

Visual Pleasure and Narrative Cinema

Laura Mulvey / लौरा मुलवे

- Laura Mulvey's seminal essay "Visual Pleasure and Narrative Cinema," published in 1975, is a cornerstone of feminist film theory.
- लौरा मुलवे का महत्वपूर्ण निबंध "विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा," 1975 में प्रकाशित, नारीवादी फिल्म सिद्धांत की आधारशिला है।

- In this work, Mulvey uses **psychoanalysis** to explore how mainstream Hollywood cinema reflects and perpetuates patriarchal structures, particularly through its portrayal of women.
- इस कार्य में, मुलवे मनोविश्लेषण का उपयोग यह समझने के लिए करती हैं कि मुख्यधारा की हॉलीवुड सिनेमा किस तरह पितृसत्तात्मक संरचनाओं को दर्शाता है और उन्हें कायम रखता है, खासकर महिलाओं के चित्रण के माध्यम से।

Male Gaze / पुरुष दृष्टि

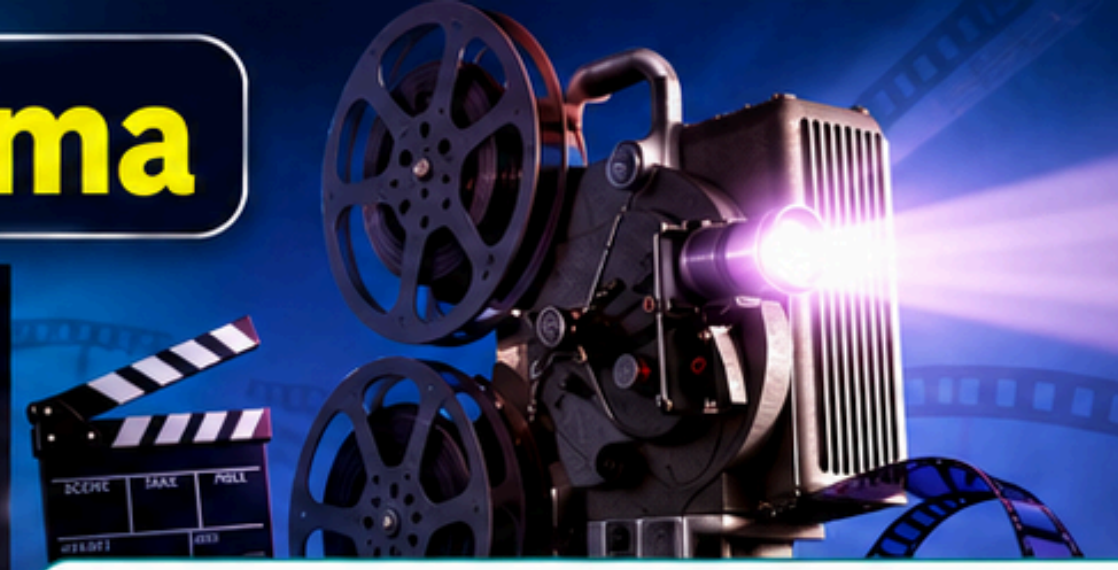
- A central idea in Mulvey's essay is the "male gaze."
- मुलवे के निबंध में एक प्रमुख विचार है "पुरुष दृष्टि।"
- This involves transforming women into fetishized objects, breaking them down into individual body parts to be scrutinized and adored. This fragmentation diminishes the woman's humanity, reducing her to a mere collection of desirable parts.
- इसमें महिलाओं को वस्तु की तरह देखना शामिल है, उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में बांटकर देखा और सराहा जाता है। यह विखंडन महिला की मानवता को कम करता है, उसे केवल इच्छनीय हिस्सों के एक समूह तक सीमित कर देता है।

Male Gaze / पुरुष दृष्टि

- Mulvey argues that cinema is phallogentric, meaning it centers on male perspectives and experiences. Women, in this system, are relegated to the margins, their roles defined in relation to male characters.
- मुलवे का तर्क है कि सिनेमा मूलतः पुरुष-केंद्रित है, यानी यह पुरुष दृष्टिकोण और अनुभवों पर केंद्रित है। इस व्यवस्था में, महिलाओं को हाशिये पर रखा जाता है, और उनकी भूमिकाएँ पुरुष पात्रों के संदर्भ में निर्धारित होती हैं।

Male Gaze / पुरुष दृष्टि

- The male gaze creates a power imbalance. It supports a patriarchal status quo, perpetuating women's real-life sexual objectification.
- पुरुष दृष्टि शक्ति असंतुलन पैदा करती है। यह पितृसत्तात्मक स्थिति को बनाए रखती है, जिससे महिलाओं का वास्तविक जीवन में यौन वस्तुकरण होता है।

Rohit Yadav

PhD Scholar at
Central University of Rajasthan

JRF Media Academy

UGC-NET PAPER 1

FULL COURSE

✓ Let's Find Out Every Concept in Detail.

COMPLETE SYLLABUS – TOPIC WISE

LATEST PYQ's WITH DETAILED SOLUTIONS

TOPIC-WISE VIDEO LECTURES

HINDI & ENGLISH

MASS COMMUNICATION
PAPER 2

FULL COURSE

UGC-NET by **Rohit**

UGC-NET Paper 1 Complete Syllabus with
Latest PYQ's Solutions.

Fetishism and Voyeurism

फेटिशिज़्म और वॉयूरिज़्म

Mulvey identifies two ways the male gaze works:

मलवे ने पुरुष दृष्टि के काम करने के दो तरीके बताए हैं:

1 Fetishistic: Turning women into fetish objects, focusing on their body parts and reducing them to objects of beauty.

फेटिशिस्टिक: महिलाओं को फेटिह वस्तु बनाना, उनके शरीर के भागों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें सुंदरता की वस्तु तक सीमित करना।

2 Voyeurism: Gaining pleasure from watching women in a way that suggests power and control over them.

वॉयूरिज़्म: महिलाओं को ऐसे देखने से आनंद लेना, जिससे शक्ति और नियंत्रण का संकेत मिलता है।

Fetishistic scopophilia फेटिशिस्टिक स्कोपोफ़िलिया

Alfred Hitchcock's *Vertigo*, *Rear Window*, and *Marnie* also contain examples of fetishistic scopophilia, Mulvey states that in these works, **"the look is central to the plot, oscillating between voyeurism and fetishistic fascination"**

अल्फ्रेड हिचकॉक की *वर्टिगो*, *रियर विंडो*, और *मार्नी* में भी फेटिशिस्टिक स्कोपोफ़िलिया के उदाहरण मिलते हैं, मलवे का कहना है कि इन कृतियों में, **"दृष्टि (लुक) कहानी के केंद्र में होती है, जो वॉयूरिज़्म और फेटिशिस्टिक आकर्षण के बीच डोलती रहती है"**

Voyeurism वॉयूरिज़्म

This involves gaining pleasure from secretly observing women, often in a way that suggests power and control over them. In cinema, this is manifested through narrative structures that position women as subjects of investigation, often in roles that highlight their vulnerability.

यह गुप्त रूप से महिलाओं को देखने से आनंद प्राप्त करने से जुड़ा है, अक्सर ऐसे तरीके से जो शक्ति और नियंत्रण का संकेत देता है। सिनेमा में, यह कथानक संरचनाओं के माध्यम से प्रकट होता है जो महिलाओं को जांच के विषय के रूप में प्रस्तुत करती हैं, अक्सर ऐसी भूमिकाओं में जो उनकी कमजोरी को उजागर करती हैं।

JRF Media Academy by Rohit

MALE GAZE / पुरुष दृष्टि

She argues that Hollywood films are made to please a male viewer, placing women as objects of visual pleasure. This gaze happens in three ways:

वह तर्क देती हैं कि हॉलीवुड फिल्मों में पुरुष दर्शक को खुश करने के लिए बनाई जाती हैं, और महिलाओं को दृश्य सुख की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह दृष्टि तीन तरीकों से होती है:

1

The Camera's Gaze: How it views and frames women, often highlighting their physical appearance.

कैमरा की दृष्टि: यह महिलाओं को कैसे देखता और फ्रेम करता है, अक्सर उनके शारीरिक रूप को प्रमुखता देता है।

2

The Audience's Gaze: How male viewers are encouraged to see women on screen as objects of desire.

दर्शक की दृष्टि: पुरुष दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे महिलाओं को स्क्रीन पर इच्छा की वस्तु के रूप में देखें।

3

The Characters' Gaze: How male characters within the story look at female characters, reinforcing their role as passive objects.

पात्रों की दृष्टि: कहानी के भीतर पुरुष पात्र महिला पात्रों को कैसे देखते हैं, जिससे उनकी भूमिका निष्क्रिय वस्तु के रूप में मजबूत होती है।

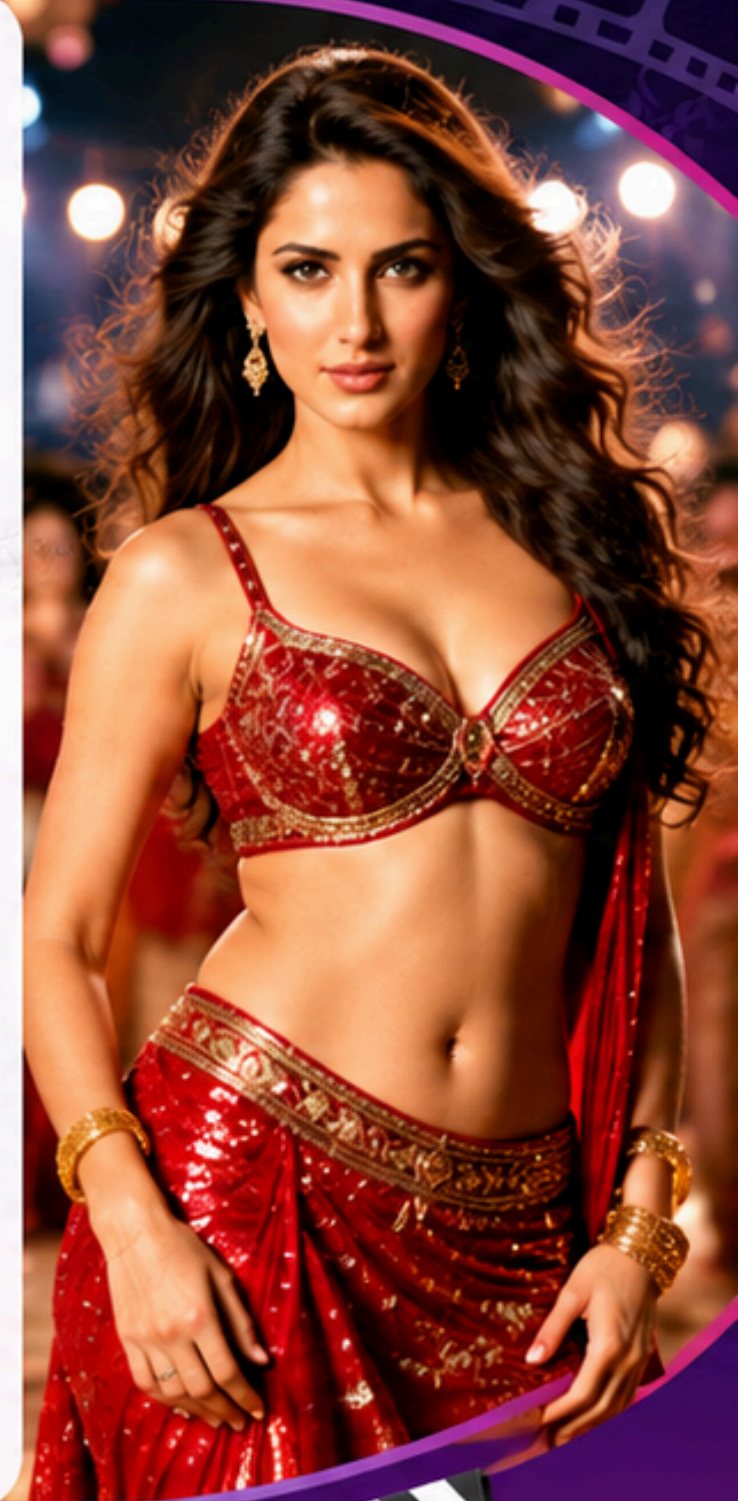

“Woman as Image, Man as Bearer of the Look”

“स्त्री एक छवि के रूप में, पुरुष दृष्टि का धारक”

Mulvey argues that in Hollywood films, women are mainly shown for their "to-be-looked-at-ness." They are there to provide visual pleasure rather than contribute to the story. Men are the active ones who drive the plot and control the narrative and the audience's gaze.

Mulvey का तर्क है कि हॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं को मुख्य रूप से उनकी "देखे जाने योग्य" विशेषता के लिए दिखाया जाता है। वे दृश्य सुख प्रदान करने के लिए होती हैं, कहानी में योगदान देने के लिए नहीं। पुरुष वे सक्रिय पात्र होते हैं जो कथानक को आगे बढ़ाते हैं और दर्शक की दृष्टि को नियंत्रित करते हैं।

MALE GAZE / पुरुष दृष्टि

समझें कैसे सिनेमा में महिलाओं को दृश्य सुख की वस्तु बनाया जाता है।

Scopophilia स्कोपोफिलिया

While discussing about Male Gaze , Mulvey utilizes the notion of scopophilia. This concept, initially introduced by **Sigmund Freud** in "Three Essays on the Theory of Sexuality" (1905), pertains to the enjoyment derived from observing and being observed.

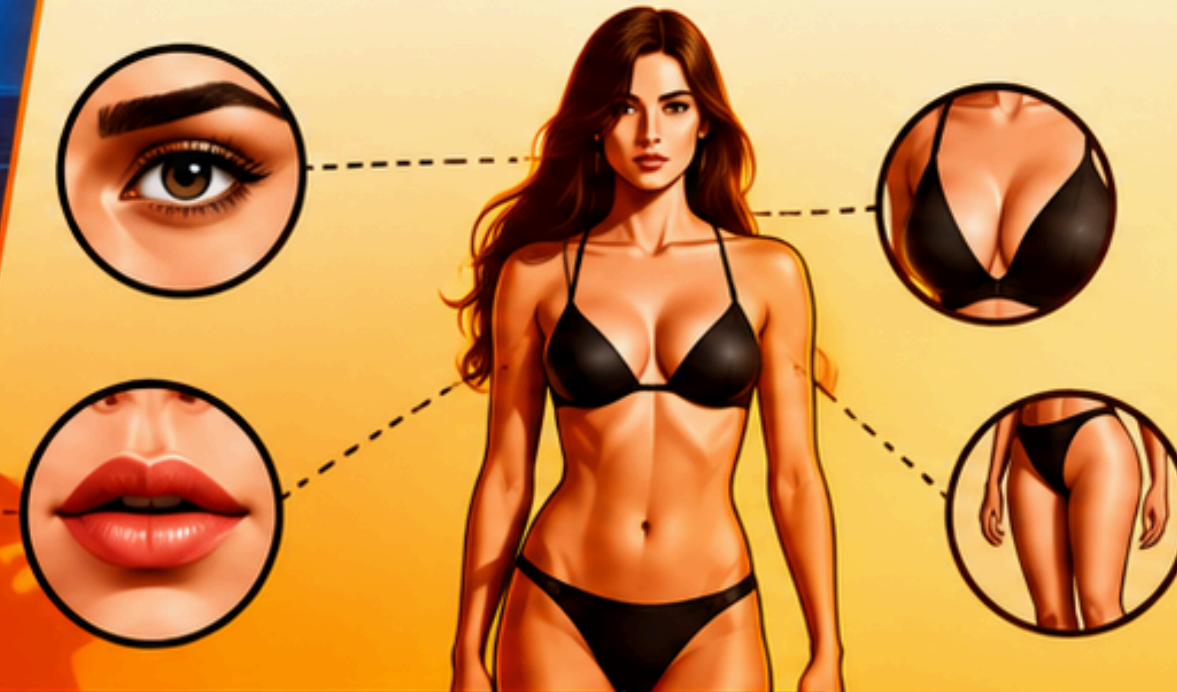
पुरुष दृष्टि पर चर्चा करते हुए, मुलवे स्कोपोफिलिया की अवधारणा का उपयोग करती है। यह अवधारणा, जिसे प्रारम्भ में **सिगमंड फ्रायड** ने "सेक्सुअलिटी के सिद्धांत पर तीन निबंध" (1905) में प्रस्तुत किया था, देखने और देखे जाने से मिलने वाले आनंद से संबंधित है।

Fetishistic scopophilia फेटिशिस्टिक स्कोपोफिलिया

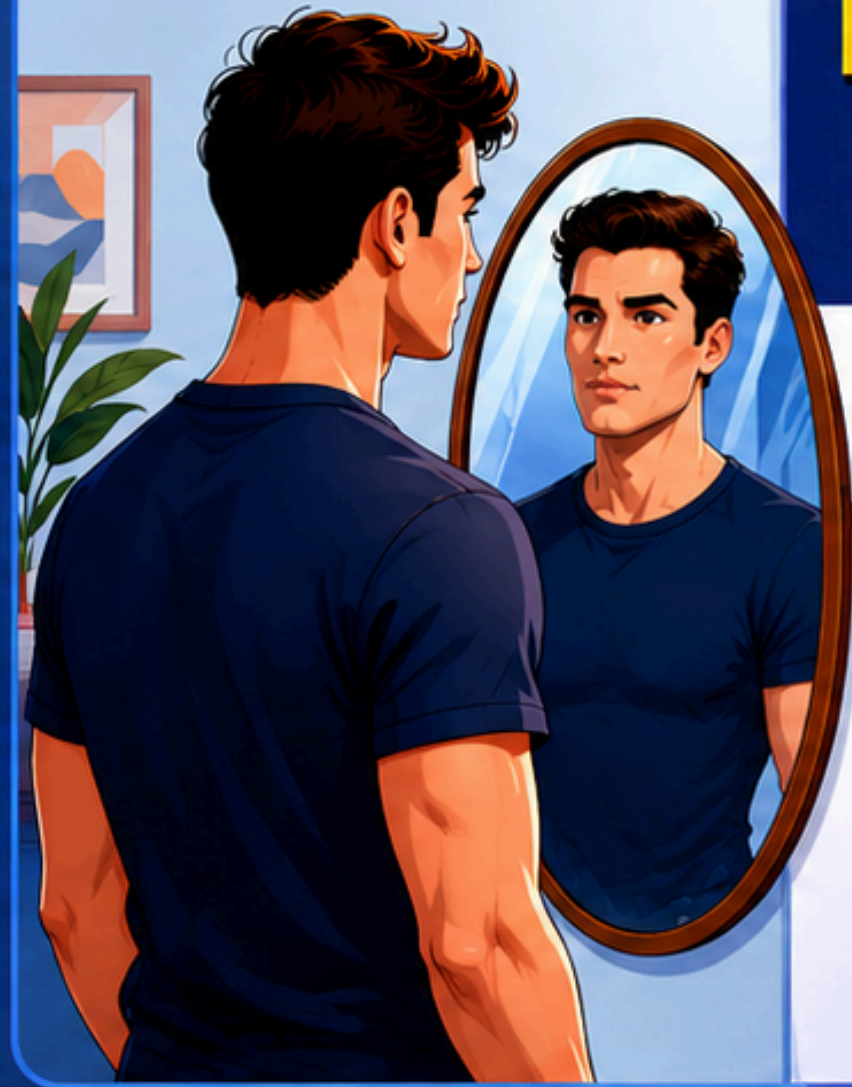
This involves transforming women into fetishized objects, breaking them down into individual body parts to be scrutinized and adored. This fragmentation diminishes the woman's humanity, reducing her to a mere collection of desirable parts.

यह महिलाओं को फेटिशाइज्ड वस्तुओं में बदलने, उन्हें अलग-अलग शरीर के हिस्सों में तोड़ने और उनकी जांच करने तथा उनकी पूजा करने से जुड़ा है। यह विखंडन महिला की मानवता को कम करता है, उसे केवल वांछनीय हिस्सों का एक संग्रह मात्र बना देता है।

NARCISSISTIC IDENTIFICATION

नार्सिसिस्टिक आइडेंटिफिकेशन

- Jacques Lacan's concept of the **mirror stage**, which describes how infants recognize their reflection in a mirror and identify with this image as a whole, idealized version of themselves. This moment is crucial for the development of the ego.
- **Application:** Mulvey uses Lacan's theory to explain how film viewers identify with the male characters on screen, particularly men. The cinema screen acts like a mirror, offering viewers an idealized version of themselves to identify with and aspire to.

- **जैक्स लैकां** का **मिरर स्टेज** का सिद्धांत, जो बताता है कि शिशु आईने में अपनी प्रतिबिंब पहचानते हैं और उसे अपने एक संपूर्ण, आदर्श रूप के रूप में स्वीकार करते हैं। यह क्षण अहंकार के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।
- **अनुप्रयोग:** मुल्वे लैकां के सिद्धांत का उपयोग यह समझने के लिए करती हैं कि फिल्म दर्शक स्क्रीन पर दिखाए गए पुरुष पात्रों से कैसे पहचान बनाते हैं। सिनेमा स्क्रीन एक दर्पण की तरह काम करती है, जो दर्शकों को अपने एक आदर्श रूप से जुड़ने और उसकी आकांक्षा करने का अवसर देती है।

“the bearer of meaning and not the maker of meaning.”

“अर्थ की वाहक, न कि अर्थ की निर्माता।”

- Women's characters often do not take significant actions that move the plot forward. Instead, they are placed in the story to support the male characters or to inspire or motivate them.
- Women often symbolize various concepts, such as purity or temptation.
- Their presence in the film reinforces these ideas rather than expressing their perspectives or stories.

- महिलाओं के पात्र अक्सर ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करतीं जो कहानी को आगे बढ़ाएं। इसके बजाय, उन्हें कहानी में पुरुष पात्रों का समर्थन करने या उन्हें प्रेरित करने के लिए रखा जाता है।
- महिलाएँ अक्सर विभिन्न अवधारणाओं, जैसे पवित्रता या प्रलोभन, का प्रतीक होती हैं।
- फिल्म में उनकी उपस्थिति इन विचारों को मजबूत करती है, बजाय इसके कि उनके दृष्टिकोण या कहानियों को व्यक्त करें।

Q1

_____ is a pleasure to look at another person as an erotic object.

1. Ego libido

2. Vertigo

3. Scopophilic instinct ✓

4. Vicissitude

Q2

Who is the author of the book 'Visual Pleasure and Narrative Cinema' 1975?

1. Paul Gilroy

2. John Berger

3. Neil Postman

4. Laura Mulvey ✓

FILM EDITING

फिल्म एडिटिंग

Film Editing

फिल्म एडिटिंग

- Film editing is the **art and craft** of cutting and assembling finished film.
- फिल्म एडिटिंग** कटिंग और **असेंबलिंग** की कला है, जिससे एक तैयार फिल्म बनती है।

- It is done during **post-production**.
- यह प्रक्रिया **पोस्ट-प्रोडक्शन** के दौरान की जाती है।

Linear and Non-Linear Editing

लीनियर और नॉन-लीनियर एडिटिंग

- Linear editing** was the method originally used with **analogue video tapes**.
- लीनियर एडिटिंग** वह विधि थी जो मूल रूप से **एनालॉग वीडियो टेप्स** के साथ उपयोग की जाती थी।

- Non-linear video editing** is achieved by loading the video material into a computer from **analogue** or **digital tape**.
- नॉन-लीनियर वीडियो एडिटिंग** वह प्रक्रिया है जिसमें एनालॉग या **डिजिटल टेप्स** से वीडियो सामग्री को कंप्यूटर में लोड करके एडिट किया जाता है।

Key Terminologies

मुख्य शब्दावली

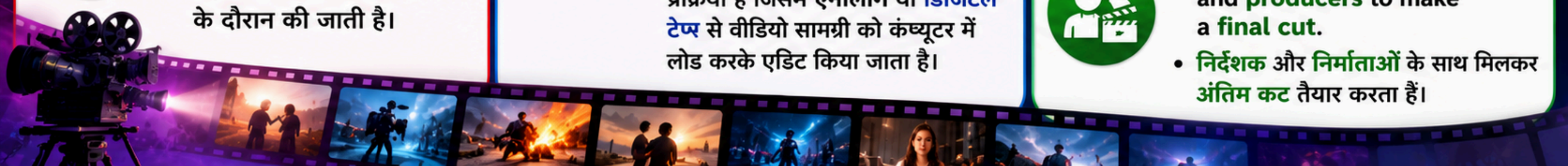
- Cuts, splices, (re)arranges raw footage to create **shots**, scenes, and more.
- कट्स, स्प्लाइस, (री)एरेंज** कच्चे फुटेज को व्यवस्थित करके **शॉट्स, सीन** और अन्य बनाते हैं।

- Makes choices that affect the film's **pace**, **atmosphere**, **narrative**, **music**, etc.
- ऐसे निर्णय लेता है जो फिल्म की **गति, वातावरण, कहानी, संगीत** आदि को प्रभावित करते हैं।

- Works with the **director** and **producers** to make a **final cut**.
- निर्देशक और निर्माताओं** के साथ मिलकर **अंतिम कट** तैयार करता है।

Editing Softwares

एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स

1. Adobe Premiere Pro
2. Final Cut Pro
3. DaVinci Resolve
4. iMovie
5. Sony Vegas Pro
6. Filmora
7. KineMaster
8. Blender

What does a film editor do

फिल्म एडिटर क्या करता है

Cuts, splices, (re)arranges raw footage to create shots, scenes, and more.
कच्चे फुटेज को काटता, जोड़ता, (फिर से) व्यवस्थित करता है ताकि शॉट्स, सीन और अन्य बनें।

Makes choices that affect the film's pace, atmosphere, narrative, music, etc.
ऐसे चुनाव करता है जो फिल्म की गति, वातावरण, कहानी, संगीत आदि को प्रभावित करते हैं।

Works with the director and producers to make a final cut.
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर फाइनल कट तैयार करता है।

JRF Media Academy by Rohit

Cut कट

It is a fundamental editing technique used to seamlessly connect different scenes, shots, or sequences in a film or video.

यह एक मूलभूत एडिटिंग तकनीक है जिसका उपयोग फिल्म या वीडियो में विभिन्न दृश्यों, शॉट्स या सीक्वेंस को सहजता से जोड़ने के लिए किया जाता है।

1. Hard Cut | हार्ड कट

2. Jump cut | जंप कट

3. L-Cut | एल-कट

4. J-Cut | जे-कट

5. Match Cut | मैच कट

6. Cutaway | कटअवे

7. Cross-Cutting/
Parallel Cutting | क्रॉस-कटिंग /
पैरेलल कटिंग

Continuity Editing कॉन्टिन्युटी एडिटिंग

- Continuity editing is an editing system used to maintain consistency of both time and space in the film.

कॉन्टिन्युटी एडिटिंग एक एडिटिंग प्रणाली है जिसका उपयोग फिल्म में समय और स्थान दोनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।

- It helps ground audiences in the reality of the film while establishing a clear and structured narrative. यह दर्शकों को फिल्म की वास्तविकता में बनाए रखने में मदद करता है साथ ही एक स्पष्ट और संरचित कथा स्थापित करता है।

Major Techniques प्रमुख तकनीकें

1. Eye line | आँख की दिशा

2. Eye trace | आँखों की गति का अनुसरण

3. 180-degree rule | 180-डिग्री नियम

4. Matching action | एक्शन का मिलान

TYPES OF EDITING CUTS / एडिटिंग कट के प्रकार

Hard Cut हार्ड कट

A straightforward and abrupt transition between two shots, creating a clear, immediate switch in content.

दो शॉट्स के बीच सीधा और अचानक परिवर्तन, जिससे सामग्री में स्पष्ट, तत्काल बदलाव होता है।

Jump Cut जंप कट

A jarring cut within a scene, often omitting portions of continuous action, causing a noticeable jump in time/space.

एक दृश्य के भीतर किया गया चौंकाने वाला कट, जिसमें निरंतर क्रिया के हिस्से छोड़े जाते हैं, जिससे समय/स्थान में स्पष्ट छलांग का अनुभव होता है।

L-Cut एल-कट

An audio editing technique where audio from the preceding scene extends into the following scene, enhancing continuity.

एक ऑडियो एडिटिंग तकनीक जिसमें पिछला दृश्य का ऑडियो अगले दृश्य में जारी रहता है, जिससे निरंतरता बनी रहती है।

J-Cut जे-कट

Audio from the next scene begins before the visual cut, smoothing the transition between scenes.

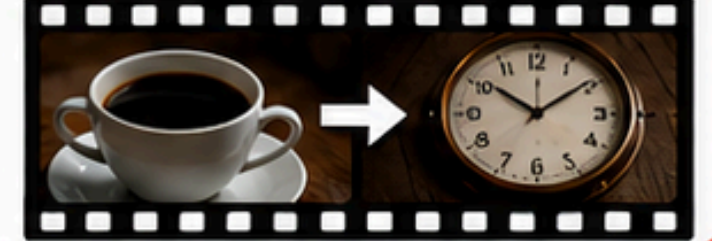
अगले दृश्य का ऑडियो दृश्य परिवर्तन से पहले शुरू हो जाता है, जिससे दृश्यों के बीच का परिवर्तन सहज और सुगम हो जाता है।

Match Cut मैच कट

A transition where elements in the outgoing shot are visually or conceptually matched with elements in the incoming shot.

एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जाने वाले शॉट के तत्वों को आने वाले शॉट के तत्वों से दृश्यात्मक या वैचारिक रूप से मेल किया जाता है।

Cutaway कटअवे

A brief interruption of the main action to show a related detail or secondary scene, providing additional context.

मुख्य क्रिया में एक संक्षिप्त व्यवधान, किसी संबंधित विवरण या सहायक दृश्य को दिखाने के लिए, जो अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है।

Cross-Cutting/ Parallel Cutting क्रॉस-कटिंग / पैरालेल कटिंग

Simultaneously interweaving multiple storylines or actions in different locations, creating tension or thematic connections.

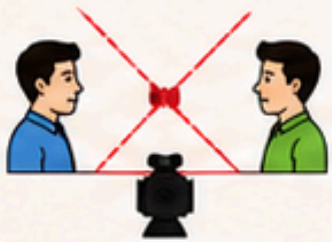
एक साथ अलग-अलग स्थानों पर अनेक कहानियों या क्रियाओं को आघस में पिरोना, जिससे तनाव या विषयगत संबंध बनते हैं।

180° Rule

180° नियम

गलत / WRONG

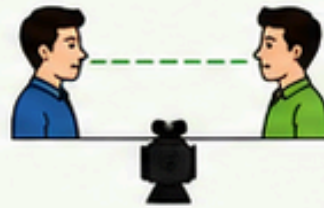

Maintains consistent screen direction for continuity

The 180-degree rule states that two characters (or more) in a scene should always have the same left/right relationship with each other.

निरंतरता के लिए स्क्रीन दिशा को स्थिर रखता है
180-डिग्री नियम कहता है कि एक दृश्य में दो या अधिक पात्रों के बीच हमेशा बाएं/दाएं संबंध समान होना चाहिए।

सही / CORRECT

Eyeline matching

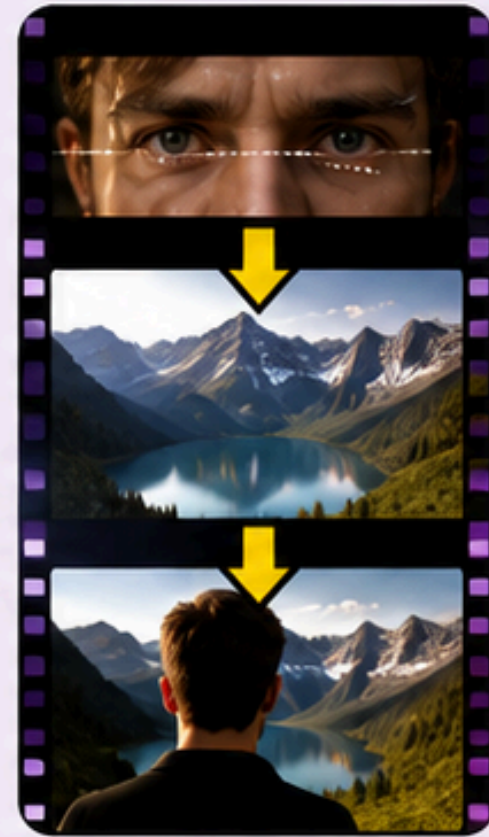
आईलाइन मैचिंग

Ensures continuity by following characters' eyelines.

Eyeline match allows the audience to believe that they're looking at something through the eyes of the character

Eyeline match is a film editing technique to indicate to the audience what a character is seeing

पात्रों की नज़र रेखा का पालन करके निरंतरता सुनिश्चित करता है।
आईलाइन मैच दर्शकों को यह विश्वास दिलाता है कि वे यह सब पात्र की आँखों से देख रहे हैं। यह फ़िल्म संपादन तकनीक है जो दर्शकों को बताती है कि पात्र क्या देख रहा है।

Editing Techniques

एडिटिंग तकनीकें

Jump Cut

Sudden video transition by cutting a shot short.

शॉट को छोटा काटकर अचानक वीडियो ट्रांज़िशन.

Keying

Separating a part of an image using colour and brightness.

रंग और चमक का उपयोग करके छवि के हिस्से को अलग करना.

Layering

Stacking various media in video editing.

वीडियो एडिटिंग में विभिन्न मीडिया को एक साथ स्टैक करना.

L-Cut

Audio from the previous scene overlaps into the next.

पिछले दृश्य का ऑडियो अगले दृश्य में ओवरलैप होता है।

Lip Sync

Matching lip movements to pre-recorded speech or song.

पहले से रिकॉर्ड की गई बात या गीत के अनुसार होठों की हरकत मिलाना.

Lower Third

Text graphic overlay in the lower part of a video.

वीडियो के निचले हिस्से में टेक्स्ट ग्राफिक ओवरले।

JRF Media Academy by Rohit

Glossary of Editing

एडिटिंग की शब्दावली

- 1 A-Roll:** Main footage focusing on the central plot or person.
A-रोल: मुख्य फुटेज जो मुख्य कथानक या पात्र पर केंद्रित होता है।

- 2 Animation:** Creating the illusion of movement using illustration or CGI.
एनिमेशन: चित्र या CGI का उपयोग करके गति का भ्रम उत्पन्न करना।

- 3 Aperture:** Lens opening controlling light passing through.
अपर्चर: लेंस का खुलाव जो प्रकाश के गुजरने को नियंत्रित करता है।

- 4 Aspect Ratio:** Width of a video relative to its height.
एसपेक्ट रेश्यो: वीडियो की चौड़ाई का उसकी ऊँचाई के अनुपात में माप।

- 5 B-Roll:** Secondary or supporting footage.
B-रोल: सहायक या पूरक फुटेज।

- 6 Colour Correction:** Adjusting tone and colouring for a natural look.
कलर करेक्शन: प्राकृतिक लुक के लिए टोन और रंग को समायोजित करना।

Editing Key Concepts

एडिटिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत

- Masking:** Editing a specific selected section of video.
मस्किंग: वीडियो के चयनित विशिष्ट हिस्से को संपादित करना।

- Pacing:** Speed of rhythm in video footage.
पेसिंग: वीडियो फुटेज में गति और लय की गति।

- Pixel Aspect Ratio:** Height and width of an individual pixel.
पिक्सल एस्पेक्ट रेश्यो: एकल पिक्सल की ऊँचाई और चौड़ाई।

- Post-production:** Activities after completing filming, including editing.
पोस्ट-प्रोडक्शन: फिल्मांकन पूरा करने के बाद की गतिविधियाँ, जिसमें एडिटिंग शामिल है।

- POV (Point of View):** Shot representing the perspective of a character.
POV (पॉइंट ऑफ व्यू): शॉट जो किसी पात्र के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- Rendering:** Process of composing all media to create a final video file.
रेंडरिंग: अंतिम वीडियो फ़ाइल बनाने के लिए सभी मीडिया को संयोजित करने की प्रक्रिया।

JRF Media Academy by Rohit

- Resolution: Number of pixels in each video frame
- रेजोल्यूशन: हर वीडियो फ्रेम में पिक्सल्स की संख्या

- Split Screen: Fitting more than one piece of footage into the same frame.
- स्लिट स्क्रीन: एक फ्रेम में एक से ज्यादा फुटेज को फिट करना।

- Stitching: Combining many videos, often used for a seamless 360-degree view.
- स्टैचिंग: कई वीडियो को जोड़ना, अक्सर 360-डिग्री व्यू के लिए।

- Storyboard: Graphic script planning scenes before filming.
- स्टोरीबोर्ड: शूटिंग से पहले सीन की ग्राफिक स्क्रिप्ट प्लानिंग।

- Sync: Aligning video and audio elements in a clip
- सिंक: क्लिप में वीडियो और ऑडियो एलिमेंट्स को एलायन करना।

- Timelapse: Video editing technique making time appear to move faster.
- टाइमलैप्स: वीडियो एडिटिंग टेक्निक जो समय को तेज़ी से चलाता हुआ दिखाती है।

- Transition: Connecting shots, clips, or scenes with an effect.
- ट्रांजिशन: शॉट्स, क्लिप्स या सीन को किसी इफेक्ट के साथ जोड़ना।

- Video Editing Software: Programs used to adjust and finalize video projects, e.g., Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro.
- वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर: प्रोग्राम्स जो वीडियो प्रोजेक्ट्स को एडजस्ट और फाइनल करते हैं, जैसे Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro।

- Voiceover: Separate audio track layered onto video footage.
- वॉइसओवर: वीडियो फुटेज पर अलग ऑडियो ट्रैक को लेयर करना।

JRF Media Academy
by Rohit