SZZ Filmová studia NMgr maior/minor

(platné od LS 2021)

SZZk sestává ze tří částí – teorie filmu, dějiny filmu (zahrnující animovaný film, non-fikční film a současný film) a analýza filmu. Studující táhnou po jedné otázce z teorie a dějin filmu, film k analýze jim vybere zkušební komise na základě předloženého seznamu zhlédnutých děl. Na písemnou přípravu mají studující 30 minut, stejná doba je vyčleněna i na samotné zkoušení (10 minut na každou část SZZk). K absolvování SZZk je zapotřebí uspět ve všech třech dílčích částech zkoušky.

Literatura uváděná u vybraných otázek je vnímána jako doporučená. U témat vztahujících se k současnému filmu se předpokládá orientace v aktuálním dění – doporučujeme sledovat domácí i zahraniční tištěná periodika (*Cinepur*, *Film a doba*, *Sight & Sound*) a autoritativní internetové zdroje (*Senses of Cinema*, *awn.com* a mnoho dalších).

I. Teorie

1. Historický vývoj teorie filmu

Přehledově popište vývoj teorie filmu, její základní etapy, proudy a zlomy ve vývoji. Vysvětlete termíny neo-teorie a post-teorie.

Literatura:

Edward Branigan, Warren Buckland, *The Routledge Encyclopedia of Film Theory.* New York and London 2013.

Warren Buckland, *Film Theory: Rational Reconstructions*. New York and London 2012.

Francesco Casetti, *Filmové teorie 1945–1990.* Praha 2008.

Robert Stam, *Film Theory: An Introduction.* Malden 2000.

2. Ruský formalismus a jeho ozvuky v současné teorii filmu

Stručně pojednejte teoretické principy ruského formalismu a soustřeďte se na jeho pozdější reflexi v teorii filmu (neoformalismus, naratologie, tartuská škola).

Literatura:

Jan Bernard (ed.), *Tartuská škola.* Praha 1995.

Peter Steiner, *Ruský formalismus. Metapoetika.* Brno 2011.

Kristin Thompsonová, „Neoformalistická filmová analýza – jeden přístup mnoho metod“. *Iluminace* 1998, č. 1, s. 5–36.

3. Aktuální tendence ve filmové naratologii

Stručně představte naratologická východiska. Popište proměny narace od 90. let do současnosti a přibližte pojmy komplexní, síťová a modularní narace a transnarativita.

Literatura:

Allan Cameron, *Modular Narratives in Contemporary Cinema*. New York 2008.

Warren Buckland, *Hollywood Puzzle Films*. New York and London 2014.

Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York and London 2006.

4. Teorie filmu a kognitivní psychologie

Představte základní koncepci kognitivismu. Časově vymezte vliv kognitivní psychologie na filmovou teorii, jmenujte hlavní představitele, spisy a vysvětlete základní myšlenky.

Literatura:

Edward Branigan, Warren Buckland, *The Routledge Encyclopedia of Film Theory.* New York and London 2013.

Torben Grodal, *Moving Pictures. A New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition.* Oxford, 1999.

Robert Stam, *Film Theory: An Introduction.* Malden 2000.

5. Feministická teorie filmu po roce 1975 a queer teorie

Přibližte vývoj feministického proudu teorie filmu z let 1975–2000, který následoval po stěžejní práci Laury Mulveyové o vizuální rozkoši. Představte třetí a čtvrtou vlnu feminismu. Popište základní principy filmových queer teorií.

Literatura:

Shohini Chaudhuri, *Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa De Lauretis, Barbara Creed*. New York and London 2006.

Petra Hanáková, *Pandořina skříňka, aneb co feministky provedly filmu*. Praha 2007.

Sue Thornham (ed.), *Feminist Film Theory. A Reader*. Edinburgh 1999.

6. Postmoderna a teorie filmu

Popište vztahy postmoderní estetiky a teorie filmu a jmenujte hlavní představitele.

Literatura:

Catharine Constable, *Postmodernism and Film: Rethinking Hollywood’s Aesthestics.* London and New York 2015.

Giles Deleuze, *Film 1: Obraz-pohyb.* Praha 2000.

Giles Deleuze, *Film 2: Obraz-čas.* Praha 2006.

Robert Stam, *Film Theory: An Introduction.* Malden 2000.

7. Nová filmová historie

Z teoretického hlediska vysvětlete vliv sociologických metod využívaných v tzv. nové filmové historii, jmenujte hlavní představitele a představte jejich vybraná díla.

Literatura:

Robert C. Allen, Douglas Gomery, *Film History: Theory and Practice.* New York 1985.

James Chapman, Mark Glancy, Sue Harper (eds.), *The New Film History: Sources, Methods, Approaches.* London 2007.

Petr Szczepanik (ed.), *Nová filmová historie.* Praha 2004.

8. Teoretické přístupy k animovanému filmu

Představte základní teoretické přístupy k animovanému filmu. Jmenujte hlavní představitele, spisy a vysvětlete základní myšlenky.

Literatura:

Ülo Pikkov, *Animasofie: Teoretické kapitoly o animovaném filmu.* Praha 2017.

Paul Wells, *Understanding Animation.* London and New York 1998.

Rudolf Urc, *Kapitoly z teórie animovaného filmu*.Bratislava 1989.

9. Teorie dokumentárního filmu

Jmenujte představitele a základní teoretická východiska dokumentu (free cinema, cinéma verité, direct cinema). Popište, jakým způsobem se dokumentaristické techniky projevovaly v konkrétních dílech (základní periodizace; ideologické příčiny a estetické důsledky vstupu dokumentaristických metod do hraného filmu).

Literatura:

Guy Gauthier, *Dokumentární film, jiná kinematografie.* Praha 2004.

Bill Nichols, *Úvod do dokumentárního filmu.* Praha 2010.

Carl R. Plantinga, *Rhetoric and Representation in Nonfiction Film.* Cambridge 1997.

II. Dějiny filmu

Animovaný a non-fikční film

1. Prekinematografie a raná animace

Popište prekinematografické animační techniky a základní technologické a tvůrčí charakteristiky animovaného filmu v prvních desetiletích jeho vývoje.

Literatura:

Giannalberto Bendazzi, *Animation. A World History, Volume 1*. Boca Raton 2016.

Edgar Dutka, *Minimum z dějin světové animace*. Praha 2004.

2. Světová animace druhé poloviny 20. století

Jmenujte výrazné osobnosti světové animace druhé poloviny 20. století, v následující rozpravě detailizujte originální přínos zvoleného tvůrce.

Literatura:

Giannalberto Bendazzi, *Animation. A World History, Volume 1*. Boca Raton 2016.

Edgar Dutka, *Minimum z dějin světové animace*. Praha 2004.

3. Současná animace a digitální technologie

Definujte proměny animace na základě užití metod CGI či 3D. Jak se vyvíjel systém produkce v posledních desetiletích?

4. Filmová avantgarda a další umělecké druhy

Popište vazbu světového avantgardního filmu 20. století na další umělecké druhy a jejich vývoj, především pak na výtvarné umění.

Literatura:

David Bordwell, Kristin Thompsonová, *Dějiny filmu*. Praha 2007, zejm. s. 94–108, 181–192, 325–330, 493–526, 601–628.

Martin Čihák, *Ponorná řeka kinematografie*. Praha 2013.

Stanislav Ulver, *Západní filmová avantgarda*. Praha 1991.

5. Americký experimentální film po roce 1945

Charakterizujte tendence a osobnosti amerického experimentálního filmu po 2. světové válce.

David Bordwell, Kristin Thompsonová, *Dějiny filmu*. Praha 2007, zejm. s. 94–108, 181–192, 325–330, 493–526, 601–628.

Martin Čihák, *Ponorná řeka kinematografie*. Praha 2013.

Stanislav Ulver, *Západní filmová avantgarda*. Praha 1991.

6. Osobnosti avantgardního a experimentálního filmu

Na základě výběru komise analyzujte tvorbu jmenovaných tvůrců: Alexander Hackenschmied, Len Lye, Stan Brackhage, Jonas Mekas, manželé Vasulkovi.

David Bordwell, Kristin Thompsonová, *Dějiny filmu*. Praha 2007, zejm. s. 94–108, 181–192, 325–330, 493–526, 601–628.

Martin Čihák, *Ponorná řeka kinematografie*. Praha 2013.

Stanislav Ulver, *Západní filmová avantgarda*. Praha 1991.

Současný český film

7. Instituce současné české kinematografie

Vysvětlete institucionální zázemí české kinematografie, systém její podpory a definujte její produkční a distribuční podmínky.

Doporučené zdroje:

www.fondkinematografie.cz

<https://asociaceproducentu.cz/>

<http://fites.cz/>

8. Současná česká tvorba

Analyzujte aktuální stav českých filmů v distribuci, stanovte trendy a popište žánrovou i stylovou škálu národní kinematografie.

Doporučené zdroje:

www.ufd.cz

www.csfd.cz

www.fondkinematografie.cz

9. Osobnosti současného českého hraného filmu

Jmenujte výrazné osobnosti současného českého hraného filmu a po výběru ze strany komise analyzujte konkrétní filmografii.

10. Osobnosti současné české animace

Jmenujte výrazné osobnosti současného českého animovaného filmu a po výběru ze strany komise analyzujte konkrétní filmografii.

11. Osobnosti současného českého dokumentu

Jmenujte výrazné osobnosti současného českého dokumentárního filmu a po výběru ze strany komise analyzujte konkrétní filmografii.

Současný světový film

12. Trendy v současné evropské kinematografii

Jmenujte národní kinematografie, které považujete v posledních dvaceti letech za nejprogresivnější, a popište jejich specifika (stylové a narativní tendence, směry, žánry). Představte nejdůležitější filmové festivaly v Evropě a popište jejich profilaci.

Literatura:

Michael Gott, Todd Herzog (eds.), *East, West and Centre. Reframing Post-1989 European Cinema*. Edinburgh 2017.

Tanya Horeck, Tina Kendall (eds), *The New Extremism in Cinema: From France to Europe*. Edinburgh 2011.

Anikó Imre (ed.), *A Companion to Eastern European Cinemas*. Malden 2012.

Mary P. Wood, *Contemporary European Cinema*. London 2007.

13. Osobnosti současného evropského filmu

Jmenujte výrazné osobnosti současného evropského filmu a po výběru ze strany komise analyzujte konkrétní filmografii.

Literatura:

Michael Gott, Todd Herzog (eds.), *East, West and Centre. Reframing Post-1989 European Cinema*. Edinburgh 2017.

Tanya Horeck, Tina Kendall (eds), *The New Extremism in Cinema: From France to Europe*. Edinburgh 2011.

Anikó Imre (ed.), *A Companion to Eastern European Cinemas*. Malden 2012.

Mary P. Wood, *Contemporary European Cinema*. London 2007.

14. Americký filmový průmysl

Popište strukturu amerického filmového průmyslu po roce 2000. Zaměřte se na odlišnosti od dřívějších modelů (např. studiový systém, éra raných konglomerátů 60. a 70. let).

Literatura:

Neil Archer, *Twenty-First-Century Hollywood: Rebooting the System*. New York 2019.

Tino Balio, *Hollywood in the New Millennium*. London 2013.

Wheeler Winston Dixon, Gwendolyn Audrey Foster, *21st-Century Hollywood: Movies in the Era of Transformation*. New Brunswick 2011.

Edward Jay Epstein, *Ekonomika Hollywoodu. Skrytá finanční realita v pozadí filmů*. Praha 2013.

15. Blockbustery a franšízy

Definujte hlavní produkční trendy současného Hollywoodu. Uveďte příklady populárních blockbusterů a franšíz posledních let a charakterizujte styl a marketingové strategie vybraných titulů/sérií.

Literatura:

Neil Archer, *Twenty-First-Century Hollywood: Rebooting the System*. New York 2019.

Tino Balio, *Hollywood in the New Millennium*. London 2013.

Wheeler Winston Dixon, Gwendolyn Audrey Foster, *21st-Century Hollywood: Movies in the Era of Transformation*. New Brunswick 2011.

Kristin Thompson, *The Frodo Franchise: The Lord of the Rings and Modern Hollywood*. Los Angeles and Berkeley 2007.

16. Osobnosti současného amerického filmu

Jmenujte výrazné osobnosti současného amerického filmu (populárního či nezávislého) a po výběru ze strany komise analyzujte konkrétní filmografii.

Literatura:

série Contemporary Film Directors od University of Illinois Press

III. Analýza a seznam zhlédnutých filmů

Studující zkušební komisi předkládají vytištěný seznam 50 zhlédnutých filmů dle vlastního výběru, který slouží jako základ pro zadání analytické otázky. V ideálním případě by měl být seznam sestavován již s myšlenkou na to, že kterýkoliv z uvedených filmů může být zvolen jako předmět analýzy. Samotný výběr analytického přístupu nebo metody je individuální volbou každého studenta či studentky. Před zahájením zkoušení je třeba analytickou metodu specifikovat zkušební komisi.

Seznam zhlédnutých filmů by měl být vypracován na základě následujících pokynů:

* seznam obsahuje alespoň 50 filmových titulů celovečerní stopáže
* krátkometrážní filmy (raná kinematografie, animace, experimentální a avantgardní kinematografie atd.) lze do seznamu zařadit za předpokladu, že budou seskupeny do relevantních oddílů (např. vybrané filmy Stana Brakhage apod.), jejichž celková stopáž bude přibližně odpovídat stopáži celovečerního filmu
* filmy by měly být řazeny buď chronologicky dle data uvedení, nebo abecedně dle prvního písmena českého názvu
* k zápisu filmů doporučujeme dodržet následující formu:

český název (původní název, rok uvedení, režie)

Počátek (Inception, 2010, r. Christopher Nolan)

* nedostatečný nebo nedůsledně zpracovaný seznam zhlédnutých filmů může být důvodem k nepřipuštění k SZZk