

وارن باکلند

مبانی مطالعات سینمایی و نقد فیلم

با بررسی و تحلیل نمونه‌هایی
از فیلم‌های مهم تاریخ سینما از آغاز تا امروز

ترجمه پژمان طهرانیان

سرشناسه: باکلند، وارن، ۱۹۶۶ - م. Buckland, Warren • **عنوان و نام پدیدآور:** مبانی مطالعات سینمایی و نقد فیلم: با بررسی و تحلیل نمونه‌هایی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما از آغاز تا امروز/وارن باکلند؛ ترجمه پژمان طهرانیان؛ ویراستار الهه عین‌بخش. • **مشخصات نشر:** تهران، نشر نی، ۱۴۰۰. • **نوبت چاپ:** چاپ اول، ۱۴۰۰. • **مشخصات ظاهری:** ۲۹۳ ص. • **شابک:** ۹۷۸-۶۲۲-۰۶-۰۳۹۶-۲. • **وضعیت فهرست‌نویسی:** فیپا • **یادداشت:** عنوان اصلی: Film studies, 1998. • **یادداشت:** چاپ قبلی: معین، ۱۳۹۳. • **موضوع:** نقد سینمایی Film criticism سینما Motion pictures • **شناسه افزوده:** طهرانیان، پژمان، ۱۳۵۷ - ، مترجم • **رده‌بندی کنگره:** PN1۹۹۵ • **رده‌بندی دیویی:** ۷۹۱/۴۳۰۱۵ • **شماره کتابشناسی ملی:** ۸۶۵۶۸۷۲

قیمت: ۹۶۰۰۰ تومان

www.ketab.ir

نشرنی

مبانی مطالعات سینمایی و نقد فیلم
با بررسی و تحلیل نمونه‌هایی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما از آغاز تا امروز
وارن باکلند

مترجم: پژمان طهرانیان
ویراستار: الهه عین‌بخش
صفحه‌آرا: سیدمحمد سادات کیایی، سینا اسمعیل‌نیا
لیتوگرافی: باختر • چاپ و صحافی: غزال
چاپ اول: تهران، ۱۴۰۰، ۱۱۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۶-۰۳۹۶-۲

نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان رهی معیری، تقاطع خیابان فکوری، شماره ۲۰
کد پستی: ۱۴۱۳۷۱۷۳۷۱، تلفن دفتر نشر: ۸۸۰۲۱۲۱۴، تلفن واحد فروش: ۸۸۰۰۴۶۵۸-۹، نمابر: ۸۹۷۸۲۴۶۴
www.nashreny.com • email: info@nashreny.com • nashreny

© تمامی حقوق این اثر برای نشرنی محفوظ است. هرگونه استفاده تجاری از این اثر یا تکثیر آن کلاً و جزئاً، به هر صورت (چاپ، فتوکپی، صوت، تصویر و انتشار الکترونیکی) بدون اجازه مکتوب ناشر ممنوع است.

فهرست مطالب

۱۱	یادداشت مترجم
۱۳	سپاس‌گزاری
۱۵	پیش‌گفتار
۱۷	مقدمه
۲۵	فصل ۱: زیباشناسی فیلم: فرمالیسم و رئالیسم
۲۸	میزانسن
۲۸	طراحی صحنه
۳۰	طراحی صحنه در فیلم‌های دهه ۱۹۳۰ کمپانی برادران وارنر
۳۱	طراحی صحنه فیلم‌های متروگلدوین مه‌یر
۳۲	میزانشات
۳۲	برداشت بلند
۳۳	فیلم‌برداری با وضوح عمیق
۴۰	تدوین تداومی
۴۷	صدا در فیلم
۴۹	تحلیل نظری زیبایی‌شناسی فیلم
۵۲	موتتاژ
۵۹	فصل ۲: ساختار فیلم: روایت و روایت‌گری
۶۰	ساختار روایت

۷۱	روایت‌گری دانای محدود و روایت‌گری دانای کل
۷۴	روایت‌گری دانای محدود در خواب ابدی
۷۶	روایت‌گری دانای محدود در راننده تاکسی
۸۲	روایت‌گری دانای محدود و دانای کل در شمال از شمال غربی
۸۴	روایت‌گری دانای کل در سوسه باشکوه
۸۷	ترتیب زمانی روایت در داستان عامه‌پسند
۹۲	روایت و روایت‌گری در راه مالپالن
۱۱۵	فصل ۳: نگره مؤلف: کارگردان در جایگاه مؤلف فیلم
۱۱۸	سرچشمه‌های نگره مؤلف
۱۱۸	فرانسوا تروفو و کایه دو سینما
۱۲۵	اندرو ساریس
۱۲۶	از نفس افتاده
۱۳۳	سبک و درون‌مایه‌های فیلم‌های آلفرد هیچکاک
۱۳۶	وحدت سبکی در فیلم‌های هیچکاک
۱۳۸	درون‌مایه‌های فیلم‌های هیچکاک
۱۴۰	سینمای ویم وندرس
۱۴۱	تحلیل تماتیک / مضمونی فیلم‌های وندرس
۱۴۶	عناصر فرمی در سینمای وندرس
۱۴۹	سینمای کاترین بیگلو
۱۵۲	بی‌عشق
۱۵۴	آیا زنان باید متخصص ساخت فیلم‌های زن‌محور شوند؟
۱۵۶	مؤلف در سینمای معاصر
۱۶۱	فصل ۴: ژانرهای سینمایی، معرّف انواع فیلم‌ها
۱۶۴	دشواری‌های مطالعه ژانرهای سینمایی
۱۶۵	فیلم ژانر به‌مثابه اسطوره / نماد فرهنگی
۱۶۶	مطالعات تازه در زمینه ملودرام
۱۶۹	ملودرام زن سقوط کرده
۱۷۴	ملودرام زن ناشناس
۱۷۹	ملودرام زن بدبین

۱۸۲	فیلم‌نوآر / فیلم سیاه
۱۸۵	تئوفیلم‌نوآرهای جان دال
۱۹۱	فیلم‌های علمی-تخیلی دهه ۱۹۵۰
۱۹۷	فصل ۵: سینمای غیرداستانی: پنج‌گونه فیلم مستند
۲۰۰	مستند گزارشی
۲۰۶	مستند مشاهده‌ای
۲۰۹	مستند تعاملی
۲۱۶	مستند بازنمایانه
۲۱۹	مستند نمایشی
۲۲۷	فصل ۶: برخورد با فیلم‌ها: هنر و حرفه نقد و بررسی فیلم
۲۲۹	چهار کارکرد نقد و بررسی فیلم‌ها
۲۳۱	چهار رکن اساسی در نقد و بررسی فیلم‌ها
۲۳۳	نقد فیلیپ فرنچ بر بیمار انگلیسی
۲۳۷	ارزیابی فیلم‌ها
۲۳۸	دلایل و انگیزه‌ها برای کنش‌ها و رویدادهای فیلم
۲۴۲	قابلیت سرگرم‌کنندگی فیلم
۲۴۳	ارزش‌های اجتماعی فیلم
۲۴۳	توجه به جنبه‌های مثبت فیلم‌های بد
۲۴۵	تحلیل چهار نقد و بررسی بر مرد عنکبوتی ۳
۲۴۵	یک: نقد تاد مک‌کارتی در وراثتی
۲۵۰	دو: نقد ناتان لی در ویلیج وویس آنلاین
۲۵۵	سه: نقد ریچارد کورلیس در تایم
۲۶۳	چهار: نقد پیتر برادشاو در گاردین
۲۶۹	کتاب‌های پیشنهادی مترجم در فارسی برای مطالعه بیشتر ...
۲۷۱	کتابنامه
۲۷۹	نمایه

یادداشت مترجم

این کتاب ویراست دوم از ترجمه کتاب پایه وارن باکلند، نویسنده انگلیسی و استاد دانشگاه آکسفورد در حوزه مطالعات سینمایی، است که در دودهمه اخیر بارها به زبان انگلیسی در شکل‌ها و مجموعه‌ها و ویراست‌های مختلف منتشر شده و به زبان‌های ترکیه‌ای، عربی و ویتنامی هم ترجمه شده است.

ویراست فارسی حاضر، علاوه بر ویرایش زبانی مختصر و استاندارد کردن شیوه ارجاعات، حاوی تغییرات و افزوده‌هایی از جمله آوردن فهرست کامل ارجاعات انگلیسی، به روز کردن ارجاعات فارسی و نیز اضافه کردن نمایه است تا بدین ترتیب مطالعه و تحقیق برای خوانندگان جدی‌تر و مشتاق‌تر آسان‌تر شود.

ترجمه فارسی کتاب حاضر اولین بار در سال ۱۳۹۳ در نشر معین با عنوان *آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم* به چاپ رسید تا برای مخاطبان مجموعه کتاب‌های «آنچه باید بدانیم» در آن انتشارات، که به حوزه‌های بسیار متنوعی در قالب مجموعه‌ای واحد می‌پرداخت، عنوانی عمومی‌تر و همه‌پسندتر باشد. در ویراست تازه کتاب در نشر نی، تصمیم بر آن شد تا مطابق عنوان انگلیسی کتاب، عنوان فارسی هم تغییر کند.

از آقایان سعید عقیقی، روبرت صافاریان، یحیی نظنزی، کریم نیکونظر و مهدی فهیمی، که به اشکال مختلف در طول این سال‌ها من را در مقام مترجمی نه‌چندان پرسابقه در حوزه ترجمه کتاب‌های سینمایی به رسمیت شناختند و انگیزه‌هایم را برای تجدید چاپ کتاب به شکلی پیراسته‌تر افزایش دادند، سپاس‌گزارم.

همچنین، گذشته از مدیریت نشر نی، از خانم الهه عین‌بخش، ویراستار، و آقای رضارضایی که کتاب را بار دیگر در این انتشارات احیا کردند، کمال تشکر را دارم.