

obsah

Předmluva k českému vydání s. 9

Předmluva s. 15

Uspořádání knihy s. 15

Náš přístup: analýza celého filmu s. 16

Oddíly knihy s. 17

Úpravy v devátém vydání s. 18

Doplňující instruktážní materiály s. 18

Poděkování s. 19

část I

Filmové umění a natáčení filmu

kapitola 1

Film jako umění:

Tvořivost, technika a byznys

Umělecká rozhodování při natáčení filmu s. 24

Jak vidět v noci: umělecké volby při natáčení filmu *Collateral* s. 25

Filmová technika s. 29

Stroje iluzí s. 30

Přístroje využívající filmový materiál s. 30

Přístroje využívající digitální média s. 34

Natáčení filmu: filmová produkce s. 37

Literární příprava a plán financování s. 38

Období přípravných prací s. 39

Období natáčení s. 40

Dokončovací práce s. 44

Zblízka: Některé pojmy a profese ve filmové produkci s. 46

Umělecké důsledky výroby filmu s. 50

Mody produkce s. 51

Studiové produkce s. 51

Exploatační filmy, nezávislé produkce a „vyrob si sám“ (DIY) s. 52

Skromné produkce s. 53

Umělecké důsledky jednotlivých modů produkce s. 56

Jak dostat film k publiku: distribuce a uvádění filmů s. 57

Distribuce: centrum moci s. 58

Veřejné a neveřejné uvádění filmů s. 63

Ostatní trhy: filmy mimo prostor kina s. 65

Umělecké důsledky distribuce a uvádění filmů s. 68

Shrnutí s. 74

Kam dál s. 74

část II

Filmová forma

kapitola 2

Důležitost filmové formy

Pojetí formy ve filmu s. 85

Forma jako systém s. 85

„Forma“ versus „obsah“ s. 86

Formální očekávání s. 87

Konvence a zkušenost s. 89

Forma a pocity s. 90

Forma a význam s. 92

Hodnocení s. 95

Principy filmové formy s. 96

Funkce s. 97

Zblízka: Jak rozpoznat jednotlivé vzorce s. 98

Podobnost a opakování s. 100

Odlišnost a variace s. 102

Vývoj s. 103

Soudržnost a nesoudržnost s. 105

Shrnutí s. 107

Kam dál s. 107

kapitola 3

Vyprávění jako formální systém

Principy výstavby vyprávění s. 111

Co je to vyprávění? s. 111

Syžet a fabule s. 113

Příčina a následek s. 116

Čas s. 118

Zblízka: Jak si pohrát s časem fabule s. 120

Prostor s. 123

Úvody, závěry a vývojové vzorce s. 124

Narace: tok informací o fabuli s. 126

Rozsah informací s. 127

Hloubka informací s. 129

Zblízka: Když se zhasne, narace začíná s. 132

Vyprávěč s. 135

Shrnutí narace s. 136
Klasický hollywoodský film s. 138
Narativní forma ve filmu *Občan Kane* s. 140
Očekávání spjatá s vyprávěním
v *Občanu Kaneovi* s. 140
Syžet a fabule *Občana Kanea* s. 141
Kauzalita v *Občanu Kaneovi* s. 143
Čas v *Občanu Kaneovi* s. 143
Motivace v *Občanu Kaneovi* s. 146
Paralelismus *Občana Kanea* s. 147
Vývojové vzorce v syžetu
Občana Kanea s. 148
Narace v *Občanu Kaneovi* s. 149
Shrnutí s. 152
Kam dál s. 152

část III

Filmový styl

kapitola 4

Záběr: Mizanscéna

Co je to mizanscéna? s. 159
Realismus s. 159
Síla mizanscény s. 160
Aspekty mizanscény s. 162
Prostředí s. 162
Kostým a maska s. 166
Osvětlování s. 172
Inscenování: pohyb a výkon s. 180
Zblízka: Výbava filmového herce s. 184
Jak to všechno dáme dohromady:
mizanscéna v čase a prostoru s. 190
Prostor s. 194
Čas s. 204
Narativní funkce mizanscény ve filmu
Friigo, oběť krevní msty s. 208
Shrnutí s. 216
Kam dál s. 216

kapitola 5

Záběr: Kamera

Fotografický obraz s. 223
Tonální rozsah s. 223
Rychlost pohybu s. 226
Perspektiva s. 229

Zblízka: Od monster k běžné realitě: CGI
v trilogii *Pán prstenů* s. 240
Rámování s. 242
Formát a tvar rámu s. 244
Obrazový a mimoobrazový prostor s. 248
Úhel, rovina, výška a velikost
rámování s. 250
Pohyblivý rám s. 258
Délka trvání obrazu: dlouhý záběr s. 274
Funkce extrémně dlouhého záběru s. 275
Dlouhý záběr a pohyblivý rám s. 278
Shrnutí s. 282
Kam dál s. 282

kapitola 6

Vztahy mezi záběry: Střih

Co je to střih? s. 289
Dimenze filmového střihu s. 292
Kompoziční vztahy mezi záběrem A
a záběrem B s. 292
Rytmické vztahy mezi záběrem A
a záběrem B s. 298
Prostorové vztahy mezi záběrem A
a záběrem B s. 299
Časové vztahy mezi záběrem A
a záběrem B s. 300
Kontinuální střihová skladba s. 304
Prostorová kontinuita: pravidlo osy s. 304
Kontinuální střihová skladba ve filmu
Maltézský sokol s. 308
Kontinuální střihová skladba: finesy s. 314
Další finesy: překročení osy akce s. 318
Příčný střih (křížový střih a paralelní
montáž) s. 318
Časová kontinuita: pořádek, frekvence
a trvání s. 322
Zblízka: Zesílená kontinuita: *L.A. – přísně tajné*
a současné střihové postupy s. 324
Alternativy ke kontinuální střihové
skladbě s. 328
Kompoziční a rytmické možnosti s. 328
Prostorová a časová diskontinuita s. 330
Funkce diskontinuální střihové skladby:
Deset dní, které otřásly světem s. 336
Shrnutí s. 341
Kam dál s. 341

kapitola 7
Zvuk ve filmu

Síla zvuku s. 347
Základy filmového zvuku s. 350
Vlastnosti vnímání zvuku s. 350
Výběr, úprava a kombinace s. 352
Dimenze filmového zvuku s. 359
Rytmus s. 360
Věrnost s. 362
Prostor s. 363
**Zblízka: Mimoobrazový zvuk a optický
hlediskový záběr: Předávka peněz ve filmu
Jackie Brownová s. 366**
Čas s. 375
**Funkce filmového zvuku:
Dokonalý trik s. 380**
Přenesení lidí s. 381
Za zvuků kouzel s. 382
Vizuální a auditivní ozvěny s. 383
Dva deníky s. 384
Naznačení tajemství s. 386
Úvod filmu s. 387
Shrnutí s. 390
Kam dál s. 390

kapitola 8
Shrnutí: Styl jako formální systém

Pojetí stylu s. 397
Filmař a styl s. 397
Divák a styl s. 398
Jak analyzovat filmový styl s. 399
**První krok: určit organizační
strukturu s. 399**
**Druhý krok: určit charakteristický
postup s. 399**
**Třetí krok: vypracovat vzorce
postupů s. 400**
**Zblízka: Filmový styl ve filmu
Ani stín podezření s. 402**
**Čtvrtý krok: navrhnout funkce
charakteristických postupů a vzorce,
které je vytvářejí s. 406**
Styl ve filmu Občan Kane s. 407
Shrnutí s. 418
Kam dál s. 418

část IV
Typy filmů

kapitola 9
Filmové žánry

Jak porozumět žánru s. 423
Definice žánru s. 423
Jak analyzovat žánr s. 425
Dějiny žánru s. 426
**Zblízka: Současný žánr: kriminální
thriller s. 428**
Společenské funkce žánrů s. 433
Tři žánry s. 434
Western s. 434
Horor s. 436
Muzikál s. 440
Shrnutí s. 445
Kam dál s. 445

kapitola 10
**Dokumentární, experimentální
a animované filmy**

Dokumentární film s. 449
Co to znamená dokumentární film? s. 449
Typy dokumentárního filmu s. 450
**Hranice mezi dokumentárním a fikčním
filmem s. 452**
Typy forem dokumentárních filmů s. 453
Kategorická forma s. 453
Rétorická forma s. 462
Experimentální film s. 470
Typy forem experimentálních filmů s. 472
Animovaný film s. 492
Shrnutí s. 504
Kam dál s. 504

část V
Kritické analýzy filmů

kapitola 11
Filmová kritika: Vzorové analýzy

Klasická narativní kinematografie s. 513
Jeho dívka Pátek s. 513
Na sever Severozápadní linkou s. 518
Jednej správně s. 524

Narativní alternativy ke klasické kinematografii s. 530

***U konce s dechem* s. 530**

***Příběh z Tokia* s. 536**

***Chungking Express* s. 542**

Dokumentární forma a styl s. 548

***Muž s kinoaparátem* s. 548**

***Tenká modrá čára* s. 552**

Forma, styl a ideologie s. 559

***Setkáme se v St. Louis* s. 559**

***Zuřící býk* s. 566**

Dodatek: Jak psát kritickou analýzu filmu s. 572

Příprava na psaní s. 572

Uspořádání a psaní eseje s. 574

Shrnutí s. 578

Představy a realita v *Králi komedie* s. 578

Kam dál s. 582

část VI

Dějiny filmu

kapitola 12

Filmové umění a dějiny filmu

Raná kinematografie, 1893–1903 s. 588

Rozvoj klasického hollywoodského filmu, 1908–1927 s. 590

Německý expresionismus, 1919–1926 s. 596

Francouzský impresionismus a surrealismus, 1918–1930 s. 599

Impresionismus s. 599

Surrealismus s. 602

Sovětská montážní škola, 1924–1930 s. 604

Klasický hollywoodský film po příchodu zvuku s. 608

Italský neorealismus, 1942–1951 s. 611

Francouzská nová vlna, 1959–1964 s. 614

Nový Hollywood a nezávislá filmová tvorba s. 618

Hongkongský film 80. a 90. let s. 623

Kam dál s. 627

Poznámky překladatelů s. 634

Slovník vybraných pojmů s. 640

Rejstřík s. 647