

Obsah

Úvodní slovo autora	11
Úvod	13
1. Vymezení základních pojmů	18
Sdělení	18
Prostor a čas	22
Dramatizace obrazu	23
Dramatizace příběhu	24
Mise-en-scène a mise-en-cadre	25
Nástroj	25
2. Kamerové nástroje filmové řeči a jejich funkce	27
Inspirace	29
Základní pracovní postupy	29
Důležité a nedůležité informace	32
Imerze	35
Škola	37
3. Krátký dodatek o profesi kameramana	39
4. Kamera jako nástroj filmové řeči	43
Kamera a její funkce	43
Příslušenství kamery	58
Pohybová zařízení pro filmovou kameru	59
5. Pohyb jako kamerový nástroj filmové řeči	61
Teorie diváka	65
Tři základní druhy pohybů	68
Pohyb na scéně před objektivem kamery	71
Pohyb ve své intenzitě	74
Pohyb v kamerové a stříhové montáži	75
Pohyb v rychlosti	76
Pohyb v rytmické kompozici	77

Pohyb v lineárních kompozicích	78
Pohyb v barvách	79
6. Rám jako kamerový nástroj filmové řeči	81
Jak souvisí paměť s rámováním?	84
Dvě cesty, jak uložit filmový obraz do paměti diváků:	89
Proč je rám kamerovým nástrojem filmové řeči a jak funguje v čase?	91
Použití rámu v praxi	98
Tři druhy režijních koncepcí:	99
7. Vypravěč a subjektivní pohled jako kamerový nástroj filmové řeči	101
Reálný vypravěč	102
Kamera	102
Postava	104
Autor	108
Divák	109
Vypravěč a subjektivní pohled	109
8. Obrazová kompozice jako kamerový nástroj filmové řeči	113
Nematematické řešení obrazových kompozic	114
Směry DOLEVA a DOPRAVA	114
Směry NAHORU a DOLŮ	115
Přímky a křivky	117
Pravidlo lichého počtu	118
Matematické řešení obrazových kompozic	118
Magické tvary	122
Formáty filmového obrazu	123
Kompozice kinematografického obrazu	124
Režisér, mise-en-scène a kompozice obrazu	127
Vyvážená kompozice	127
Nevyvážená kompozice	128
Kameraman, mise-en-cadre a kompozice obrazu	130
Živé obrazy	130
1. Jak vytvořit perfektně zakomponovaný obraz	132
Čtyři metody analýzy harmonických kompozičních vztahů	132
a) Fibonacciho číselná řada	132
b) Zlatý řez	134
c) Pravidlo třetin	136
d) Metoda postupného půlení	137
2. Jak vytvořit krásný obraz	141

3. Jak oživit obraz a účinek jeho vyprávění	142
Střed vesmíru jako určující dramaturgický parametr výtvarných slohů	147
Umění svrchního paleolitu (aurignaiem) a příklad z Chauvetovy jeskyně (cca 32 až 30 tisíc let př. n. l.)	148
Umění starověkého Egypta (cca 2700–332 př. n. l.)	149
Umění starověké Galie (cca 1000 př. n. l. – 150 n. l.)	150
Umění antického Řecka a Říma (cca 500 př. n. l. – 476 n. l.)	150
Umění románského slohu (cca 10. – 13. století)	152
Umění gotického slohu (cca 13. – 15. století)	152
Umění renesančního slohu (cca 14. – 16. století)	153
Umění barokního slohu (cca 17. – 18. století)	154
Tři základní kompoziční pravidla filmového obrazu	157
9. Velikosti záběrů a prostorové rozlišení jako kamerový nástroj filmové řeči	158
Celek	161
Detail	163
Polodetail	165
Polocelik	166
Prostorové rozlišení	168
10. Hloubka pole a prostorový vzhled obrazu jako kamerový nástroj filmové řeči	176
Proč je hloubka pole nositelem informace o trojrozměrnosti obrazu?	178
Co je to hloubka pole?	181
Definice prostoru	187
Čtyři způsoby práce s hloubkou pole a dramatisací prostorového vzhledu	198
11. Barevný kruh jako kamerový nástroj filmové řeči	200
Hledání principů a metodiky míchání barev	202
Pravěk	202
Starověk	203
Rané křesťanství	208
Středověk	208
Renesance	209
Baroko	210
Rokoko	216
18. a 19. století – realismus	216
18. a 19. století – klasicismus	216
18. a 19. století – romantismus	216
19. století – impresionismus	216
20. století – symbolismus	224

20. století – art nouveau	224
20. století – expresionismus	224
20. století – kubismus	224
20. století – fauvismus	224
20. století – abstrakce	224
Teorie barev	227
I. Základní zákonitosti barevné teorie	227
1. Terminologie světla	227
2. Tři jména jedné barvy	233
3. Standardní pozorovatel	235
4. Metamerní efekt	236
II. Způsoby míchání barev	237
Aditivní míchání barevných světél – RGB	237
Subtraktivní míchání pigmentů – CMY	238
Umělecké míchání barevných pigmentů – RYB	238
III. Symbolika a významy barev – Newtonův barevný kruh	239
IV. Základní malířské postupy, styly a formy	243
Barevná harmonie	244
Jednobarevné schéma	246
Doplňkové schéma	246
Analogické schéma	247
Rozdělené doplňkové schéma	248
Tříbarevné schéma	249
Dvojité doplňkové schéma	249
Pěti a vícebarevné schéma	250
V. Řeč barevných kontrastů	251
1. Následný kontrast	251
2. Současný kontrast	253
3. Tonální kontrast	253
4. Světlostní kontrast	254
5. Sytostní (saturační) kontrast	254
6. Kontrast klidových a vzrušivých barev studených a teplých	254
7. Kontrast velikostí barevných ploch	255
VI. Barevný slovník	257
Barevný významový slovník Vasilije Vasiljeviče Kandinského	259
Barvy chromatické a achromatické	260
VII. Systémy práce s barvou a tvarem – výtvarné styly a slohy	262

VIII. Barevné prostory a koloristická doporučení	266
12. Rytmus obrazové struktury jako kamerový nástroj filmové řeči	273
Rytmus	278
Obrazová struktura	281
Rytmizace mise-en-scèney	289
Rytmizace mise-en-cadru	290
13. Tvary a obrazové iluze jako kamerový nástroj filmové řeči	292
Optické iluze	297
14. Osy a úhly jako kamerový nástroj filmové řeči	305
Vertikální úhly pohledu kamery	308
Horizontální úhly pohledu kamery	310
Nakloněné úhly pohledu kamery	315
Storyboard	316
Návrhy barevností kostýmů	317
15. Světlo a stín jako kamerový nástroj filmové řeči	319
Konstrukce světla na scéně	321
Úprava odraženého světla optickou soustavou objektivu	328
Záznam fotografického obrazu na citlivém přijímacím médiu	330
Historická zkušenost	333
Styl profesionální konvence	334
Styl primární reality	340
Proč jsou světlo a stín nástroji filmové řeči?	344
Závěrem	350
Literatura a prameny	353
Jmenný rejstřík	360
Resumé	365
Camera EYE: Camera Tools of Film Language	365