

Melodrama – žánr, styl, emoce

FAV 305

Mgr. Šárka Gmitterková

7. 4. 2016

"CATE BLANCHETT AND ROONEY MARA ARE SUPERB." THE WALL STREET JOURNAL.

"EXQUISITELY DIRECTED BY TODD HAYNES." *The New York Times*

"A THOUGHTFUL, BEAUTIFULLY BUILT FILM THAT TRANSCENDS EXPECTATIONS." VANITY FAIR

CAROL

HEATH LEDGER JAKE GYLLENHAAL ANNE HATHAWAY MICHELLE WILLIAMS

BROKEBACK MOUNTAIN

NICOLE KIDMAN EWAN MCGREGOR

MOULIN ROUGE

FROM THE DIRECTOR OF WILLIAM SHAKESPEARE'S ROMEO + JULIET

NO LAWS. NO LIMITS. ONE RULE. NEVER FALL IN LOVE.

WINNER OF THE BEST ACTOR AWARD *CHANGING TIMES* WINNER OF THE TECHNICAL GRAND PRIZE

TONY LEUNG MAGGIE CHEUNG

in the mood for love

a WONG KAR-WAI film

BLOCK 2 PICTURES INC. PARADIS FILMS PRESENTS A JET TONE PRODUCTION PRODUCED BY JET TONE DIRECTED BY WONG KAR-WAI
 EXECUTIVE PRODUCERS CHAN YE-CHENG ASSOCIATE PRODUCERS JACKY PANG YEE-WAH EXECUTIVE PRODUCERS WILLIAM CHANG SUK-PING
 DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY CHRISTOPHER DOYLE/MARK LI PING-BING COSTUME DESIGNER WILLIAM CHANG SUK-PING EDITOR WAN LIM-CHUNG/ALFRED YAU
 MUSIC BY MICHAEL GALASSO

network RELEASING

WINNER - BEST ACTRESS ON CERTAIN REGARD *Quebec Film Festival 2012*

WINNER - QUEER PALM *Quebec Film Festival 2012*

WINNER - BEST CANADIAN FEATURE *Toronto International Film Festival 2012*

OFFICIAL SELECTION *IFTI London Film Festival 2012*

★★★★

"Extraordinary" DAVID HUGHES, *EMPIRE*

"Starring! A powerfully provocative story" RICH CLINE, *CONTACTMUSIC.COM*

"An independent gem" JAIME GOMES, *GEIGE*

FEATURING MUSIC FROM Duran Duran Visage The Cure Depeche Mode

MELVIL POUPAUD SUZANNE CLÉMENT

LAURENCE ANYWAYS

a film by XAVIER DOLAN

15

DVD VIDEO

TOM CRUISE

MISSION: IMPOSSIBLE II

"TOM CRUISE SIZZLES IN A BLAST OF THRILLS AND SUSPENSE." Peter Travers, *ROLLING STONE*

Způsoby ukončení FAV 305

- Test
 - 3 otázky na bázi povinné literatury, výkladu a projekcí
 - 2 testové termíny (začátek a polovina června).
- Esej
 - V rozsahu 5 ns (povinné minimum 9 000 znaků)
 - Soubor doc nebo pdf (nikoliv txt nebo odt)
 - Titulek, podtitulek, úvod a závěr samozřejmostí; stejně tak seznam použité literatury; formální pravidla FAV
 - **Práce s povinnou literaturou je bezpodmínečně nutná!**
 - Jeden opravný pokus
 - Odevzdávárna – do 19. 6. 2016.

Esej

- Celkem šest lekcí představí základní atributy melodramatu - z hlediska historického vývoje, žánru, stylu, narace, ideologie a genderu, a queer a camp.
- Ideální eseje by se měla věnovat jednomu filmu a na něm demonstrovat fungování či selhání alespoň tří ze základních atributů melodramatu >> tedy které prvky zkoumaného filmu potvrzují jeho zařazení do této kategorie a které se naopak takovému označení vzpírají.

Povinná literatura

- V tuto chvíli již kompletní a dostupná ve studijních materiálech v ISu.
- Šest složek L1 – 6, z nichž každá obsahuje dva texty k tématu každé jednotlivé lekce. Oba budou vždy představeny v úvodu každé přednášky.
- V knihovně FF dva sborníky:
 - GLEDHILL, Christine (ed) (2002): *Home is where the heart is: Studies in melodrama and the woman's film*. London: BFI.
 - BYARS, Jackie (ed) (1991): *All that Hollywood allows: Re-reading gender in 1950s melodrama*. London: Routledge.
- Lze pracovat také s dalšími materiály - články z recenzovaných periodik v databázích typu EBSCO nebo JSTOR (portál elektronických zdrojů poskytovaných FFMU).

- ELSAESSER, Thomas (1991), Tales of sound and furry: Observation on family melodrama. In: LANDY, Marcia (ed), *Immitations of life. A reader on film and television melodrama*. Detroit: Wayne state university press, s. 68 – 91.
- GLEDHILL, Chritine – NEALE, Steve (2008), Melodrama. In: COOK, Pam, *The Cinema Book*. London: BFI Publishing, s. 316 – 332.

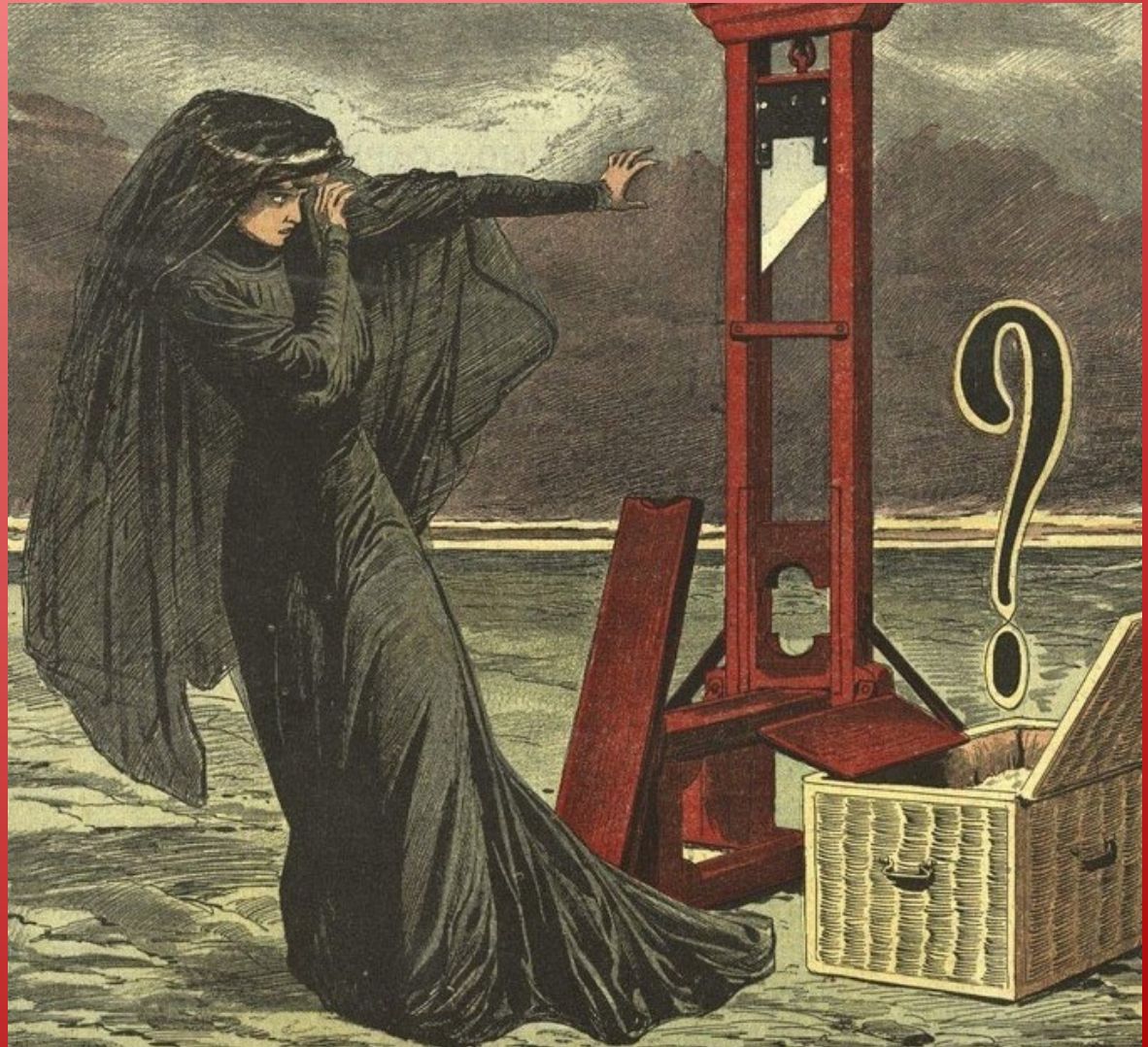
LITERATURA 7. 4. 2016

L1 – ZROZENÍ A VÝVOJ MELODRAMATU

Melodrama

Melos + drama

- Melodrama jako výrazně moderní forma
- Důsledek francouzské revoluce:
“Melodrama je dítě doby převratu. Morálka a náhoda jsou jeho řídicími principy.”
- Filozofie Jeana Jacqua Rouseeaua
- Vznik buržoazie
- Individualismus a tělo jako nositel významu.

Melodrama - znaky

1. Obsahuje element interiorizace a personalizace aktuálních sociálních a ideologických norem.
2. Melodramatické světy jsou extrémně bipolární (dobro vs zlo, světlo vs stín, stáze vs pohyb); tato polarita je personalizovaná a doslova ztělesněná.
3. Postavy nejsou realistické (ve smyslu psychologické hloubky a motivovaného jednání), naopak jde spíš o archetypy / stereotypy.
4. Performativní rétorika na úkor verbálního sdělení >> **SHOW** and tell.

"Jaká kyselina zbavila tuto
bytost jejího ženství?
Musela být kdysi krásná
a dobře stavěná; byla to
zloba, lítost, chamtivost?
Milovala příliš nebo vůbec
nebo snad byla kurtizánou?
Pykala za triumfy svého
smělého mládí?"

Honoré de Balzac
Otec Goriot

Sir Lawrence Alma-Tadema
Caesar a Kleopatra

Viktoriánská malba nám nabízí zaniklý, ale stále rozpoznatelný svět. Činí tak prostřednictvím realistického zachycení detailů, archeologické přesnosti a množství zprostředkovaných informací. Častým námětem jsou každodenní výjevy v momentu jejich zvýšené vizuální atraktivity.

Psychoanalýza a melodrama

- Psychoanalytická diagnóza jako melodramatický příběh
- Tělesné manifestace naznačující skryté a potlačené trauma odpovídají melodramatické estetice povrchu a důrazu na vizuální zpracování příběhu
- Feministické filmové teoretičky se jako jedny z prvních věnují analýze melodramatu (Laura Mulvey, E. Ann Kaplan, Mary Ann Doane)

Nebezpečná metoda
r. David Cronenberg, 2011

Hysterické tělo – problém reprezentace a genderu

"Pro melodrama je určující protagonista/protagonistka, jehož/jejíž symptomatické jednání je výsledkem nesmiřitelných nebo nevyjádřitelných vnitřních rozporů a toto "nevyslovitelné" se přelévá do a ovlivňuje mizanscénu".

“Melodrama je hlavním mediátorem sociálních a politických změn prostřednictvím různých, ale vždy personalizovaných forem populární kultury.”

MELODRAMA JAKO VTĚLENÉ JEDNÁNÍ

All that heaven allows

USA 1956

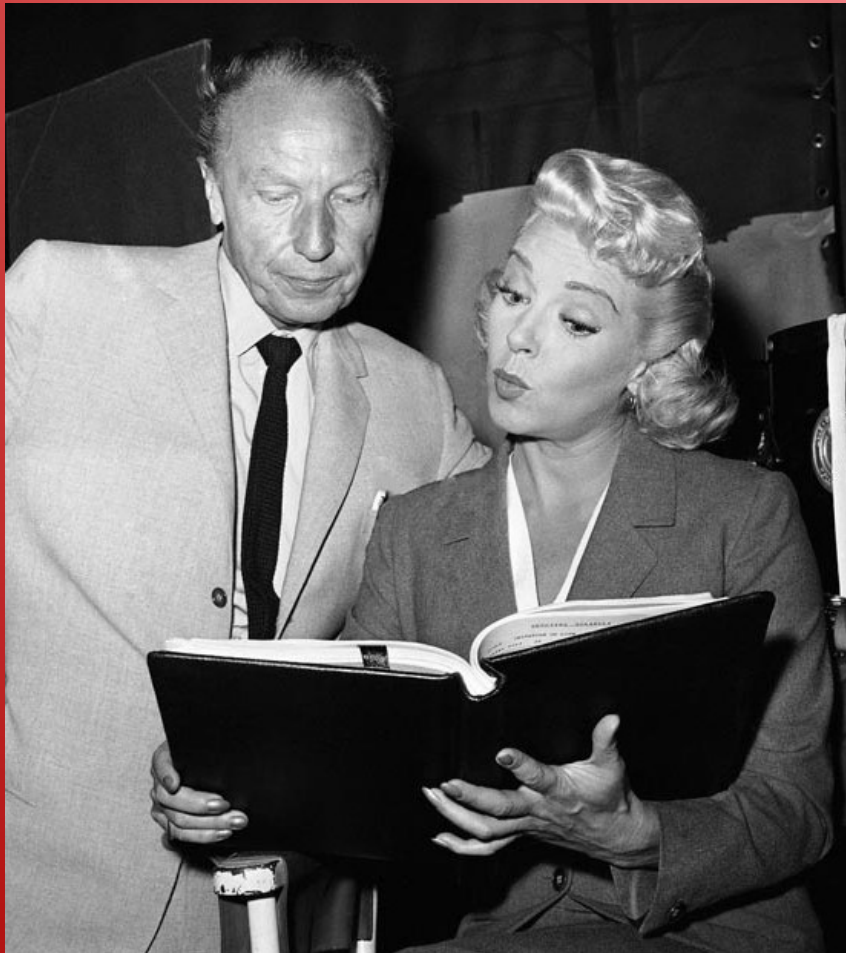
r. Douglas Sirk

Jane Wyman, Rock Hudson

- Herecké obsazení navazuje na předchozí film *Magnificent Obsession*
- Hudson a Wyman znovu hrají netradiční pár >> starší žena, mladší muž; věkový rozdíl je v tomto filmu akcentovaný
- Nekompatibilní pár také z hlediska třídní příslušnosti (zaopatřená vdova a zahradník)
- Komplexní a symbolická mizanscéna spolu s nejistým happy endem povznáší film nad příběhová kliše.

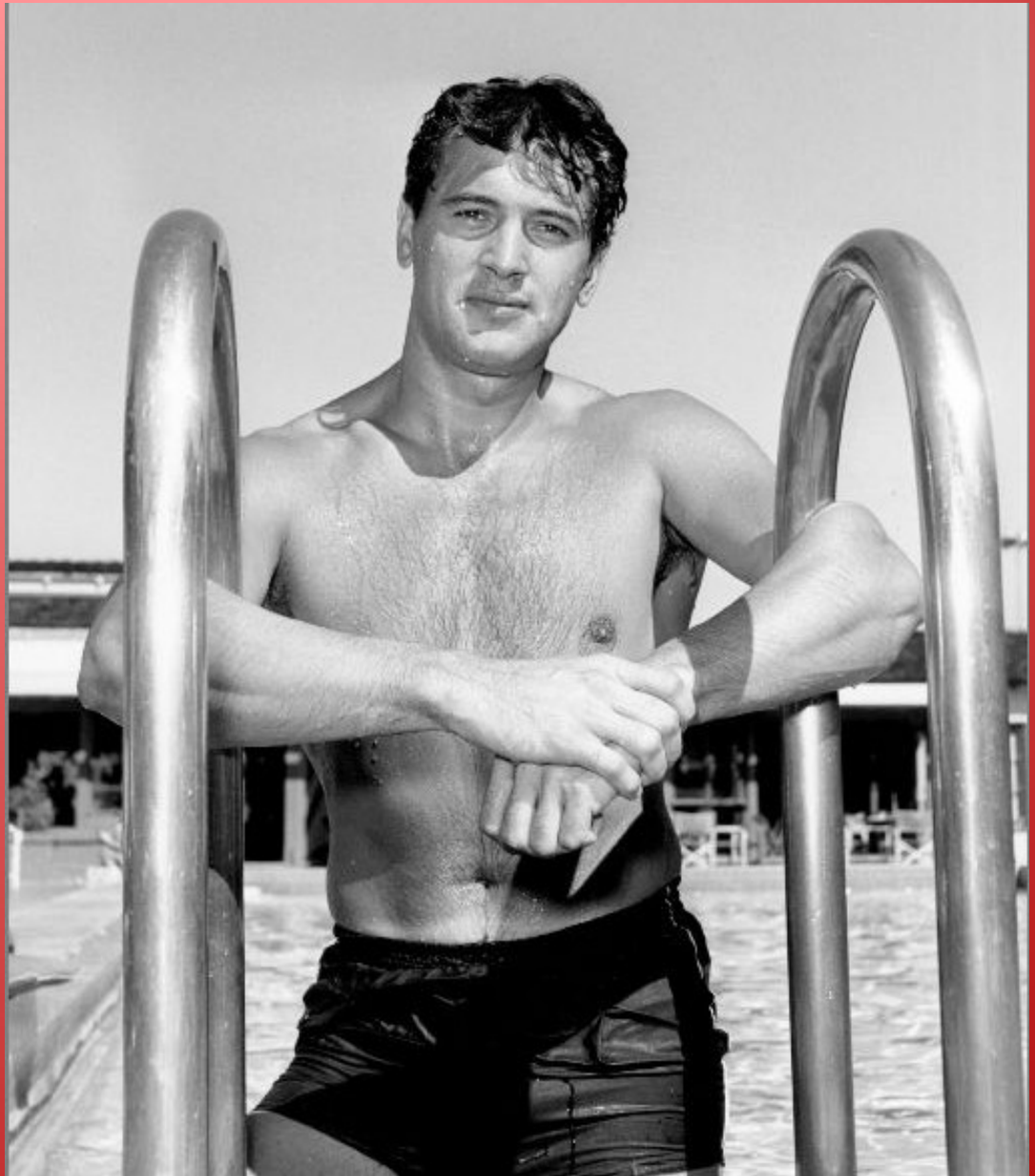

Režisér Douglas Sirk (Dietlef Sierck) Producent Ross Hunter

Rock Hudson (Roy Fitzgerald)

- Ztělesňuje přechodné období mezi starým a novým Hollywoodem
- Nikoliv problematický obraz mužství (jako James Dean, Marlon Brando nebo Paul Newman); ani přímočarý, drsný muž jako Charlton Heston nebo Kirk Douglas => tichá, přirozená, internalizovaná maskulinita
- Hluboký, ale měkký hlas / přístupný výraz / ztělesnění ideální mužské krásy (dobově podmíněný - vysoký, tmavovlasý, souměrný obličej)

All that heaven allows – úvodní scéna rozehrává
kompatibilitu vs tenzi ústředního páru

- Jak Sirk pracuje s barvou v případě kostýmů a světelných filtrů?
- K čemu slouží pravidelné užívání reflexních ploch a zrcadel?

Proč lze v případě závěru mluvit o
“happy-unhappy ending?”

Představuje Ron Kirby alternativu nebo negaci dosavadního životního stylu Cary Scott?

