

Narration in the Fiction Film

David Bordwell

David Bordwell: Narration in the Fiction Film (1985)

- model kognitivní psychologie
- narace jako proces, v němž film předkládá divákovi kroky, které mu pomohou rekonstruovat příběh.
- ústřední kognitivní cíl pro diváka: konstrukce rozeznatelného příběhu
- schémata: automatizované a v paměti internalizované struktury dat, které organizují zpracovávání informace

- Schémata jsou aktivována vodítky.
(především mezery (gaps))
- tvorba hypotéz a jejich přehodnocování
- schéma „canonical story format“ – formát kanonického příběhu

Syžet („plot“)

- **aktuální forma, v níž jsou události prezentovány. (syžet – ruský formalismus)**
- Poskytuje informace, které vedou divákovu narativní aktivitu
- aktivita tvorby hypotéz je vedena vodítky, které syžet poskytuje o kauzalitě, času a prostoru

Fabule („story“)

- příběh, rekonstruovaný divákem
- logicky a chronologicky uspořádaný syžet
- Fabule je mentální reprezentace. Divák konstruuje fabuli na základě vodítek v syžetu a stylu v interakci s narativním schématem.
- Role vztahu fabule a syžetu: zda syžet umožňuje, nebo spíše blokuje konstrukci fabule.

- styl - systematické užití filmových prostředků. interaguje se syžetem

- syžet ----- fabule

- narace

- styl

-

"excess,,

Narace = proces vzájemné interakce syžetu a stylu za účelem poskytování vodítek pro konstrukci fabule divákem.

- při vnímání narativního textu – divák konstruuje vztahy mezi událostmi. Syžet je základem pro tuto aktivitu. Tři typy principů, které vztahují syžet k fabuli:
- 1. narativní logika
- Konstrukce vztahů mezi událostmi - primárně *kauzální vztahy*. Divák předpokládá, že událost je konsekvencí jiné události, rysu postavy nebo celkové logiky. Syžet může konstrukci kauz. vztahů posílit nebo oslabit.
- narativní logika také zahrnuje abstraktnější principy podobnosti a difference - paralelismus.

- 2. čas
- Syžet vede diváka ke konstrukci událostí fabule:
- v různém pořadí
- v různém rozpětí v čase

tyto prvky mohou pomáhat nebo blokovat konstrukci času fabule.

3. prostor: konstrukce prostoru fabule, okolí,
pozice, cesty činitelů.

Okno do dvora: omezuje naše možnosti a
míru vědění omezením prostoru

- Filmová technika - obvykle využita k vykonávání úkolů syžetu -zajištění informací, vedení hypotéz ...
- Ale filmová technika není jen nástrojem syžetu - existují-li alternativní techniky pro daný syžetový úkol, je rozdíl, jaká bude vybrána.
- Např. když mají být uvedeny dvě události jako odehrávající se zároveň: může být zvolen:
 - křížový střih,
 - obě akce v hloubi pole,
 - rozdělené plátno,
 - nebo užití zvláštního předmětu na scéně -např. TV která ukáže vysílání "živé" události.

taktika konstrukce syžetu

- jak syžet řeší svůj základní úkol: presentovat logiku příběhu, prostor a čas?
- korespondence mezi fabulí a syžetem
- jsou zde nějaké disparity, nekompatibility, nedostatky synchronizace?
- každý syžet vybírá určité události fabule, které presentuje a navzájem je různě kombinuje. **Výběr vytváří mezery (gaps)**

Mezery:

- **ČASOVÉ**
- **PROSTOROVÉ** (prostorové - odepře znalost toho, kde je postava, nebo nedefinuje místo, kde se odehrává děj).
- **Mezery – DOČASNÉ x TRVALÉ** (jsou na konci filmu rozřešeny, uzavřeny?)
- **ROZPTÝLENÉ** (diffused) x **ZAOSTŘENÉ**, zaměřené (focused)
- **OKÁZALE PŘEDVÁDĚNÉ** (flaunted gaps) x **POTLAČENÉ**, skryté (suppressed gaps)

ROZPTÝLENÉ (diffused)
x ZAOSTŘENÉ, zaměřené (focused)

- rozptýlené - vede diváka k vytváření neexkluzivních hypotéz
- zaostřené - jasně definované, vede k vytváření exkluzivních hypotéz.

**OKÁZALE PŘEDVÁDĚNÉ (flaunted gaps) x
POTLAČENÉ, skryté (suppressed gaps)**

- okázale předváděné - divák je veden k uvědomění si toho, že je potřeba určitá informace o fabuli; upozorňují na svoji důležitost, poutají pozornost
- Potlačené - mezera na sebe neupozorňuje

- **principy, které ovládají kompozici syžetu** (v kterémkoli médiu):
- Retardace, zdržování
- Redundance, nadbytečnost

- **syžet (v kterémkoli médiu) - kontroluje množství informací které obdržíme; vytváří určité typy mezer v konstrukci fabule; kombinuje informace v souladu s principy retardace a redundance. Všechny tyto funkce vedou divákovu narativní aktivitu.**

VĚDĚNÍ (KNOWLEDGE)

- **rozsah** - jaký rozsah (range) vědění poskytne narace k dispozici? Je vědění (znalost) (knowledge) omezena na to, co ví některá postava o událostech fabule (omezená narace), nebo překračuje to, co ví kterákoli postava (vševědoucí narace)?
- **hloubka** - jak hluboké toto vědění je? záležitost hloubky, stupně subjektivity a objektivity.)
Je toto vědění hluboké (noří se do mentálního života postavy?) x nebo zůstává na povrchu (čili jen ukazuje chování postavy)?

SEBEVĚDOMÍ (SELF-CONSCIOUSNESS)

- narace se vztahuje "rétoricky" k vnímátemi. Do jaké míry narace ukazuje, přiznává, že oslovuje publikum? - míra sebevědomí.
- self-consciousness - když narace ukazuje své vědomí toho, že oslovuje publikum - vodítka sebevědomí zahrnují např. postavu dívající se do kamery, voice-over oslovující diváka, frontální pozice postav.
- SV je otázka míry, ne absolutních hodnot. Všechny filmové narace jsou sebevědomé, jen v různé míře

KOMUNIKATIVNOST (COMMUNICATIVENESS)

- i když má narace dostupné určité informace, nemusí je všechny sdělovat.
- Příklady:
- Neomezená narace *Zrození národa* je vysoce komunikativní;
- ale vysoce komunikativní je i silně omezená (restricted) narace *Okna do dvora* - říká nám vše, co Jeff ví (pokud by narace zatajila např. nějaké jeho důležité jednání, byla by narace méně komunikativní). Takže jak „vševědoucí“, tak silně omezená narace mohou být komunikativní - záleží na kontextu.

Narace a čas

- fabule: události jsou uspořádány buď simultánně, nebo sukcesivně.
- v syžetu může být podána jakkoli. tak vznikají 4 možné situace:
- fabule syžet
- A. simultánní události simultánní prezentace
- B. sukcesivní události simultánní prezentace
- C. simultánní události sukcesivní prezentace
- D. sukcesivní události sukcesivní prezentace

- tři varianty:
- trvání fabule
- trvání syžetu
- trvání projekce
- TRVÁNÍ FABULE: čas, který podle diváka zaujímá příběh - den, hodiny, týdny, století..
- TVÁNÍ SYŽETU: čas dramatizovaný filmem - např. z deseti let, které předpokládaně zaujímá jednání fabule, může syžet dramatizovat jen několik měsíců nebo týdnů. Př. - V právě poledne

Elsaesser – Buckland: Cognitive Theories of Narration. In: Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis.

Lost Highway, 1997, David Lynch

- **Vědění je hluboké a omezené**
- **syžet je komunikativní** - poskytuje divákovi přístup k vědění.
- **Mezery** ve fabuli jsou - za prvé - **prostorové**.
- Tato prostorová mezera je pro diváka **evidentní** - je tedy "flaunted" - **okázale předváděná**, nikoli potlačená mezera.
- **je to jasně zaostřená, vymezená mezera (spíš než difuzní, rozptýlená)**
- je to **dočasná**, ne permanentní mezera - je nakonec ve filmu vyplněna.
- je to hypotéza založená na napětí - protože **očekáváme, že bude vyřešena v budoucnosti**- anticipujeme vyplnění této hypotézy;
- je **neexkluzivní** - protože tou osobu mohl být kdokoli
- **je na makrorovině** - protože se klene přes celý film.
- A je **nepravděpodobná** - těžko bude divák tvořit hypotézu, že Fred je **také** venku a zvoní na zvonek.