

ELOKUVATUTKIMUKSEN KURSSIKIRJALLISUUS JA SUORITUSTAVAT 2018–2019

Luento- ja harjoituskurssien suoritustavat näkyvät kurssikohtaisesti opetustiedoissa

Elokuvatutkimuksen tenttimistavat – syksy 2018

Kaikki elokuvatutkimuksen tentit ottaa vastaan yliopistonlehtori, ellei toisin mainita.

Tiedekuntatenttien (”yleiset tentit” määrättyinä tenttipäivinä tiedekunnan ilmoittamassa tilassa) ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso oheisesta kirjallisuuslistasta tai suoraan WebOodista, mitkä opintojaksot ovat milloinkin suoritettavissa tiedekuntatentteinä.

Exam-järjestelmässä voit tehdä kahdenlaisia tenttejä.

Examin ”yleisten” tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi.

Ilmoittautuminen Examissa: hae haluamasi tentti järjestelmästä; ei tarvetta ottaa yhteyttä opettajaan erikseen. Katso kirjallisuuslistasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin ”yleisinä” tentteinä.

HUOM! Elokuvatutkimuksessa ei vielä ole tarjolla Examin ”yleisiä” tenttejä.

Examin ”henkilökohtaisten” tenttien tapauksessa ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse pääsääntöisesti kuukautta ennen. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:

-opintojakson koodi ja nimi,

-nimesi,

-opiskelijanumero,

-mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut,

-ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä).

Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon (varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu). Katso kirjallisuuslistasta, mitkä opintojaksot ovat milloinkin tentittävissä Examin ”henkilökohtaisina” tentteinä.

Essee ja kirjareferaatti

Suuri osa elokuvatutkimuksen opinnoista on suoritettavissa myös kriittisenä kirjareferaattina tai itsenäisenä esseenä. Ks. esseeohjeet elokuvatutkimuksen www-sivuilta ja sovi suorituksesta erikseen yliopistonlehtorin kanssa.

Perusopinnot 25 op

687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen 5 op

Toteutustavat: Luennot ja kirjallisuus.

Osallistuminen luennoille on suositeltavaa, mutta mikäli se ei ole mahdollista, luennot voi korvata tenttimällä kirjallisuutta. Luennot korvaavasta kirjallisuudesta tulee sopia elokuvatutkimuksen lehtorin kanssa.

687515P Elokuvan historia 5 op

Toteutustavat: Luennot tai kirjatentti

Tentti tiedekunnan tenttipäivänä 19.9. tai 30.1.

Tentittävä kirjallisuus: Nummelin: *Valkoinen hehku – johdatus elokuvan historiaan* ja von Bagh: *Elokuvan historia** (jälkimmäisestä teoksesta tentitään valitut osat) sekä joko Kortti: *Mediahistoria – Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin* tai Elfving, Pajala (toim.): *Tele-visioita: mediakulttuurin muuttuvat muodot* (televisiohistoria).

* Teoksesta von Bagh: *Elokuvan historia* (uudistettu painos 1998 ja 2004) tentitään kaksi valinnaista elokuvamaata, joita koskevat osat luetaan kirjan jokaisesta luvusta (2-7). Vaihtoehtoiset maat ovat Ranska, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Venäjä/Neuvostoliitto, Saksa tai Italia.

Muista ilmoittaa valitsemasi maat tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä!

687522P Elokuvatutkimuksen teorian perusteet 5 op

Toteutustavat: Luennot tai kirjatentti

Tentti tiedekunnan tenttipäivänä 14.11. tai 27.3.

Hietala: *Tunteesta teesiin* ja Hill & Church Gibson (toim.): *Film Studies – Critical approaches*.

687517P Mediakasvatuksen perusteet 5 op

Toteutustavat: Kirjatentti tai luennot

Tentti tiedekunnan tenttipäivänä 10.10., 13.2. tai 17.4.

Tentittävä kirjallisuus: Herkman: *Kriittinen mediakasvatus*, jonka lisäksi valitaan kaksi muuta teosta seuraavista: Mulari (toim.): *Solmukohtia – Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen* <http://www.mediakasvatus.fi/julkaisu/solmukohtia-nakokulmia-lasten-mediakulttuurien-tutkimusmenetelmiin-ja-mediakasvatukseen/>; Pekkala, Salomaa & Spišák (toim.): *Monimuotoinen mediakasvatus* <https://kavi.fi/fi/monimuotoinen-mediakasvatus>; Bergala: *Kokemuksia elokuvakasvatuksesta*

687518P Elokuva ja historiantutkimus 5 op

Toteutustavat: Kirjatentti tai luennot

Tentti tiedekunnan tenttipäivänä 10.10., 13.2. tai 17.4.

Tentittävä kirjallisuus: Salmi: *Elokuva ja historia* sekä Lehtisalo: *Kuin elävinä edessämme: suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937-1955*.

687519P Elokuvan lajit 5 op

Toteutustavat: Kirjatentti tai luennot

Tentti tiedekunnan tenttipäivänä 10.10., 13.2. tai 17.4.

Tentittävä kirjallisuus: Altman: *Elokuva ja genre* sekä Genre-artikkelikokoelma (lainattavissa elokuvatutkimuksen lehtorilta GF317).

687516P Elokuva-analyysi 5 op

Toteutustavat: Luennot, itsenäinen harjoitustyö ja osallistuminen verkkoseminaariin

Kirjallisuus: Bordwell & Thompson: *Film Art. An Introduction* (3. tai sitä uudempi painos): Film Style -osio. Esim. 7. painoksessa kyseisen osan sivunumerot ovat 176–388. HUOM. Kyseessä oheiskirjallisuus, jota ei tentitä!

687520P TV- ja videoilmaisu 5 op

Toteutustavat: Harjoituskurssi

Kirjallisuus: Pirilä, Kivi: *Otos*; Pirilä, Kivi: *Leikkaus*; Vacklin, Rosenvall, Nikkinen: *Elokuvan runousoppia*. HUOM. Kyseessä oheiskirjallisuus, jota ei tentitä!

687521P Mediakasvatuksen harjoituskurssi 5 op

Toteutustavat: Harjoituskurssi

Kirjallisuus: Kurssin opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus

Aineopinnot 35-45 op

687509A Teoriat ja metodit 5 op

Toteutustavat: Kirjatentti tai essee

Examin ”henkilökohtainen” tentti

Kirjallisuus: Stam & Miller (eds.): *Film and Theory* (valitut osat). Stam & Miller jakaantuu osioihin, ja teosta tentittäessä on aina valittava luettavaksi kokonaisia osia. 2,5 op:n suoritusta varten on tentittävä yhteensä vähintään 8 artikkelia, 5 op:n suoritusta varten vähintään 16 artikkelia. Kokonaissuoritukseen tentitään siis 4-5 vapaavalintaista osaa (= vähintään 16 artikkelia).

Valitut osat ilmoitetaan esim. seuraavasti (5 op:n suoritus):

"Stam & Miller: Film and Theory, osat IV, IX, XI, XII".

Stamia & Milleriä tentittäessä tenttikuoreen on ehdottomasti merkittävä ne osat, joita tentitään. (Maininta "osia teoksesta Stam & Miller" ei siis riitä; jos tentittäviä osia ei yksilöidä, ei sopivien kysymysten laatiminen ole mahdollista.)

687510A Audiovisuaalinen kerronta 5 op

Toteutustavat: Kirjatentti tai essee

Examin ”henkilökohtainen” tentti

Tentittävä kirjallisuus: Bacon: *Audiovisuaalisen kerronnan teoria* ja joko Smith: *Engaging Characters* tai Aumont: *Elokuvan estetiikka*

687511A Elokuvateorian klassikkoja 5 op

Toteutustavat: Kirjatentti tai essee

Examin ”henkilökohtainen” tentti

Tentittävä kirjallisuus: Kaksi klassikkoa alla olevasta listasta.

Abel, Richard (toim.) *French Film Theory and Criticism*, vol 1: 1907-1929, s. 224-318 ja 349-436. (eri kirjoittajia, mm. Ricciotto Canudo, Jean Epstein, Louis Delluc, Germaine Dulac)

Balázs, Bela: *Theory of the Film*
Bazin, André: *Mitä elokuva on? tai What is Cinema? I-II.*
Eisenstein, Sergei: *Elokuvan muoto tai Film Form*
Kracauer, Siegfried: *Theory of Film*
Wollen, Peter: *Signs and Meaning in the Cinema / suom. Merkityksen ongelma elokuvassa*
Pudovkin, Vsevolod: *Film Technique and Film Acting*

Kaksi seuraavista vastaa tenttivaatimusten yhtä teosta:

Arnheim, Rudolf: *Film as Art*
Kuleshov, Lev: *Kuleshov on Film* (toim. Roy Levaco)
Münsterberg, Hugo: *The Photoplay - A Psychological Study*. Teoksissa *Münsterberg: The Film - A Psychological Study* ja Langdale (toim.): *Hugo Münsterberg on Film*.
Helge Miettunen: *Elokuvan estetiikka*

687512A Elokuvan historian erityisala 10-15 op

Toteutustavat: kirjatentti tai essee

Examin ”henkilökohtainen” tentti

Tentti: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi tenttimällä osio 1) Hollywood: estetiikka, tuotanto ja kulutus sekä yksi muu osio.

Esseesuoritus: Esseet kirjoitetaan kahdesta tai kolmesta alla mainitusta historian erityisalasta käyttäen lähteenä listassa mainittua tai muuta soveltuvaa kirjallisuutta. Myös muusta elokuvahistoriallisesta aiheesta voi sopia elokuvatutkimuksen yliopistonlehtorin kanssa. 5 op:n essee on laajuudeltaan n. 15 sivua. Ohjemitta on suuntaa antava. Tärkeämpää kuin sivumäärä on esseessä osoitettu kyky argumentoida ja käyttää hyväksi lähdeaineistoa.

1) Hollywood: estetiikka, tuotanto ja kulutus

Bordwell, Steiger & Thompson: *The Classical Hollywood Cinema*, s. 85-154 ja 243-364
Gomery, Douglas: *Shared Pleasures*

2) Suomi:

Kaksi seuraavista:

Ahonen, Kimmo et al (toim.): *Taju kankaalle : uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa*
Bacon, Henry et al (toim.): *Suomalaisuus valkokankaalla*
Bacon, Henry (toim.), *Finnish Cinema. A Transnational Enterprise*

Koivunen, Anu: *Isänmaan moninaiset äidinkasvot*
Laine, Kimmo: *Pääosassa Suomen kansa*
Pantti, Mervi: *Kaikki muuttuu...*
Römpötti, Tommi: *Vieraana omassa maassa : suomalaiset road-elokuvat vapauden ja vastustuksen kertomuksina 1950-luvun lopusta 2000-luvulle*
Sihvonen, Jukka: *Idiootti ja samurai. Tuntematon sotilas elokuvana*
Talvio, Raija: *Filmikirjailijat. Elokvakäsikirjoittaminen Suomessa 1931–1941*
Toiviainen, Sakari: *Levottomat sukupolvet*

3) Saksa

Kracauer, Siegfried: *Caligarista Hitleriin*
Elsaesser, Thomas: *New German Cinema*
Flinn, Caryl: *New German Cinema*

4) Italia

Brunetta, Gian Pietro: *The history of Italian cinema*
Hay, James: *Popular film culture in fascist Italy*
Brizio-Skov, Flavia: *Popular Italian Cinema*

5) Ranska

Toiviainen, Sakari: *Elokuvan hengenveto*

ja yksi seuraavista:

Andrew, Dudley: *Mists of Regret*
Williams, Alan: *The Republic of Images*
Hayward, Susan: *French National Cinema*

6) Brittiläinen elokuva

Street, Susan: *British National Cinema*
Higson, Andrew: *Waving the Flag. Constructing a National Cinema in Britain.*

687513A Elokvatutkimuksen erityisala 10-15 op

Toteutustavat: Seminaari, esseet, luentosarjat tai muu oppiaineen lehtorin kanssa sovittava toteutustapa. HUOM. Mikäli haluat suorittaa osan jaksosta kirjatenttinä, siitä on ehdottomasti sovittava etukäteen oppiaineen lehtorin kanssa.

Examin ”henkilökohtainen” tentti

Esseesuoritus: Esseet kirjoitetaan kahdesta tai kolmesta alla mainitusta erityisalasta käyttäen lähteenä listassa mainittua tai muuta soveltuvaa kirjallisuutta. Kaikkia listassa mainittuja teoksia ei välttämättä ole tällä hetkellä saatavilla oululaisista kirjastoista. 5

op:n essee on laajuudeltaan n. 15 sivua. Ohjemitta on suuntaa antava. Tärkeämpää kuin sivumäärä on esseessä osoitettu kyky argumentoida ja käyttää hyväksi lähdeaineistoa.

Kirjallisuus:

Elokuvan lajit

(i) Yleistä:

Altman, Rick: *Elokuva ja genre* (engl. Film/Genre)

Neale, Stephen: *Genre*

Schatz, Thomas: *Hollywood Genres*

(ii) Melodraama

Gledhill, Christine (toim.): *Home is where the heart is: studies in melodrama and the woman's film*

Toiviainen, Sakari: *Suurinta elämässä*

(iii) Western

Kitses, Jim & Rickman, Gregg (toim.): *The Western Reader*

Mitchell, Lee Clark: *Westerns: making the man in fiction and film*

Wright, Will: *Sixguns and Society*

(iv) Film Noir

Naremore, James: *More than night : film noir in its context*

Silver, Alain & James Ursini (toim.): *Film Noir Reader*

Joan Copjec (ed.), *Shades of Noir*.

(v) Science Fiction

Bukatman, Scott: *Terminal identity. The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction*

Kuhn, Annette (toim.): *Alien Zone. Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema*

Chapman, James & Nicholas John Cull (toim.): *Projecting Tomorrow : Science Fiction and Popular Cinema*

(vi) Kauhuhu

Tudor, Andrew: *Monsters and Mad Scientists. A Cultural History of the Horror Movie*

Twitchell, James B.: *Dreadful Pleasures: An Anatomy of Modern Horror*.

(vii) Musikaali

Altman, Rick *The American Film Musical*

Marshall, Bill & Stilwell, Robynn: *Musicals : Hollywood and Beyond*

Feministinen elokuvatutkimus

Thornham, Sue (toim.): *Feminist Film Theory - A Reader*

de Lauretis, Teresa: *Alice Doesn't. Feminism, Semiotics, Cinema*

de Lauretis, Teresa: *Itsepäinen vietti*

de Lauretis, Teresa: *Technologies of Gender*

Gledhill, Christine (toim.): *Gender Meets Genre in Postwar Cinemas*

Inness, Sherrie A. (toim.) *Action Chicks: New Images of Tough Women in Popular Culture*

Koivunen, Anu: *Isänmaan moninaiset äidinkasvot*

Mayne, Judith: *The Woman at the Keyhole. Feminism and Women's Cinema*

Mulvey, Laura: *Visual and Other Pleasures*

Stacey, Jackie: *Star Gazing. Hollywood Cinema and Female Spectatorship*

Elokuva ja psykoanalyysi

Doane, Mary-Ann: *Femmes Fatales: Feminism, Film theory, Psychoanalysis*

Kaplan, E. Ann (toim.): *Psychoanalysis & Cinema*

Metz, Christian: *Psychoanalysis and Cinema*

Zizek, Slavoj: *Enjoy your symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out*

Kognitivismi ja uusformalismi

Bordwell, David & Carroll, Noël (toim.): *Post-Theory*

Bordwell, David: *Poetics of Cinema*

Thompson, Kristin: *Breaking the Glass Armor*

Bordwell, David: *On the History of Film Style*

Bordwell, David & Kristin Thompson: *Minding Movies : Observations on the Art, Craft, and Business of Filmmaking*

Plantinga, Carl & Greg M. Smith (toim.): *Passionate views: film, cognition, and emotion.*

Grodal, Torben: *Moving pictures*

Audiovisuaalinen kulttuuri ja kulttuurintutkimus

Bennett, T. & Woollacott, J.: *Bond and Beyond: The Political Career of a Popular Hero*

Gledhill, Christine (toim.): *Stardom. Industry of Desire*

Dyer, Richard: *Älä katso! seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa*

Dyer, Richard: *Stars*

Dyer, Richard: *Heavenly Bodies. Film Stars and Society*

Dyer, Richard: *White*

Ellis, John: *Visible Fictions*

Hall, Stuart: *Identiteetti*

Jenkins, Henry: *Convergence Culture*

Jenkins, Henry: *Wow Climax : Tracing the Emotional Impact of Popular Culture*

Kellner, Douglas: *Mediakulttuuri*

Lewis, Lisa (toim.): *The Adoring Audience. Fan Culture and Popular Media*

McGuigan, Jim: *Cultural Populism*

Strinati, D.: *An Introduction to Theories of Popular Culture*

Elokuva ja kerronta

Altman, Rick: *A Theory of Narrative*

Bacon: *Audiovisuaalisen kerronnan teoria*

Bordwell: *Narration in Fiction Film*

Bordwell & Thompson: *Film Art - an introduction*

Elokuva ja filosofia

(i) Analyttinen filosofia

Jarvie, Ian: *Philosophy of the Film*

Carroll, Noël: *Philosophical Problems of Classical Film Theory*
Philosophy and film / edited with an introduction by Cynthia A. Freeland and Thomas E. Wartenberg
(ii) Fenomenologia
Sobchack, Vivian: *Address of the eye: a phenomenology of film experience*
(iii) Dekonstruktio
Brunette, Peter & David Wills: *Screen / Play: Derrida and Film Theory*
(iii) Gilles Deleuzen elokuvafilosofia
Deleuze, Gilles: *Cinéma 1: L'Image-mouvement* (engl. *Cinema 1: The Movement-Image*)
Deleuze, Gilles: *Cinéma2: L'Image-temps* (engl. *Cinema 2: The Time-Image*)
Rodowick, D.N.: *Gilles Deleuze's Time Machine*
Sihvonen, Jukka : *Aivokuvia*

Elokuvaäänien teoria

Chion, Michel: *L' Audio-Vision* (engl. *Audio-Vision*)
Chion, Michel: *Le voix au cinéma* (engl. *Voice in cinema*)
Weis, Elisabeth & Belton, John (toim.): *Film Sound - Theory and Practice*
Altman, Rick (toim.) *Sound Theory, Sound Practice*

Elokuva taiteiden kentässä

Andrew, Dudley: *Film in the aura of art*
Bacon: *Seitsemäs taide. Elokuva ja muut taiteet*
Barthes, Roland: *Image, music, text*
Barthes, Roland: *Valoisa huone (La Chambre claire)*

Tuotanto, kulutus ja teknologia

Bordwell, Steiger & Thompson: *The Classical Hollywood Cinema*
Elsaesser & Hoffman (toim.): *Cinema Futures: Cain, Abel or Cable*
Nowell-Smith & Ricci (toim.): *Hollywood & Europe: Economics, Culture, National Identity 1945-95*
Thompson, Kristin: *Exporting Entertainment*
Gomery, Douglas: *Shared Pleasures*
Stokes, Melvyn & Maltby, Richard (toim.): *Hollywood Spectatorship*
Staiger, J.: *Interpreting Films. Studies in the Historical Reception of American Cinema*
Maltby, Richard & Biltereyst, Daniel (toim.): *Explorations in New Cinema History*

Dokumenttielokuva

Aaltonen, Jouko: *Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa. Dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi.*
Bruzzi, Stella: *New Documentary. A Critical Introduction.*
Grant, Barry Keith ja Sloniowski, Jeannette (toim.): *Documenting the Documentary*
Helke, Susanna: *Nanookin jälki. Tyyli ja metodi dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla*
Hicks, Jeremy: *Dziga Vertov: Defining Documentary Film*

Korhonen, Timo: *Hyvän reunalla, dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka*
Nichols, Bill: *Introduction to Documentary*

Ekokriittinen elokuvatutkimus

Gustafsson, Tommy & Pietari Kääpä (toim.): *Transnational Ecocinema*
Kääpä, Pietari: *Ecology and Contemporary Nordic Cinemas*
Rust, Stephen & Salma Monani & Sean Cubitt: *Ecocinema Theory and Practice*
Willoquet-Maricondi, Paula (toim.): *Framing the World. Explorations in Ecocriticism and Film*