

Kursplan

för kurs på avancerad nivå

Investigations in Cinema 'before' Sound: film form, popular visual culture, and intercultural reception

15.0 Högskolepoäng

15.0 ECTS credits

Investigations in Cinema 'before' Sound: film form, popular visual culture, and intercultural reception

Kurskod: FV7019
Gäller från: VT 2009
Fastställt: 2008-12-17
Institution Institutionen för mediastudier

Ämne Filmvetenskap
Fördjupning: A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Filmvetenskapliga institutionen 2006-10-17, senast ändrad 2008-12-17, att gälla fr o m 2009-01-18.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatkurs i filmvetenskap, 30hp, eller i annat ämne med relevans för kursens innehåll, Engelska B

Kursens uppläggning

Provkod	Benämning	Högskolepoäng
FV70	Investigations in Cinema 'before' Sound	15

Kursens innehåll

Kursen erbjuder en kritisk omläsning av filmforskningen kring den så kallade stumfilmstiden genom att analysera frågor som varit centrala inom forskningen beträffande tidig film under senare år. Relationen mellan narrativ film, aktualitetsfilm och 1800-talets visuella kultur kommer att diskuteras. Särskilt fokus läggs på frågor kring interkulturell reception med mexikansk visuell kultur som särskild fallstudie.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha tillägnat sig:

- 1.fördjupad kunskap kring begrepp, teorier och metoder relevanta för forskning kring film och dess relation till visuell kultur före 1930 samt förmåga att demonstrera denna;
- 2.förmåga att relatera stumfilmstidens rörliga bildkultur till dess historiografiska och interkulturella föreläsningskontext;
- 3.förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kring detta forskningsfält inom filmvetenskap samt kritiskt kunna värdera resultatet av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. Beslut om undervisningens närmare uppläggning och om den undervisning som ska vara obligatorisk fattas av institutionsstyrelsen.

Kunskapskontroll och examination

- a. Inom ämnet filmvetenskap betraktas film-, teve- och övrigt mediematerial som visas inom kursens ram som

obligatoriskt och därmed likställt med kurslitteraturen. Kursen examineras genom hemskrivning/muntlig tentamen/analysuppgift eller genom en kombination av dessa. Hemskrivningar och andra skriftliga examinationsuppgifter skall författas och kunna presenteras elektroniskt. Kontroll av examinationsuppgifter kan komma att ske genom programvaran Genuine Text. Eventuellt fusk, såsom plagiat, behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av universitetets Disciplinnämnd.

b. Betygssättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt

c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Betyg för hel kurs uträknas genom aritmetiskt medelvärde.

d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser.

e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en period om tre terminer examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt Kunskapskontroll och examination ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare/studierektor/motsv.

Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med kursen.

Kurslitteratur

Mandatory reading (course compendium):

Abel, Richard, □The Narrative Avant-Garde□, in Richard Abel, French Cinema: The First Wave, 1915-1929 (Princeton: Princeton University Press, 1987), 237-295

Bordwell, David, □Culture, Vision, and the Perceptually New□, On the History of Film Style (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 1997), 139-149

Bottomore, Stephen, □Rediscovering early non-fiction film□, Film History, 13.2 (2001): 160-173

Brewster, Ben, □The Vitagraph fragments in the Library of Congress paper prints collection□, in John Fullerton (ed.) Screen Culture: History and Textuality (Eastleigh: John Libbey Publishing, 2004), 73-98

Brewster, Ben and Lea Jacobs, □Pictorial Styles of Film Acting in Europe in the 1910s□, in John Fullerton (ed.) Celebrating 1895: The Centenary of Cinema (Sydney: John Libbey, 1998), 253-263

Dagrada, Elena, □Through the Keyhole: Spectators and Matte Shots in Early Silent Cinema□, Iris, 11 (Summer 1990): 95-106

Elsaesser, Thomas, □Dada/Cinema□, Dada/Surrealism (ca. 1985)

Friedberg, Anne, □The Mobilized and Virtual Gaze in Modernity: Flaneur/Flaneuse□ in Window Shopping: Cinema and the Postmodern (UC Press, 1993), 15-40

Fullerton, John, □Spatial and Temporal Articulation in Pre-Classical Swedish Film□, in Thomas Elsaesser

- with Adam Barker (eds.), *Early Cinema: Space-Frame-Narrative* (London: British Film Institute, 1990), 375-388
- Fullerton, John, "Seeing the World with Different Eyes, or Seeing Differently: Cinematographic Vision and Turn-of-the-Century Popular Entertainment", in John Fullerton and Jan Olsson (eds.), *Nordic Explorations: Film Before 1930* (Sydney: John Libbey, 1999), 163-186
- Fullerton, John, "Creating an audience for the cinématographe: two Lumière agents in Mexico, 1896", *Film History*, 20.1 (2008): 95-114
- Fullerton, John and Elaine King, "Local Views, Distant Scenes: Registering Affect in Surviving Mexican Actuality Films of the 1920s", *Film History*, 17.1 (2005): 66-87
- Godbey, Emily, "The cinema of (un)attractions: microscopic objects on screen", in John Fullerton and Jan Olsson (eds.), *Allegories of Communication: Intermedial Concerns from Cinema to the Digital* (Rome: John Libbey Publishing / CIC, 2004), 277-298
- Griffiths, Alison, "To the World the World We Show: Early Travelogues as Filmed Ethnography", *Film History*, 11.3 (1999): 282-307
- Gunning, Tom, "The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde" [1986], in Thomas Elsaesser with Adam Barker (eds.), *Early Cinema: Space, Frame, Narrative* (London: BFI Publishing, 1990), 56-62
- Gunning, Tom, "Non-Continuity, Continuity, Discontinuity: A Theory of Genres in Early Film" [1984], in Thomas Elsaesser with Adam Barker (eds.), *Early Cinema: Space, Frame, Narrative* (London: BFI Publishing, 1990), 86-94
- Gunning, Tom, "Heard over the phone: The Lonely Villa and the de Lorde tradition of the terrors of technology", *Screen*, 32.2 (Summer 1991): 184-196
- Gunning, Tom, "The Whole World within Reach: Travel Images without Borders", in Roland Cosandey and François Albera (eds.), *Cinéma sans frontières 1896-1918/Images Across Borders* (Lausanne: Editions Payot Lausanne; Québec: Nuit Blanche Editeur, 1995), 21-36
- Gunning, Tom, "Before Documentary: Early Nonfiction Film and the 'View' Aesthetic", in Daan Hertogs and Nico de Klerk (eds.), *Uncharted Territories: Essays on early nonfiction film* (Amsterdam: Stichting Nederlands Filmmuseum, 1997), 9-24
- Gunning, Tom, "Mabuse, Grand Enunciator: Control and Co-ordination in The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity (London: BFI Publishing, 2000), 87-116
- Gunning, Tom, "Systematizing the Electric Message: Narrative Form, Gender, and Modernity in The Lonedale Operator", in Charlie Keil and Shelley Stamp (eds.), *American Cinema's Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2004), 15-50
- Horak, Jan-Christopher, "Paul Strand and Charles Sheeler's Manhatta", in Jan-Christopher Horak (ed.), *Lovers of Cinema: The First American Film Avant-Garde 1919-1945* (Madison: University of Wisconsin Press, 1995), 267-286
- Keil, Charlie, "To Here from Modernity: Style, Historiography, and Transitional Cinema", in Charlie Keil and Shelley Stamp (eds.), *American Cinema's Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2004), 51-65
- Loiperdinger, Martin, "Lumière's Arrival of the Train: Cinema's Founding Myth", trans. Bernd Elzer, *The Moving Image: the Journal of the Association of Moving Image Archivists*, 4.1 (Spring 2004): 89-118
- Lumière, Auguste and Louis Lumière, *Letters edited and annotated by Jacques Rittaud-Hutinet with the collaboration of Yvelise Dentzer, preface by Maurice Trarieux-Lumière, trans. Pierre Hodgson* (London and Boston: Faber and Faber, 1995),
- Davanne to Louis Lumière, Cannes, 26 March 1895, 16-17
- Louis Ducos du Hauron to Messieurs Lumière, Algiers, 17 June 1895, 18-21
- Louis Olivier to Louis Lumière, Paris, 13 July 1895, 21-22
- Jules Carpentier to Louis Lumière, Paris, 12 October 1895, 24-27

Louis Lumière to Antoine Lumire, 14 October 1895, 27-28
 Jules Carpentier to Louis Lumière, 27 November 1895, 52-54
 Louis Lumière to Jules Carpentier, [Lyon, Monplaisir], 30 November [189]5, 56-57
 Louis Lumière to Jules Carpentier, [Lyon, Monplaisir], 4 December [189]5, 59-61
 Louis Lumière to Victor Planchon [Lyon, Monplaisir], 6 December [189]5, 61-63
 Louis Lumière to Jules Carpentier, [Lyon, Monplaisir], 10 December [189]5, 66
 Jules Carpentier to Louis Lumière, Paris, 30 December 1895, 83-84
 Louis Lumière to Victor Planchon, Lyon, 2 January 1896
 Messieurs Lumière to Clément Maurice, 2 January 1896
 Auguste Lumière to Balagny, Lyon, 2 January 1896
 Louis Lumière to Jules Carpentier, Lyon, 4 January 1896
 Louis Lumière to Jules Carpentier, Lyon, 5 January 1896
 Jules Carpentier to Louis Lumière, Paris, 15 January 1896
 Louis Lumière to Jules Carpentier, Lyon, 15 January 1896
 Auguste Lumière to the Marquis d'Osmond, Lyon, 16 January 1896, 101-102
 Messieurs Lumière to the Marquis d'Osmond, Lyon, 23 January 1896, 107
 Messieurs Lumière to Charles Rossel, 12 February 1896, 120
 Lumière, Louis, 'The Cinematograph', *La Nature*, 12 October 1895, 301-303

Moritz, William, 'Americans in Paris: Man Ray and Dudley Murphy', in Jan-Christopher Horak (ed.) *Lovers of Cinema: The First American Film Avant-Garde 1919-1945* (Madison: University of Wisconsin Press, 1995), 118-136

Olsson, Jan, 'Magnified Discourse: Screenplays and Censorship in Swedish Cinema of the 1910s', in John Fullerton (ed.), *Celebrating 1895: The Centenary of Cinema* (Sydney: John Libbey, 1998), 239-252

Olsson, Jan, 'Framing silent calls: coming to cinematographic terms with telephony', in John Fullerton and Jan Olsson (eds.), *Allegories of Communication: Intermedial Concerns from Cinema to the Digital* (Rome: John Libbey Publishing / CIC, 2004), 157-192

Peterson, Jennifer Lynn, 'Travelogues and Early Nonfiction Film: Education in the School of Dreams', in Charlie Keil and Shelley Stamp (eds.), *American Cinema's Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2004), 191-213

Singer, Ben, 'Modernity, Hyperstimulus, and the Rise of Popular Sensationalism', in Leo Charney and Vanessa R. Schwartz (eds.), *Cinema and the Invention of Modern Life* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1995), 72-99

Stewart, Jacqueline, 'What Happened in the Transition? Reading Race, Gender, and Labor between the Shots', in Charlie Keil and Shelley Stamp (eds.), *American Cinema's Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2004), 103-130

Thompson, Kristin, 'Part Three: The formulation of the classical style, 1909-28', in David Bordwell, Janet Staiger and Kristin Thompson, *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Modes of Production to 1960* (London, Melbourne, Henley: Routledge & Kegan Paul, 1985), 155-240

Tsivian, Yuri, article on Man with a Movie Camera, *Film Studies*, no. 1

Turvey, Gerry, 'Panoramas, parades and the picturesque: the aesthetics of British actuality films, 1895-1901', *Film History*, 16.1 (2004): 9-27

Vertov, Dziga, *Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov* (ed. Annette Michelson, trans. Kevin O'Brien) (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1984) (selection to be finalised)