

السلامة والرحمة

پایه های زیبایی شناسی در سینمای ایران

نویسنده :

رضا خانلری

سرشناسه	: خانلری، رضا، ۱۲۵۷-
عنوان و نام پدیدآور	: پایه‌های زیبایی‌شناسی در سینمای آیزنشتاین / نویسنده رضا خانلری،
مشخصات نشر	: تهران: سنجش و دانش، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۱۱۲ ص.
شابک	: 978-622-051153-3: ۲۵۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	: قیما
موضوع	: سینما -- روسیه شوروی -- تهیه‌کنندگان و کارگردانان
ک	: Motion picture producers and directors -- Soviet Union
ج	: آیزنشتین، سرگی میخائیلوویچ، ۱۸۹۸ - ۱۹۴۸ م.
م	: Eisenstein, Sergei Mikhailovich
موضوع	: اکسپرسیونیسم (هنر) -- آلمان
مور	: Expressionism (Art) -- Germany
موضوع	: اکسپرسیونیسم در سینما
موضوع	: Expressionism in motion pictures
موضوع	: سینما -- زیبایی‌شناسی
موضوع	: Motion pictures -- Aesthetics
رده بندی کنگره	: PN1۹۹۷۲
رده بندی دیویی	: ۷۹۱/۴۳۰۳۰۰۹۰
شماره کتابشناسی ملی	: ۷ ۵۶

عنوان: پایه‌های زیبایی‌شناسی در سینمای آیزنشتاین

نویسنده: رضا خانلری

ناشر: سنجش و دانش

طراح جلد: مریم شریعتمداری

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۹

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۵-۱۱۵۳-۳

نشانی: میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، پلاک ۱۲۶.

تلفن: ۰۲۱۶۱۲۶

«کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ می‌باشد»

سنجش و دانش

www.sanjesh.ir

sanjeshodanesh@iran.ir

ISBN 978-622-05-1153-3

فهرست مطالب

۶۰.....	مقدمه
۸.....	پیشگفتار
۱۰.....	درباب اهمیت شناسایی سینمای آیزنشتاین

فصل اول

۱۴.....	آیزنشتاین و سینما : تأثیرها از تئاتر و تکنیک های آن
۱۵.....	مقدمه
۱۶.....	نخستین گام، تئاتر
۱۹.....	آیزنشتاین و میهنش
۲۷.....	نخستین کارگردانی با اصل محتوا، مرد دانا/ حکیم
۳۵.....	ماسک گاز
۳۸.....	تئاتری با نام کابوکی
۴۴.....	اولین فیلم، اعتصاب

فصل دوم

۵۳.....	آیزنشتاین و سینمای اروپا : آلمان و فرانسه
۵۴.....	رشد هنر سینما
۵۵.....	نخستین گام: تدوین گریفیث
۶۰.....	آوانگارد در جنبش پیشرو فرانسه
۷۱.....	عصری طلایی در آلمان، اکسپرسیونیسم
۷۴.....	پایه ای برای سینمای نوین به نام UFA
۷۶.....	نقطه اول : دانشجوی پراگ
۷۷.....	محکمه دکتر کالیگاری
۸۴.....	سایه کالیگاری

فصل سوم

آیزنشتاین و بازیگری : تأثیر مستقیم از اکسپرسیونیسم آلمان.....	۸۷
مقدمه	۸۸
بازیگر و هنر ایفای نقش	۸۹
تأثیر اکسپرسیونیسم بر سینمای آیزنشتاین	۹۱
قالب اسب سیونیسم در بازیگری	۹۶
تپس باز	۹۸
موفقیت بزرگ	۱۰۸
فهرست منابع	۱۱۰

مقدمه

رضا خانلری را از سال های دور می شناسم. او همواره در جست و جو و پژوهش شکل ها، سبک ها و فرم های کهن و نو در جهت دستیابی به شکلی تازه از ارائه و تولید هنری بود و هنوز نیز هست. در حدود سال ۱۳۸۱ خورشیدی که من سریال « قدرت » را کارگردانی می کردم، فرصتی دست داد تا او را بیشتر بشناسم. او در آن کار [سریال] بازی می کرد، و علاوه بر بازیگری دستیار اول و برنامه ریز هم بود، و بعد اذن کنم که در این پست بکی از نوادر به شمار می رفت.

هنگامی که فیلم « بازار، از لهرن تا تهران » را ساخت و من نماهایی از آن را دیدم با کمال میل گویندگی کارش را پذیرفتم. نمایش این فیلم در امریکا تا آن جا که من می دانم با اقبالی در خور مواجه شد و ایرانیان ساکرامنتو، شهری که من در آن سکونت دارم، هنوز سراغ کارهای تازه او را می گیرند.

کتاب اخیر او « پایه های زیبایی شناسی درسینمای آیزنشتاین » تألیف سال ۱۳۹۹ خورشیدی، در واقع برگرفته از پایان نامه فوق لیسانس وی « تأثیر آسیرسیونیسم آلمان بر سینمای آیزنشتاین » در سال ۱۳۹۲ است. با نگاهی تازه، این کتاب خواننده ایرانی را با یکی از نوابغ تاریخ سینما « سرگئی میخائیلویچ آیزنشتاین » و افکار و اندیشه های او آشنا می کند، و به شرح چگونگی تأثیرپذیری ها و تأثیرگذاری های او درطول سفرش از تئاتر به سینما می پردازد.

در پس این سفر، خواننده سایه های بزرگان تئاتر و سینمای دهه های نخستین قرن بیستم همچون میرهولد، استانیسلاوسکی، گریفیث، کارل درایر و... را می بیند، و نوع نگاه آیزنشتاین به تئاتر و ریشه های پیدایش مونتاژ و نیز ارزش و جایگاه مونتاژ در سینما، برایش روشن تر می شود. این کتاب خواننده را به دنیای بازیگران قرن گذشته می برد، تا شاهد تلاش بی وقفه آنان برای آموختن فنین اس حرفه شود و سنگ محکی در اختیار می گذارد، تا بتوان هنر نو و مدرن امروزی را از گذشته تمیز داد و راه اندازی آنرا کاوش کرد. امیدوارم رضاخانلری در راه پیش رو موفق باشد و آثار دیگری به گنجینه هنر ایران امین بیفزاید.

صادق هاتفی

تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی