

۱۹۲۵

لیکچر:

قدرت فیلم

| هاوارد سوپر |

| خشایار قشقای |

THE POWER OF FILM

| Howard Suber |

| Khshayar Ghashghaee |

www.ketab.ir

سرشناسه: سرشناسه: سوپر، هاوارد، ۱۹۳۷- م. Suber, Howard, 1937

عنوان و نام پدیدآور: قدرت فیلم / هاوارد سوپر، ترجمه خشایار قشقایی

مشخصات نشر: تهران: بیدگل، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۴۶۹ ص، ۱۴/۵×۲۱/۵ سم.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۶۲-۲۵-۲

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: The power of film, c2006.

موضوع: سینما

Motion pictures

شناسه افزوده: قشقایی، خشایار، ۱۳۶۸- مترجم

رده‌بندی کنگره: PN1۹۹۴

رده‌بندی دیویی: ۷۹۱/۴۳

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۶۰۶۳۵۸۴

اقدردن: ف.م. |
هاوارد سو. |
ا ترجمه خشایارقه شمعان |
ا ویراستار: سارا شجاعی |
ا نمونه خوان: فریدالدین س. سمات |
ا مدیر هنری و طراح گرافیک: سیاوش، نص. ا. بیا. |
ا مدیر تولید: مصطفی شریفی |
ا چاپ اول: ۱۳۹۹ | تهران | ۱۰۰۰ نسخه |
ا شابک: ۳-۳۵-۶۸۶۳-۶۲۲-۹۷۸ |

انتشر بی تکل | Bidgol Publishing co. |

ا فروشگاه | تهران | خیابان انقلاب | بین ۱۲ فروردین و فخرری | پلاک ۱۳۷۴ |
ا تلفن انتشارات: ۲۸۴۲۱۷۱۷ | تلفن فروشگاه: ۶۶۹۶۳۶۱۷ |

ا همه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است |
a | bidgolpublishing.com |

۱۹	پیشگفتار
۲۳	مقدمه
۲۵	فیلم‌هایی که این کتاب «ربار» آنهاست
۳۵	ابزار
۳۶	اتفاق
۳۷	اتمام و بازگشت
۳۸	اجتماع
۴۰	احترام
۴۱	احساسات
۴۷	احساساتیگری
۴۸	اخلاقیات
۵۰	ارزش
۵۱	آرزو
۵۳	ارسطوپرستی
۵۶	آرمان
۵۷	آزمون
۵۹	اسلحه

۶۱	آشکارسازی
۶۲	آشوب
۶۳	اصلت
۶۴	اصلت فرد، مذهب
۶۶	اصول
۶۷	آغازها و پایان‌ها
۶۸	اغوا
۶۹	انقباض
۷۰	اکسپرسیونیسم
۷۱	الفه و شله
۷۲	اما
۷۳	امداد غیبی
۷۴	آنتاگونیست
۷۶	انتخاب
۷۷	انتقام
۸۰	انکار نفس
۸۲	انگیزه
۸۴	ایده
۸۶	بازی کردنِ جدی
۸۷	بازیگری
۹۰	بافت بی‌درز
۹۲	بامزه
۹۱	بلوغ، فیلم
۹۳	بُن‌مایه
۹۶	بی‌رحمی
۹۸	بی‌میلی
۱۰۰	پایان خوش

۱۰۴	پرده
۱۰۶	پرده اول
۱۰۸	پرده دوم
۱۱۰	پرده سوم
۱۱۱	پرده برداری
۱۱۲	پرسونا
۱۱۳	پروپاگاندا
۱۱۴	پسمزدی
۱۱۵	پیش‌نمایی
۱۱۶	پیگ-بن
۱۱۸	پیرنگ
۱۲۰	پیروزی بررسی، پیرایه پرتلفات
۱۲۲	پیش‌آگهی
۱۲۳	پیش‌بینی
۱۲۵	پیشینه
۱۲۷	تاریخی، فیلم
۱۲۹	تب‌عید
۱۳۰	تب‌هکار
۱۳۴	تخطی
۱۳۵	تراژدی
۱۳۹	ترحم
۱۴۰	ترس
۱۴۱	ترسناک، فیلم
۱۴۴	تصادف
۱۴۶	تصمیم
۱۴۷	تعارض
۱۴۹	تعارض درونی

۱۵۱	تعالی
۱۵۲	تعقیب و گریز
۱۵۳	تعلیق
۱۵۴	تعلیق ناباوری
۱۵۵	تعهد
۱۵۶	تغییر
۱۵۹	تک تعارض
۱۶۰	تبار
۱۶۳	تک تهران
۱۶۴	تلفی
۱۶۵	تلویزیون مقابل سینما
۱۶۶	تله
۱۶۷	تناقض
۱۶۹	توطئه
۱۷۱	تیم‌ها و زوج‌ها
۱۷۳	جامعه
۱۷۴	جان‌ور فیک
۱۷۵	جریان
۱۷۶	جزئیات
۱۷۷	جنگی، فیلم
۱۷۸	جوک
۱۸۰	چند آمیزی
۱۸۱	چیزی را که مخاطبان می‌خواهند بهشان بده
۱۸۱	حال و هوا
۱۸۴	حماسی، فیلم
۱۸۶	خانواده
۱۸۸	خدا
۱۸۹	خرد

۱۹۰	خرده پیرنگ
۱۹۱	خسران
۱۹۴	خسونت
۱۹۶	خصلت‌ها و قابلیت‌ها
۱۹۷	خل و چل مآب
۱۹۸	خنده
۱۹۹	خواب و خیز
۲۰۰	خودخواهی
۲۰۱	خودشنی
۲۰۳	خوگین
۲۰۴	خوینتن‌ناری
۲۰۶	خیانت
۲۰۸	داستان
۲۱۰	دانش
۲۱۲	دخل و تصرف
۲۱۴	درد
۲۱۵	دگرگون شدن
۲۱۶	دوگانگی
۲۱۸	دیوار چهارم
۲۲۰	رابطه
۲۲۱	راست‌گو
۲۲۲	ربط
۲۲۳	رسالت
۲۲۵	رستگاری
۲۲۶	رفتار ماشینی
۲۲۸	رکیک
۲۲۹	رمزوراز
۲۳۲	روابط شخصیت

۲۳۵	روان‌آزار و جامعه‌ستیز
۲۳۶	روایت و گفتار متن
۲۳۸	رُمانس
۲۳۹	رویکرد
۲۴۱	رهاشدگی
۲۴۳	رهبر
۲۴۴	زخم
۲۴۶	زبان
۲۴۸	زمان
۲۵۰	زندگی‌نامه‌ای فیلم
۲۵۳	زیبایی
۲۵۴	زیرکی
۲۵۵	ژانر
۲۵۹	ساختار
۲۶۱	ساختار اپیژودی
۲۶۲	ساختار دراماتیک
۲۶۳	ساختار ژورنالیستی
۲۶۵	سرپیچی
۲۶۷	سرحدات
۲۶۸	سفر
۲۶۹	سن و سال
۲۷۱	شادمانی
۲۷۱	شجاعت
۲۷۲	شخصیت به‌نما
۲۷۴	شخصیت‌پردازی
۲۷۷	شخصیت قالبی
۲۷۹	شخصیت، قدرت

۲۸۷	شخصیت کاو، فیلم
۲۸۸	شخصیت ها: چه هستند؟ که هستند؟
۲۸۹	شر
۲۹۱	شکست
۲۹۳	شکنندگی
۲۹۵	شهود و بصیرت
۲۹۶	شیمر
۲۹۸	صحنه
۳۰۰	صحنه آرامی
۳۰۲	سیمین
۳۰۴	ضد مار
۳۰۷	ضرب الاجر
۳۰۹	طول مدت
۳۱۱	عاقبت
۳۱۴	عدالت
۳۱۶	عشق
۳۲۰	عشق یک طرفه
۳۲۲	علمی تخیلی، فیلم
۳۲۵	غریب
۳۲۷	فاجعه ای، فیلم
۳۲۹	فانتزی
۳۳۰	فداکاری
۳۳۲	فرایند
۳۳۳	فردیت یابی
۳۳۴	فروتنی
۳۳۵	فریب
۳۳۷	فساد

۳۳۸	فلاش بک
۳۳۹	فناوری
۳۴۰	قدرت
۳۴۳	قدرت اراده
۳۴۴	قربانی
۳۴۵	قصدمندی
۳۴۷	قصه کودک
۳۴۹	قصه واقعی
۳۵۰	قسط مخالف
۳۵۲	قلاب
۳۵۳	قهقهه
۳۵۶	قهقهه
۳۵۸	کاتارسیس
۳۶۰	کار آگاهی، فیلم
۳۶۲	کار و عشق
۳۶۴	کشف
۳۶۵	کمدی
۳۶۹	کنایه
۳۷۱	کنش
۳۷۴	گانگستری، فیلم
۳۷۷	گذشته
۳۷۹	گره گشایی
۳۸۰	گفت و گو
۳۸۱	گمراه کردن
۳۸۳	متحد
۳۸۵	متعصب
۳۸۶	محافظه کار

۳۸۸	محاکمه
۳۸۹	مخاطب
۳۹۰	مدولاسیون
۳۹۱	مربی
۳۹۳	مرگ
۳۹۴	مسائل اجتماعی
۳۹۵	مستند، فیلم
۳۹۶	مدودکردن
۳۹۸	معجزه
۴۰۰	عالم و انسانیت
۴۰۳	مقدمه چینی
۴۰۵	مک‌گافین
۴۰۶	ملاقات با مرز
۴۰۷	ملال آور
۴۰۸	مؤخره
۴۰۹	موزیکال، فیلم
۴۱۱	موضوعیت
۴۱۳	موفقیت
۴۱۵	موقعیت
۴۱۶	مونتاز
۴۱۷	موهبت
۴۱۸	میانجی
۴۲۰	ناتوانی
۴۲۱	نارسیس
۴۲۴	نام‌گذاری
۴۲۷	ناهمخوانی
۴۲۸	نجات

۴۲۹	نخوت
۴۳۰	ندای ماجراجویی
۴۳۲	نفرین
۴۳۳	نقطه بحران پس از یک ساعت
۴۳۵	نقطه نظر
۴۳۷	نمایش
۴۳۹	نو
۴۴۰	نویز فیلد
۴۴۲	نوشن چیزی که از آن مطلع اید
۴۴۴	رفع گرایی
۴۴۶	وزاج
۴۴۷	وسترن، نیل
۴۴۹	وسوسه
۴۵۰	وصله ناجور
۴۵۱	وظیفه
۴۵۳	وفاداری
۴۵۴	هالیوود
۴۵۵	هدیه
۴۵۶	هم تافتگی
۴۵۷	همدلی
۴۵۸	هم ذات پنداری
۴۵۹	هم زمانی
۴۶۰	همکاری
۴۶۱	هنر مقابل پیشه
۴۶۶	هوش
۴۶۷	هیولا
۴۶۹	یأس

| پیشگفتار |

اگر خودِ هاوارد سوپر بود، بی شک از پذیرفتن تعریف و تمجیدهایی که رسم پیشگفتارهاست بر حذرتان می داشت؛ و سبب این هم نه فروتنی بی دلیل یا بدگمانی تَرش رویانه است (گرچه نکست سنی انش هم برای آدمی با دستاوردهای او نامعمول است). سوپر همیشه انزجار فوق العاده شدیدی از ستایش های پوچ و هوچیگرانه، بزرگ نمایی های خودمتشکرانه دانشگاهی، و دگرگونی های مهمل صنعت سینما نشان داده است. بنابراین با محابای بسیار سعی می کنم از تاتال های این چنینی دوری کنم و در صدد برآیم تنها به تأمل، و اظهار نظر راجع به کتاب پیش رو، مؤلف آن بپردازم.

سوپر ضرورتاً نه به تادال و تالب شره است (گرچه به گمانم بعد از انتشار این کتاب، ورقش برگردد)، نه به ای و و دسته از سرآمدان و برگزیدگان صنعت سینما تعلق دارد. با این همه، آدمی ست که کم ست ینده در صنعت مذکور ندارد و بی شمار شاگرد سابقش – بسیاری شان از نامداران صنعت سینما و تلویزیون – در تحسینش کم نمی گذارند.

غالب عمر سوپر به آن گذشته است که دیوارهای محراب دانشگاه سنتی مان را پایین بریزد و چیز دیگری بسازد. اینجا اجازه می خواهم به اختصار فقط بخشی از دستاوردهایش را فهرست کنم: به همت اوست راه افتادن برنامه مطالعات انتقادی یوسی ال ای، تأسیس آرشیو فیلم یوسی ال ای، و تشکیل برنامه تهیه کنندگان فیلم و تالاریون یوسی ال ای. اصلاحات چشمگیر در مجمع مطالعات سینما، مهم ترین انجمن تاریخ نگاران و نظریه پردازان و مدرسان فیلم مملکت، به دست او انجام گرفته و همو بانی کارزار تأسیس مدرسه تئاتر، فیلم، و تلویزیون یوسی ال ای بوده است. سوپر همین طور مسئول اصلی استخدام اکثر استعداد های درخور احترام این مدرسه، همچنین ناظم و مدیر فعلی اش است. در یک کلام، سوپر مدرسه فیلم یوسی ال ای را اساساً دگرگون کرده است.