ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Α.ΕΤΟΣ 2023-2024

SYLLABUS

Περιγραφή

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο αφενός ως μια εισαγωγή στον παγκόσμιο μη μυθοπλαστικό κινηματογράφο και τα θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και ως ένα μάθημα παραγωγής ντοκιμαντέρ στο οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να αναπτύξουν μια ιδέα για μη μυθοπλαστική ταινία από το στάδιο της pre-productionμέχρι το στάδιο της post-production. Θα προσφερθεί μια κριτική ματιά στην ιστορική διαδρομή και εξέλιξη μορφών μη μυθοπλαστικών ταινιών, κυρίως ντοκιμαντέρ και εθνογραφικών ταινιών, καθώς και πειραματικών ταινιών από τις απαρχές του είδους μέχρι τη σύγχρονη παραγωγή. Θα καλυφθούν οι θεωρίες του ντοκιμαντέρ και η κριτική, ηθικά ζητήματα, ζητήματα σχετικά με την διαδικασία αναπαράστασης, ερευνητικές μέθοδοι, συγγραφή προτάσεων, χρηματοδότηση και δικαιώματα διανομής.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την ιστορία του είδους, θα κάνουν επίσης τη δική τους σύντομη ταινία ντοκιμαντέρ ή θα συλλέξουν υλικό και θα προτείνουν τρόπο δημιουργίας της ταινίας. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να προωθήσουν την κατανόηση του ντοκιμαντέρ ως διακριτής μορφής έκφρασης, με μια σειρά από στυλ και είδη, να αναζητηθούν οι ρίζες αυτής της ποικιλομορφίας στα διάφορα ιστορικά και κοινωνικά του πλαίσια και να παρουσιαστούν μερικά αναλυτικά εργαλεία κατάλληλα για τη μελέτη του έργου των δημιουργών ντοκιμαντέρ και άλλων κινηματογραφιστών.

Αξιολόγηση - Βαθμολογία

Συμμετοχή- παρουσίαση στην τάξη, 15%

Έρευνα 15%

Συνεργασία με διδάσκοντες 10%

Ανάπτυξη και συγγραφή ιδέας, (4-5 σελίδες ή 1500 – 2500 λέξεις) 45%

Τελικό βίντεο, μέχρι 5 λεπτά 15 %

Βιβλιογραφία
1) Ιστορία / Θεωρητικά

Από τον Βερτόφ στον Ρους, George Sandoul (Αιγόκερως, Αθήνα)

Ντοκιμαντέρ: Μία άλλη πραγματικότητα, Στάθη – Σκοπετέας (επιμ.) (Αιγόκερως, Αθήνα)
The Art of Record, John Corner (Manchester, 1996)
Claiming the Real, Brian Winston (BFI, 1995)
Documentary, Erik Barnouw (Oxford, 1974)
Documentary, Bill Nichols (Indiana, 2001)
Documentary – The Margins of Reality, Paul Ward (Wallflower, 2005)
New Challenges for Documentary, Alan Rosenthal (University of California Press, 1988)

Άλλη Βιβλιογραφία

Καρακάσης, Απόστολος, Γούσιος, Χρήστος, Κεφάλας, Κωνσταντίνος (2016). Εφόδιο για νέους ντοκιμανταρίστες. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/387

Μεταλληνός Νίκος (2004) *Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ*. Αθήνα: Ιων

Μπόρντουελ Ντέιβιντ &Τόμσον Κριστίν _(2012*). Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου.* Αθήνα:Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Κυριακουλάκος, Πάνος,Καλαμπάκας, Ευάγγελος (2015). *Η οπτικοακουστική κατασκευή*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5709 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1_1

Breshand Jean, 2003. *Ντοκιμαντέρ*. Αθήνα: Πατάκης

Sheila Curran Bernard (2004). *Documentary storytelling for film and videomakers*. UK: Focal press

2) Τεχνικές / Παραγωγή

Directing the Documentary, Michael Rabiger (Focal Press 1992)
Documentary in the Digital Age, Maxine Baker (Focal Press, 2006)
Theorising Video Practise, Mike Wayne (Lawrence and Wishart, 1997)
The Technique of Documentary Film Production, W. Hugh Baddeley (Focal Press, 1963)

Περιεχόμενο

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ

Μάθημα 1: Εισαγωγή. Διλήμματα. Ορισμοί

Εισαγωγή στο μάθημα και αμφισβητούμενα ζητήματα γύρω από το ντοκιμαντέρ. Μια επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής του ντοκιμαντέρ, των συζητήσεων για το «σκεπτόμενο» ή σοβαρό ντοκιμαντέρ, το εννοιολογικό ντοκιμαντέρ και το πολιτικό ντοκιμαντέρ.

Ταινίες: Παραδείγματα από τις απαρχές

Lumiere Brothers

και το σύγχρονο ντοκιμαντέρ

Arirang 2011, (Kim Ki-Duk).

The Act of Killing 2012, Joshua Oppenheimer:

https://www.youtube.com/watch?v=AtCgMP34kgM

Μάθημα 2: Η κληρονομιά και οι ταινίες καταγραφής του δέκατου ένατου αιώνα

Η προώθηση του ντοκιμαντέρ και η αντίδραση ενάντια στις «κατασκευασμένες» εικόνες: Οι πρώτες κινούμενες εικόνες: Early Newsreels: Κοιτάζοντας άλλους πολιτισμούς. Το φιλμ *Nanook of the North* 1922, αναγνωρίζεται ως το πρώτο ντοκιμαντέρ από τον John Grierson.

Ταινίες:

Nanook of the North, 1922, Robert Flaherty: https://www.youtube.com/watch?v=lkW14Lu1IBo

Nanoοk Revisited, 1994 - Claude Massot:

https://www.youtube.com/watch?v=MqJtQ4joGO4

The Battle of the Somme 1916, [Geoffrey H. Malins](https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=570580370&rls=en&sxsrf=AM9HkKmzv89XEuO-cqx6jCIOAjyKnl0ryg:1696399487933&q=Geoffrey+Malins&si=ALGXSlYzFQQn5id74gU-GPAR8UsllKNebHx5zj2txQsc1FfqFJZTmVQGNjJjo3l6bkczZqknLjE1EYeneckoZVCGnoVQcOIOKB1KzaNm_4WaLHETfvULbW5Az3t6II_VInzr8av3pbTpc1I3EPjYeuLDF5uEkDcHzx5wmOgL2tH82R81P5ixtTZCDO6FwF2raDR63J3D7K10F7bvir6TvDLCD_y2E_9Lbw%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi1hoDH3NuBAxX6RPEDHZesArIQmxMoAHoECB4QAg) https://www.youtube.com/watch?v=xQ_OZfaiUlc&t=1044s

Night Mail, 1936, Harry Watt and Basil Wright: <https://www.youtube.com/watch?v=KTEZ25sQGmc>

Μάθημα 3: Cinema Verité και το Direct Cinema

Μία συζήτηση για την εξέλιξη του κινηματογράφου του πραγματικού και του κινηματογράφου της παρατήρησης - Το δέλεαρ του «Πραγματικού»

Τανίες:

Titicut Follies, 1967 Fred Wiseman:

https://www.youtube.com/results?search_query=Titicut+Follies

Salesman 1969, David and Albert Maysles:

https://www.youtube.com/watch?v=RkY6pgrOOOg

[*The chronicle of a summer*, 1961, Jean Rouch:

 https://www.youtube.com/watch?v=U4sydNFrTzo&t=357s]

Παρουσίαση ιδεών για project

Μάθημα 4: Φορμαλισμός και επανάσταση – κινηματογραφική ανατροπή

Η επαναστατική πολιτική, ο καλλιτεχνικός μοντερνισμός και το κινηματογραφικό μοντάζ στη Σοβιετική Ένωση στη δεκαετία του 1920. Dziga Vertov και Kino Eye, έναντι Sergei Eisenstein και το μοντάζ των αξιοθέατων.

Καλλιτεχνική ανατροπή, αφαίρεση, σουρεαλισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ταινίες:

Man with a Movie Camera 1928, Dziga Vertov: https://www.youtube.com/watch?v=cGYZ5847FiI&t=214s

Σοσιαλδημοκρατία και η φωνή των ανθρώπων

Το βρετανικό ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 1930 και το αμερικανικό ντοκιμαντέρ «New Deal». Ρομαντικός λυρισμός έναντι στεγνής πληροφορίας.

Γερμανία στη δεκαετία του 1930. Εθνική προπαγάνδα και αποδομητική ανάλυση.

Ταινίες:
The Plow that Broke the Mountains 1936, Pira lorenz: https://www.youtube.com/watch?v=hzaV5FdZMUQ&t=1228s

Housing Problems, 1935 British Commercial gas Association: https://www.youtube.com/watch?v=y4EI52K-CIE

Triumphy of the Will, 1934, Leni Riefestahl: https://www.youtube.com/watch?v=9PClcUxNc_M
Kuhle Wampe 1932, Bertolt Brecht (Σκριπτ) https://www.youtube.com/watch?v=zmwP7pvugmA

Week 5: Σουρεαλισμός και ασυνείδητο
Από τον Salvador Dali και τον Luis Bunuel στον Chris Marker

Ταινίες:

Land Without Bread, 1932, Luis Bunuel: https://www.youtube.com/watch?v=6vcfvk5K4dI

La Jetee, 1962. Chris Marker. https://www.youtube.com/watch?v=nvJzKqdSr-Q
Sans Soleil, 1983. Chris Marker: https://www.youtube.com/watch?v=fdusEgrbhgA
Meshes of the Afternoon, 1943 Maya Deren: https://www.youtube.com/watch?v=dWQcJyn981M

Παρατηρήσεις για video project

Μάθημα 6: Επανεξέταση της εθνογραφικής ταινίας

Αναστοχασμός (reflexivity) και το έργο του Jean Rouch ως εθνογραφικού σκηνοθέτη. Σύγκριση μεταξύ του «άμεσου κινηματογράφου» και του Cinema-Verite στη Γαλλία.

Η πιθανότητα της αδιαμεσολάβητης παρατήρησης.

"Ο στόχος μου δεν είναι να κινηματογραφήσω τη ζωή όπως είναι, αλλά τη ζωή καθώς δημιουργείται". Jean Rouch

Ταινίες:

Les Maitres Fous, dir Jean Rouch, France 1955: https://www.youtube.com/watch?v=9G9mlBlWNcY
Chronicle of a Summer, dir. Jean Rouch – Edgar Morin 1961: https://www.youtube.com/watch?v=U4sydNFrTzo

Παρατηρήσεις στο video project

Μάθημα 7: Αυτοβιογραφική ταινία – Προσωπική και συλλογική μνήμη

Πώς επηρεάζει ο προσωπικός/εξομολογητικός τρόπος την «Αλήθεια» του ντοκιμαντέρ; Μπορεί η κατάρρευση του υποκειμένου/συγγραφέα να βάλει μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα αισθητικά και ηθικά διλλήματα ενός ντοκιμαντέρ;

Ταινίες:

Six O’clock News,. Ross Mc Elwee : https://www.youtube.com/watch?v=ZVEWizLChQU

Nobody’s Business 1996. Alan Berliner: https://vimeo.com/468500052

The Family Album 1988, Alan Berliner: https://www.youtube.com/watch?v=wUSuEktYC_w

Whited Sepulchre 2008, Tony Dowmunt: https://www.youtube.com/watch?v=HFEfgcGet9o

Arirang 2011, (Kim Ki-Duk). <https://www.youtube.com/watch?v=awigJTHa5TA>

Πώς η τηλεόραση χρησιμοποιεί και παραβιάζει τη φόρμα του ντοκιμαντέρ; & Ντοκιμαντέρ στο Web

Ο πολλαπλασιασμός των τηλεοπτικών ειδών. Το ντοκιμαντέρ σπάει τα όριά του- επεκτείνοντας τόσο τις παραδοσιακές περιοχές του και τείνει στο docu-drama, το reality show και άλλες νεότερες διαδραστικές μορφές.

Προβολή:

Διάφορα αποσπάσματα από όλα τα παραπάνω είδη

Μάθημα 8-12:

Συναντήσεις με τον συνδιδάσκοντα για πρακτικά ζητήματα για επίλυση τεχνικών προβλημάτων των λήψεων και του βίντεο

Συνεργασίες με όλους τους τρόπους επικοινωνίας με τη διδάσκουσα για τις εργασίες (θα συμφωνείται κατά περίπτωση).

Μάθημα 13:

Feed back [Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 12.12.2023]

Κατάθεση τελικής εργασίας: Κατά την ημερομηνία της εξέτασης (σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί) μέσω του eclass.

Ανάθεση Εργασιών

Περιγραφή και αξιολόγηση των αναθέσεων

Οι αναθέσεις εργασιών περιλαμβάνουν αναγνώσεις, γραπτές ασκήσεις, προβολή ταινιών, διεξαγωγή σύντομων βιντεο-λήψεων (κάμερα ή κινητή συσκευή) τα οποία θα επεξεργαστούν ως μέρος μίας μιας ταινίας. Τα μαθήματα είναι σωρευτικά και θα κορυφωθούν σε μια πρόταση ντοκιμαντέρ 2-3 σελίδων ή/και το υλικό για βίντεο-ντοκιμαντέρ το πολύ 5 λεπτών που θα κατατεθεί μέχρι τις **12 Δεκεμβρίου 2023** στο Eclass.

Υποβολή τελικών εργασιών

Το βίντεο που θα παράγεται είναι στην ελεύθερη βούλησή σας αρκεί να ακολουθεί τις παραμέτρους που θα παρουσιαστούν από εσάς στη γραπτή πρόταση

Η τελική γραπτή πρόταση θα περιλαμβάνει:

(2-3 παράγραφοι)

Σύντομη, «ελκυστική» σύνοψη της ιδέας, που περιγράφει την ιστορία, την σημασία και τον τόνο (ύφος).

Story / Σύνοψη / Treatment (1-2 σελίδες)

Ένα οverview της ιστορίας, εισάγοντας τους κύριους χαρακτήρες και τα πιθανά σημεία σχεδίασης.

Περιλαμβάνει μια περιγραφή πιθανών δομής της ιστορίας και αφηγηματικής κατεύθυνσης.

Περιγράφει την κινηματογραφική σας προσέγγιση - Τι θα δούμε και θα ακούσουμε στο ντοκιμαντέρ;

Περίληψη θέματος (1-2 σελίδες)

- Περιγράψτε το υπόβαθρο που πρέπει να γνωρίζει ένας θεατής για να κατανοήσει την ιστορία σας.

- Κάντε τον αναγνώστη να ενδιαφέρεται για το θέμα σας - είναι σύγχρονο το πρόβλημα και γιατί; Είναι ενδιαφέρον πολιτιστικά;

Τώρα αναπτύξτε άλλους λόγους για τους οποίους αυτή η ταινία πρέπει να γίνει.

- Περιγράψτε τα θέματα, τα ζητήματα, , τις προκλήσεις, ή τα ερωτήματα που θα καλύψει το project σας.

- Εξηγείστε γιατί είστε το καταλληλότερο άτομο για να κάνετε αυτήν την ταινία και εξηγείστε πως θα αποκτήσετε πρόσβασή στην ιστορία και τους χαρακτήρες.

Καλλιτεχνική προσέγγιση (1-2 παραγράφους)

Πώς θα πείτε αυτήν την ιστορία; Περιγράψτε το δημιουργικό σας όραμα για το ντοκιμαντέρ, την οπτική και ηχητική όψη και αίσθηση της ταινίας. Πώς αντανακλούν η μορφή και το περιεχόμενο μεταξύ τους;

Προβλεπόμενο κοινό (1-2 παραγράφους)

Για ποιον κάνετε την ταινία; Ποιος θα ενδιαφερθεί για την ταινία; (Συχνά πρόκειται για εντελώς διαφορετικές ομάδες θεατών). Πώς θα φτάσετε στο κοινό που στοχεύετε; Πώς θα αναπτύξετε τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού του κοινού στην ταινία σας; Ποια είναι η σχέση και η πρόσβασή σας σε αυτές τις κοινότητες;

Επιθυμητές Επιπτώσεις (εάν χρειάζεται) (1-2 παραγράφους)

Τι ελπίζετε ότι τα ακροατήρια θα αποκομίσουν από το ντοκιμαντέρ σας;

Θέλετε να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση, να αλλάξετε συμπεριφορές, να καταλύετε τις συμπεριφορές, να αλλάξετε κάποια αντίληψη πολιτική ή νομοθεσία;

Θέλετε να παρουσιάσετε/αναδείξετε μία πτυχή της ιστορίας/της ζωής

Βιβλιογραφία έρευνας (συνεντεύξεις, βιβλία, ταινίες, άρθρα) (1/3 - 1/2 σελίδα)

Καταγράψτε τις κύριες πηγές που έχουν ενημερώσει την έρευνά σας

Συνιστάται να παρακολουθείτε το σύνολο των διαλέξεων από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς θα δίνονται οδηγίες και επεξηγήσεις μέχρι το πέρας του μαθήματος. Η συνεισφορά στην τάξη περιλαμβάνει την ακρόαση, την ανάγνωση ή την προσοχή στη γραφή και την εργασία των άλλων και την προσφορά στοχαστικών, ειλικρινών, εποικοδομητικών παρατηρήσεων. Καλή χρήση των ανατροφοδότησης από άλλους. Εάν δεν προσφέρετε εθελοντικά απαντήσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να το πράξετε.