

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23 Rektora PWSFTviT w Łodzi

Kod przedmiotu:

Wydział:	Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Kierunek:	reżyseria
Specjalność:	reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy, scenariopisarstwo
Poziom studiów:	jednolite magisterskie, I stopnia
Profil studiów:	ogólnoakademicki
Forma studiów:	stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU

NAZWA PRZEDMIOTU

HISTORIA FILMU

ROK I i II reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy, scenariopisarstwo
ROK III reżyseria filmowa i telewizyjna, montaż filmowy

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

(imię, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko w uczelni, adres e-mail)

Jolanta Lemann-Zajicek dr hab. profesor Uczelni ejotzet@interia.pl

CEL ZAJĘĆ

ROK I

Wykłady z historii filmu mają na celu zapoznanie studentów z dziejami kina światowego. Wykłady dla studentów I roku obejmują okres od prehistorii kina, do wybuchu II wojny światowej. Studenci poznają także pionierów kina- braci Lumiere, Meliesa, Griffitha, a także kinematografie narodowe (Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania), kinematografię Rosji Carskiej i Związku Sowieckiego oraz Skandynawię, a także kinematografię amerykańską i innych narodowych kinematografii.

ROK II

Zapoznanie studentów z głównymi tendencjami w historii kinematografii powszechnej od II wojny światowej do lat osiemdziesiątych, jak również z dziełami twórców o uznanym dorobku

ROK III

Celem zajęć konwersatoryjnych jest dogłębne poznanie stylu, sposobów inscenizacji, dominujących wątków w twórczości dowolnie – z podanej listy -wybranego indywidualnie przez każdego ze studentów - reżysera lub montażysty.

WYMAGANIA WSTĘPNE

ROK I

Weryfikacja wymagań została dokonana podczas egzaminów wstępnych. Przyjęcie na I rok studiów jest świadectwem podstawowej wiedzy na temat rozwoju kultury filmowej.

ROK II

Promocja na II rok studiów ROK III Pozytywne sprostanie wymogom stawianym studentom II roku reżyserii. Rozwinięte zainteresowania osiągnięciami i twórczością kinematografii światowej.	
EFEKTY UCZENIA SIĘ (umiejętności, wiedza, kompetencje)	
ROK I i II EU1 – K_W02 EU2 – K_W05 EU3 – K_W06 EU4 – K_W09 EU5 – K_U02 EU6 – K_U23 EU7 – K_K04 EU8 – K_U16	Student rozpoznaje gatunkowe formy ekspresji filmowej a także style i postawy twórcze dawnych i współczesnych artystów o uznanym dorobku Student ma szczegółową wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki oraz jej związku z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwija tę wiedzę w zakresie reżyserii, montażu i scenariopisarstwa Student zna wyróżniki podstawowych stylów w historii teatru i filmu oraz ma orientację w literaturze związanej z tymi zagadnieniami, Student wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju Student potrafi samodzielnie oceniać tekst literacki i możliwości jego adaptacji dla teatru i filmu, zna zasady konstrukcji tekstu scenariusza Student w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów publicznych, potrafi przedstawić swoje stanowisko przed szerszym audytorium i nawiązać kontakt ze słuchaczami Student jest gotów do krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej w obrębie sztuki filmowej.. Student potrafi przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia dotyczące zagadnień związanych z reżyserią, scenariuszem i montażem z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
ROK III EU9 – K_08 EU10 – K_U13 EU11 – K_W02 EU12 – K_K06	Student wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego rozwoju. Student w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów publicznych, potrafi przedstawić swoje stanowisko przed szerszym audytorium i nawiązać kontakt ze słuchaczem Student rozpoznaje formy ekspresji filmowej, a także style i postawy twórcze artystów o uznanym dorobku. Student posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę.
TREŚCI PROGRAMOWE	
ROK I 1. Prehistoria obrazu w ruchu. Latarnia magiczna. Kamera obscura Wynalazek fotografii. Kinetoskop , bioskop, „pleograf, kinematograf braci Lumiere. Pokaz „Grand Cafe”. Kinematograf w kontekście nauki. 2. Luis Lumiere, wynalazca, autor, producent, Filmy „Wyjście robotnic z fabryki ...”. Wjazd pociągu na stację w La Ciotat”, „Wenecja, Wielki Kanał. zdjęcia ze statku.” „Polewacz polany: „Śniadanie dziecka” Georges Melies, pierwsze atelier filmowe, pierwsze triki filmowe, „Podróż na księżyc”. Różnorodność gatunkowa -od feerii przez aktualności rekonstruowane do dramatu politycznego.” Czteryście żartów diabelskich”, „Sprawa Dreyfusa”. 3. Początki kina amerykańskiego: Edison, atelier „Black Maria”, Dickson, White, Porter, Ince. Wytwórnice Biograph, Vitagraph, Essanay, Motion Picture Patens Company. Nickelodeony, Niezależni. Hollywood, Carl Laemmle i Uniwersal, Adolf Zuckor i Paramount, William Fox, Marcus Loew, Louis B. Mayer, Samuel Goldwyn i MGM (1924) Początek systemu gwiazd. Projekcja: „Wieża Eiffla”, „Pola elizejskie”. Wystawa Panamerykańska”, „Napad na ekspres”, The Dream of a Rarebit Fiend”, „Bramy piekła i Cywilizacji”.	

4. Kinematografie narodowe. Francja -Pathe Freres filmy komediowe i pierwsza kronika filmowa Leo Gaumont, Film d'Art. Alice Guy, Louis Feuillade, Fantomas, Zorro. Wielka Brytania, Szkoła z Brighton, „Szkło powiększające babuni”. George Albert Smith i James A. Williamson. Włochy. Tematyka biblijna, tęsknoty za imperialistyczną Italią, Arturo Ambrosio Enrico Guazioni – „Quo vadis”, Mario Ceserini – „Ostatnie dni Pompei”, Gabriele d'Annunzio, Giovanni Pastrone – „Cabiria” -wzorzec dla reżyserów: D.W.Griffith, „Judyta z Bettuli”, F. Lang- „Metropolis”, Michael Curtiz – „Arka Noego” i Fellini – „Noce Cabirii”. Projekcja – fragmenty „Arki Noego”.
5. Skandynawia. A. Dania.Ole Olsen, Asta Nielsen, Urban Gad, August Blom, Adaptacje dramatów Ibsena. Kino Carla Theodora Dreyera. B. Szwecja. Charlie Magnusson. Victor Sjostrom, Mauritz Stiler, Selma Lagerloff, Greta Garbo – Gosta Berlin. Fragmenty filmów: „Terje Vigen”, „Skarb rodu Arne”, „Prezydent”
6. Dawid Wark Griffith. Dla Biographu, od „Przygody Dolie” do „Judyty z Bettuli”. Osiągnięcia: Narracyjna i psychologiczna zmiana planów w obrębie sekwencji: zbliżenia, detale; Nowatorskie techniki aktorstwa filmowego; Konstruowanie opowieści filmowej według zasad narracji powieści XIXw. Ekspozycja i kulminacja; Wyekspozowanie roli scenografii, kostiumu, rekwizytu dla budowania postaci ekranowej; Współpraca z G.W.: Billym: Bitzerem – technika operatorska, oświetleniowa, kompozycja kadru. Montaż równoległy i montaż motywowy psychologią postaci. Operowanie montażowym rytmem. Projekcja wczesnych filmów: „Dwaj bracia”, „Niewidzialny wróg”, „Bitwa o Elderbush”.
7. Kino niemieckie. Epoka wilhelmińska: artystyczna grupa „Die Brücke”, pismo „Der Sturm” Herwart Walden i termin „ekspresjonizm”. Monachijska grupa „Der Blaue Reiter”, „Osobowość Maxa Reinhardta”, koncepcja teatru dla pięciu tysięcy. Inscenizacja „Króla Edypa”, Paul Wegener Popularność filmów duńskich „Autorenfilm” - Stellan Rye, „Student z Pragi”. General Erich Ludendorff i rozkaz powołania wytwórni. Powstanie Ufy, Traktat wersalski i Republika Weimarska, Konteksty polityczne, społeczne, i ekonomiczne. Premiera „Gabinetu doktora Caligari”. Inne filmy ekspresjonizmu filmowego: „Genuine”, „Golem”, „Zmęczona śmierć”, przeboje historyczne Ernsta Lubitscha
8. „Doktor Mabuse, gracz Fritza Langa, jako zwierciadło epoki. Arcydzieło Murnaua – „Nosferatu, symfonia grozy”, „Fantom”.
9. Nowa koncepcja teatralna Maxa Reinhardta – teatr kameralny. Kamerspielfilm – cechy gatunku, filmy Leopolda Jessnera i Lupu Picka. Carl Mayer – scenarzysta.
10. „Portier z hotelu Atlantic”, kamera wyzwolona.
11. Scenograficzne osiągnięcia „Metropolis” i „Fausta”
12. Nowa Rzeczowość. Georg Wilhelm Pabst. Filmy uliczne: „Puszka Pandory”, „Zatraczona ulica”. „Szpieg” Fritz Langa- paradygmatyczny film Nowej Rzeczowości. Literacki manifest Nowej Rzeczowości – Aleksanderplatz. Projekcja fragmentów telewizyjnego serialu Reinera W. Fasssbindera – „Aleksanderplatz”
13. Walter Ruttmann – „Berlin symfonia wielkiego miasta”
14. Film dokumentalny. Robert Flaherty „Nanuk, człowiek północy”, „Moana”, nowy termin filmowy – documentary film. John Grierson, koncepcje, film, „Połów śledzi”, brytyjska szkoła dokumentu. Joris Ivens, Jean Vigo. Projekcja filmów- „Deszcz”, „A propos Nicei”.
15. Dżiga Wiertow, Manifest „Kino proletariackie”. Kino-oko, koncepcje warsztatowe, planowanie, kino bezpośrednie, „Człowiek z kamerą”.
Renesans kina Wiertowa – Cinema verite, Cinema direct i „Dżiga Wiertow - group”.
16. Kino rosyjskie i kino sowieckie. Kino przedrewolucyjne, kroniki, filmy fabularne, symbolizm, wytwórnia Chonżonkowa, Jakow Protazanowa. Iwan Mozzuchin. Fala emigracji.
Wsiewołod Meyerhold hasła „teatralnego października”. Iwan Perestiani.
17. NEP i początki awangardy. Lew Kuleszow i jego doświadczenia montażowe, „efekt Kuleszowa”. Grupa artystyczna FEKS- eksperymenty teatralne i filmowe, . Fragment filmu „Nowy Babilon” Kozincewa i Trauberga.
18. Sergiej Eisenstein – eksperymenty teatralne „proletariacki film” - „Strajk” i montaż atrakcji. „Pancernik Potiomkin”, „Październik”, „Linia generalna” („Stare i nowe”). Wyjazd do USA. Projekcja filmu „Strajk”, dyskusja.
19. Eisenstein w USA, niezrealizowane i odrzucone projekty scenariuszowe, wyjazd do Meksyku, przedłużający się pobyt, powrót do Związku Sowieckiego. Dramatyczne losy „Que viva Mexico”. Prezentacja fragmentów, dyskusja.
20. Ostatnie lata artysty - „Łąki bieżąskie”- dramatyczne okoliczności pracy nad filmem, okoliczności realizacji „Aleksandra Newskiego”. Praca nad „Iwanem groźnym”. Zamierzenia i skutki.
21. Awangarda w kinie francuskim; „impresjoniści”- Louis Delluc, prekursor „video-clipów”, Marcel L'Herbier, Abel Gance, Jean Epstein. Film abstrakcyjny – Hans Richter, Viking Eggeling, Film dadaistyczny – Rene Clair, film surrealistyczny -Man Ray, Luis Bunuel, film czysty -Fernard Leger. Projekcja filmów: „Antrakt”, „Balet mechaniczny”, „Powrót do rozsądku”
22. Luis Bunuel . Filmy : „Pies andaluzyjski”, „Złoty wiek”.

23. Burleska; Gwiazda Maxa Lindera, Max Sennet, wytwórnia Keystone, „slapstick”. Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Fatty Arbuckle. Prezentacja wczesnych filmów Chaplina.
24. Hollywood. Wytwórnie. Gwiazdy - Cecil B. DeMille, Widowskie biblijne. Gloria Swanson, Rudolph Valentino, Clara Bow. Ernst Lubitsch Warner Brothers – wyrafinowane komedie obyczajowe; lekkość, patos. humor, erotyka. Prezentacja fragmentów filmu „Dziesięcioro przykazań”.
25. Wielki przegrany – Erich Von Stroheim ; reżyser – autor, perfekcjonizm, naturalizm, realizm, Prezentacja filmów: „Ślepi mężowie”, „Szalone żony”, Adaptacja naturalistycznej powieści „Chciwość”. Dramat artysty.
26. Film „Chciwość”. Dyskusja
27. Niemieccy i skandynawscy filmowcy: Murnau – „Wschód słońca” – dwa Oscary – za film i pierwszy w historii Oscar za zdjęcia. Pierwsze w historii Oscary za kreacje aktorskie dla Emila Janningsa w filmie Josefa von Sternberga – „Ostatni rozkaz” i Victora Fleminga – „Niepotrzebny człowiek”. Von Sternberg i prekursor kina gangsterskiego – „Ludzie podziemi”.
28. Victor Sjöström – Lilian Gish w filmie „Wicher” -destrukcyjna siła natury. Niezwykle piękno plastyczne filmu. Tajemnicza gwiazda ze Szwecji - Greta Garbo
29. Film „Wicher” - projekcja i dyskusja
30. Wczesne próby wprowadzenia dźwięku; Edison – fonograf, „Dickson Experimental Sound Film”, francuski Chronophon, niemiecki Biophone, Western Electric umowa z Vitaphon,
31. Finansowe problemy Warner Bros. Umowa z firmą Vitaphon i film „Don Juan”. Publiczna premiera. Fox-Case Corporation – system dźwięku optycznego. Fox Movietone News – start Charlesa Lindbergha.
32. Historia filmu „Śpiewak jazzbandu” Projekcja fragmentów filmu.. All-talkie Warner Bros – Światła Nowego Jorku, premiera Śpiewającego błazna – sukces kina dźwiękowego
33. Manifest Eisensteina, Pudowkina i Aleksandrowa pt. „Przyszłość filmu dźwiękowego. Innowacja. Tezy .Pułapki.
34. Problemy techniczne i ekonomiczne. Konsekwencje artystyczne. Dźwięk w Europie. Problemy techniczne i finansowe, Kreowanie przestrzeni. Realizacja wersji wielojęzycznych..
35. „Szantaż” Alfreda Hitchcocka, Awans kina w obrębie kultur narodowych „Dusze czarne” Kinga Vidora, „Dźwiękowe poprawianie filmów
36. Dźwięk asynchroniczny: „M-morderca”, „Symfonia Donbasu”, „Pod dachami Paryża”. „Milion”. Prezentacja fragmentów filmów.
37. Projekcja filmu „M-morderca” – Dyskusja ze studentami.
38. Amerykańskie kino Wielkiego Kryzysu.. Konteksty ekonomiczne i społeczne. Kodeks Produkcyjny. Legion Przyzwoitości, Administracja Kodeksowa. Nowy wzorzec kina gangsterskiego – „Mały Cazar” p „Wróg publiczny”, „Człowiek z blizną”. „Aniołowie o brudnych twarzach”.
39. Nowe oblicze scenariuszy: literatura faktu, publicystyka, dziennikarze. Hasło aktualizacji tematyki, filmy realistyczne – „Porozmawiajmy o trudnych sprawach”: filmy więzienne, system reedukacji trudnej młodzieży, krytyka instytucji państwowych i prasy.
40. Projekcja filmu „Jestem zbiegiem” Mervyna LeRoya
41. Gatunki kina popularnego: musicale i filmowe operetki „wielka choreografia” rewiowa. Gwiazda Freda Astaire`a i Ginger Rogers. Prezentacja fragmentu „Melodii Broadwayu” Nieustrudzony Ernst Lubitsch.
42. Nowy typ komedii : Flip i Flap, bracia Marx, „Screwball comedy” - Frank Capra. Film „Ich noce”, jeden z trzech tzw. „pokerowych” zdobywców Oscara. Filmy – „Kacza zupa” i „Ich noce”. Nowy typ gwiazdy – Mae West. Horror - „Dracula”, „Frankenstein”. Filmy biograficzne, melodramaty, westerny
43. Projekcja filmów „Kacza zupa” i „Ich noce”
44. Kinematografia francuska lat trzydziestych. Konteksty społeczne i polityczne Stare i nowe pokolenia scenarzyści reżyserzy, aktorzy:, kompozytorzy, Nurt „teatralny” – Pagnol i Sacha Guitry. Realizm społeczny Jeana Renoire`a, realizm poetycki – Marcel Carne, „Ludzie za mgłą”. Pokaz w Wenecji i zapowiedź nowego festiwalu w Cannes. Jean Vigo: „Pała ze sprawowania” i „Atalanta”
- 45.. Projekcja filmu „Atalanta”.
46. Film niemiecki: schyłek Republiki i początek Trzeciej Rzeszy. Pierwsze filmy dźwiękowe. Monopol Tobis-Klangfilm. Sternberg, Marlena Dietrich i „Błękitny anioł”, Weimarskie kryminały Fritza Langa- Ostatnie, „weimarskie” filmy Pabsta: „Front zachodni”, „Opera za trzy grosze” i „Braterstwo” – neorealizm „avant la lettre Prezentacja fragmentów filmu „Opera za trzy grosze”.
47. Projekcja filmu „Błękitny anioł”
48. Kinematografia Trzeciej Rzeszy. Nowa Ustawa filmowa z 1934 r i struktura kinematografii. Prymat ideologii i propagandy w filmie fabularnym, Antypolskie paszkwile, antyangielskie filmy propagandowe. Antysemityczne filmy fabularne. „Żyd Suss”. Kroniki i filmy dokumentalne. Leni Riefenstahl..
49. Film dokumentalny. Film brytyjski lat trzydziestych, Griersonowski model filmu dokumentalnego jako narzędzia edukacji. Empire Marketing Board, Współpracownicy Griersona: Rotha, Wright, Harry Watt, Robert Flaherty, Alberto Cavalcanti. Motyw pracy. Projekcja filmów: „Przemysłowa Anglia”, „Pieśń Cejlonu”. „Nocna poczta”, „Morze Północne”
50. Nowojorska Robotnicza Liga Filmu i Fotografii. Przypadek Flaherty`ego – „Ziemia”, Joris Ivens i

dokumenty walczące. Contemporary Historians Inc.

51. Dokumentalne filmy Leni Riefenstahl. Osiągnięcia techniczne i estetyczne. „Triumf woli”, i „Olimpiada”.
52. Luis Bunuel – „Ziemia Hurdów”
53. Wojenne lata brytyjskiego dokumentu . Humphrey Jennings – „Dziennik dla Tymoteusza”
54. Seria filmów amerykańskich – „Dlaczego walczymy” Franka Capry i Anatole’a Litvaka. . „Bitwa o Midway” Johna Forda i „Historia latającej fortecy” Williama Wylera. Wojenne filmy Johna Hustona

ROK II

1. Hollywood wobec wojny. Zmiany w hollywoodzkim systemie produkcji filmowej: Unit, Niezależni producenci, reżyser-producent. System hollywoodzki w czasach wojny. Filmy o weteranach. Mit Orsona Wellesa, „Intruz”, „Dama z Szanghaju” . Film noir, 1940-42: „Sokół maltański”
2. Film – „Najlepsze lata naszego życia”. Dyskusja ze studentami.
3. Kino noir – wzorce fabularne i estetyczne, Filmy detektywistyczne. Ewolucja filmu gangsterskiego. policyjnego i thrillera. femme fatale, psychoanaliza, popularyzacja freudyizmu. Hitchcock w Hollywood. Billi Wilder.
4. Fragmenty filmów: „Asfaltowa dżungla” , „Stracony weekend”
5. Dramat psychologiczny: „Stracony weekend” i realistyczny- „Dzientelmeńska umowa” - Elia Kazan
6. Kinematografia włoska: Kino okresu faszyzmu. Kaligrafowie. Cztery warianty neorealizmu: Rossellini, De Sica. Visconti, Vergano.
7. Film „Ziemia drży”
8. Luis Bunuel . Lata wojenne i filmy w Meksyku. Od „Los Olvidados” do „Nazarina”
9. Projekcja „Los Olvidados” . Dyskusja ze studentami.
10. Luis Bunuel – od „Viridiana” do „Mrocznego przedmiotu pożądania”.
11. Projekcja filmu „Anioł zagłady” Dykusja ze studentami.
12. Psychologiczne kino Bergmana. Świat kobiet, młodzieńczych uniesień „Wakacje z Moniką” ,konfliktu płci „Wieczór kuglarzy .”Uśmiech nocy”
13. Filozoficzne kino Bergmana - „Śódma pieczęć” Chrześcijański świat symboli i wyobrażeń, religijna ikonografia.
14. „Tam, gdzie rosną poziomki”, Stylistyka filmu, tradycje filmowe i literackie – konwencje narracyjne. Strindbergowski realizm psychologiczny
15. Metafizyka – bergmanowski okres zamknięty .Projekcja filmu „Goście wieczerzy pańskiej” Dyskusja ze studentami.
16. Kinematografia we Francji: Jacques Tati – anachronizm i nowoczesność - „Wakacje pana Hulot”, „Mój wujaszek” – satyra z pogodnym liryzmem, Prezentacja fragmentów filmów.
17. Wielki samotnik – Robert Bresson. „Zapiski o kinematografii”. Aktor, minimalistyczna narracja Interpretacja klasyków -Tołstoj, Dostojewski, Diderot. Fragmenty filmow: „Dziennik wiejskiego proboszcza”, „Łagodna”
18. Projekcja filmu „Ucieczka skazańca”. Dyskusja ze studentami.
19. Amerykańskie kino gatunków lat 50. I kino autorów: Elia Kazan, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Orson Welles: „Nad western” Fred Zinnemanna – kontekst polityczny. Projekcja filmu „W samo południe”.
20. Elia Kazan – kariera teatralna, pedagogiczna i filmowa: Szkoła teatralna Actors Studio i wychowankowie: Brando, Dean, de Niro, Pacino i inni. Tennessee Williams, John Steinbeck „Tramwaj zwany pożądaniem”, „Na wschód od Edenu”, „Laleczka” Fragmenty filmów „Tramwaj” i „Laleczka.
21. Projekcja filmu „Na wschód od Edenu”. Legenda Jamesa Deana. Dyskusja ze studentami.
22. W stronę zmian – tematyka młodzieżowa, kontrgatunkowe poszukiwania Nicolasa Raya.- „Buntownik bez powodu” Casavetes – „Cienie”.
23. Akira Kurosawa – trzy wielkie dzieła: „Rashomon”, „Siedmiu wspaniałych”, „Tron we krwi”.. Oryginalność : przekraczanie ograniczeń gatunkowych i schematów fabularnych, wielowymiarowe postaci.
24. Kenji Mizoguchi i Yasujiro Ozu. . Kariery filmowe, osiągnięcia reżyserskie. Fragment „Tokijskiej opowieści”.
25. Sowieckie kino politycznej „odwilży” .Kontekst polityczny. Ekranizacje literatury: Szołochow, Dostojewski, Czechow, Cervantes. Kino wojenne „Ballada o żołnierzu”, „Lecą żurawie”, „Los człowieka”. Debiut Andrieja Tarkowskiego – „Dziecko wojny”.
26. Projekcja filmu „Dziecko wojny”. Dyskusja ze studentami.
27. Autorzy włoskiego kina – Federico Fellini : od „Świąteł varietes” do „Nocy Cabirii”.
28. „Wąłkonie” – projekcja i dyskusja ze studentami.
29. „Noce Cabirii” - projekcja i dyskusja ze studentami.
30. Francja -Nowa fala – socjopolityczne pole znaczeniowe. Kinowe debiuty drugiej połowy lat 50. Dwa pokolenia np :Alain Resnais (1922),Erich Rohmer (1920) - Jean Luc-Godard(1930), Francois Truffaut (1933).. Odmienna inicjacja kulturalna. Fenomen „Cahiers du Cinema”, Andre Bazin. Osobliwość kinofilii. Koncepcja „kamery-pióra” Alexandre’a Astruca. Hasło „polityki autorskiej” „Manifest” Truffaut- „ reżyser -

nie ma prawa się skarżyć". Agnes Varda : „La Pointe Courte”(1954). Wyzwanie obyczajowe – „I Bóg ...stworzył kobietę”(1956) Debiut Luisa Malle'a „Windą na szafot” (1958), - połączenie kina gatunków z autorską wypowiedzią.

Projekcja fragmentów: „La Pointe Courte”, „I Bóg...stworzył kobietę” oraz „Windą na szafot”.

31. Triumfalny .Festiwal w Cannes – 1959 r. – trzy debiutanckie filmy: „Czarny Orfeusz” Marcela Camusa – stylowa transpozycja starożytnego mitu w brazylijskim karnawale; japońsko- francuska „Hiroszima, moja miłość” Alaina Resnais, i „Czterysta batów” Francois Truffaut. . Prezentacja fragmentów „Hiroszimy

32. Projekcja „Czterysta batów” . Dyskusja ze studentami. Film Truffaut jako promocja nowego nurtu.

33. Godard – papież Nowej Fali. „Do utraty tchu” – skrajna manifestacja reżyserskiego powołania i reżyserskiej wolności, „Żołnierzyk” – film polityczny, „Życ własnym życiem” i inne filmy, Projekcja filmu „Życ własnym życiem”.

34. „Cinema verite – kino bezpośrednie - Edgar Morin i Jean Rouch .; Chris Marker. Francois Reichenbach. Prezentacja filmu „Kronika jednego lata”.

35. Młodzi Gniewni – literacko-teatralny rodowód, John Osborne „Miłość i gniew” reż. Tony Richardson.

Nowy model aktorstwa – Richard Burton Teatr . „Miejsce na górze” Jacka Claytona. „Declaration” (1957)

– bunt przeciwko obowiązującym konwencjom sztuki ,jako wielogłosowy manifest formacji!.. Manifest Lindsaya Andersona – „Baczość! Baczość! Omówienie filmu „Smak miodu”. Prezentacja fragmentów.

36. Lindsay Anderson – „Sportowe życie”, Trylogia: „If”, „Szczęśliwy człowiek”, „Szpital Brytania”

Omówienie twórczości. Projekcja filmu „Sportowe życie”.

37. Lucchino Visconti – Po „Lamparcie” – trylogia niemiecka: „Zmierzch bogów”, „Ludwig”, „Śmierć w Wenecji”.

38. Federico Fellini – Realność i fikcja: „Osiem i pół”.

39. Michelangelo Antonioni – trylogia: „Przygoda”, „Noc”, „Zaćmienie”. Wiąż tematyczna i stylistyczna.

Stylistyczna zmiana - „Czerwona pustynia” Funkcja koloru. Tożsamość i ucieczka – „Powiększenie”, „Zawód reporter”

40. Kinematografia w Czechosłowacji. Nowa Fala: Vera Chytilova; Milos Forman; Ivan Passer; Jiri Menzel; „Perły na dnie” - manifest Nowej Fali. Echa wojny

41. Projekcja filmu – „Palacz zwłok” reż. Juraj Herz.

42. Kino Amerykańskie lat 60. Przemiany Hollywoodu. Koniec Kodeksu Produkcyjnego Ewolucja kina

gatunków: western - „Dzika banda”, kino historyczne – „Doktor Żiwago”. filmy wojenne- „Wielka ucieczka”. Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę” Przemiany społeczne – „Zabić drozda”, i „Zgadnij, kto przyjdzie na obiad?”

43. Kino kontestacji w Europie i USA. Pierr Paolo Pasolini, „Ptaki i ptaszyska”, „Teorema”, Bernardo Bertolucci „Przed rewolucją”, „Ostatnie tango w Paryżu, Marco Bellocchio „Pięści w kieszeni”, Schloendorff, Margarethe von Trotta, „Utracona cześć Katarzyny Blum” Polityczne wrzenie Francja, maj 1968 - zerwanie festiwalu w Cannes, Godard, Chris Marker, kolektyw S.L.O.N i film „Daleko od Wietnamu” Kolektyw Dżiga Vertow.

44. Kino kontestacji USA. Motyw ucieczki i buntu - „Absolwent”, „Pięć łatwych utworów”, „Bonnie i Clyde”; mitologia wolności – „Swobodny jeździec”; sprzeciw wobec mitologii westernu i „american dream” – „Nocny kowboj”; konflikt pokoleń – „Odłot”; polityczny odłam ruchu – „Chłodnym okiem” -projekcja fragmentu filmu Wexlera.

45. Projekcja filmu „Pięć łatwych utworów”.

46. Nowe formuły kina dokumentalnego, „Primary” – Robert Leacock, Don Pennebaker, Albert Maysles; Drew Associates: Formuła kina bezpośredniego, sprzeciw wobec formuły Griersonowskiej, odejście od definicji z 1948 r. Powrót do idei Wiertowa. Estetyka obserwacji...Problematyka rasowa, bohater wobec wyzwania, idee rywalizacji. „Dokument rockowy”: trasy koncertowe Beatlesów, Dylana. Pochwała hippisowskiego światopoglądu – „Woodstock”, Największe osiągnięcie formacji: synchronizacja dźwięku z obrazem- obserwacja ludzi w warunkach naturalnych. Prezentacja fragmentów filmu „Woodstock”.

47. Kino sowieckie lat 60. Awantura wokół filmu Andrieja Tarkowskiego – „Andriej Rublow” UNESCO – rok 1960 rokiem Rublowa. Muzeum Rublowa w Moskwie. Odmienność wizji Tarkowskiego od oczekiwań decydenta. Zatrzymanie filmu(1966), nagroda FIPRESCI (1969) Wąskie rozpowszechnianie – 1971.

48. Projekcja filmu „Andriej Rublow”.

49. Kino republik sowieckich Sergiej Paradzanow. Projekcja filmu „Cienie zapomnianych przodków”.

50. Kino amerykańskie lat 70. Kino reżyserów: Stanley Kubrick ; Robert Altman. Hal Ashby, Milos Forman, William Friedkin, Peter Bogdanowich, Woody Allen, Michael Cimino, John Cassavetes,, Terence Malik.

Hollywood Brats – Francis Ford Coppola, George Lukas, Steven Spielberg, Brian De Palma, Martin Scorsese.

51. Projekcja filmu „Powrót do domu”. Reż. Hal Ashby

Nowa generacja producentów: Robert Evans („Ojciec chrzestny”, „Chinatown”); Irving Winkler („Czyż nie dobija się koni, „Rocky”

Emancypacja zawodu operatorów, montażyistów (Thelma Schoonmaker, Walter Murch) spec. od efektów specjalnych

52. Projekcja filmu „Julia”, mon. Walter Murch

Nowe pokolenie aktorów.: Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Al. Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Gene Hackman, Jack Nicholson.

Wzorce z Hongkongu,

53. Projekcja filmu „Rozmowa” F.F. Coppola

54. Kino brytyjskie lat 70.: Społeczne kino Kena Loacha i Mike’a Leigh. Starzy mistrzowie: Stanley Kubrick, Lindsay Anderson, John Schlesinger. Joseph Losey, Tony Richardson.

Prezentacja fragmentów filmów: „Kes”, i „Ponure chwile”, „Posłaniec”.

55. Projekcja filmu „Niedziela, przeklęta niedziela”.

56. Nowe Kino Hiszpanii; Szkoła Barcelońska. Carlos Saura. Filmy : „Polowanie”, „Mrożony pepermint”, „Stres we troje”.

57. Projekcja filmu „Nakarmić kruki”

58. Kino Jugosławii: „Czarna fala”; Petrović. Makavejev. Tożsamość etniczna – „Spotkałem nawet szczęśliwych Cyganów”, „Miłosny przypadek, czyli tragedia telefonistki”. Nowe pokolenie – Lordan Zafranovic – „Okupacja w 26 obrazach”.

ROK III

W roku akademickim 2019/20 przedstawieni zostali do wyboru twórcy:

Michelangelo Antonioni; Paul Thomas Anderson; Wes Anderson; Teo Angelopoulos; Bernardo Bertolucci; Robert Bresson; Liliana Cavani; Joel i Ethan Coen; Sophia Coppola; Dawid Cronenberg; Bracia Dardenne; Reiner Werner Fassbinder; David Fincher; Milos Forman; William Friedkin; Federico Fellini; Terry Gilliam; Jean-Luc Godard; Michael Haneke; Werner Herzog; James Ivory; Jim Jarmusch; Wong Kar Wai; Charles Kaufman; Aki Kaurismaki; Elia Kazan; Mike Leigh; Sergio Leone; Ken Loach; Sydney Lumet; Dawid Lynch; Terence Malik; Nikita Michalkow; Mike Nichols; Pier Paolo Pasolini; Sam Peckinpah; Roman Polanski; Tony Richardson; John Schlesinger; Martin Scorsese; Ridley Scott. Jerzy Skolimowski; Spike Lee; Quentin Tarantino; Francois Truffaut; Andrej Tarkowski; Lars von Trier; Wim Wenders; Luchino Visconti.

METODY NAUCZANIA (forma zajęć)

Wykład kursowy ilustrowany projekcjami, dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Rok	Semestr	Punkty ECTS	Ilość godz. zajęć z nauczycielem w sem.	Ilość godz. zajęć bez nauczyciela w sem.	Rodzaj zaliczenia
I	1	2	30	30	zaliczenie
	2	2	30	30	egzamin
II	3	2	30	30	zaliczenie
	4	2	30	30	egzamin
III	5	2/1	30	30	egzamin
	6	1	30		egzamin
IV	7				
	8				
V	9				
	10				

SPOSOBY / KRYTERIA OCENY

(sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów)

Ewaluacja ciągła podczas zajęć, udział w dyskusji, a także systematyczna obecność na wykładach
Przekroczenie dopuszczalnej nieobecności (maks. 3 w semestrze) wiąże się z koniecznością zdawania kolokwium

Ewaluacja ciągła podczas zajęć, tak jak w semestrze 1. W sesji letniej studenci podchodzą do egzaminu

ustnego, obejmującego materiał całoroczny. Student losuje zestaw trzech pytań. Poza wiedzą musi wykazać się znajomością obowiązkowej lektury filmowej wchodzącej w zakres wylosowanych pytań.

Ewaluacja ciągła, dyskusje na temat twórczości reżyserów, Zaliczenie przedmiotu do zakończeniu modułu dla reżyserów.

Ewaluacja ciągła, dyskusje na temat twórczości i montażu w wybranych filmach. Zaliczenie przedmiotu po zakończeniu modułu dla montażyistów.

Dla studentów I roku

Egzamin ustny obowiązuje studentów w sesji egzaminacyjnej letniej (na zakończenie semestru II)

Studenci wykazują się wiedzą związaną z zagadnieniami omawianymi i analizowanymi podczas roku akademickiego. Wymagana jest również znajomość filmów omówionego okresu, znajdujących się w wykazie obowiązkowej lektury filmowej.

W semestrze zimowym - zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć i obecności, Dopuszcza się maksimum 3 nieobecności związane z obowiązkami studenta na innych zajęciach. Przekroczenie 3 nieobecności wiąże się z koniecznością zdawania kolokwium z materiału omawianego podczas semestru.

W semestrze letnim studentów obowiązuje egzamin ustny. Student losowo wybiera zestaw trzech zagadnień z materiału całorocznego, w tym także filmów.

ROK III

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Z podanej listy zawierającej nazwiska wybitnych twórców filmowych, (poddawanej corocznej modyfikacji) studenci wybierają filmowca i w max, 45 min, wystąpieniu przedstawiają najbardziej charakterystyczne cechy jego twórczości, dominujących wątków, spojrzenia na współczesność.

Oceniana jest umiejętność połączenia wiedzy z zakresu historii filmu z artystyczną kreatywnością, jak również sposób obrony własnych poglądów i ocen zawartych w prezentacji podczas dyskusji z kolegami i wykładowcą -moderatorem zajęć.

LITERATURA

DLA STUDENTÓW I ROKU

LITERATURA W JĘZYKU POLSKIM

„Historia kina. Kino nieme” t.I red. T.Lubelski, Kraków 2000; „Historia kina. Kino klasyczne” t.II. Kraków 2012; Jerzy Toeplitz, „Historia sztuki filmowej” t.1-3; Adam Garbicz, Jerzy Klinowski, „Kino wehikuł magiczny” Podróż pierwsza 1913-1949; Alicja Helman, „Film faktów i film fikcji”, U.Ś. 1977; Andrzej Gwóźdź, „Europejskie manifesty filmowe; Barry Salt, „Technologia i styl. Historia i analiza” t.1-3. Łódź 2003, Siegfried Kracauer Od Caligario do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego”, Warszawa 1958

LITERATURA W JĘZYKU ANGIELSKIM

John L.Fell, „A History of Films” N.Y. 1979; Richard Schicke, D.W.Griffith. „An American Life” N.Y. 1996; Thomas Elsaesser, „Weimar Cinema and After Germany's. Historical Imaginary” N.Y. 2000 Denis Youngblood, „Soviet Cinema in the Silent Era” 1917-35, An, Arba 1985; Richard Meran Barsam, „Nonfiction Film. A Critical History” N.Y. 1983. Karin Thompson, David Bordwell. „Film History. An Introduction” wyd. 2 2002r.

OBOWIAZKOWA LEKTURA FILMOWA.

Georges Melies: „400 żartów diabelskich”. „Koronacja króla Jerzego V”, „Tunel pod kanałem La Manche” „Podróż na księżyc”.

Giovanni Pastrone- „Cabiria”

Edwin Porter- „Życie amerykańskiego strażaka”

David W.Griffith – „Narodziny narodu”, „Nietolerancja”, „Złamana lilia”

Erich von Stroheim- „Chciwość”

Victor Sjöström – „Wicher”

Charlie Chaplin- „Brzdąc”. „Cyrk”. „Światła miasta”

Buster Keaton – „General”

Stellan Rye – „Student z Pragi”

Robert Wiene - „Gabinet doktora Caligari”

Friedrich Wilhelm Murnau – „Nosferatu, symfonia grozy”; „Portier z hotelu Atlantic”, „Wschód słońca”

Fritz Lang – „Zmęczona śmierć”, „Metropolis”, „Morderca”, „Jestem niewinny”

Georg Wilhelm Pabst – „Puszka Pandory”, „Zatraczona ulica”

Luis Bunuel – „Złoty wiek”, „Ziemia Hurdów”

Carl Theodor Dreyer – „Męczeństwo Joanny D'Arc”

Robert Flaherty – „Nanuk, człowiek północy”, „Moana”

Walter Ruttmann – „Berlin symfonia wielkiego miasta”
Dziga Wiertow – „Człowiek z kamerą”
Siergiej Eisenstein – „Strajk”, „Aleksander Newski”, „Niech żyje Meksyk”, „Iwan Groźny”
William Wellman – „Wróg publiczny”
Mervyn LeRoy – „Jestem zbiegiem”
John Ford – „Grona gniewu”
Jean Renoir – „Towarzysze broni”
Marcel Carne – „Ludzie za mgłą”
Orson Welles – „Obywatel Kane”, „Wspaniałość Ambersonów”

DLA STUDENTÓW II ROKU

„Kino klasyczne” red. T.Lubelski, I.Sowińska, R.Syska
„Kino epoki nowofalowej”.red. T. Lubelski,I.Sowinska.R.Syska
Krzysztof Loska. „Kino gatunków”. wczoraj i dziś”
Andrzej Gwóźdź, „Europejskie manifesty filmowe”
Jerzy Płazewski, „Historia filmu francuskiego”
T. Lubelski, O pewnej przygodzie kina francuskiego”
Sven Nykwist, „Kult światła”
E.Duryst K. Klejsta(red), „Kino amerykańskie. Twórcy”
Barry Salt, „Technologia i styl.Historia i analizy”.

Literatura w języku angielskim

J.J.Fell, „A History of Films”, N.Y.1979
D.A.Cook, „A History of Narrative Film”, N.Y.2004
Richard Meryan Barsam, „Nonfiction Film, A Critical History. N.Y1983
David Bordwell, „The Classical Hollywood Cinema”. N.Y. 1985

LEKTURY FILMOWE

W. Wyler, „Najlepsze lata naszego życia”
J.Huston, „Asfaltowa dżungla”
B.Wilder, „Stracony weekend”
R.Rossellini, „Rzym, miasto otwarte”
V.De Sica „Żłodziwiec rowerów”
L.Bunuel „Los Olvidados”, „Viridiana”, „Widmo wolności”
I.Bergman, „Siódma pieczęć”, „:Tam, gdzie rosną poziomki”
R.Bresson, „Kieszonkowiec”
E.Kazan, „Tramwaj zwany pożądaniem”, „Na wschód od Edenu”,
N.Rey, „Buntownik bez powodu”.
A. Kurosawa, „Rashomon”, „Tron we krwi”
Y.Ozu „Tokijska opowieść”
M.Kołotozow, „Lecą żurawie”
A.Tarkowski, „Dziecko wojny”. „Andriej Rublow”
F.Fellini, „La strada”, „Noce Cabirii”, „Osiem i pół”. „Słodkie życie”
L.Malle „Windą na szafot”
F. Truffaut, „Czteryście batów”, „Noc amerykańska”
J.L.Godard, „Do utraty tchu”, „Szalony Piotruś”
T. Richardson, „Miłość i gniew”, „Samotność długodystansowca”
L.Visconti, „Śmierć w Wenecji”, „Lampart”, „Rocco i jego bracia”
M.Antonioni, „Przygoda”, „Noc”, „Zaćmienie”
M.Forman, „Pali się moja panno”. „Lot nad kukułczym gniazdem”
J.Menzel, „Pociągi pod specjalnym nadzorem”
P.Pasolini, „Teorema”
B.Bertolucci, „Wiek XX”
M.Nichols, „Absolwent”
B.Rafelson, „Pięć łatwych utworów”
P.Bodanowich, „Ostatni seans filmowy”
W.Friedkin, „Francuski łącznik”
S.Pollack, „Czyż nie dobija się koni”
S. Kubrick, „Mechaniczna pomarańcza”

C.Saura, „Mrożony pepermint”

A.Petrvic, „Spotkałem nawet szczęśliwych Cyganów”

DLA STUDENTÓW III ROKU

Konrad Eberhardt, „Jean Luc Godard”(1970)

Alicja Helman, „Urok zmierzchu. Filmy Luchina Vicontiego”(2001)

Rafał Marszałek, „Nowy film angielski”(1968)

John Hill, „Sex, Class and Realism. British Cinema 1956-1963” (1986)

„Mistrzowie kina amerykańskiego”, red. Łukasz Plesnar i R.Syska (2007)

„Kino amerykańskie. Twórcy”, red. E.Durys i K. Klejsta (2006)

Peter Hames, „Czechosłowacka Nowa Fala”,(2009)

Tadeusz Miczka, „Kino włoskie” (2009)

Konrad Klejsta, „Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu”(2008)

Andrzej Gwóźdź, „Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders”(Krakow 2004)

Thomas Elsaesser, „Fassbinders`Germany. History, Identity, Subiect.”(1996)

Rafał Syska, „Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopoulasa”(2008)

Maria Kornatowska „Federico Fellini”(2003)