ചലച്ചിത്രാസ്വാദനം: കഥാഖ്യാനത്തിൻ്റെ കല (Multi Disciplinary Course MDC)

ക്രെഡിറ്റ് :3
ചലച്ചിത്ര പഠന സ്കൂൾ
ലെവൽ: 100

ആമുഖം:

ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കാനുമുള്ള അതുല്യമായ ശക്തിയുണ്ട്. സിനിമ എന്ന കഥ പറച്ചിലിന്റെ കലയെ വിമർശനാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ദൃശ്യം എന്ന മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ സമീപനങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിനിമയുടെ ചരിത്രം, സാങ്കേതികതകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലാൻ കഴിയുകയും, സിനിമാറ്റിക് അനുഭവത്തോട് ഇടപെടൽ നടത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

1. ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസവും സിനിമാറ്റിക് ടെക്നിക്കുകളുടെ പരിണാമവും വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
2. സിനിമാറ്റോഗ്രഫി, എഡിറ്റിംഗ്, ശബ്ദ ലേഖനം, അഭിനയം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
3. സിനിമകളുടെ വിമർശനാത്മക വിശകലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
4. ചലച്ചിത്രം എന്ന കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ഗ്രാഹ്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന, വൈവിധ്യമാർന്ന ചലച്ചിത്ര വിഭാഗങ്ങൾ, ശൈലികൾ, സാംസ്കാരിക വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുക.
5. സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാനും സിനിമyeക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക.

കോഴ്സ് ഫലങ്ങൾ:

1. ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും പരിണാമത്തെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അറിവ് ഉണ്ടാക്കുക.

2. ഛായാഗ്രഹണം, എഡിറ്റിംഗ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ, അഭിനയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികവും കലാപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
3. സാംസ്കാരിക ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ സിനിമകളെ വിമർശനാത്മകവിലയിരുത്താനും നിരൂപണങ്ങൾ, വിമർശനങ്ങൾ,പഠനങ്ങൾ എന്നിവ എഴുതാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക.
5. സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും സിനിമ എന്ന കലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

മൊഡ്യൂൾ 1:
ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ആമുഖവും - സിനിമയുടെ ഉത്ഭവവും ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ആദ്യകാല വികാസവും - ഒരു കലാരൂപമെന്ന നിലയിൽ സിനിമയുടെ പരിണാമം, നിശ്ശബ്ദ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ആധുനിക സിനിമാറ്റിക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് -

മോഡ്യൂൾ 2

ഫിലിം മേക്കിംഗിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ - ഛായാഗ്രഹണം: ക്യാമറ ആംഗിളുകൾ, ഫ്രെയിമിംഗ്, ലൈറ്റിംഗ് - എഡിറ്റിംഗ്: ടെക്നിക്കുകൾ, പേസിംഗ്, കഥപറച്ചിലിലെ അവയുടെ സ്വാധീനം - സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: സംഗീതം, ശബ്ദ ഇഫക്റ്റുകൾ, അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അവയുടെ പങ്ക്. ഐസൻസൈറ്റൻ, ചാപ്ലിൻ, ഹിച്ച് കോക്ക്, സത്യജിത്ത് റേ, തുടങ്ങി ലോകസിനിമയിലെ മാസ്റ്റർ സംവിധായകരെ പരിചയപ്പെടൽ. മാസ്റ്റേഴ്സ് മാധ്യമത്തിന് അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിശോധിക്കുക.

(ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കൽ 10)

മൊഡ്യൂൾ 3:

ആഖ്യാന ഘടനകളും കഥപറച്ചിൽ രീതിയും - ജോണറുകളും അവയുടെ ആഖ്യാന രീതികളും. നാടകം, ഹാസ്യം, ആക്ഷൻ, ഹൊറർ, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ - കഥാപാത്ര വികസനവും പ്രമേയങ്ങളുടെ അവതരണവും - സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റോറിടെല്ലിംഗിലെ പ്രതീകാത്മകതയും ദൃശ്യ രൂപകങ്ങളും.

(സിനിമാനിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക 10)

മൊഡ്യൂൾ 4:

സിനിമയിലെ ആഗോള വീക്ഷണങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ചലച്ചിത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക സ്വാധീനങ്ങളും, ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം.
വിമർശനാത്മക വിശകലനവും ആസ്വാദനവും - സിനിമകളുടെ വൈകാരികവും ബൗദ്ധികമായ സ്വാധീനം. COVID 19 ശേഷമുള്ള സിനിമയുടെ ശൈലിയും മാറ്റം. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി, വിതരണം, ഒ ടി ടി. പുതിയ മലയാള സിനിമ. സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശരി.

ചർച്ച

Bicycle Thieves (1948): Italian Neo Realism
The Godfather (1972): Hollywood Classic
The Dark Knight (2008): Auteur Theory
Pather Panjali (1955): Indian Cinema
Puzhu (2022): Caste Representation
B 32 to 44 (2023): cinema and Gender.

(സിനിമ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം തയ്യാറാക്കുക 10 മാർക്ക്)

Bibliography:

Bordwell, David, and Kristin Thompson. Film Art: An Introduction. 12th ed., McGraw-Hill Education, 2020.

Carringer, Robert L. The Magnificent Ambersons: A Reconstruction. University of California Press, 1993.

Corrigan, Timothy, and Patricia White. The Film Experience: An Introduction. 5th ed., Bedford/St. Martin's, 2018.

Ebert, Roger. Roger Ebert's Movie Yearbook 2013. Andrews McMeel Publishing, 2012.

Giannetti, Louis. Understanding Movies. 14th ed., Pearson, 2017.

Goldsmith, Oliver, et al. Great Directors at Work: Diversity in Filmmaking. University of California Press, 1986.

Kolker, Robert. Film, Form, and Culture. 5th ed., Routledge, 2016.

Mast, Gerald, and Marshall Cohen. Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 8th ed., Oxford University Press, 2016.

Nowell-Smith, Geoffrey. The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, 1996.

Payne, Michael, and Jessica Rae Barbera. A Dictionary of Cultural and Critical Theory. 2nd ed., Wiley-Blackwell, 2013.

Plantinga, Carl. Moving Viewers: American Film and the Spectator's Experience. University of California Press, 2009.

Seger, Linda. The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film. Holt Paperbacks, 1992.

Stam, Robert. Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishing, 2000.

Wollen, Peter. Signs and Meaning in the Cinema. Indiana University Press, 1972.

Yule, George. The Study of Language. 6th ed., Cambridge University Press, 2017.