הוליווד שעל הנילוס – הבניית זהות בקולנוע המצרי

שם המרצה: איל שגיא ביזאוי

היקף הקורס: 4 נ"ז, 2 ש"ש

סוג הקורס: פרוסמינר

תמצית הקורס ומטרותיו:

מאז סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 סימנה עצמה מצרים, ובמיוחד קהיר, כבירת התרבות של העולם הערבי כולו. מצרים, "הוליווד שעל הנילוס", היא המדינה היחידה במזרח התיכון שפיתחה תעשיית קולנוע עצמאית עוד בתקופה הקולוניאלית, כשהייתה תחת שליטה בריטית. מראשיתו היה הקולנוע המצרי תוצר מובהק של חברה ותרבות הנתונות בסימן שינוי ובתהליכים מואצים של מודרניזציה. ככזה, הוא שילב בין אסתטיקה וטכנולוגיה מהמערב לבין מרכיבים מקומיים – מצריים, ערביים ואסלאמיים, ושימש בין היתר ככלי להבניית תרבות וזהות מצרית מודרנית. על אף השינויים והטלטלות שעברה התעשייה לאורך השנים, הצליח הקולנוע המצרי לשמור על בכורתו, עם למעלה מ-3000 סרטים, והשפיע רבות על עיצוב התרבות המצרית, ועל זו הערבית בכלל.

במהלך הקורס נסקור את תולדות הקולנוע המצרי ונתמקד במספר תמות עיקריות, תוך התייחסות מתמדת להתפתחויות חברתיות ופוליטיות במצרים של המאה ה-20 וה- 21. נצפה בסרטים מצריים ובקטעי סרטים, ונקיים דיון שיתבסס על קריאה ממוקדת של חומר הביבליוגרפיה, תוך ניסיון לפענח "קודים" תרבותיים שיסייעו בהבנת הסרטים והקונטקסט בו נוצרו. מעבר לכך, נעסוק בשאלות של זהות, יחסו של האמן כחוקר למושא המחקר שלו, ונגבש כלים ותובנות כהכנה לקראת כתיבת עבודות הפרוס'.

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למקורות יצירה והשראה, אשר במשך שנים זכו להתעלמות אקדמית ואמנותית גם יחד. על בסיס מקרה הבוחן של הקולנוע המצרי, יתבקשו הסטודנטים לבחור נושא מתחום עניינם (ארכיטקטורה, עיצוב אופנה, תקשורת חזותית, צילום וכיו"ב), ולהציג מקרה בוחן משלהם, אותו ינתחו על פי הנלמד בקורס. בסמסטר ב' יידרשו הסטודנטים להציג את נושא המחקר שבחרו, להציג את שאלת המחקר שלהם וראשי פרקים, וכן להציג רפראט בפני הכיתה. בסוף השנה יידרשו להגיש עבודה בת 15 עמודים, המבוססת על הנושא אותו בחרו.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש	נושא
1	הקדמה א' – הצגת הקורס: היכרות עם הסטודנטים ועם תחומי העיסוק והעניין שלהם, הצגת הקורס ומטרותיו, והנחייה ראשונית באשר למקורות מידע והשראה מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה.
2	הקדמה ב' – אני, החברה והפוליטיקה: באמצעות מסותיה של ז'קלין כהנוב המופיעות בספר "ממזרח שמש", 1978), נלמד כיצד ניתן למקם את הסיפור האישי של כל אחד מאיתנו בקונטקסט חברתי ופוליטי, שיהווה בסיס למושא המחקר של כל אחד ואחת מהסטודנטים.
3	מבוא – ההיסטוריה המודרנית של מצרים: כרקע ליצירתה של תעשיית בידור ענפה ולהקמתה של תעשיית הקולנוע המצרי, נלמד על ההיסטוריה המודרנית של מצרים ב-200 השנים האחרונות, על יצירת מדינת הלאום המצרית, ועל התנאים שהביאו להפיכתה של קהיר לבירת התרבות של העולם הערבי.
4	אום כלת'ום והבניית הזהות הלאומית: חייה והופעותיה של הזמרת הגדולה של כל הזמנים בעולם הערבי כמקרה בוחן לאופן שבו נבנה המיתוס המצרי, על מרכיביו המקומיים, הערביים והמוסלמים. נבחן את הופעותיה ואת הסרטים בהם השתתפה, כחלק מבנייתה של זהות מצרית מודרנית.
5	ראשית הקולנוע המצרי: נסקור את תולדות הקולנוע במצרים מראשיתו בסוף המאה ה-19 ועד שנות ה-30, נתמקד בתמות העיקריות בהן עוסק הקולנוע המצרי בתקופה זו, ונבחן כיצד באים לידי ביטוי מרכיבי המיתוס שבחנו אצל אום כלת'ום בקולנוע.
6	תקופת האולפנים הגדולים 1952-1935: באמצעות צפייה צמודה בסרט "לילא בת הכפר" (תוגו מזרחי, 1941) נלמד הן על מאפייני הקולנוע המצרי שהתוו כבר באותן שנים, והן על התקופה המלוכנית במצרים, על השפעת התרבות האירופית ועל הניסיון לייצר זהות שמורכבת מאלמנטים מקומיים ומהשפעות זרות גם יחד.
7	מהפיכת הקצינים והופעתו של הריאליזם המצרי: נסקור תחילה את האירועים ההיסטוריים שהביאו למהפכת "הקצינים החופשיים" במצרים ולעלייתו לשלטון של גמאל עבד אל-נאצר, ונעקוב אחר גיבוש המדיניות הנאצריסטית בראשית שנותיה ואחר השאיפה להשיב את "מצרים למצרִים". נלמד על התנאים שאפשרו את הופעתו של הז'אנר הריאליסטי בקולנוע המצרי, ונדגים זאת באמצעות הסרט "קריאת הזמיר" (הנרי ברכאת, 1959).
8	קולנוע אוטר – המקרה של יוסף שאהין: נצפה באחד מסרטיו המוקדמים והחשובים של יוסף שאהין, "תחנת הרכבת" (1959), וננסה לאפיין באמצעותו את סגנונו של הבמאי המצרי המפורסם ביותר בעולם.
9	שחרור האישה לטובת המשטר והלאמת הקולנוע המצרי: אחד ממאפייניו המהותיים ביותר של ז'אנר הריאליזם בקולנוע המצרי הוא ה"אלתזאם", כלומר: המחויבות או המגויסות הרעיונית, בעיקר לרעיונות סוציאליסטיים. באמצעות צפייה בקטעים מהסרטים "אני חופשיה" (סלאח אבו סיף, 1959), "החטא" (הנרי ברכאת, 1965) ו"הדוור" (חוסין כמאל, 1968), נבחן כיצד ביקש הקולנוע המצרי להנחיל את רעיון "שחרור האישה" לקהל הצופים, נשאל האם היה זה חלק מהמדיניות הרשמית של המשטר או דווקא חתירה תחתיו, ונבחן את השפעת תהליך ההלאמה של תעשיית הקולנוע על היוצרים.
10	מנהיג חדש, מדיניות חדשה וראשיתה של ביקורת פוליטית בקולנוע המצרי: עם מותו של נאצר עולה לשלטון אנוואר סאדאת, שמנהיג מדיניות שונה לחלוטין מזו של קודמו. נלמד את עיקריה של מידניות החוץ והפנים של המנהיג החדש, ונבחן את הביקורת הקשה שעולה מסרט "פטפוטים על הנילוס" (חוסין כמאל, 1971) על נאצר ועל המדיניות שהנהיג.
11	צנזורה וביקורת פוליטית בקולנוע המצרי: נלמד על חוקי הצנזורה במצרים, מאז החוק של 1955 ועד התיקונים שנוספו לו ב-1976 וב-1992, ונבחן מקרים בהם סרטים צונזרו, נערכו מחדש או נפסלו לחלוטין. נצפה בסרט "זכאי" (עאטף א-טייב, 1984), על שני הסופים שלו. המצונזר, וזה שלא.
12	עלייתו של הנאו-ריאליזם – הקולנוע של מוחמד ח'אן: מדיניות "הדלת הפתוחה" שהנהיג סאדאת וצמיחתו של מעמד המתעשרים החדשים היווה מושא הביקורת של סרטי הנאו-ריאליזם שהחלו להופיע בתחילת שנות ה-80. באמצעות הסרטים "אשת איש חשוב" (1986) ו"החלומות של הינד וכאמיליה" (1988), נאפיין את סגנונו של ח'אן ונבחן את מושאי הביקורת של סרטיו.
13	הקומדיה הפוליטית של השחקן האוטר, עאדל אמאם: נבחן כיצד ניתן לעקוף את הצנזורה באמצעות השימוש בהומור בסרטי הקומדיה של עאדל אימאם. באמצעות הסרטים "טרור וקבאב" (שריף ערפה, 1992), "שינה בדבש" (שריף ערפה, 1996) ו"הטרוריסט" (נאדר גלאל, 1994) נבחן באיזו מידה הסרטים שלו אכן ביקורתיים, ובאיזו מידה הם משרתים את המשטר.
14	האחר בקולנוע המצרי – דמות היהודי ודמות הישראלי: דרך סרטים כמו "העושר הוא השפלה" (תוגו מזרחי, 1937), "פאטמה, מריקה וראשל" (חלמי רפלה, 1949) ו"חסן, מרקוס וכהן" (פואד אל-גזאירלי, 1954), נבחן את אופן הצגת דמויות היהודים בסרטים המצריים של המחצית הראשונה של המאה ה-20, ונשווה אותו לאופן הצגתן של דמויות של ישראלים בסרטים מאוחרים יותר, כמו: "נערה מישראל" (איהאב ראדי, 1999), "השגרירות בבניין" (עמרו ערפה, 2005) ועוד.
15	ניצני מהפכה בקולנוע המצרי: שורה של סרטים קולנוע שנעשו בשנים האחרונות, חלקם פופולאריים יותר וחלקם סרטי פסטיבלים, נתפשים היום כסרטים ש"ניבאו" את מהפכת ינואר 2011. גם אם יש בכך רק מן ה"חוכמה שבדיעבד", הרי שמעניין לבחון באילו סוגיות עוסקים סרטים אלה, ומדוע מייחסים להם את בשורת המהפכה העממית. נבחן סרטים כמו: "דלתות סגורות" (עאטף חתאתה, 2000), "בית יעקוביאן" (מרואן חאמד, 2006), "ספרי לי שחרזאדה" (יוסרי נסראללה, 2009), "החנות של שחאתה (ח'אלד יוסף, 2009), "678" (מוחמד דיאב, 2010), ועוד.
16	קולנוע עכשווי במצרים: בשיעור האחרון הסוקר את תולדות הקולנוע המצרי נבדוק כיצד השפיעו שתי המהפכות (זו של 2011 וזו של 2013) על הקולנוע המצרי, הממסדי והעצמאי כאחד. נבחן את אופן ייצוגן של שתי המהפכות בסרטי קולנוע, כמו: "18 יום" (בימאים שונים, 2011), "אחרי המערכה" (יוסרי נסראללה, 2012), "נוארה" (האלה ח'ליל, 2015), "התנגשות" (מוחמד דיאב, 2017).
17-18	הדרכה בכתיבת עבודות אקדמיות
18-19	הצגת נושאי הכתיבה והדרכה אישית: כל סטודנט וכל סטודנטית יציגו את מושא המחקר שבחרו מתחום עניינם (אופנה, צורפות, ארכיטקטורה, אמנות חזותית ועוד), את חומרי הקריאה עליהם בכוונתם להסתמך, ואת השאלה שברצונם לבחון.
20-24	הצגת רפראטים בכיתה: הסטודנטים והסטודנטיות יתבקשו להציג בפני הכיתה את נושא העבודה שלהם, לתאר בקווים כלליים את תמונת הרקע של מושא המחקר, להסביר את המהלך שברצונם לעשות בעבודה, ולהציג את הטענה העיקרית.

מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון:

1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה בשיעורים: 10%
2. הצעת נושא, שאלת מחקר וראשי פרקים והצגת רפראט: 20%
3. עבודת פרוסמינר: 70%

קריאת חובה:

*** הערה: לרשימת הקריאה יצטרף מסמך נפרד ובו רשימת ספרים על אמנות ותרבות בעולם הערבי, הנוגעים לתחומים השונים בהם יבחרו הסטודנטים/יות לעסוק בעבודותיהם/ן (ארכיטקטורה, אופנה, צילום, וכיו"ב)

- אנדרסון, בנדיקט. קהיליות מדומיינות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000. עמ' 38-31.

- ארליך, חגי. מצרים – האחות הבכירה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003. עמ' 28-17.

- באבא, הומי ק. "שאלת האחר – הבדל, אפליה ושיח קולוניאלי". קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי. עורך: יהודה שנהב. ירושלים: הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם מכון ון ליר, 2004. עמ' 134-107.

- בירנבוים, שריאל. בחזרה לעבר – היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבי. ירושלים: הוצאת מאגנס, 2015. עמ' 34-17.

- בשקין, אורית, וליאת קוזמא וישראל גרשוני. לפסל תרבות במצרים – 1939-1890. תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב, 1999. עמ' 60-9.

- דניאלסון, וירג'יניה. קולה של מצרים – אום כלת'ום, שירה ערבית, החברה המצרית במאה העשרים. תרגום: חנה עמית-הרכבי. חיפה: הוצאת פרדס, 2003. עמ' 78-35, 226-219.

- כהנוב, ז'קלין. ממזרח שמש. תל אביב: הוצאת "יריב" בשיתוף עם הוצאת "הדר", 1978. עמ' 11-77.

----------------- בין שני עולמות. עורך: דוד אוחנה. ירושלים: הוצאת כתר, 2005. עמ' 122-120.

- מורד אשד, סיגל. "להתיר את הנדר, לפתוח את הקולנוע". חזות מזרחית – הווה הנע בסבך עברו הערבי. עורך: יגאל ניזרי. תל אביב: הוצאת בבל, 2004. עמ' 100-102.

- שגיא ביזאוי, איל. "דמות היהודי בקולנוע המצרי המוקדם: אנטישמיות או הומור מצרי?". המזרח החדש – כתב עת ללימודי המזרח התיכון והאסלאם נ'. (תשע"א/2011): 112-91.

- שוחט, אלה. זיכרונות אסורים. תל אביב: בימת קדם לספרות, 2001. עמ' 205-140.

- Armbrust, Walter. Mass Culture and Modernism in Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. pp. 94-115.

-------------------- "The Golden Age before the Golden Age: Commercial Egyptian Cinema before the 1960s. Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond, Ed. Walter Armbrust. Berkley, Los Angeles and London: University of California Press, 2000. pp. 292-327.

--------------------- "Terrorism and Kabab: A Capraesque View of Modern Egypt". Images of Enchantment – Visual and Performing Arts of the Middle East. Ed. Sherifa Zuhur. Cairo: The American University in Cairo Press, 1998. pp. 283-299.

---------------------- "Political Film in Egypt". Film in the Middle East and North Africa – Creative Dissidence. Ed. Josef Gugler. Cairo: The American University in Cairo Press, 2011. pp. 228-252.

- Baker, Raymond. "Combative Cultural Politics: Film Art and Political Spaces in Egypt". Alif – Journal of Comparative Poetics.15 (1995): 6-38.

- Baron, Beth. Egypt as a Woman – Nationalism, Gender and Politics. Cairo: The American University in Cairo Press, 2005. pp. 40-56, 57-81.

- Critchley, Simon. On Humor. London and New-York: Routledge, 2002. pp. 1-22, 65-76.

- Fawal, Ibrahim. Youssef Chahine. London: BFI Publishing, 2001. pp. 54-80.

- Geer, Benjamin. "Yousry Nasrallah: The Pursuit of Autonomy in the Arab and European Film Markets". Ten Arab Filmmakers – Political Dissent and Social Critique. Ed. Josef Gugler. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2015. pp. 142-164.

- Gordon, Joel. Revolutionary Melodrama – Popular Film and Civic Identity in Nasser's Egypt. Chicago: Middle East Documentation Center, 2002. pp. 52-94, 164-202.

- Hamam, Iman. "Al-Momia / The Mummy". The Cinema of North Africa and the Middle East. Ed. Gönül Dönmez-Colin. London and New York: Wallflower Press, 2007. pp. 31-39.

- Hammond, Andrew. Pop Culture in North Africa and the Middle East. Santa Barbara and Denver: ABC-CLIO, 2017. pp. 81-87, 94-96.

- Khatib, Lina. "Bab El-Hadid / Cairo Station". The Cinema of North Africa and the Middle East. Ed. Gönül Dönmez-Colin. London and New York: Wallflower Press, 2007. pp. 23-29.

- Shafik, Viola. Arab Cinema: History and Cultural Identity (Revised and Updated Edition). 3rd Edition. Cairo and New York: The American University in Cairo Press, 2016. pp. 7-120.

-------------------- Popular Egyptian Cinema – Gender, Class and Nation. Cairo and New-York: The American University in Cairo Press, 2007. pp. 13-40, 89-115, 119-196, 285-301.

-------------------- "Egyptian Cinema". Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film. Ed. Leaman Oliver. London and New York: Routledge, 2001. pp. 23-33, 33-36, 59-64, 64-66, 70-72.

-------------------- "Youssef Chahine: Devouring Mimicries or Juggling with Self and Other". Ten Arab Filmmakers – Political Dissent and Social Critique. Ed. Josef Gugler. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2015. pp. 98-120.

- Starr, Deborah A. "In Bed Together: Coexistence in Togo Mizrahi's Alexandria Films". Post-Ottoman Coexistence – Sharing Space in the Shadow of Conflict. Ed. Rebecca Bryant. New York: Berghahn Books, 2016. pp. 129-156.

קריאת רשות:

* אל-אסוואני, עלאא. בית יעקוביאן. מתרגמת: ברוריה הורביץ. אור יהודה: הוצאת טובי, 2016.

- וטיקיוטיס, פ.ג'. תולדותיה של מצרים – ממוחמד עלי עד סאדאת. תרגום: י.נ. מהדורה שנייה. ירושלים: מאגנס, 1980. עמ' 249- 47.

- מחפוז, נגיב. פטפוטים על הנילוס. ירושלים: הוצאת כתר, 1982.

- Danielson, Virginia. "Performance, Political Identity, and Memoery: Umm Kulthum and Gamal ᶜAbd al-Nasir". Images of Enchantment – Visual and Performing Arts of the Middle East. Ed. Sherifa Zuhur. Cairo: The American University in Cairo Press, 1998. pp. 109-122.

- Dickinson, Kay. "Ghazal Al-Banat / Candy Floss". The Cinema of North Africa and the Middle East. Ed. Gönül Dönmez-Colin. London and New York: Wallflower Press, 2007. pp. 13-21.

- Gugler, Josef and Kim Jensen. "Closed Doors (Atef Hetata): The Attractions of Fundamentalism". Film in the Middle East and North Africa – Creative Dissidence. Ed. Josef Gugler. Cairo: The American University in Cairo Press, 2011. pp. 261-270

- Hillauer, Rebecca. Encyclopedia of Arab Women Filmmakers. Cairo and New York: The American University in Cairo Press, 2005. pp. 9-32.

- Hopwood, Derek. Egypt: Politics and Society 1945-1990. Oxford: Harper Collins Academic, 1991. pp.161-182.

- Shafik, Viola. "Muwatin, Mukhbir Wa Harami / Citizen, Detective and Thief". The Cinema of North Africa and the Middle East. Ed. Gönül Dönmez-Colin. London and New York: Wallflower Press, 2007. pp. 223-232.

-------------------- "Daoud Abd El-Sayed: Parody and Borderline Existence". Ten Arab Filmmakers – Political Dissent and Social Critique. Ed. Josef Gugler. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2015. pp. 122-141.

- Zuhur, Sherifa. "Victims or Actors? Centering Women in Egyptian Commercial Film". Images of Enchantment – Visual and Performing Arts of the Middle East. Ed. Sherifa Zuhur. Cairo: The American University in Cairo Press, 1998. pp. 211-228.

פילמוגרפיה:

הפרח הלבן, מוחמד כרים (1933).

לילא בת הכפר, תוגו מזרחי (1941).

תחנת רכבת קהיר, יוסף שאהין (1958).

אני חופשיה, סלאח אבו סיף (1959).

קריאת הזמיר, הנרי ברכאת (1959).

החטא, הנרי ברכאת (1965).

הדוור, חסין כמאל (1968).

המומיה, שאדי עבד אל-סלאם (1969).

פטפוטים על הנילוס, חוסין כמאל (1971).

שים עין על זוזו, חסן אל-אמאם (1972).

זכאי, עאטף אל-טיב (1984).

אשת איש חשוב, מוחמד ח'אן (1986).

החלומות של הינד וכאמיליה, מוחמד ח'אן (1988).

טרור וקבאב, שריף ערפה (1992).

הטרוריסט, נאדר גלאל (1994).

העושר הוא השפלה, תוגו מזרחי (1937).

פאטמה, מריקה וראשל, חלמי רפלה (1949).

חסן, מרקוס וכהן, פואד אל-גזאירלי (1954).

אלכסנדריה, מדוע?, יוסף שאהין (1978).

נערה מישראל, איהאב ראדי (1999).

השגרירות בבניין, עמרו ערפה (2005).

סלט הבית, נאדיה כאמל (2007).

דלתות סגורות, עאטף חתאתה (2000).

בית יעקוביאן, מרואן חאמד (2006).

ספרי לי שחרזאדה, יוסרי נסראללה (2009).

החנות של שחאתה, ח'אלד יוסף (2009).

הליופוליס, אחמד עבדאללה (2009).

קו 678, מוחמד דיאב (2010).

18 יום, בימאים שונים (2011).

מיקרופון, אחמד עבדאללה (2011).

אחרי המערכה, יוסרי נסראללה (2012).

נוארה, האלה ח'ליל (2015).

התנגשות, מוחמד דיאב (2017).