

فهرست

مقدمه ۱

بخش اول تولید فیلم

یک / حرفه تولید فیلم	۶
عوامل فنی تولید فیلم	۶
عوامل اجتماعی تولید فیلم	۱۲
شیوه‌های تولید: فرایند تولید استودیویی	۱۲
مرحله پیش از تولید	۱۴
مرحله تولید	۱۶
برخی اصطلاحات و مشاغل در تولید فیلم	۲۰
پس از فیلمبرداری	۲۱
شیوه‌های تولید: فردی و گروهی	۲۵
پس از تولید: پخش و نمایش	۲۷
فیلم و ویدئو	۲۹
پیامدهای شیوه‌های مختلف تولید فیلم	۳۲
پیوستهای فصل ۱	۳۴
توهم حرکت در سینما	۳۴
بنیان فنی سینما	۳۵
شیوه‌های تولید فیلم	۳۵
عکس سر صحنه یا قاب فیلم؟	۳۹
فیلم و ویدئو	۳۹
موضوع مؤلف	۴۱
پی‌نوشتها	۴۳

بخش دوم فرم فیلم

دو / اهمیت فرم فیلم	۴۷
مفهوم فرم در فیلم	۴۷
فرم به مثابه یک سیستم	۴۷
فرم در برابر محتوا	۴۹
انتظارات فرمال	۵۰
قراردادها و تجربه	۵۲
فرم و احساس	۵۴
فرم و معنا	۵۵
ارزیابی	۵۹
جمع‌بندی	۶۱
اصول فرم فیلم	۶۱
کارکرد	۶۲
تشابه و تکرار	۶۳
تفاوت و تنوع	۶۴

۶۵	بسط
۶۶	وحدت / پراکندگی
۶۷	جمع‌بندی
۶۸	پیوستهای فصل ۲
۶۸	فرم در هنرهای مختلف
۶۸	مفهوم فرم در فیلم
۶۹	فرم، معنا، و احساس
۶۹	فرمهای «پرخاشگر»
۶۹	تشابه و تفاوت
۷۰	بخش‌بندی خطی و رسم منحنی
۷۱	پی‌نوشتها
۷۲	سه / روایت به مثابه یک سیستم فرمال
۷۲	اصول ساختار روایی
۷۳	طرح و توطئه و داستان
۷۶	علت و معلول
۷۸	زمان
۸۱	فضا
۸۱	آغاز، پایان، و الگوهای بسط
۸۳	روایتگری: سیلان اطلاعات داستان
۸۴	دامنه اطلاعات داستان
۸۶	عمق اطلاعات داستان
۸۸	راوی
۸۹	جمع‌بندی
۹۰	قراردادهای روایی
۹۰	ژانرها
۹۱	سینمای کلاسیک هالیوود
۹۳	فرم روایی در همشهری کین
۹۳	انتظارات روایی
۹۵	طرح و توطئه و داستان در همشهری کین
۹۵	علیت در همشهری کین
۹۶	همشهری کین: بخش‌بندی طرح و توطئه
۹۷	زمان
۱۰۰	انگیزه [و توجیه]
۱۰۲	توازی
۱۰۳	الگوهای بسط طرح و توطئه
۱۰۴	روایتگری در همشهری کین
۱۰۷	جمع‌بندی
۱۰۷	پیوستهای فصل ۳
۱۰۷	فرم روائی
۱۰۸	تماشاگر
۱۰۸	زمان روایی
۱۰۹	روایتگری
۱۰۹	قراردادهای روایی: ژانر و سایر دسته‌بندیها
۱۱۰	ایدئولوژی فرم
۱۱۰	تحلیلهای روایت در فیلمها
۱۱۱	«غنچه رز»
۱۱۲	پی‌نوشتها

۱۱۳	چهار / سیستمهای فرمال غیرروایی
۱۱۳	انواع فرم غیرروایی
۱۱۵	سیستم فرمال مقوله‌ای
۱۱۵	اصول فرم مقوله‌ای
۱۱۶	یک نمونه از فرم مقوله‌ای: المپیا، قسمت دوم
۱۲۳	سیستمهای فرمال خطابه‌ای
۱۲۳	اصول فرم خطابه‌ای
۱۲۶	نمونه‌ای از فرم خطابه‌ای: رودخانه
۱۳۰	سیستمهای فرمال انتزاعی
۱۳۰	اصول فرم انتزاعی
۱۳۳	یک نمونه از فرم انتزاعی: باله مکانیکی
۱۳۸	سیستمهای فرمال تداعی‌گر
۱۳۸	اصول فرم تداعی‌گر
۱۴۲	یک نمونه از فرم تداعی‌گر: مووی
۱۵۰	جمع‌بندی
۱۵۱	پیوستهای فصل ۴
۱۵۱	انواع فرم
۱۵۳	پی‌نوشتها

بخش سوم سبک فیلم

۱۵۷	پنج / نما: میزانسن
۱۵۷	میزانسن چیست؟
۱۵۷	رنالیزم
۱۵۸	نیروی میزانسن
۱۵۹	جنبه‌های میزانسن
۱۶۰	صحنه
۱۶۲	لباس و چهره‌پردازی
۱۶۴	نورپردازی
۱۷۰	حالات و حرکات فیگور
۱۷۵	میزانسن در فضا و زمان
۱۷۶	فضا
۱۸۳	زمان
۱۸۶	کارکردهای روائی میزانسن: مهمان‌نوازی ما
۱۹۲	جمع‌بندی
۱۹۲	پیوستهای فصل ۵
۱۹۲	خاستگاههای میزانسن
۱۹۳	رنالیزم در میزانسن
۱۹۳	میزانسن طبیعی و میزانسن چیده شده
۱۹۴	جنبه‌های ویژه میزانسن
۱۹۵	عمق
۱۹۶	رنگبندی
۱۹۷	ترکیب‌بندی قاب و چشم بیننده
۱۹۸	پی‌نوشتها
۲۰۰	شش / نما: خصوصیات سینما توگرافیک
۲۰۰	تصویر فتوگرافیک
۲۰۰	دامنه توانالیه‌ها
۲۰۴	سرعت حرکت
۲۰۵	نسبتهای پرسپکتیو

۲۱۶	قاب‌بندی
۲۱۷	ابعاد و شکل قاب
۲۱۸	نسبت‌های متداول در فیلم ۳۵ میلیمتری
۲۲۳	یک فیلم در قطعه‌های مختلف
۲۲۴	فضای داخل تصویر و خارج تصویر
۲۲۶	زاویه، تراز، ارتفاع، و فاصله قاب‌بندی
۲۴۹	استمرار تصویر: برداشت بلند
۲۴۹	برداشت بلند
۲۵۴	جمع‌بندی
۲۵۴	پیوسته‌های فصل ۶
۲۵۴	اطلاعات عمومی
۲۵۵	رنگ در برابر سیاه و سفید
۲۵۶	پرسپکتیو و سینما
۲۵۶	جلوه‌های ویژه
۲۵۷	نسبت ابعاد
۲۵۸	نمای ذهنی
۲۵۹	حرکت دوربین و زوم
۲۶۰	زمان واقعی و برداشت بلند
۲۶۲	پی‌نوشتها
۲۶۴	هفت / رابطه نما با نما: تدوین
۲۶۴	تدوین چیست
۲۶۸	جنبه‌های تدوین فیلم
۲۶۸	روابط گرافیک بین نمای الف و نمای ب
۲۷۲	روابط ریتمیک بین نمای الف و نمای ب
۲۷۵	روابط فضائی بین نمای الف و نمای ب
۲۷۷	روابط زمانی بین نمای الف و نمای ب
۲۷۹	تدوین تداومی
۲۸۰	تداوم فضائی: سیستم ۱۸۰ درجه‌ای
۲۹۳	تداوم زمانی: توالی، تکرار، استمرار
۲۹۵	بدیلهای تدوین تداومی
۲۹۵	امکانات گرافیک و ریتمیک
۲۹۸	عدم تداوم فضائی و زمانی
۳۰۱	تدوین نامتداوم: اکتر
۳۰۵	جمع‌بندی
۳۰۶	پیوسته‌های فصل ۷
۳۰۶	تدوین چیست
۳۰۷	ابعاد تدوین
۳۰۸	تدوین تداومی
۳۰۹	بدیلهای تدوین تداومی
۳۱۰	پی‌نوشتها
۳۱۱	هشت / صدا در سینما
۳۱۱	امکانات صدا
۳۱۴	مبانی صدای فیلم
۳۱۴	خصیصه‌های صوتی
۳۱۶	انتخاب، تغییر، و ترکیب
۳۲۲	ابعاد صدای فیلم
۳۲۳	ریتم
۳۲۵	وفاداری

۳۲۶	فضا
۳۳۲	زمان
۳۳۶	جمع‌بندی
۳۳۸	کارکردهای صدای فیلم: یک محکوم به مرگ می‌گریزد
۳۴۷	جمع‌بندی
۳۴۷	پیوستهای فصل ۸
۳۴۸	امکانات صدا
۳۴۹	ویژگیهای صوتی
۳۴۹	فیلم صامت در مقابل فیلم ناطق
۳۵۰	موسیقی فیلم
۳۵۲	ابعاد صدای فیلم
۳۵۲	دوبله و زیرنویس
۳۵۳	پی‌نوشتها
۳۵۴	نه / سبک به مثابه یک سیستم فرمال: جمع‌بندی
۳۵۴	مفهوم سبک
۳۵۶	تحلیل سبک فیلم
۳۵۹	سبک در همشهری کین
۳۶۷	سبک در المپیا قسمت دوم
۳۷۰	سبک در رودخانه
۳۷۳	سبک در باله مکانیکی
۳۷۶	سبک در مووی
۳۷۹	پیوستهای فصل ۹
۳۷۹	مفهوم سبک فیلم
۳۸۰	پی‌نوشتها

بخش چهارم نقد تحلیلی فیلم

۳۸۳	ده / نقد فیلم: تحلیلهای نمونه
۳۸۴	سینمای روایی کلاسیک
۳۸۴	منشی همه‌کاره
۳۸۸	دلیجان
۳۹۲	شمال از شمال‌غربی
۳۹۸	هانا و خواهرانش
۴۰۴	جستجوی نوید ائه سوزان
۴۱۰	فیلمهای روانی از نوع دیگر
۴۱۰	روز خشم
۴۱۴	سال گذشته در مارین باد
۴۱۹	داستان توکیو
۴۲۴	معصومیت بی‌پناه
۴۲۹	فرم و سبک مستند
۴۲۹	دیرستان
۴۳۶	مردی با دوربین فیلمبرداری
۴۴۱	فیلم انیمیشن
۴۴۲	ساعت پاک‌کن‌ها
۴۴۴	اردک کفری
۴۴۶	فوجی
۴۴۸	فرم، سبک، و ایدئولوژی
۴۴۸	مرا در سنت لوئیس ملاقات کن
۴۵۵	گاو خشمگین

۴۶۱	همه چیز روبراهه
۴۶۷	مؤخره: نوشتن یک نقد تحلیلی
۴۶۷	کارهای مقدماتی
۴۶۹	تنظیم و نگارش
۴۷۲	پیوست فصل ۱۰
۴۷۲	نمونه‌های تحلیل فیلم
۴۷۳	پی‌نوشتها

بخش پنجم تاریخ سینما

۴۷۶	یازده / فرم فیلم و تاریخ سینما
۴۷۶	مقدمه
۴۷۷	سینمای اولیه (۱۸۹۳-۱۹۰۳)
۴۸۰	پیدایش سینمای کلاسیک هالیوود (۱۹۰۸-۱۹۲۷)
۴۸۴	اکسپرسیونیسم آلمان (۱۹۱۹-۱۹۲۶)
۴۸۷	امپرسیونیسم و سوررئالیسم فرانسه (۱۹۱۸-۱۹۳۰)
۴۸۷	امپرسیونیسم
۴۹۰	سوررئالیسم
۴۹۲	مونتاز شوروی (۱۹۲۴-۱۹۳۰)
۴۹۵	جمع‌بندی: تحولات جهانی سبک در آخرین فیلمهای صامت
۴۹۷	سینمای کلاسیک هالیوود پس از ورود صدا
۵۰۰	سینمای دهه ۱۹۳۰ ژاپن
۵۰۳	نئورئالیسم ایتالیا (۱۹۴۲-۱۹۵۱)
۵۰۶	موج نو (۱۹۵۹-۱۹۶۴)
۵۰۹	سینمای نوین آلمان (۱۹۶۶-۱۹۸۲)
۵۱۵	پی‌نوشتها
۵۱۷	کتابشناسی فصل ۱۱
۵۱۸	تاریخ عمومی سینما
۵۱۸	نخستین فیلمها
۵۱۸	سینمای کلاسیک هالیوود (۱۹۰۸-۱۹۲۷)
۵۱۸	اکسپرسیونیسم آلمان
۵۱۸	امپرسیونیسم فرانسه
۵۱۸	مونتاز شوروی
۵۱۸	سینمای کلاسیک هالیوود بعد از ورود صدا
۵۱۸	سینمای ژاپن
۵۱۸	نئورئالیسم ایتالیا (۱۹۴۲-۱۹۵۱)
۵۱۸	موج نو (۱۹۵۹-۱۹۶۴)
۵۱۸	سینمای نوین آلمان (۱۹۶۶-۱۹۸۲)
۵۲۱	اصطلاحات
۵۲۹	فیلمهای دیگر
۵۲۹	فصل ۳
۵۲۹	فصل ۴
۵۳۰	فصل ۵
۵۳۰	فصل ۶
۵۳۰	فصل ۷
۵۳۰	فصل ۸
۵۳۱	پی‌نوشتها
۵۳۱	فهرست راهنما