TANTÁRGYI PROGRAMLEÍRÁS

1. **Tantárgy megnevezése: Filmelemzés 2.**
2. **Tantárgy témaköre**: „A Film, mint Mozgás” (Film-Elmélet-Történet, Filmesztétika)
3. **Tantárgy oktatója:** Szabó Elemér
4. **Tantárgyleírás:**

A szemináriumi óra alkalmaira **szerdánként 16.00-18.00** között kerül sor a Filozófiai Intézet könyvtárában (**235. terem**).

A tervezett szeminárium célja, hogy a hallgatók számára filmesztétikai bevezetést, filmműveltségi alapokat nyújtson. Mindezt a mozgóképkultúra témáinak, területeinek (kameramozgás, a plánok használata, a montázs, a színészi játék, a sztori, a hang, a fény stb.) filmtudományos feltérképezése, valamint a filmelmélet legjelentősebb szakirodalmainak (Balázs Béla, Eisenstein, Vertov, Kracauer, Bazin, Lotman, Metz, Deleuze) közös tanulmányozása, megvitatása és a szeminárium filmelmélet-történeti összefoglalásai, továbbá a releváns film(idézet)ek esztétikai elemzése által.

Ebben a tág perspektívában, a filmtörténeti példák és teóriák analízisében egy mai, hazai filmelméletíró, Bokor Pál 2015-ös művére, *A Film, mint mozgás* című nagyívű esszé-kötetére fókuszálunk. Ezt a kortárs, tiszteletet parancsoló munkát, annak gondolatmenetét hívjuk meg „sorvezetőnek” a félév során filmtudományos vizsgálódásainkhoz. Célunk a szerző újszerű elméletének és az általa megidézett szakirodalmaknak, filmeknek, filmelméleteknek a megismerése, értékelése, és az, hogy elmélyítsük fogalmi kereteinket, a klasszikus esztétikai kategóriákat, a teret, az időt és a narrációt a filmművészetben, és kellő mélységben elemezzük a film sajátos, az említettekhez kapcsolódó eszközeinek használatát.[[1]](#footnote-1)

1. **Tematikus vázlat:**

I. A film „természete”

 1., *A modern film szerkezete* (Metaforikus és prioritásos filmelméletek, a kinematikus mozgás, „mozgás-kép” és mozgásnyelv)

 2., *Kép és a „filmkép”* (A film alapegységének kérdése, fotográfia, táblakép és filmkép)

 3., *(Film)tér és (film)idő* (Képmező, képtér, a szabad film-tér/idő és mozgás, ritmus és stílus)

 4., A film „valóságtöbblete” (Filmtrükk és filmvalóság, „a látható ember”, művészetek és a film „valóságtöbblete”)

II. A film „mozgásnyelve”

 5., „Új” kinematikus mozgások (Harc, sport, erotika… a filmben)

 6., (Film)képen belüli mozgások (A szereplő, mint „kellék”, tömeg, tárgyak és a „marabu szárnya…”)

 7., A kamera „varázslata” (Kamerastratégiák és filmstílus, a plánrendszer „minőségeinek” kérdése, a „látható arcmozdulat”)

 8., A montázs tündöklése (és bukása*?****)*** („Dogmák és mítoszok”, montázs-elméletek és tipológiák)

 9., A színészi „játék” („Modell és a módszer”, autoszelekciós szerepválasztás, a színész „látható mozdulata”)

 10., A filmelbeszélés („sztori”) (A filmcselekmény, mint mozgás és időmérték, a narratíva csapdái, a falfelület, mint sztori)

 11., A filmdialógus („hallható mozdulat” 01) (A dialógus, mint a film egyik tartóoszlopa és szemléletes „mozgás-példái”)

 12., Zene és zörej a filmben („hallható mozdulat” 02) (A zenés film és a filmzene dilemmái, a „testi hallás” és a zörejek)

 13., A fény, mint a film „tiszta forrása” (A fény-árnyék és a szín „dramaturgiája”, szín-szemiotika, szín-kép, „mozgás-szín”)

III. (14.,) Írásbeli vizsga (ZH)

1. **Kötelező szakirodalom:**

Bokor Pál (2015). *A film mint mozgás*. *Gondolatok a film szépségéről és szabadságáról.* Budapest: Atlantic Press Kiadó.

1. **Ajánlott szakirodalom:**

Antonioni, Michelangelo (1999). *Írások, beszélgetések, feljegyzések.* Budapest: Osiris.

Aristarco, Guido (1962). *A filmelméletek története I-II*. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum.

Balázs Béla (2005). *A látható ember.* Budapest: Palatinus.

Bazin, André (2002). *Mi a film?* Budapest: Osiris.

Bergson, Henri (1987). *Teremtő fejlődés*. Budapest: Akadémiai.

Bíró Yvette (2003). *A hetedik művészet.* Budapest: Osiris.

Casetti, Francesco (1998). *Filmelméletek, 1945-1990.* Budapest: Osiris.

Claire, René (1977). *A film tegnap és ma.* Budapest: Gondolat.

Deleuze, Gilles (2008). *A mozgás-kép (Film 1.); Az idő-kép (Film 2.).* Budapest: Palatinus.

Gelencsér Gábor (2005). Dokumentarista misztikus. Tarkovszkij és a filmidő. *In:* uő *Más világok.* *Filmelemzések*. Budapest: Palatinus.

Gelencsér Gábor (szerk.) (2004). *Képkorszak. Szöveggyűjtemény.* Budapest: Korona.

Hevesy Iván (1925). *A filmjáték esztétikája és dramaturgiája.* Budapest: Athenaeum.

Kovács András Bálint (2008). A modern film irányzatai. Budapest: Palatinus.

Kovács András Bálint (2002). *A film szerint a világ*. Budapest: Palatinus.

Kovács András Bálint (1992). *Metropolis, Párizs.* Budapest: Képzőművészeti.

Kracauer, S. (1964). *A film elmélete I.* Budapest: Filmtudományi Intézet.

Lotman, J.M. (1977). *Filmszemiotika és filmesztétika.* Budapest: Gondolat.

Jean Mitry (1968). *A ​film esztétikája és pszichológiája*. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum.

Sobchack, Vivien (2004). Amit az ujjaim tudnak. A cinesztéziai szubjektum, avagy a testi tekintet*.* *Metropolis* 2004/3, pp. 18-39.

Tarkovszkij, Andrej (2003). *Napló*. Budapest: Osiris.

Vajdovich Györgyi (2004). *A kortárs filmelmélet útjai.* Budapest: Palatinus.

Zalán Vince (szerk) (1976). *Fejezetek a filmesztétikából.* Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó.

Zalán Vince (1983). *Fejezetek a dokumentumfilm történetéből*. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum.

1. **Az értékelés, „számonkérés” feltételei:**

a., (25%) Jelenlét és aktivitás! (Maximum három hiányzás megengedett.) A szeminárium rendszeres látogatása alapfeltétel, hiszen a filmek, szakirodalmak (beleértve Bokor Pál könyvét is) közös értelmezése, értékelése az órák „tétje” és a filmtudomány művelésének, a „filmműveltség” elsajátításának fontos, gyakorlati eszköze.

b., (25%) Egy rövid hallgatói prezentáció (PPT) megtartása a félév során. A prezentációk „tankönyvünkhöz” igazodó témáit és időpontjait előre egyeztetjük a megadott tematika logikájához és időbeosztásához igazodva. (Ezért is ajánlott már az első alkalmunkon, szeptember 12.-én jelen lenni!)

c., (50%) Az utolsó alkalommal zárthelyi írásbeli vizsgát (ZH) tesznek a hallgatók a megadott kötelező bibliográfia és filmográfia értő ismeretére vonatkozóan. Filmográfia a tantárgyleírásban nem szerepel. Ezt a filmek elérhetősége és ismertsége, a szeminárium időkeretei fogják kialakítani a félév során. Az írásbeli kérdések már nem feltétlenül az órán elhangzottakra irányulnak. Az írásbeli vizsgára, „úgymond” egyénileg is fel lehet (kell) készülni, de a felkészülést a szemináriumon való részvétel nagyban megkönnyíti.

A gyakorlati jegyeket megképző százalékos ponthatárok:

0-25%: elégtelen;

25-40%: elégséges;

40-60%: közepes;

60-80%: jó;

80-100%: jeles!

(d.,) Javító szóbeli vizsgára is van lehetőség az órák, a megvalósult szeminárium anyagából. (Ha szükséges, illetve ha van rá igény.) Két tételt húz a vizsgázó. Egy elméletit (A-tétel: 1-4. témakör) és egy esztétikait (B-tétel: 5-13. témakör).[[2]](#footnote-2) Itt a megadott kötelező biblio- és filmográfiákon túl segíthetnek a jó órai jegyzetekhez és az ajánlott szakirodalmakhoz igazodó, ajánlott filmekhez kapcsolódó ismeretek is.[[3]](#footnote-3)

1. Ebbe természetesen beleértendő a szerző meglátásainak, filmesztétikai gondolkodásmódjának esetleges kritikája is. A tervezett kurzus a termékeny, konstruktív vita fórumát is jelentheti remélhetően. [↑](#footnote-ref-1)
2. A javítókulcs a következő: A témakör rekonstrukciójának teljessége, a helyes, árnyalt fogalomhasználat (különös tekintettel Bokor Pál innovatív terminusaira!) Tételenként: A-45%; B-35%; Bokor Pál által hivatkozott szerzők (szakírók, filmrendezők), filmek, filmrészletek idézése és azok relevanciája a tétel kifejtésének érvrendszerében, logikájában: 15%; előadásmód, stílus, nyelvhelyesség: 5%. Az érdemjegyek százalékos bontása hasonló a rendes vizsga feltételeiben rögzített a., b., c., pontok összesítéséhez. (25%-1; 40%-2; 60%-3; 80%- 4-es, 100%: 5-ös.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ez utóbbiak tükröz(het)nek személyes preferenciákat is, ami üdvözlendő. A szeminárium szeretne teret biztosítani a közösen elsajátított fogalmi háló felhasználásával megalapozott egyéni állásfoglalásoknak, személyes véleményeknek, amelyek elsősorban a szorgalmi időszak alkalmaihoz kapcsolódó „órai aktivitásban” és a választott prezentációkhoz tett kiegészítések formájában tudnak megnyilatkozni. (Amennyiben a hallgatók részéről a szóbeli javítási lehetőség igénye felmerül, akkor az egyéni érintettség egy-egy témakör, elmélet, filmelemzés vonatkozásában és az értékelés szempontjából hasznos lehet, hogy a hallgató „fényesre csiszolja” érdemjegyének csillagos ötösét, vagy éppen megszerezze az „átmenő aláírást.”) [↑](#footnote-ref-3)