Povijest dokumentarnog filma

Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Etami Borjan

ECTS-bodovi: 6 bodova

Trajanje: 1 semestar

Oblik nastave: 5 sata predavanja i 10 sati seminara

Ispit: usmeni ispit ili seminarski rad

Sadržaj:

Kolegij nudi pregled razvoja dokumentarnog filma od početka 20. stoljeća do danas. Prvi dio kolegija posvećen je povijesnom pregledu najvažnijih dokumentarističkih škola i pravaca koji su utjecali na razvoj dokumentarnog filma u posljednjih nekoliko desetljeća. Premda je kolegij prvenstveno povijesnog tipa, svako predavanje dotiče se teorijskih pitanja i problema koji su relevantni za obrađene filmove. Uz pomoć teorija iz oblasti dokumentarnog filma preispituje se utemeljenost konvencija vezanih za klasifikaciju dokumentarnih filmova u odnosu na druge filmske vrste i rodove te se analiziraju načini na koje dokumentarni film (naročito suvremeni) u svim svojim hibridnim formama podriva ustaljene genološke obrasce u filmologiji. Naročita pozornost usmjerena je ka promjeni od takozvanog objektivnog dokumentarizma prema subjektivnijim formama. Osim povijesnog pregleda razvoja dokumentarnog filma, kolegij nudi pregled tendencija u suvremenom dokumentarnom filmu uspoređujući starije dokumentarističke pravce i škole sa suvremenom produkcijom. Nove tehnologije i novi mediji znatno su utjecali na produkciju, distribuciju i recepciju dokumentarnog filma. Veliki dio kolegija posvećen je teorijskoj analizi i pokušaju definiranja osnovnih smjernica u razvoju današnje dokumentarističke prakse u odnosu na tradicionalne odrednice dokumentarnog filma kao filmske vrste. Osim filmološke analize, kolegij se bavi i širom primjenom dokumentarnog filma kroz društveno angažirani dokumentarizam.

Obavezna literatura:

Aitken, Ian, *The Documentary Film Movement: An Anthology*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.

Barnouw, Erik, *Documentary: A History of the Non-Fiction Film*, second revised edition.

New York: Oxford University Press, 1993.

Chapman, Jane, *Issues in Contemporary Documentary*, Cambridge: Polity Press, 2009.

Ellis, Jack i Betsy A. McLane, *A New History of Documentary Film*, New York: Continuum, 2005.

Jacobs, Lewis (ur.), *The Documentary Tradition*, New York, London: W.W. Northon & Company, 1979.

Nichols, Bill, *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Renov, Michael, *Theorizing Documentary*, London, New York: Routledge,1993.

Rosenthal, Alan i John Corner (ur.), *New Challenges for Documentary (2nd edition)*, Berkeley: University of California Press, 2005.

Saunders, Dave, *Direct Cinema: Observational Documentary and the Politics of the Sixties*, Wallflower Press, 2007.

Winston, Brian, *Claiming the Real II: Documentary: Grierson and Beyond*. London: Palgrave Macmillan, 2008.

Dodatna literatura:

Aufderheide, Patricia, *Documentary Film: A Very Short Introduction.* New York: Oxford University Press, 2007.

Austin, Thomas i Wilma de Jong, *Rethinking Documentary: New Perspectives, New Practices*, Berkshire: McGraw-Hill, Open University Press, 2008.

Bakker, Kees (ur.), *Joris Ivens and the Documentary Context*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.

Brink, ten Joram; Oppenheimer, Joshua, *Killer Images: Documentary Film, Memory and the Performance of Violence*, New York: Wallflower Press, Columbia University Press, 2012.

Bruzzi, Stella, *New Documentary*, London, New York: Routledge, 2006.

Carroll, Noël, *Theorizing the Moving Image – The Philosophy of Motion Pictures*, Oxford: Blackwell Publishing, 2008.

Chanan, Michael, London: *The Politics of Documentary*, Palgrave Macmillan, 2007.

Cousins, Mark; Macdonald Kevin, *Imagining Reality*, London: Faber & Faber, 1996.

Gaines, Jane M. i Michael Renov (ur.), *Collecting Visible Evidence*, Minneapolis: University

of Minnesota Press, 1999.

Gilić, Nikica, *Filmske vrste i rodovi*, Zagreb: AGM, 2007.

Guerin, Frances; Hallas, Roger (ur.), *The image and the Witness: Trauma, Memory and Visual Culture*, London, New York: Wallflower Press, 2007.

Lebow, Alisa (ur.), *The Cinema of Me: The Self and Subjectivity in First Person Documentary*, New York, Chichester: Columbia University Press, Wallflower Press, 2012.

Nichols, Bill, *Introduction to Documentary,* Bloomington: Indiana University Press, 2001.

Nichols, Bill, *Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture*, Indiana University Press, Bloomington, 1994.

O’Connell, P. J., *Robert Drew and the Development of Cinema Verite in America*, Carbondale: Southern Illinois University Press, 2010.

Rascaroli, Laura, *The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film*, Wallflower Press, 2009.

Renov, Michael, *The Subject of Documentary*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

Spence, Louise; Navarro, Vinicius, *Crafting Truth: Documentary Form and Meaning*, New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2011.

Turković, Hrvoje, *Razumijevanje filma: ogledi iz teorije filma*, Zagreb: Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, 1988.

Ward, Paul, *Documentary: the Margins of Reality*, New York, Chichester: Columbia University Press, Wallflower Press, 2005.

Waugh, Thomas; Baker, Michael; Winton, Ezra (ur.), *Challenge for Change: Activist Documentary at the National Film Board of Canada*, McGill-Queen’s University Press, 2010.

Silabus:

1.Razvoj dokumentarnog filma u prvoj polovici 20. stoljeća

Pregled najvažnijih i najpoznatijih dokumentarističkih pravaca i redatelja. Važnost filmske avangarde i eksperimentalnog filma za razvoj dokumentarnog filma.

Redatelji i pravci: Robert Flaherty, John Grierson, Basil Wright, Joris Ivens, Alberto Cavalcanti, sovjetska škola dokumentarnog filma, National Film Board, Free Cinema.

2. Direct Cinema vs. Cinéma Vérité

Sličnosti i razlike dva dokumentaristička pravca koji su snažno utjecali na razvoj dokumentarnog filma u posljednjih nekoliko desetljeća. Utjecaj na suvremene redatelje dokumentarnih filmova.

Redatelji: D. A. Pennebaker, Albert Maysles, Richard Leacock, Jean Rouch, Edgar Morin.

3. Post-vérité dokumentarizam: autobiografski dokumentarizam i samoprikazivačke prakse

Pregled najpoznatijih dokumentarnih filmova u prvom licu, autobiografskih i “dnevničkih” dokumentaraca. Analiza teorijskih problema koji se pojavljuju u subjektivnom tipu dokumentarističkog izlaganja. Subjektivni dokumentarizam kao hibrid eksperimentalno-dokumentarnog filma.

Redatelji: Ross McElwee, Jonas Mekas, Michael Moore, Chris Waitts, Jay Rosenblatt, Michael Rubbo i drugi.

4. Hibridnost u dokumentarnom filmu: dokudrame, dokusapunice, mockumentary, shockumentary…

Hibridnost, rodovsko-izlagačka miješanja u suvremenim dokumentarnim filmovima, utjecaj novih medija na produkciju dokumentarnih filmova.

Redatelji: Gualtiero Jacopetti i Franco Prosperi, Peter Jackson i Costa Botes, Rémy Belvaux, Rob Reiner, Želimir Žilnik, Ari Folman i drugi.

5. Suvremeni dokumentarni film: nove forme, novi mediji

Razlike između autoreferenecijalnih i performativnih dokumentaraca. Politika i aktivizam u društveno angažiranom dokumentarnom filmu.

Redatelji: Avi Mograbi, Rithy Panh, Joshua Oppenheimer, Nick Broomfield, Kim Longinotto, Werner Herzog i drugi.