Kurzus kódja(i):	FLM-242.10; FLMD-111.31; MOZ 141.03
Kurzus címe:	**Dokumentumfilm: elmélet, történet, módszerek**
Tanár neve:	Varga Balázs
Kurzus időpontja, helye:	csütörtök 9:00-10:30 34-es terem
Kurzus típusa:	előadás
Kurzus leírása:	A kurzus keretében a dokumentumfilmmel kapcsolatos legfontosabb elméleti kérdéseket tekintjük át szövegek értelmezése, illetve kortárs európai, amerikai és magyar dokumentumfilmek, valamint néhány filmtörténeti klasszikus alkotás (filmrészletek vagy teljes filmek) elemzése segítségével. A kurzus tématerve: 1. Bevezetés. Mi az hogy dokumentumfilm? Definíciók, szerepkoncepciók, tipológiák. 2. A dokumentumfilm és a társadalmi valóság. A dokumentumfilmes kifejezés módozatai. Doku-poétikák. 3. Dokumentumfilm és a politikai aktivitás. Propaganda, protest, provokáció. 4. Dokumentumfilm és etika. Közelség és távolság, a reprezentáció politikája. 5. „Légy a falon”. A megfigyelő dokumentumfilmek kérdései. 6. A cinéma vérité és a beavatkozásmentesség problémái. 7. Ki beszél itt? Dokumentumfilmes beszédhelyzetek a magyarázó dokumentumfilmtől az önéletrajzi filmekig. 8. Dokumentumfilm és kulturális emlékezet. Történelmi tapasztalatok és traumák feldolgozása dokumentumfilmben. 9. Found footage-filmek. Archív anyagok használata. 10. Újrajátszva. Rekonstruált jelenetek dokumentumfilmekben. 11. Áldokumentumfilmek. 12. Dokumentumfilm, média, digitális kultúra.
Kurzus teljesítésének követelményei:	A félév írásbeli vizsgával zárul. Ennek első fele egy filmismereti teszt a kötelező filmek alapján. A teszt minimum 70%-os teljesítése a jegyszerzés alapfeltétele. Az írásbeli vizsga második fele (teszt és esszékérdések a szakirodalom és az előadások anyaga alapján) csak akkor értékelhető, ha a beugró teszt sikerült.
Elsajátítandó kompetenciák **és módszerek**	Filmismeret, szövegértés és szövegolvasás. A társadalmi és történelmi valóság dokumentarista és kritikai értelmezéseinek és megközelítéseinek tanulmányozása.
Kötelező / ajánlott filmek:	1. Almási Tamás: Sejtjeink Peter Jackson: Akik már nem öregszenek meg 2. Robert Flaherty: Nanuk, az eszkimó Joris Ivens: Eső Sára Sándor: Cigányok 3. Michael Moore: Fahrenheit 9/11 Alexander Nanau: Kollektíva 4. Joshua Oppenheimer: Az ölés aktusa Tuza-Ritter Bernadett: Egy nő fogságban 5. D.A. Pennebaker: Dont Look Back Albert Maysles–David Maysles: Salesman 6. Jean Rouch: Egy nyár krónikája Gulyás Gyula–Gulyás János: Ne sápadj! 7. Ari Folman: Libanoni keringő Kincses Réka: Balkán bajnok 8. Gazdag Gyula: Társasutazás Alain Resnais: Sötétség és köd 9. Forgács Péter: Dunai exodus Papp Gábor Zsigmond: Az ügynök élete 10. Errol Morris: A keskeny kék vonal Kevin Maaysles Leptinotarsaoki ügynök életecdonald: Zuhanás a csendbe 11. Rob Reiner: This is Spinal Tap Siklósi Szilveszter: Az igazi Mao 12. Dzsafar Panahi–Mojtaba Mirtahmasb: Ez nem egy film Sarah Polley: Apáim története
Kötelező / ajánlott irodalom:	**Kötelező:** Nichols, Bill: A dokumentumfilm típusai. *Metropolis* (2009) no. 4. 20–41. Renov, Michael: A dokumentumfilm poétikájának megelőlegezése. *Metropolis* (2009) no. 4. 42–65. Grindon, Leger: A dokumentumfilmes interjú poétikája. *Metropolis* (2009) no. 4. 66-80. Plantinga, Carl: Dokumentumfilm. *Metropolis* (2009) no. 4. 10–19. Stőhr Lóránt: A kortárs dokumentumfilm tendenciái. In: Uő: *Személyesség, jelenlét, narrativitás. Paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben*. Budapest: Gondolat, 2019. pp. 17–45. **Ajánlott:** A magyar dokumentumfilm a rendszerváltás után. *Metropolis* (2004) no. 2. (Czirják Pál, Füredi Zoltán és Sz. Varga Zsuzsanna tanulmányai) Assmann, Jan: *A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban*. Budapest, Atlantisz, 2004. Barnouw, Erik: *Documentary: A History of the Non-Fiction Film.* Oxford, Oxford University Press, 1993. Beattie, Keith: *Documentary Screens. Non-Fiction Film and Television.* New York, Palgrave Macmillan, 2004. Bruzzi, Stella: *New documentary: a critical introduction*. London – New York, Routledge, 2006. Chanan, Michael: Truth Games. Cinéma vérité and Direct Cinema. In: Chanan, Michael: *The Politics of Documentary.* London, BFI, 2007. 166–183. Cowie, Elizabeth: *Recording Reality, Desiring the Real.* Minneapolis, University of Minnesota Press, 2011. Czirják Pál: Elbeszéléskényszer, dokumentumfilm és a történelmi emlékezet konstruálása. Adalékok a történelmi dokumentumfilm és az oral history módszertani összevetéséhez. *Replika* (2007 szeptember) no. 58. 91–119. Doherty, Thomas: The Sincerest Form of Flattery: A Brief History of the Mockumentary. Cineaste *28* (2003) no. 4. 22–24. Ellis, Jack C.: *A new history of documentary film*. New York, Continuum, 2005. Geertz, Clifford: „A bennszülöttek szemszögéből”: az antropológiai megértés természetéről. In: *Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások*. Budapest, Osiris, 2001. 227–245. Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In: *Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások.* Budapest, Osiris, 2001. 194–226. Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió 50 éve. Budapest: Műcsarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009. 263–331. (Hammer Ferenc, K. Horváth Zsolt, Pócsik Andrea, A. Gergely András és Czirják Pál tanulmányai) Juhasz, Alexandra – Lerner, Jesse (eds.): *F Is for Phony: Fake Documentary and Truth’s Undoing.* Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006. Kádár Anna: „*Körberajzolni a tűz árnyékát”. Újra felhasznált felvételek a Balázs Béla Stúdió 1968-1979 között készült filmjeiben.* Pécs, PTE BTK Kommunikáció- és Médiaelméleti Tanszék, 2010. 9–22. Kapás Zsolt Zsombor: Mockumentary, a dokumentarista jelhasználat reflexiója *Apertúra* (2011 ősz) http://apertura.hu/2011/osz/kapas Kapás Zsolt Zsombor: Elfogult objektivitás? Dokumentaritás és propaganda Michael Moore filmjeiben. *Apertúra* (2014 tavasz) <http://uj.apertura.hu/2014/tavasz/kapas-elfogult-objektivitas-dokumentaritas-es-propaganda-michael-moore-filmjeiben/> Kovács András Bálint: Az etnográfus filmrendező. Jean Rouch. *Filmvilág* (1985) no. 7. 38–43. Könczei Csilla: Reflexivitás a dokumentumfilmben. *Filmtett* (2005) http://www.filmtett.ro/cikk/2497/reflexivitas-a-dokumentumfilmben Macdonald, Kevin – Cousins, Mark: *Imagining reality: the Faber book of documentary.* London, Faber and Faber, 2006. Macdougall, David: A megfigyelő filmen túl. In: Füredi Zoltán (szerk.): *A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus*. Budapest, Palantír, 61–75. http://www.docuart.hu/palantir-film-alapitvany-kiadvany/a-valosag-filmjei-1391207319.pdf Murai András – Tóth Eszter Zsófia: Hogyan képzeljük el? A holokauszt emlékezete és a helyszín rekonstrukciója dokumentumfilmekben. *Korall* (2010) no. 41. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00032/pdf/Korall_41_081-096.pdf Murai András: Meggyőzés és vizuális élvezet. Antikapitalista és antiglobalista dokumentumfilmekről. *Médiakutató* (2010 nyár) http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/05_antikapitalista_antiglobalista/ Nichols, Bill: *Introduction to Documentary.* Bloomington, Indiana University Press, 2001. Nichols, Bill: *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary.* Bloomington, Indiana University Press, 1991. Pink, Sarah: Interdiszciplináris programok a vizuális kutatásban: A vizuális antropológia újragondolása. In: Letenyei László (szerk.): *Településkutatás II. Szöveggyűjtemény.* Budapest, Ráció, 703–724. http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/szovgyujtpdf/18-sarahpink.pdf Plantinga, Carl R.: *Rhetoric and Representation in Nonfiction Film*. Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1997. Pócsik Andrea (szerk.): Antropológiai és dokumentumfilm-elméletek. *Replika* (2012) no. 81. Pócsik Andrea: [*Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája*](https://m2.mtmt.hu/api/publication/3327083)*.* Budapest: Gondolat, 2017. Renov, Michael (ed.): *Theorizing Documentary*. New York, Routledge, 1993. Rhodes, Gary D. – Parris Springer, John (eds.): *Docufictions: essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking.* Jefferson, McFarland & Co., 2006. Rosenthal, Alan (ed.): *New Challenges for Documentary*. Manchester – New York, Manchester University Press, 2005. Sárközy Réka: *Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útja*. Budapest, 1956-os Intézet – L’Harmattan Kiadó, 2011. Sárközy Réka: *Kinek a történelme? Emlékezet, politika, dokumentumfilm.* Budapest: Gondolat – OSZK, 2018. Stőhr Lóránt: Feltépett sebek. Önreflexivitás a kollektív traumák dokumentumfilmes feldolgozásában. *Médiakutató* (2011 ősz) <http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_03_osz/07_feltepett_sebek> Stőhr Lóránt: Hit nélkül élni. Errol Morris. *Filmvilág* (2013) no. 1. Tóth Péter Pál: A képmutatás kora. Dokumentumfilm és kreativitás. *Filmvilág* (2010) no. 7. 7–10. Török Ervin (szerk.): Dokumentumfilm és propaganda. *Apertúra* (2014 tavasz) <http://uj.apertura.hu/2014-tavasz-tartalom/> Török Ervin: Az eljátszott történelem. Az ölés aktusa és A csend képe. Apertúra (2016 nyár) <http://uj.apertura.hu/2016/nyar/torok-az-eljatszott-tortenelem-az-oles-aktusa-es-a-csend-kepe/> Udvarnoky Virág: Történelem és emlékezet dokumentumfilmben. *Metropolis* (2004) no. 2. 50–56. Ward, Paul: Documentary: The Margins of Reality. London, Wallflower, 2005. Winston, Brian: *Lies, Damn Lies and Documentaries.* London, British Film Institute, 2000. Young, Colin: A megfigyelő film. In: Füredi Zoltán (szerk.): *A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus*. Budapest, Palantír, 47–61. http://www.docuart.hu/palantir-film-alapitvany-kiadvany/a-valosag-filmjei-1391207319.pdf Zalán Vince (szerk.): *Budapest Iskola.* Budapest, MADE, 2005.