

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	11
Rozdział 1	
PRÓBA DEFINICJI ANALIZY FILMU	17
1. Analiza i inne dyskursy o filmie	19
1.1. Różne typy dyskursu o filmie	19
1.2. Analiza i krytyka	22
1.3. Analiza a teoria, analiza a wyjątkowość filmu	26
1.4. Analiza i interpretacja	28
2. Różnorodność podejść analitycznych:	
rys historyczny	31
2.1. Filmowiec bada swoje dzieło, żeby skuteczniej go bronić: Eisenstein	33
2.2. Analiza filmów w perspektywie animacji kulturalnej: fiszki filmowe	40
2.2.1. <i>Pała ze sprawowania</i> (Jean Vigo, 1933) – fiszka Jean-Patricka Lebela	43
2.2.2. André Bazin ogląda <i>Brzask</i> (Marcel Carné, 1939)	46
2.3. Polityka autorska i analiza interpretacyjna	50
2.4. Zatrzymanie obrazu	54
3. Konkluzja: propozycja definicji analizy filmów	57
Bibliografia	61
Rozdział 2	
NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY	67
1. Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego	69

1.1. Film i jego zapis	69
1.2. Narzędzia analizy filmowej	72
2. Narzędzia opisu	74
2.1. Scenopis	74
2.2. Segmentacja	83
2.3. Opis obrazów filmowych	94
2.4. Tabele, wykresy, schematy	98
3. Narzędzia cytowania	104
3.1. Fragment filmu	104
3.2. Klatka filmowa	105
3.3. Inne narzędzia cytowania	111
4. Narzędzia kontekstowe	113
4.1. Materiały poprzedzające dystrybucję filmu	114
4.2. Materiały powstałe już po rozpowszechnieniu filmu	115
Bibliografia	118

Rozdział 3

ANALIZA TEKSTUALNA: KONTROWERSYJNY MODEL

1. Analiza tekstualna i strukturalizm	126
1.1. Kilka podstawowych pojęć	126
1.2. Analiza strukturalna	128
2. Film jako tekst	133
2.1. Metamorfozy pojęcia tekstu	133
2.2. Analiza tekstualna filmów	137
3. Analiza kodów w filmach	140
3.1. Znaczenie praktyczne pojęcia kodu	140
3.2. Analiza filmu, analiza kodów	141
4. Analiza skończona, analiza bez końca	148
4.1. Utopia wyczerpującej analizy	148
4.2. Analiza fragmentu, analiza filmu	150
4.3. Analiza początków filmów, początki analizy	156
4.4. Obszerność przedmiotu, obszerność analizy	160
5. Krytyka analizy tekstualnej	163
Bibliografia	168

Rozdział 4

ANALIZA FILMU JAKO OPOWIADANIA	171
1. Analiza tematyczna, analiza treści	175
1.1. „Tematy” i „treść”	175
1.2. Analiza tematyczna	179
2. Analiza strukturalna opowiadania a analiza filmów	182
2.1. Propp i analiza bajki magicznej	182
2.2. Udoskonalenia analizy strukturalnej opowiadania	187
2.2.1. Funkcje według Barthes’a	188
2.2.2. Działania według Barthes’a	189
2.2.3. Narracja według Barthes’a	190
2.3. Greimas i analiza semantyczna opowiadania	191
3. Analiza opowiadania jako procesu produkcji znaczeń: problematyka wypowiedzenia	200
3.1. Problematyka wypowiedzenia	200
3.2. Gérard Genette: opowiadanie i narracja. Zogniskowanie	202
3.3. Punkt widzenia postaci, punkt widzenia narratora	206
3.4. Problem „głosu” narracyjnego	211
Bibliografia	218

Rozdział 5

ANALIZA OBRAZU I DŹWIĘKU	223
1. Kino a malarstwo	228
1.1. Analiza obrazów: kilka przykładów	229
1.1.1. Salony Diderota	230
1.1.2. Percepcja wzrokowa według Rudolpha Arnheima	231
1.1.3. <i>Nocny polów w Antibes</i> (Picasso, 1939) – analiza Rudolpha Arnheima	232
1.2. <i>Faust</i> Murnaua poddany analizie przez Erica Rohmera ...	235
2. Analiza obrazu filmowego	238
2.1. Kadr i punkt widzenia: <i>Człowiek z kamerą</i>	239
2.2. Analiza obrazu i montaż, związek plan–kontrplan	245
2.2.1. Montaż w <i>Październiku</i> Eisensteina	246
2.2.2. Montaż i przestrzeń pozakadrowa w <i>Chince</i> Jean-Luca Godarda	249

2.3. Przestrzeń narracyjna: <i>Reguły gry</i> Jeana Renoira	253
2.4. Malarskość i retoryka obrazu: operowanie przysłoną w filmie <i>Nosferatu</i> – symfonia grozy	259
2.5. Obraz i figura: <i>Wschód słońca</i> Murnaua	267
3. Analiza ścieżki dźwiękowej	271
3.1. Przykład muzyki	272
3.2. Analiza dźwięku w filmie: pojęcie ścieżki dźwiękowej i związane z nim ograniczenia	274
3.3. Analiza muzyki w filmie	277
3.4. Analiza odgłosów, pejzaży dźwiękowych i słów	281
3.5. Analiza mowy i głosu	287
3.5.1. Analiza dialogów filmowych	287
3.5.2. Analiza głosu w filmach	291
Bibliografia	294
Rozdział 6	
PSYCHOANALIZA A ANALIZA FILMU	297
1. Dlaczego psychoanaliza?	299
2. Niektóre problemy związane ze stosowaniem psychoanalizy do badania filmów	303
3. Psychoanaliza i tekstualność	308
3.1. Kompleks Edypa, kastracja, „blokowanie symboliczne” ..	310
3.2. Identyfikacja wtórna	315
3.3. Psychoanaliza a narratologia: narrator, postać, widz	318
3.4. Widz w tekście: pojęcie <i>suture</i>	321
3.5. Analizy feministyczne w USA	325
Bibliografia	329
Rozdział 7	
ANALIZA FILMÓW A HISTORIA KINA: WERYFIKACJA ANALIZY	333
1. Analiza struktur immanentnych czy analiza zjawisk historycznych?	335
1.1. Analiza filmów a intertekstualność	336
1.1.1. <i>Do utraty tchu</i> , autentyczność i odwołania	337
1.1.2. <i>Pogarda</i> , grobowiec kina klasycznego	340
1.2. Analiza wielkich zbiorów	341

1.2.1. W poszukiwaniu źródeł: początki kina	345
1.2.2. Kino hollywoodzkie (D. Bordwell, J. Staiger, K. Thompson)	346
1.2.3. Kino lat trzydziestych	348
1.2.4. Czy 1895 filmów tworzy „western” lat dwudziestych? ..	351
1.2.5. Analiza wielkich zbiorów, historia i badanie kodów	351
2. Użyteczność i weryfikacja analizy	354
2.1. Kryteria „wewnętrzne”	355
2.2. Kryteria „zewnętrzne”	356
2.3. Analiza filmu a historia społeczna: <i>Rzym, miasto otwarte</i> Roberta Rosselliniego	364
Bibliografia	369
 Rozdział 8	
CELE ANALIZY: ZAMIAST KONKLUZJI	371
1. Analiza, alter ego teorii	374
1.1. Analiza jako weryfikacja teorii	375
1.2. Analiza jako budowa teorii	376
1.3. Analiza jako sposób przedstawienia teorii	377
2. Analiza, stylistyka i poetyka	379
3. Analiza jako narzędzie odkrywania ideologii	385
4. Przyjemność płynąca z analizy	388
5. Analiza jako narzędzie edukacyjne	395
5.1. Analiza ustna	395
5.2. Analiza grupowa	398
6. Analiza filmu, analiza audiowizualna	400
Bibliografia	402
 Bibliografia ogólna	403
Indeks filmów	418
Indeks nazwisk	424