שם הקורס: **מבוא לתולדות הקולנוע, חלקים א' + ב'**

שם המרצה/ים/ות: ד"ר אוהד לנדסמן

היקף הקורס בנ"ז: 2 נ"ז (כל סמסטר)

היקף הקורס בשש"ש: 2 ש"ש (כל סמסטר)

סוג הקורס: חובה מחלקתי

שנת הלימוד: (א,/ב,/ג,/ד): א'

סמסטר: א' + ב'

תמצית הקורס ומטרותיו:

קורס שנתי זה יציע סקירה סלקטיבית של נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית של אמנות הקולנוע, החל מהצעצועים הפרוטו-קולנועיים במאה ה-19 ועד לעלייתן של מסורות לאומיות מתחדשות בקולנוע הדיגיטלי של המאה ה-21. תשומת לב מיוחדת תינתן לקונטקסט הלאומי, הכלכלי, הפוליטי והאסתטי בו צמחו תנועות קולנועיות דומיננטיות (כגון האקספרסיוניזם הגרמני או הגל החדש הצרפתי), וליוצרים קולנועיים נבחרים אשר הצליחו לשמור על סגנונם הייחודי בתוך המסגרות בהן פעלו (כגון סרגיי אייזנשטיין, אורסון וולס או אלפרד היצ'קוק). מסענו הכרונולוגי יתמקד לא רק בהשתכללותו של הקולנוע הבדיוני, אלא גם בהתפתחותו של הקולנוע התיעודי והניסיוני ברחבי העולם ולאורך השנים. נציע פרספקטיבות היסטוריות ואסתטיות שונות לגבי האבולוציה של שפת הקולנוע, נבחן את השפעתן של התפתחויות טכנולוגיות (כמו סאונד, צבע, 16 מ"מ) על מסורות סגנוניות בקולנוע, ונעריך את חשיבותם של הז‘אנר הקולנועי ותיאורית ה“אוטר“ ככלים מרכזיים לניתוח והבנה של ההיסטוריה של הקולנוע. ההרצאות תלוונה בהקרנת קטעים מתוך סרטים ובקריאות שבועיות.

תוצרי למידה:

בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט/ית יוכל/תוכל:

1. להכיר נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית של אמנות הקולנוע.
2. להכיר מבחר יצירות מופת קולנועיות ולעמוד על חשיבותן ברצף ההיסטוריה של אמנות הקולנוע.
3. להכיר כלים בסיסיים של מבע קולנועי ומספר תיאוריות קולנועיות, כל עוד אלו חיוניים להבנת ההיסטוריה הקולנועית.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מהלך השיעורים בסמסטר א':

1. הפרה-היסטוריה של הקולנוע והצעצועים האופטיים במאה ה-19
2. הולדת הקולנוע ושנותיו הראשונות: ז'ורז' מלייס והאחים לומייר (1895-1902)

צפיית חובה: ״המסע אל הרי הירח״ (ז׳ורז׳ מלייס, 1902)

1. פורטר, גריפית והתפתחותה של השפה הקולנועית המוקדמת (1903-1915)

צפיית חובה: ״הולדת אומה״ (ד.וו. גריפית, 1915)

1. סרגיי אייזנשטיין, דז'יגה ורטוב והמונטאז' הסובייטי בשנות ה-20

צפיות חובה: ״אונית הקרב פוטיומקין״ (סרגיי אייזנשטיין, 1925)

״האיש עם מצלמת הקולנוע״ (דז׳יגה ורטוב, 1929)

1. אקספרסיוניזם גרמני בשנות ה-20

צפיות חובה: ״הקבינט של ד״ר קליגרי״ (רוברט ויינה, 1919)

״מטרופוליס״ (פריץ לאנג, 1926)

צפיית רשות: ״הצחוק האחרון״ (פ.וו.מורנאו, 1924)

1. מצ'פלין ועד שטרוהיים: הקומדיה האילמת והקולנוע בהוליווד בשנות ה-20

צפיית חובה: ״הבהלה לזהב״ (צ׳רלי צ׳פלין, 1925)

צפיית רשות: ״שרלוק ג׳וניור״ (באסטר קיטון, 1927)

1. מחוץ למיינסטרים: קולנוע ניסיוני ותיעודי בשנות ה-20

צפיות חובה: ״נאנוק איש הצפון״ (רוברט פלאהרטי, 1922)

״הפאסיון של ז׳אן דארק״ (קארל תיאודור דרייר, 1928)

1. המעבר לקולנוע המדבר ב-1927 והתבססותו של הז'אנר ההוליוודי

צפיית חובה: ״פני צלקת״ (הווארד הוקס, 1932)

1. שנות האולפן ההוליוודי הקלאסי וקוד הצנזורה (1930-1939)

צפיית חובה: ״זה קרה לילה אחד״ (פרנק קפרה, 1934)

1. הריאליזם הפואטי והחזית הפופולרית בצרפת (1930-1945)

צפיית חובה: ״לאטאלאנט״ (ז׳אן ויגו, 1934)

״חוקי המשחק״ (ז׳אן רנואר, 1937)

1. קולנוע ניסיוני וקולנוע תיעודי בזמן המלחמה (1930-1945)

צפיית חובה: ״נצחון הרצון״ (לני ריפנשטל, 1935)

1. תקופת קולנוע המעבר (1939-1945) והאוטרים ההוליוודיים (מייקל קרטיז ואורסון וולס)

צפיית חובה: ״האזרח קיין״ (אורסון וולס, 1941)

צפיית רשות: ״קזבלנקה״ (מייקל קרטיז, 1942)

מהלך השיעורים בסמסטר ב':

1. פילם נואר והרשימה השחורה בהוליווד

צפיית חובה: ״ביטוח חיים כפול״ (בילי וויילדר, 1944)

1. ניאו ריאליזם באיטליה (1945-1951) והקולנוע שלאחר המלחמה ביפן

צפיות חובה: ״גונבי האופניים״ (ויטוריו דה סיקה, 1948)

״סיפור טוקיו״ (יאסוז׳ירו אוזו, 1953)

1. הגל החדש הצרפתי (1959-1967)

צפיית חובה: ״עד כלות הנשימה״ (ז׳אן לוק גודאר, 1959)

צפיית רשות: ״400 המלקות״ (פרנסואה טריפו, 1959)

1. חתרנות בקולנוע האמריקאי של שנות ה-60: מהז'אנר אל האוטר הקולנועי

צפיית חובה: ״פסיכו״ (אלפרד היצ׳קוק, 1960)

צפיית רשות: ״בוני וקלייד״ (ארתור פן, 1967)

1. הקולנוע האמנותי באירופה ובעולם בשנות ה-60

צפיית חובה: ״פרסונה״ (אינגמר ברגמן״ (1966

צפיית רשות: ״יצרים״ (מייקלאנג׳לו אנטוניוני, 1966)

1. מהפכת הקולנוע הדוקומנטרי: קולנוע ישיר וסינמה וריטה בשנות ה-60

צפיית חובה: ״אל תביט אחורה״ (ד.א. פנבייקר, 1967)

צפיית רשות: ״כרוניקה של קיץ״ (אדגר מורן וז׳אן רוש, 1961)

1. קולנוע מערב גרמני חדש בשנות ה-70

צפיית חובה: ״עלי: פחד אוכל את הנשמה״ (ריינר וורנר פאסבינדר, 1974)

1. "הוליווד החדשה" בשנות ה-70 והדור של ה- "Movie Brats״

צפיית חובה: "2001: אודיסאה בחלל״ (סטנלי קובריק, 1969)

צפיית רשות: ״איזי ריידר״ (דניס הופר, 1969)

נהלי נוכחות: יותר משלושה חיסורים יובילו לפסילת הקורס.

שיטת ההוראה: שיעור פרונטלי.

מטלות הסטודנטים/יות במהלך הקורס:

יינתן ציון סופי לכל סמסטר בנפרד בהתאם לבחינה מסכמת המבוססת על כל ההרצאות, קטעי הסרטים שהוקרנו בהרצאות ובסרטים שנצפו באורך מלא בבית.

אופן חישוב הציון לסטודנט/ית:

יינתן ציון סופי לכל סמסטר בנפרד על פי המתכונת הבאה:

10%: נוכחות (יותר משלושה חיסורים יובילו לפסילת הקורס).

90%: בחינה מסכמת (מבוססת על כל ההרצאות וההקרנות במהלך הסמסטר).

רשימת קריאה (ביבליוגרפיה):

קריאת חובה:

בקורס זה אין קריאות חובה, אלא צפיות חובה. מעבר לקטעי הסרטים אשר יוקרנו במהלך ההרצאות, על הסטודנט/ית לצפות בכל סרטי החובה המופיעים בסילבוס. בכל סרט יש לצפות לפני ההרצאה בו הוא מופיע, והבקיאות בסרטים אלו מחייבת לקראת הבחינה המסכמת. בגין בקיאות בסרטי הרשות (מעבר לקטעים בהם צפינו בשיעור) ניתן יהיה לקבל נקודות בונוס בבחינה בשאלות מתאימות.

קריאות רשות:

מאסט, ג’רלד וברוס פ’ קאווין, 2003. *קיצור תולדות הקולנוע*. תל אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

פרמינגר, ענר, 1995. *מסך קסם: כרונולוגיה של קולנוע ותחביר*. תל אביב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

Bordwell, David and Kristin Thompson. *Film History: An Introduction*. McGraw Hill Publishing, 2009.

Bordwell, David, Janet Staiger, and Kristin Thompson. *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960*. New York: Columbia University Press, 1985.

De Baecque, Antoine. *Camera Historica: The Century in Cinema*. New York: Columbia University Press, 2008.

Ferro, Marc. *Cinema and History*. Detroit: Wayne State University Press, 1988.

Kracauer, Siegfried*. From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1947.

Leyda, Jay. *Sergei Eisenstein - Film Form: Essays in Film Theory*. New York:

Harcourt, 1949.

Mast, Gerald, and Bruce Kawin. *A Short History of the Movies.* Boston: Allyn Bacon, 2002.

Neale, Steve*. Genre and Hollywood*. London: Routledge, 2000.

Sklar, Robert. *An International History of the Medium*. New York: Prentice Hall, 2002.

רשימת סרטים/עבודות/יצירות:

ראה פירוט במהלך הקורס.