Code : MAL 4E 2/4

ചലച്ചിത്രപഠനം

(Film Studies)

ലക്ഷ്യം

ചലച്ചിത്രപഠനം ഇന്ന് ഗൗരവമേറിയ ഒരു പഠനമേഖലയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏതൊരുസാഹിത്യരൂപത്തേയുംപോലെ സിനിമയുടെ കലാസൗന്ദര്യസങ്കല്പങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച മാധ്യമമെന്ന നില യിൽ സിനിമ എന്ന നവീന കലാരൂപം മസ്സിലാക്കുവാനും സാഹിത്യരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സിനിമയെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത്. മൂലകഥ, തിരക്കഥ, സാങ്കേതികതലങ്ങൾ , ചലച്ചിത്രഗാനം, എഡിറ്റി ങ്ങ്, ശബ്ദലേഖനം തുടങ്ങി സിനിമയുടെ വൈവിധ്യമാർന്നഘടകങ്ങളെയും സാമാന്യ മായി അറിയുകയാണ് കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം. സിനിമയുടെ തനതായ ഭാഷാ-സൗന്ദര്യത ത്വങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളും ദൃശ്യശ്രവ്യഘടകങ്ങളും, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും തിരിച്ചറിയുക എന്നതും ഈ വിഷയംകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മലയാളസിനിമയുടെ ശക്തിദൗർബല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതും പഠനലക്ഷ്യമാണ്.

മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന്

സിനിമയുടെ ചരിത്രം - സിനിമക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ടുവന്നുചേർന്ന വികാസ പരിണതികൾ - നിഴൽ നാടകങ്ങൾ, ചിത്രകല, ഫോട്ടോഗ്രാഫി - ലൂമിയർ സഹോദ രൻമാരും ആദ്യത്തെ ചലനചിത്രപ്രദർശനവും - ചാർളി ചാപ്ലിന്റെ ചലച്ചിത്രലോകം - റഷ്യൻ സിനിമ - എക്സ്പ്രഷനിസവും ജർമൻ സിനിമയും - നിയോറിയലിസവും ഇറ്റാലിയൻ സിനിമയും ജാപ്പാനീസ് സിനിമ - സ്വീഡിഷ്, പോളിഷ്, ഹംഗറി -ബ്രസീ ലിലെ നവ സിനിമ പ്രസ്ഥാനം - അമേരിക്കൻ സിനിമ - ഇന്ത്യൻ സിനിമ- ഫാൽകെ, ബിമൽറോയ്, സത്യജിത് റായ്, ഋത്വിക് ഘട്ടക്, മൃണാൾസെൻ, ശ്യാം ബെനഗൽ, ഗിരീഷ് കർണാഡ് തുടങ്ങിയവർ - മലയാളസിനിമയുടെ ആരംഭം - ജെ.സി. ദാനിയേൽ - വിഗതകുമാരൻ, മാർത്താണ്ഡവർമ, നീലക്കുയിൽ, ചെമ്മീൻ - മലയാളസിനിമയിലെ നവതരംഗം - പി.എൻ. മേനോൻ, അരവിന്ദൻ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ജോൺ എബ്രഹാം, കെ.പി. കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ. ഭാവുകത്വത്തിൽ മാറ്റം.

വിശദപഠനം

1. നീലക്കുയിൽ - പി. ഭാസ്കരൻ
2. കഥാപുരുഷൻ - അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

മൊഡ്യൂൾ രണ്ട്

സിനിമയും സാഹിത്യവും - തിരക്കഥയുടെ സാഹിതീയവും സൗന്ദര്യദർശനപര വുമായ അംശങ്ങൾ - സാഹിത്യസൃഷ്ടികളുടെ അനുകല്പനം - ഷേക്സ്പിയർ നാടക ങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യങ്ങൾ - നവോത്ഥാനകാല നോവലുകളും - മലയാളസിനി മയും സാഹിത്യകൃതികളുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങൾ.

വിശദപഠനം

1. ചെമ്മീൻ - തകഴിയുടെ നോവലും രാമുകാര്യാട്ടിന്റെ ചലച്ചിത്രഭാഷ്യവും

2. പുരുഷാർത്ഥം - സി.വി. ശ്രീരാമന്റെ ഇരിക്കപ്പിണ്ഡം എന്ന കഥയും കെ.ആർ. മോഹനന്റെ സിനിമയും

മൊഡ്യൂൾ മൂന്ന്

പുതിയ ഭാവുകത്വം - ഭാരതീയവും വൈദേശികവും ആയ ക്ലാസിക് തിരക്കഥാ മാതൃകകൾ - മുഖ്യധാരാസിനിമയുടെ തിരക്കഥാസാഹിത്യം.

വിശദപഠനം

1. പഥേർപാഞ്ചാലി - സത്യജിത്റായ്

2. പ്രിയമാനസം - വിനോദ്മങ്കര

3. കഥ തുടരുന്നു- ശ്രീനിവാസൻ

മൊഡ്യൂൾ നാല്

സിനിമയിലെ സാങ്കേതികത്വം - ദൃശ്യഘടകങ്ങൾ - രംഗവും പശ്ചാത്തലവും - വർണം, വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി തിരക്കഥക്കുള്ള ബന്ധം - സിനിമയിലെ ശ്രവ്യഘടകങ്ങൾ - സംഭാഷണം - പശ്ചാത്തലസംഗീതം - കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീര ഭാഷ - ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ - മലയാളചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ - സാമാന്യപരിചയം

വിശദപഠനം

1. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി - രവിമേനോൻ

മൊഡ്യൂൾ അഞ്ച്

ചലച്ചിത്രനിരൂപണം - സിനിമാസിദ്ധാന്തങ്ങൾ - താത്ത്വികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ - ആദ്യകാലനിരൂപണരീതി - മാറ്റങ്ങൾ - മാനസികാപഗ്രഥനസിദ്ധാന്തം, ഘടനാവാദം, അപനിർമ്മാണസിദ്ധാന്തം - ചിഹ്നവിജ്ഞാനീയം - രസം - ധ്വനിതത്ത്വങ്ങളും സിനിമാ പഠനവും - പ്രത്യയശാസ്ത്രവിവക്ഷകൾ - സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയധ്വനികൾ - സിനിമ യിലെ സാമൂഹികത - നവസിനിമയുടെ പ്രശ്നവിചാരം - മൂന്നാം ലോകസിനിമയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ - ഫെമിനിസവും സിനിമയും.

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1. സിനിമയുടെ ലോകം - അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

2. അരവിന്ദന്റെ കല - ഒ.കെ. ജോണി

3. സിനിമയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും - വി.കെ. ജോസഫ്

4. സിനിമയുടെ ആത്മാവ് - എം.എഫ്. തോമസ്

5. ഇന്ത്യൻസിനിമ - എം.എഫ് തോമസ്

6. ചലച്ചിത്രസ്വരൂപം - മണർകാട് മാത്യു

7. സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയം - രവീന്ദ്രൻ

8. കാഴ്ചയുടെ അശാന്തി - വി. രാജകൃഷ്ണൻ

9. രാത്രിയും മൂടൽമഞ്ഞും - ഒ.പി. രാജദേവൻ
10. ചലച്ചിത്രസമീക്ഷ - വി.ജയകൃഷ്ണൻ
11. ലോകസിനിമ - വി. ജയകൃഷ്ണൻ
12. ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുൾ - വിജയകൃഷ്ണൻ
13. മലയാളസിനിമയുടെ കഥ - വിജയകൃഷ്ണൻ
14. സിനിമയും സമൂഹവും - കെ. വേലപ്പൻ
15. മലകളിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുന്നു - ഐ. ഷൺമുഖദാസ്
16. മലയാളസിനിമ - സിനിക്
17. സിനിമയുടെ കൈയേറ്റങ്ങൾ - ഗീത.പി.
18. കഥയും തിരക്കഥയും - ആർ.വി.എം. ദിവാകരൻ
19. തിരക്കഥാസാഹിത്യം - ജോസ്.കെ. മാനുവൽ
20. മലയാളതിരക്കഥ : വളർച്ചയും വർത്തമാനവും - ആർ.വി.എം.ദിവാകരൻ
21. തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം- ബിനുകുമാർ
22. ചലച്ചിത്രപഠനങ്ങൾ - എഡി. പൻമനരാമചന്ദ്രൻ നായർ
23. മലയാളസിനിമയും സാഹിത്യവും - മധു ഇറവങ്കര
24. സിനിമടാക്കീസ് - സി.എസ്. വെങ്കിടേശ്വരൻ
25. The major Film theories - Andrew Dudley
26. What is Cinema ? - Andre Bazin
27. A History of narrative film - David Cook
28. Contemporary film theory - Antony Easthope (Ed.)
29. Question of Cinema - Stephen heeth
30. My years with Apu - Satyaji Ray