

קולנוע, היסטוריה ופוליטיקה: המקרה האיטלקי

ד"ר אשר סלה

סמינר סמסטריאלי כפול, 4 נ"ז

סמסטר א', יום א' 14:00-10:30

תמצית הקורס:

התוצרים האסתטיים שהתהוו באיטליה הפאשיסטית לא נחקרו בהעמקה עד לעשור האחרון. קורס זה מתכוון לבחון את הקולנוע שנוצר באיטליה עצמה בתקופתו של מוסוליני

(1945-1922) ואף לאחר קריסת הפאשיזם האיטלקי. חלקו הראשון של הקורס יוקדש לעידן הפאשיסטי. ייחודה של הדיקטטורה האיטלקית נובע מכך שלמרות שלטון היחיד של מוסוליני לא התהוותה באיטליה רק אמנות מגויסת. דגמים שונים שמשו בערבוביה גם בשיא שנותיה של הדיקטטורה. מהם הדגמים השונים הללו, וממה הושפעו? כיצד הם השתקפו בקולנוע? חלקו השני של הקורס יוקדש לקולנוע האיטלקי שהתהווה לאחר הפאשיזם, תוך התמקדות בניאו-ריאליזם אך גם בקולנוענים שפעלו בשנות השבעים ויצירותיהם הפכו את הקולנוע האיטלקי למיתולוגיה.

דרישות הקורס: השתתפות סדירה בקורס וכתיבת עבודה סמינריונית בהיקף עד 30 עמודים.

מטלות ביניים

1. ניתוח מאמר – הגשה בעל פה (15%)
2. הצעת מחקר – הגשה בכתב ובעל פה (15%)

מטלת סוף הקורס

הגשת עבודה סמינריונית (70%)

ב-M מסומנים הסרטים שיוקרנו במסגרת הקורס.

איטליה לאחר האיחוד: מבוא היסטורי פוליטי ותרבותי

* Bernardo Bertolucci, *1900* (**M**), 1976. part 1.
* Giovanni Pastrone, *Cabiria* (**M**), 1914
* Vita Futurista, (**M**)1916

הקולנוע כמקור היסטורי ופוליטי

* **Pierre Sorlin**, *The Film in History*, Oxford: Basil Blackwell, 1980, 3-37.
* **Marc Ferro**, “Cinema and History”, in: *Cahiers du Cinéma*, *Vol 4: 1973-1978: History, Ideology, Cultural Struggle*, David Willson (ed.) London: Routledge, 2000, pp. 191-196.
* **Marc Ferro**, *Cinema and History*, Detroit: Wayne University Press, 1988, 14-20.

איטליה הפאשיסטית דרך העדשה

* **Peter Bondanella**, *Italian Cinema: From neo-realism to the present*, New York: Continuum, 2001,1-31.
* **Marcia Landy**, *Fascism in Film. The Italian Commercial Cinema, 1931-1943*, Princeton: Princeton University Press, 1986, 3-29, 175-229

המנהיג: סיפיו כאנלוגיה לדיקטטור האיטלקי

* **רחל פייג וישניא**, "מפסקס לפאשיזם: ייצוגה של רומא העתיקה בקולנוע האיטלקי של תקופת מוסוליני", בתוך: *קולנוע וזכרון – יחסים מסוכנים?* חיים בראשית, משה זנד ומשה צימרמן [עורכים], ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2004, 237-252
* **Angela Dalle Vacche**, *The Body in the Mirror, Shapes of Hisroty in Italian Cinema*, Princeton: Princeton University Press, 1992, 18-52.
* **Marcia Landy**, *The Folklore of Consensus. Theatricality in the Italian Cinema*, New York: State University of New York Press, 1986, pp.107-168.
* Carmine Gallone, *Scipio, The Defeat of Hannibal (Scipio Africanus* (, 1937 (**M**)

הניאו ריאליזם והפאשיזם: יחסים מורכבים

* **Peter Bondanella**, *Italian Cinema: From neo-realism to the present*, New York: Continuum, 2001, 31-73.
* **Pierre Sorlin**, *Italian National Cinema, 1896-1996*, London: Routledge, 1996, 44-68.
* Alessandro Blasetti, *Old Guard (Vecchia guardia*), 1934 (**M**) or *1860*, 1936 (M)
* Roberto Rossellini, *Rome, Open City (Roma citta aperta*), 1945 (**M**)
* **Cannon, JoAnn**, "Resistance Heroes and Resisting Spectators: Reflections on Rossellini's Roma, citta aperta", in *Italianist: Journal of the Department of Italian Studies*, University of Reading. 17: 145-57. 1997
* Vittorio De Sica, *The Bicycle Thief (Ladri di Biciclette*) 1948 (**M**)
* **Fabe, Marilyn**, "Italian neorealism: Vittorio de Sica's Bicycle thief" In: *Closely watched films : an introduction to the art of narrative film technique*, Berkeley : University of California Press, 2004
* Luchino Visconti *The Earth Trembles, La terra trema*, 1948 **(M)**

מבט על הדיקטטורה בשנות השבעים

* Ettore Scola, *Una giornata particolare*, 1977 (M)

היקסמות, כח וארוטיקה: המקרה של ברטולוצ'י

* **Susan Sontag**, “Fascinating Fascism”, in: Brandon Taylor, Wilfried van der Will eds. The *Nazification of Art: Art, Design, Music, Architecture and Film in the Third Reich*, Hampshire: The Winchester Press, 1990, 204-218.
* גארי אינדיאנה, *סאדו-פאשיזם: עיון בסרטו של פזוליני 'סאלו או 120 הימים של סדום'*, רסלינג, 2003.
* Pier Paolo Pasolini, *Salò, or the 120 Days of Sodom (Salò o le 120 giornate di Sodoma*), 1975 (**M**)

קולנוע עכשווי: מבט רביזיוניסטי?

במקום סיכום

* Bernardo Bertolucci, *1900* (M), 1976. part 2
* **Burgoyne, Robert**,*Bertolucci's 1900: a narrative and historical analysis*, Detroit: Wayne State University Press, 1991([Mt. Scopus- 21 Days: PN 1997 A2133 B87](http://aleph500.huji.ac.il:80/F/BYUQ8KU7YCCIRVTX7YPHAJKS8FHELNM7U7MTTS5FJADLAVV3HN-00606?func=item-global&doc_library=HUJ01&doc_number=000327704&year=&volume=&sub_library=MS1))

קריאת רשות

הקולנוע במשטר הטוטליטרי – רשימת קריאה כללית

* שלמה זנד, ***הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה העשרים***, תל אביב: עם עובד, 2002.
* ניצן בן-שאול, ניתוח תיסמונתי של סרטים כתעודה היסטורית", בתוך: ***קולנוע וזכרון – יחסים מסוכנים?***, חיים בראשית, משה זנד ומשה צימרמן [עורכים], ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2004, 55-72
* ניצן ליבוביץ, "רומא אטרנה – 'גלדיאטור' והדימוי הפאשיסטי", בתוך: ***קולנוע וזכרון***, 273-292.
* **Nicholas Reeves**, The Power of Film Propaganda, Myth or Reality? London: Cassell, 1999.
* **Peter Bondanella**, *The Eternal City: Roman Images in the Modern World*, London: University of North Carolina, 1987, 207-252.
* **Mary** **P. Wood**,*Italian cinema***,** Oxford ; New York: Berg, 2005.
* **Christopher Wagstaff**, "The place of Neorealism in Italian cinema from 1945 to 1954." In: *The Culture of reconstruction: European literature, thought and film, 1945-50***,** Edited by Nicholas Hewitt, Basingstoke: Macmillan, 1989.
* *Springtime in Italy: a reader on neo-realism*, Edited and translated by David Overbey Hamden, Conn.: Archon Books, 1979.
* **Robert Sklar**, "Italian Neorealism" In: *Film: an international history of the medium*, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall ; New York: H.N. Abrams, 2002.
* **Adams P. Sitney**, *Vital crises in Italian cinema: iconography, stylistics, politics*, Austin: University of Texas Press, 1995.
* **Vincent** **Floyd Rocchio**, *Cinema of anxiety: a psychoanalysis of Italian neorealism*, Austin: University of Texas Press, 1999
* *Re-viewing fascism: Italian cinema, 1922-1943*, Edited by Jacqueline Reich and Piero Garofalo. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

[[Contents: Mussolini at the movies: fascism, film, and culture / Jacqueline Reich -- Dubbing l'arte muta: poetic layerings around Italian cinema's transition to sound / Giorgio Bertellini -- Intimations of neo-realism in the fascist Ventennio / ennio di Nolfo -- Placing cinema, fascism, and the nation in a diagram of Italian modernity / James Hay -- Sex in the cinema: regulation and transgression in Italian films, 1930-1943 / David Forgacs -- Luchino Visconti's (homosexual) Ossessione / William Van Watson -- Ways of looking in black and white: female spectatorship and the miscege-national body in Sotto la croce del sud / Robin Pickering-Iazzi -- Seeing red: the Soviet influence on Italian cinema in the thirties / Piero Garofalo -- Theatricality and impersonation: the politics of style in the cinema of the Italian fascist era / Marcia Landy -- Shopping for autarchy: fascism and reproductive fantasy in Mario Camerini's Grandi magazzini / Barbara Spackman -- The last film festival: the Venice Biennale goes to war / Marla Stone -- Film stars and society in fascist Italy / Stephen Gundle]]

* **Millicent Joy Marcus**, *Italian film in the light of neorealism*, N.J.: Princeton University Press, 1986
* **James Hay**, *Popular film culture in fascist Italy: the passing of the Rex*, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1987.
* **Stephen** **Gundle**, "From neorealism to Luci Rosse: cinema, politics, society, 1945-85" In: *Culture and conflict in postwar Italy: essays on mass and popular culture*, edited by Zygmunt G. Baranski and Robert Lumley, New York: St. Martin Press, 1990.
* *The cinema of Italy*, Edited by Giorgio Bertellini ; [preface by Gian Piero Brunetta], London : New York: Wallflower, 2004.

[[contents: Preface /Introduction /Gian Piero Brunetta --Giorgio Bertellini --Marcia Landy --Ruth Ben-Ghiat --Giuliana Muscio --Carlo Celli --Antonio C. Vitti --C. Paul Sellors --Peter Bondanella --Ellen Nerenberg --Anne Hudson --Patrick Rumble --John David Rhodes --Vito Zagarrio --Geoffrey Nowell-Smith --Jacqueline Reich --Peter Brunette --Christopher Frayling --T. Jefferson Kline --Millicent Marcus --Maurizio Viano --Gaetana Marrone --Giorgio Bertellini --NoaGli uomini che mascalzoni =Men, what rascals! /1860: I mille di Garibaldi =1860: the thousand of Garibaldi /Pais`a = Paisan /Ladri di Biciclette =The bicycle thieves /Riso amaro =Bitter rice /Senso /La strada /La ciociara =Two women /Rocco E I suoi fratelli =Rocco and his brothers /Accattone /Divorzio all'Italiana =Divorce Italian style /Il posto =The job /Salvatore Giuliano /Otto E mezzo =8 1/2 /Deserto rosso =Red desert /Per un pugno di dollari =A fistful of dollars /Il conformista =The conformist /Film d'amore e d'anarchia =Love and anarchy /La grande abbuffata =La grande bouffe /Il portiere di notte =The night porter /Profondo rosso =Deep red /Padre padrone =Father and master / Steimatsky --Laura Rascaroli --Aine O'Healy.Caro diaro =Dear diary /Lamerica]]

* **Bert Cardullo**,*What is neorealism?: a critical English-language bibliography of Italian neorealism***,** Lanham: University Press of America, 1991
* **Ruth Ben**-**Ghiat**, *The formation of a Fascist culture: the Realist movement in Italy, 1930-43*Thesis (Ph. D.), Brandeis University, 1991.