Poveznice među filmovima – 2. tema (sažetak prema navedenoj literaturi)

Razvoj filma do 1940-ih

Literatura: *Filmska enciklopedija I. i II*., Ante Peterlić (ur.), Zagreb, 1986.

Filmski leksikon, ur. B. Kragić i N. Gilić, Zagreb, 2003.

Krešimir Mikić, *Film u nastavi medijske kulture*, Zagre, 2001.

David Parkinson, *Film*, Oxford

Ante Peterlić, *Ogledi o 9 autora*, Zagreb, 1985.

Ante Peterlić, *Osnove teorije filma*, Zagreb, 2001.

Ivo Škrabalo, *101 godina filma u Hrvatskoj: 1886. – 1997.*, Zagreb, 1998.

Stjepko Težak, *Metodika nastave filma*, Zagreb, 2002.

Pogledani filmovi ili dijelovi filmova

Filmovi braće Lumière

<https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk>

<https://www.youtube.com/watch?v=s4cZ2bzOp3c>

Put na Mjesec

<https://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE>

Velika pljačka vlaka

<https://www.youtube.com/watch?v=y3jrB5ANUUY>

Oklopnjača Potemkin - isječak

<https://www.youtube.com/watch?v=ec4J363Eltw>

Nedodirljivi – isječak

<https://www.youtube.com/watch?v=QJpRSf4q-hI>

Filmovi Charlieja Chaplina

<https://www.youtube.com/watch?v=AEkDgPqzoFE>

<https://www.youtube.com/watch?v=IJOuoyoMhj8>

<https://www.youtube.com/watch?v=VXQv-6CXf1g>

<https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI>

Život je lijep (La vita è bella), 1997.

Pretpovijest filma (samo pročitati)

Riječ je o zajedničkom nazivu za vizionarske ideje i praktične pokušaje koji su prethodili nastanku filma.

Najstariji principi današnje projekcije poznati su iz stare Kine: projekcije sjena na bijelom platnu okrenutom publici.

Pojavu zatvorenog užarenog kruga opisao je rimski pjesnik **Tit Lukrecije Kar** u 1. st. pr. Kr.

* Objasnite što je perzistencija vida.

Camera obscura (mračna komora) omogućuje projekciju na način da kroz sitan otvor („mlaznicu svjetla“) svjetlosne zrake izvana ulaze u mračnu komoru i projiciraju obrnutu sliku motiva pred kamerom po čitavoj unutrašnjosti komore.

Taj prastari optički uređaj opisao je i skicirao **Leonardo da Vinci** oko 1500.

Laterna magica izum je koji je imao osnovne elemente suvremenog projekcijskog uređaja.

Razvoj fotografije

Prva statična fotografija iz 1820-ih djelo je Francuza **Josepha Nicephorea Niepcea**; postupak je nazvao **heliografija** ili **pisanje suncem**.

Razdoblje **kronofotografije** ili fotografije u vremenu (1874. – 1894.)

Majstor serijske fotografije **Eadweard Muybridge** fotografiju je iskoristio kao sredstvo analize pokreta ljudi i životinja.

* Objasnite njegov eksperiment iz 1878.:

A horse running with a person on it

AI-generated content may be incorrect.

Thomas Alva Edison 1891. javno je predstavio prvi projektor u povijesti filma – kinetoskop. Patent je prijavio još tri godine ranije, no stvarnim se tvorcem projektora smatra Edisonov asistent **William Dickson**. Taj uređaj nalik džuboksu bio je namijenjen tek jednom gledatelju. Edisonova je zasluga uvođenje filma širine 35 milimetara, filmski format koji je i danas najrašireniji u kinematografiji.

* Navedite optičke uređaje koji su prethodili izumu kinematografa braće Lumière.

Nastanak filmske umjetnosti

28. 12. 1895.

* Obrazložite važnost tog datuma.

Braća **Auguste** i **Louis Lumière** (Louis je značajniji izumitelj) predstavljaju **kinematograf**, kombinaciju kamere i projektora, univerzalni uređaj koji je omogućavao snimanje, razvijanje i projekciju filma. Prvi film koji su prikazali skupini stručnjaka na besplatnoj projekciji još u ožujku 1895. bio je *Izlazak radnika iz tvornice Lumière.*

Uz taj je film 28. 12. 1895. predstavljeno još devet kratkih filmova prosječnog trajanja od 46 sekundi.

Pogledani filmovi:

Ulazak vlaka na stanicu Le Ciotat– dijagonalni ulazak vlaka, film zbog približavanja vlaka prema statičnoj kameri sadrži sve filmske planove.

Poliveni poljevač

* Objasnite važnost filmova *Ulazak vlaka na stanicu Le Ciotat* i *Poliveni poljevač*.

Prikazivali su bebin doručak (beba je Augustova kći), zlatnu ribicu u akvariju, kartašku igru, plivača u moru, pristajanje broda, ulični prizor, rad u kovačnici i rušenje zida.

Louis Lumière bio je vješt fotograf i spomenute prizore snimio je na način kojim je pojačana njihova realističnost.

Braća Lumière začetnici su **dokumentarističke struje** u filmskoj umjetnosti, one koja se oslanja na zbiljsko. S kamerom su postupali kao fotografi: postavili bi je na visinu očiju, izabrali srednji plan, kamera je bila statična i prizor su tek minimalno mizanscenski pripremili.

Tijekom 1896. Lumièrei su poslali svoje namještenike diljem svijeta, od Kine i Indije do Egipta i Australije, da bi snimili prizore slavnih mjesta za kasnije prikazivanje u kazalištima, na sajmovima i gradskim trgovima. Do 1903. proizveli su više od 2000 različitih filmova – od kućnih prizora do vijesti.

A person's face on the moon

AI-generated content may be incorrect. *Put na Mjesec,* 1902.

Georges Méliès začetnik je druge struje u filmskoj umjetnosti. On otkriva film kao instrument preoblikovanja zbilje i smatra se **začetnikom igranog filma** i **prvim filmskim pripovjedačem**.

U Londonu od Roberta Paula kupuje projektor animatograf i usavršava ga u kameru projektor. Otvara prvi stalni filmski studio, utemeljuje scenarističko zanimanje, a bio je i prvi studiozniji filmski scenograf (aranžira prizor, nadograđuje ga i daje mu novo značenje).

Dolazi iz kazališnog okruženja i kao poznati iluzionist u filmu prvi sustavno koristi filmske trikove, a neke i sam otkriva. Npr. u kratkom filmskom zapisu sam sebi napuhuje glavu mijehom za raspirivanje vatre.

Dvostruka ekspozicija (višestruka ekspozicija) – transparentno preklapanje dviju ili više cijelih slika prizora u istome kadru. Postiže se različito: (a) tako da se dva puta snimi na isti dio filmske vrpce, (b) da se u laboratoriju na jednu sliku kopira druga, ili (c) da se u elektroničkom sustavu miksaju dvije različite slike.

Trikove koristi u filmu ***Put na Mjesec*** (*Voyage dans la lune*, 1902., 13 minuta), kojim je uveo **žanr znanstvene fantastike** (primjer trika: kišobran astronoma na Mjesecu se pretvara u gljivu koja naraste).

Film je ujedno i satira tog žanra, a sadržava niz zanimljivih filmskih postupaka: sugestiju vožnje kamere, krupni plan. Mélièsov scenarij nadahnut je romanima *Od Zemlje do Mjeseca* J. Vernea i *Prvi ljudi na Mjesecu* H. G. Wellsa. Astronomi na čelu s profesorom, kojega glumi Méliès, idu na Mjesec, no zarobe ih matični stanovnici Selenitanci (glume ih akrobati iz Folies-Bergèrea). Ipak uspiju pobjeći i vrate se na Zemlju.

Antropomorfni prikaz Mjeseca u čije se oko zabija raketa antologijski je kadar iz ovog filma.

Znanstvena fantastika, žanr igranog filma, podvrsta filmova fantastike. Kao istaknutiji podžanrovi tog filma izdvajaju se tzv. svemirski filmovi (engl. space opera), u kojima se prati putovanje svemirom (npr. *Zvjezdane staze*), tzv. vremeplovni filmovi (engl. time travel), o putovanju vremenom unaprijed i unatrag (*Povratak u budućnost*), tzv. postapokaliptični filmovi (*Pobješnjeli Max*) i dr.

Razvoj filmskog jezika: Edwin Porter i David Griffith (o Griffithu samo pročitati)

Povijest američkog filma počinje na istočnoj obali SAD-a i obilježena je brojnim sudskim procesima kojima je trebalo odlučiti kome pripada pravno vlasništvo nad kamerom-projektorom. Budući da je razvoju tog uređaja pridonio velik broj pojedinaca, Thomas Edison je 1909. okončao taj spor da bi se mogao posvetiti većoj prijetnji američkom filmu – piratstvom.

Kada su se u filmskoj industriji pojavili distributeri, razvio se sustav koji djeluje i danas: distributeri kupuju filmove od producenata i zatim ih iznajmljuju prikazivačima. Da bi spriječili distributere u izradi ilegalnih kopija popularnih filmova, Edison je zajedno sa suparnicima osnovao tvrtku Motion Picture Patents Company (MPPC). Uslijedio je odgovor: 1910. nezavisni producenti tužili su MPPC zbog pokušaja monopolizacije industrije. Kako bi bili izvan kontrole velikih, nezavisni producenti sele se u Hollywood. Mjesto je zbog velikog broja sunčanih dana i raznolikog krajolika u okolici filmašima pružalo izvrsne uvjete za snimanje i već do 1915. u njemu nastaje 50% svjetske filmske produkcije.

Nickleodeon – kino za groš (engl. nickle – groš). Prve kino dvorane naplaćivale su ulaznice par centi, a do 1908. bilo ih je 5000 u SAD-u. Kako nije bilo dijaloga, gledatelji su često razgovarali tijekom projekcija, navijali i pljeskali akcijskim scenama. Početkom 1920-ih kina za groš zamijenjena su raskošno dekoriranim dvoranama.

Edwin Porter (1869. – 1941.) smatra se **utemeljiteljem montaže** kakvu danas poznajemo. Kao Edisonov zaposlenik radio je na inovacijama kamere i projektora, zatim snima filmove.

Život američkog vatrogasca(1903.) - u prizorima požara koristio se snimcima drugih požara koje je ubacio u svoj film.

Velika pljačka vlaka (1903., trajanje: 12 minuta) – tzv. **film potjere**, često se zbog vesternske ikonografije spominjao kao prvi vestern, iako su takve ocjene ipak pretjerane (Porter je svojim prvim vesternom smatrao *Život kauboja* iz 1906.). Skupina razbojnika na Divljem zapadu zaveže telegrafista na željezničkoj stanici i opljačka vlak. Dok razbojnici bježe, djevojčica oslobodi telegrafista i kreće potraga za počiniteljima.

Porter je u ovom filmu pokazao kako je moguće montirati snimke događaja koji se odvijaju u isto vrijeme, a da se ne razbije

unutarnji slijed radnje. Takva je tehnika poznata kao **izmjenična montaža.**

Gledatelje je oduševio posljednji kadar u filmu s razbojnikom koji puca u publiku (zanimljivo je da se taj kadar ovisno o volji prikazivača mogao staviti i na početak filma).

A person in a cowboy hat holding an object

AI-generated content may be incorrect. *Velika pljačka vlaka*, 1902.

David Wark Griffith (1875. – 1948.) usavršio je postupke pionira filmskog pripovijedanja, stoga je poznat i kao „otac filmske tehnike“. Glumio je u filmu E. Portera 1907., a već sljedeće godine režira svoj prvi film. Među prvim je redateljima koji shvaćaju važnost rada s glumcima, pa uskoro počinje okupljati stalnu glumačku ekipu i želi postići suptilniji stil glume kojim bi se izbjegla „preglumljenost“.

Pokazao se kao nenadmašan majstor montaže u prizorima potjera te onima koji završavaju **„spasom u posljednjem trenutku“**, koji će postati njegov zaštitni znak. Povećao je napetost postupnim **ubrzanjem ritma izmjenične montaže**.

Rođenje jedne nacije (1915.) dotad je najambiciozniji američki film (u vrijeme kada su filmovi većinom trajali 15-ak minuta snimljen je povijesni spektakl u trajanju od 134 minute), ujedno i najgledaniji američki nijemi film, kojim utemeljuje **klasični narativni film**. Radnja obuhvaća razdoblje od sedam godina i prati odnos dviju obitelji, južnjačke i sjevernjačke, za vrijeme Američkog građanskog rata. Iako se nekadašnji prijatelji u ratu nađu na protivničkim stranama, njihovu djecu – sina iz sjevernjačke i kćer iz južnjačke obitelji - veže ljubav. Na kraju filma ritmički je montirana scena spasa u posljednji trenutak. Zbog negativnog prikaza lika Afroamerikanca i neosuđivanja Ku Klux Klana film je izazvao brojne prosvjede. Griffith se ispričavao i njegov sljedeći film *Netrpeljivost* svojevrsni je umjetnički odgovor na prijepore koje je izazvao filmom *Rođenje jedne nacije.*

Netrpeljivost (1916., trajanje: 148 minuta) je film koji je **utjecao na razvoj filma u smjeru modernizma**. Ispreplićući izmjeničnom montažom četiri priče (urota u Babilonu u 6. st. pr. Krista, razapinjanje Krista, pokolj hugenota za Bartolomejske noći 1572. i suvremena priča o mladiću koji je nepravedno osuđen na smrt) prikazao je patnje zbog društvenih nepravdi, vjerske nesnošljivosti i licemjerja, a vremenski neutralnim kadrom majke koja njiše kolijevku uvodi ideju da ljubav u odnosu na te pojave djeluje kao snaga otpora (podnaslov filma je *Borba ljubavi kroz vjekove*).

Sovjetska škola montaže i *Oklopnjača Potemkin* (red. Sergej Ejzenštejn)

Nakon Listopadske revolucije 1917. u Rusiji je filmu namijenjena važna društvena uloga: prikazivali su se propagandni filmovi koji su trebali utjecati na stavove gledatelja i obrazovati milijune nepismenih.

Lev Vladimirovič Kulješov (1899. – 1970.) redatelj je i filmski teoretičar koji je smatrao da je film umjetnost konstrukcije i da je njegovo organizacijsko načelo u smjenjivanju snimki, a redatelj je „inženjer filma“. Eksperimentom, tzv. **Kulješovljevim efektom**, dokazao je da se povezivanjem raznorodnih kadrova dobije nova značenjska vrijednost, tj. da smisao filma ovisi isključivo o tome kako publika razumije način na koji su pojedinačni kadrovi spojeni.

* Opišite Kulješovljev eksperiment.

Ovisno o kadru koji je slijedio, imali različite dojmove o raspoloženju glumca.

Različiti autori koristili su montažni postupak u skladu s vlastitim zamislima. Poznati redatelji su Vsevolod Pudovkin (hvaljeni film *Mati* iz 1926.) i Aleksandar Dovženko (*Zemlja*, 1928.)

Sergej Mihajlovič Ejzenštejn

(1898. – 1948.)

Promicao je revolucionarne akcije, stoga su najupečatljivije u njegovim filmovima upravo scene pobune, patnje i pobjede. Odbacuje tradicionalnu priču te se usredotočuje na vizualni dojam i „masovnog protagonista“, tj. narod kao glavnog junaka. Smatrao je da bi filmovi postigli veći učinak ako bi se kadrovi montirali takvom brzinom i snagom da izgledaju kao da se sudaraju. Tu je zamisao realizirao u svojim precizno montiranim filmovima *Štrajk, Oklopnjača Potemkin* i *Oktobar* (1927.).

S. Ejzenštajn montira

A person holding a film strip

AI-generated content may be incorrect.

Štrajk (1924.) je film poznat po prizoru napadnutih radnika u štrajku koji je spojen s prizorom bika kojeg ubijaju (među ta dva prizora nema narativne povezanosti), što je primjer asocijativne ili pojmovne montaže.

Oklopnjača Potemkin (1925.) predstavlja sintezu dostignuća sovjetske škole i vrhunac tzv. epopeje masa. Film je imao oko 1300 pojedinačnih kadrova, a prosječni cjelovečernji film toga razdoblja 600. Radnja je smještena u 1905. Obespravljeni mornari na oklopnjači *Princ Potemkin* pobune se, pri čemu je jedan od njih ubijen. Preuzmu brod i kreću prema Odesi, gdje ih narod oduševljeno očekuje, ali vojska intervenira. Najupečatljiviji prizor masakra nevinog naroda na stepenicama u Odesi Ejzenštejn je snimio iz različitih kutova i udaljenosti. Materijal je ritmički montirao (prikaz kaotičnosti, dramatičnosti) da bi gledatelje vezao uz radnju želeći da se osjećaju kao žrtve, a ne samo kao svjedoci događaja. Scena masakra na stubama u Odesi primjer je ekspandiranog vremena u filmu (prikazano traje duže nego što bi trajalo u stvarnosti).

* Ukratko opišite pogledani isječak.

paralelna montaža 1. izmjenična montaža, montažni postupak kojim se gledatelju omogućuje naizmjenično praćenje dvaju istodobnih a prizorno odvojenih zbivanja, onih koji su inače promatraču nedostupni za istodobno perceptivno praćenje. (navesti primjer) **2. asocijativna (pojmovna) montaža,** povezivanje prizorno heterogenih kadrova po njihovoj pojmovnoj vrijednosti. (primjer)
ritmička montaža, montažni niz kratkih kadrova jednakog trajanja, odnosno montaža bržeg tempa. (primjer)

***Oklopnjača Potemkin* kao uzor nakon 60-ak godina**

Nedodirljivi (*The Untouchables*, r. Brian De Palma, 1987.)

Gangsterski film o Elliotu Nessu (Kevin Costner), federalnom agentu kojeg u Chicagu 1920-ih, u vrijeme prohibicije, trag vodi do Al Caponea (Robert De Niro). Sean Connery kao stariji policajac koji pomaže Nessu dobio je Oscara za sporednu mušku ulogu. Redatelj Brian De Palma (*Pucanj nije brisan* iz 1981., *Carlitov način* iz 1993., *Nemoguća misija* iz 1996. i dr.) u svojim se filmovima često referirao na filmsku tradiciju otvoreno „kopirajući“ prizore, motive, narativne i stilske postupke iz filmova Alfreda Hitchcocka, Michelangela Antonionija, F. F. Coppole i dr. U *Nedodirljivima* u prizoru kolica na stepenicama citira“*Oklopnjaču Potemkin.*

Američka nijema komedija 1920-ih (samo pročitati)i Charlie Chaplin

Rad gotovo svih velikih filmskih komičara u početku je bio vezan uz cirkus, pantomimu, burlesku, vodvilj. Kako nijemi film nije omogućavao verbalnu komiku, oni su stvorili vrstu čisto vizualne komedije. Najpoznatiji redatelji, koji su ujedno i glumci, jesu M. Sennett, B. Keaton i Ch. Chaplin

Slapstick komedija – 1. Kratkometražna holivudska komedija nijemog filma temeljena na gegu, odnosno na fizičkoj akciji, potjerama, tučnjavama, tjelesnim nadmetanjima. Velika popularnost u publike učinila ju je dominantnim tipom komedije1910-ih i 1920-ih. 2. Opći naziv za svaku komediju koja preuzima ključne karakteristike nijeme slapstick komedije.

Mack Sennett (1880.-1960.) otac je *slapsticka*. Inspiraciju je potražio u francuskoj burleski i talijanskoj komediji dell'arte. Njegovi filmovi imali su tipizirane likove i jednostavnu mehaničku radnju nadograđenu trikovima poput ubrzanog, obrnutog i zaustavljenog pokreta. Time se film oslobodio kazališne statičnosti. Radnja osmišljena na licu mjesta služi kao okvir za tjelesni geg i fizičku akciju (jurnjava, kaotična strka, demoliranje, leteće torte). Uživanje u destrukciji izraz je nepriznavanja autoriteta, što se najbolje vidjelo u Sennetovu omiljenom skupnom liku keystoneskih policajaca kojima je ismijavao vlast. Drugi skupni lik su lijepe kupačice. Zaslužan je za otkriće mnogih filmskih zvijezda, prije svega Ch. Chaplina.

Buster Keaton (1895.-1966.) precizno izvedene gegove u svojim filmovima obogaćuje stvaranjem lika ekscentrične osobnosti koja rijetko pokazuje osjećaje bez obzira na situaciju („kameno lice“ postaje mu zaštitni znak). Česta tema njegovih filmova odnos je čovjeka i stroja preko kojega postavlja pitanja o suvremenim vrijednostima. Antologijski je prizor jurnjave vlakom u filmu ***General***iz 1926., temeljenom na stvarnom događaju iz Američkog građanskog rata (još 1960-ih smatran je jednom od najboljih komedija). Njegovom poetikom inspirirao se dramatičar teatra apsurda Samuel Beckett.

 B. Keaton u *Generalu*

Stan Laurel i Oliver Hardy, najuspješniji par komičara svih vremena poznat kao Stanlio i Olio. Komiku grade na različitosti fizičkog izgleda i karaktera: kontrast pompoznom i krupnom Oliju djetinjasti je i vitki Stanlio. Zajedno su glumili u više od 100 filmova i među rijetkim su komičarima koji su se prilagodili zvučnom filmu. Naslov filma *Bitka stoljeća* (1927.) odnosi se na čuvenu bitku tortama.

 Stanlio i Olio

Charlie Chaplin (1889. - 1977.) britansko-američki redatelj, glumac, scenarist i producent.

Za vrijeme vodviljske turneje po SAD-u M. Sennett ponudio mu je prvu filmsku ulogu.

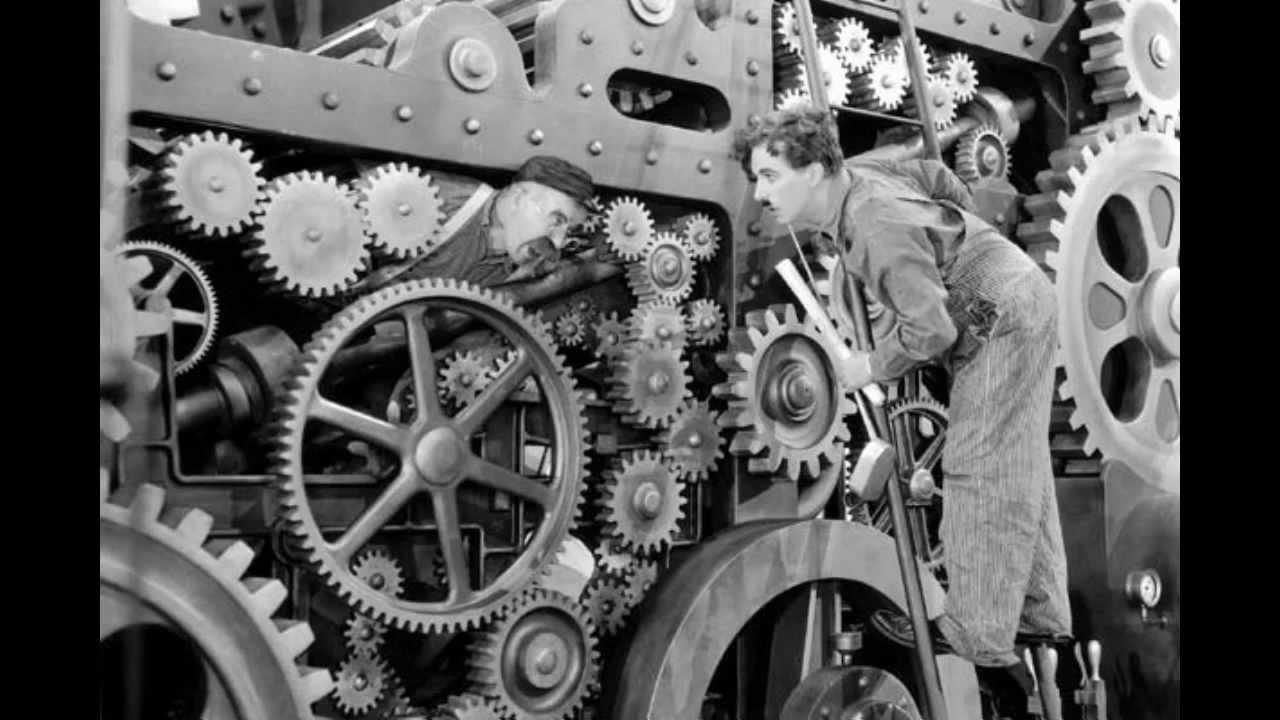
U filmu ***Skitnica*** (*The Tramp*, 1915.) stvara istoimeni lik koji tumači sve do 1940. (*Veliki diktator*). Skitnica, najpopularniji lik u povijesti filma, marginalac je na strani slabijih, romantičar, spoj suprotnosti (plemenit s provalama zloće, odvažan i kukavica, sentimentalan i ravnodušan), prepoznatljiv po fraku, vrećastim hlačama, polucilindru, brčićima, štapu i karakterističnom hodu.

Mališan (1921.), Chaplinov prvi cjelovečernji film, sentimentalna komedija o Skitnici koji se brine o napuštenom dječaku.

Potjera za zlatom (*The Gold Rush*, 1925.) - film koji predstavlja optimističnu vjeru u ostvarenje snova pa junak na kraju osvaja i djevojku i zlato.

Svjetla velegrada (*City Lights*, 1931.) - u priči o Skitnici koji pomaže cvjećarki u koju se zaljubio da ozdravi iznosi stav o stalnosti nepravde u društvu.

Moderna vremena (*Modern Times*, 1936.) predstavlja vrhunac Chaplinovih društvenokritičkih stavova. Radnik na tekućoj vrpci završava u sanatoriju, a nakon toga traži posao i slučajno staje na čelo radničkih demonstracija. Film se odnosi na konkretne probleme toga razdoblja – veliku ekonomsku krizu, nezaposlenost, pojavu beskućnika, dehumanizirajuće učinke rada, a u cjelini je satira na negativne posljedice tehnološkog napretka. Antologijski komični prizori: junakov rad na tekućoj vrpci, izgubljenost u tvorničkim ambijentima.

Moderna vremena

* Dokažite da Chaplin u svojim filmovima promiče čovjekoljublje.

Veliki diktator (*The Great Dictator*, **1940**.) satira je uperena protiv fašizma i konkretno A. Hitlera. Chaplin glumi brijača židovskog podrijetla i diktatora Hinkela. Brijač nakon pada svojega aviona u 1. svjetskom ratu gubi pamćenje i završava u sanatoriju. Hinkel dolazi na vlast i svoje protivnike šalje u koncentracijske logore. Brijač uspijeva pobjeći iz logora te ga zbog fizičke sličnosti s Hinkelom zamijene s diktatorom, što on iskoristi da bi održao pacifistički govor.

* Navedite nekoliko glavnih misli iznesenih u tom govoru.
* Ukratko prikažite scenu Hinkela s globusom dokazujući tvrdnju: Film je spoj slapsticka, parodičnosti, groteske i političke satire, s kritikom fašizma i moći medija.

Chaplin i zvučni film Prvim zvučnim filmom s dijalozima ***Pjevač jazza*** iz 1927. prestaje razdoblje nijemog filma. Chaplin je još 1930-ih odbijao snimiti zvučni film. Njegov prvi u potpunosti zvučni film je *Veliki diktator* iz 1940. (brijač se izražava mimikom sve do završnog govora, Hinkel neprestano govori i mrmlja). Prethodno su *Svjetla velegrada* sadržavala glazbu, šumove i karikirani govor, a *Moderna vremena* i jednu pjesmu koju pjeva Skitnica.

Komedija – razvoj žanra (samo pročitati)

Zvuk je u potpunosti preoblikovao komediju: naglasak je na dijalozima i verbalnim šalama.

Braća Marx (Groucho, Chico, Harpo, Zeppo) – američki glumci koji na filmu glume od 1929. Spojili su tradiciju slapstick-komedije s apsurdnim verbalnim humorom u tzv. luckastu komediju anarhističkih obilježja. Groucho ostvaruje lik urbanog cinika (lažni brkovi, cigara), Chico glumi pametnjakovića iz kvarta, a Harpo nijemoga klauna. Zeppo je do odlaska iz grupe 1933. glumio romantične likove. Filmovi: *Krotitelji, Majmunska posla, konjsko perje, Ludi rat braće Marx.*

Groucho Marx: „Jedno sam jutro ubio slona u pidžami. Kako je u nju dospio, nemam pojma.“ „Brak je jedna predivna institucija, ali tko želi živjeti u instituciji?“ „Politika je umijeće traženja nevolje, pronalaženja nevolje posvuda, postavljanja pogrešne dijagnoze i primjene pogrešne terapije.“

Groucho Marx

Screwball-komedija (screwball – čudak) – tip američke komedije iz 1930-ih i s početka 1940-ih, o muško-ženskim odnosima u suvremenim ambijentima. Prikazuje antagonistički odnos dvoje protagonista koji završava njihovim povezivanjem, odnosno mirenjem razlika: energična samosvojna žena „protrese“ dosadno uređeni život muškarca i oni se s vremenom, nakon niza komičnih nevolja, zaljube. Tempo radnje je brz, dijalozi su brojni, naglašeno je ekscentrično ponašanje likova i zanemarivanje društvenih konvencija. Model žanra predstavlja film *Dogodilo se jedne noći* (1934.) redatelja Franka Capre.

►Preporuke Davida Parkinsona, autora Oxfordove knjige *Film,* i pregledpodskupina igranofilmskog žanra komedije:

KOMEDIJA OBIČAJA (*Nevolje u raju, Četiri vjenčanja i sprovod*), FARSA (*Redovnice nastupaju*), KOMEDIJA ZABUNE (*Tootsie*), SCREWBALL (*Silom dadilja, Riba zvana Wanda*), SATIRA (*Apartman*), CRNA KOMEDIJA (*Smrt joj dobro pristaje*), ROMANTIČNA KOMEDIJA (*Zelena karta, Beskrajni dan, Romansa u Seattleu*), DJEČJA KOMEDIJA (*Sam u kući*), OBITELJSKA KOMEDIJA (*Gospođa Doubtfire – tatica u suknji*), NAIVČINE U SVIJETU (*Glup i gluplji*), NEOBIČNI PAROVI (*Braća Blues, Junior*), KOMEDIJE S POSLA (*Zaposlena djevojka, Ace Ventura – šašavi detektiv*), PARODIJA (*Ima li pilota u avionu, Goli pištolj*)

Teme za samostalno istraživanje (samo pročitati)

1. Ekspresionizam u filmu obilježavaju oštri svjetlosni kontrasti, motivi straha i tjeskobe te naglašavanje unutrašnjeg svijeta likova. Kao najreprezentativniji predstavnici ističu se filmovi ***Kabinet doktora Caligarija*** (1919.) njemačkog redatelja Roberta Wienea, ***Nosferatu*** (1922.) F. W. Murnaua i ***Metropolis*** Fritza Langa (1927.). Ekspresionizam je utjecao na *film noir*. Prvim *film noireom* smatra se *Malteški sokol* Johna Houstona iz 1941. Npr. hvaljeni film iz 1990-ih *L.A. povjerljivo* (9 nominacija za Oscara, 2 osvojena), s Russellom Croweom u jednoj od uloga, posveta je klasičnom *film noiru.*

2. Nadrealizam u filmu najbolje predstavlja jedno od najpoznatijih eksperimentalnih ostvarenja u povijesti filma, nijemi 17-ominutni film ***Andaluzijski pas***(1929.) španjolskog redatelja Luisa Buñuela i umjetnika Salvadora Dalíja. Različita bizarna zbivanja (rezanje oka britvom, ulaz u mravinjak na dlanu) asocijativno su povezana i stječe se dojam da slijede tek „logiku“ sna.

USPOREDBA

Veliki diktator (r: Charlie Chaplin, 1940.) i *Život je lijep* (r: Roberto Benigni, 1997.)

1. Oba filma izazvala su proturječne reakcije kritike i publike zbog neuobičajenog odnosa teme i žanra. Komentirajte opravdanost takvog neočekivanog spoja.

2. Usporedite i navedite scene iz filma *Život je lijep* slične onima iz *Velikog diktatora*:

Veliki diktator	***Život je lijep***
Neujednačenost ugođaja: prizori iz života Hinkela i lirske scene iz židovskog geta	
Obraćanje brijača putem radija	
Parodija ideje o „superiornosti rase“: razgovor Hinkela i savjetnika	
Satiriziranje pompoznog držanja vladajućih: doček Napalonija na kolodvoru	
Gađanje tortama na banketu diktatora Hinkela i Napalonija	
Humanistička poruka: pacifistički govor brijača u ulozi Hinkela	

3. Izdvojite elemente *slapstick* komedije u filmu *Život je lijep* i objasnite ih na primjerima.

* Pročitajte dio članka o *slapstick* komediji iz *Filmskog leksikona*.

slapstick komedija. 1. Kratkometr. holivudska → [komedija](https://film.lzmk.hr/clanak/komedija) nij. filma temeljena na gegu, odn. na fizičkoj akciji, potjerama, tučnjavama, tjelesnim nadmetanjima. Razradio ju je M. Sennett, a velika popularnost u publike učinila ju je dominantnim tipom komedije 1910-ih i 1920-ih.

4. Uzimajući u obzir godinu nastanka pojedinog filma, komentirajte tvrdnju:

Chaplin je izrazitije pokazao politički stav, a Benigni umjetnički.

5. Dokažite na temelju dvaju primjera: U filmu *Život je lijep* fantazija postaje stvarnost.

6. Objasnite ulogu zagonetki u filmu *Život je lijep*.

7. Komentirajte utemeljenost tvrdnje Elisea o tišini („Tišina je najjači krik.“) u kontekstu Eliseove sudbine i djelovanja doktora Lessinga. Kad Guido svojim djelovanjem najočitije izaziva taj stav?

* Navedite ulogu ponavljajućih motiva u filmu *Život je lijep*.

pozdravljanje „principesse“	
Offenbachova glazba	
pokret rukom: promjena snagom volje	

Poveznice među filmovima – usustavljivanje 2. teme

1. Koja se godina smatra godinom nastanka filmske umjetnosti? a) 1890. b) 1891. c) 1895. d) 1900.

1. braća Lumière
2. George Méliès
3. Edwin Porter
4. Sergej M. Ejzenštejn

2. Povežite redatelje s odrednicama i pojmovima koji se na njih odnose, npr. 6. M: **____**

A) redatelj *Oklopnjače Potemkin*
B) začetnik igranog filma
C) redatelj prvog znanstvenofantastičnog filma
D) začetak dokumentarističke struje u filmskoj umjetnosti
E) utemeljitelj montaže kakvu danas poznajemo

3. Objasnite zašto je značajan film...

a) *Put na Mjesec* ____

____

____

b) *Velika pljačka vlaka*____

____

____

4. Objasnite što je izmjenična montaža.

5. Koji Chaplinov film prikazuje negativne posljedice tehnološkog napretka?

a) *Mališan* b) *Potjera za zlatom* c) *Svjetla velegrada* d) *Moderna vremena*

6. Dokažite da je govor lika brijača za kojeg misle da je diktator (film *Veliki diktator*) pacifistički.

7. Dokažite da se u navedenim Chaplinovim filmovima očituje čovjekoljublje.

a) *Mališan*

b) *Svjetla velegrada*