

هنر سینما

دیوید بوردول ، کریستین تامسون

ترجمه‌ی فتح مهدی

ketabtala

هەنر سینما

هنر سینما

دیوید بوردول، کریستین تامسون

ترجمه‌ی فتاح محمدی

ویرایش حسن افشار

**Film Art,
an Introduction**

مقدمه

این کتاب نصف آن دارد که خواننده را با زیبایی شناسی فیلم آشنا کند. فرض بر این است که خواننده به جز تحریر فیلم دیدن داشت «پیگری در مورد سینما دارد. هر چند بعضی جنبه‌های کتاب برای تفریادی که داشت قابل ملاحظه‌ای درباره سینما دارد نیز محکم است مفید باشد، هدف ما بروز سینما جنبه‌های تئاترین سینما به عنوان یک هنر، است.

ما ناگفته بر سینما به عنوان هنر، ناگفته بر جنبه‌های از این رسانه چشم می‌برویم. مسندهای صنعتی، فلسفه‌سازی آموزشی، تاریخ اجتماعی سینما یا تأثیر سینما به تئاتر یک رسانه عمومی - همه اینها مهم از سینما هستند و برای بحث شایسته در مورد هر یک از آنها کتاب جداگانه‌ای لازم است. ولی در این کتاب نصف بر این است که آن شخصیت‌های اساسی سینما را که باید همیشه آن را به عنوان یک هنر تشکیل می‌دهند برسانند و مورده بحث فرار دهیم. تئاترین مخاطبین مستقیم کتاب کسانی هستند که علاقه مندند به آنند چنگره سینک است که رسانه فیلم ما را در تحریرهایی شریک نکنند از جنس تحریر حاصل از تئاتر، موسیقی، ادبیات، تئاتر، معماری، یا رقص.

هنگام نوشتن این کتاب سه گروه بخصوص خواننده را در نظر داشتم. نخست، خوانندگان عمومی علاقه‌مند که مابینند کمی بیشتر در مورد سینما بدانند. دوم داشجویان که دروس درک فیلم، آشنایی با سینما، تقدیم فیلم، با زیبایی شناسی فیلم را می‌گذرانند؛ برای این گروه، این کتاب من تواند یک کتاب درس باشد. دسته سوم را داشجویان متوجه عالی‌تر سینما تشکیل می‌دهند که شرح جامعی از اصول و مفاهیم و پیشنهادهایی برای کارهای تخصصی را در این کتاب خواهد پافت.

کتاب هر سینه شیره شخصیت‌های مطالعه موضوعات مطرح شده از آن می‌دهد. شاید من شد تسامس مکاتب معاصر زیبایی شناسی فیلم را باری به هر چهت برسیم، ولی این کار از نظر ما مثل این بود که از هر چون گلی چیزهای پاشیم، در عرض، ماروش را مستحو کردیم که از طریق آن خواننده با یک مسلسل مراتب منطقی به جنبه‌های گوناگون زیبایی شناسی فیلم رهمند شود. جان کلام در این روش ناگفته بر تماحت فیلم است. نهان‌گر کلیت یک فیلم را تحریره می‌کند و نه یک نک از آن را اگر فیلم خاصی هسته غیرقابل تقلیل تحقیق ماست، ما به روش شیائومنیم که کسک کند آن را درک کنیم. روش که ما در پیش گرفته‌ایم بر فیلم به عنوان یک مصنوع^۱ - ساخته شده به طرق مشخص، دارای کلیت و وحدت معنی و موجودیت تاریخی - ناگفته دارد. من توایم این روش را در چند پرسش حل‌الصیه کنم.

فیلم چگونه ساخته می‌شود؟ ما برای درک فیلم به عنوان هنر تئاتری اینم که نخست بدلتیم

چیگونه کار انسان، این مصنوع را خلق می‌کند. این پرمسن ما را به مطالعه تولید فیلم (بخش اول) راهنمایی می‌شود.

عملکرد یک فیلم کامل چیگونه است؟ در این کتاب فرض بر این است که مثل همه آثار هنری، فیلم باید به عنوان یک ساختار فرمی^۱ دری شود. این فرضیه ما را به تئکنر درباره اینکه فرم چیست و چیگونه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به اصول اساس فرم فیلم، و به فرمهای روانی و غیرروابطی در سینما (بخش دوم) راهنمایی می‌کند. موضوع فرم فیلم در عین حال مطالعه تکنیکهای را که خصلت‌نمای رساله فیلم هستند پیش می‌کشد، چون این تکنیکها درون فرم کل فیلم عمل می‌کنند. از این‌روایی امکانات هنری چهار تکنیک بین‌الذین فیلم‌برانس، فیلمبرداری، تدوین، و صدا را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. (بخش سوم)

چیگونه من توانم فیلم را تقدیم تجزیه و تحلیل بکنم؟ با تکیه بر مفهوم فرم فیلم و داشتن که از تکنیک سینما دارم، من توانم فیلمهای خاص را به عنوان آثار هنری تجزیه و تحلیل کنم. ما تعدادی از این فیلمها را به عنوان نمونه تحلیل خواهیم کرد. (بخش چهارم)

چیگونه هنر سینما در طول تاریخ تحول می‌باید؟ اگر چه یک تاریخ جامع از سینما چند جلد کتاب لازم دارد، در این فرصت من توانم نشان دهم که چیگونه جنبه‌های فرم‌آل بیرون از پست تاریخی معین وجود ندارد. ما مهترین دوره‌ها و چنین‌های تاریخ سینما را بررسی خواهیم کرد تا نشان دهیم چیگونه درک فرم فیلم به مکان‌پایی فیلمها در تاریخ سینما کمک می‌کند. (بخش پنجم)

ابن روش برخورد با تمایت فیلم محصول سالها تدریس دروس مقدماتی سینما است ما به عنوان معلم از داشجویان خواستیم که در فیلمهای مورد مطالعه چیزهای پیشتری بیند و بشنید، ولی واضح بود که هیرف ازانه نظر معلم به داشجویان چنگیگن تحلیل فیلمها توسط خود داشجو را به او باد نمی‌داد. ما به این نتیجه رسیدیم که داشجو در بهترین حالت پاید بر مجموعه‌ای از اصول احاطه پیدا کند تا بتواند فیلمها را دقیق تحلیل کند. ما مقاضعه شدیم که بهترین روش برای درک سینما عبارتست از پکارگری اصول کلی فرم فیلم برای تحلیل فیلمهای خاص. موقتیت این روش ما را به این نتیجه رساند که محور کتاب حاضر پاید اینجاد مهارتیایی باشد. خواسته با پاکگردن مفاهیم پایه‌ای فرم و تکنیک فیلم منزد ادراک خود از هر فیلم خاص را حسنه تر کند.

نائید بر مهارتیایی نتیجه دیگری هم دارد. خواهید دید که ما به فیلمهای بسیار زیادی ارجاع داده‌ایم. انتظار نداریم تعداد زیادی از خواندنگان کتاب تعامل فیلمهای مورد اشاره را دیده باشند و مطمئناً هیچ مدرس سینما هم نیست که همه این فیلمها را به شاگردانش نشان داده باشد. ولی از آنجاکه کتاب بر کسب مهارتیای مفهومی^۲ پاشرایی دارد، خواسته نیازی ندارد که همه فیلمهای مورد بحث را دیده باشند تا موفق به درک اصول کلی شود. ممکن است فیلمهای بسیار دیگری برای توضیح یک تکه مورده استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال امکانات حرکت دوربین در هرج^۳ به همان سادگی نشان داده می‌شود که در فرم بزرگ^۴ سایه یک شک^۵ به عنوان نمونه‌ای از بهایم روانی همانند مناسب است که روز خشم^۶. در واقع، هر چند این کتاب من‌فرنگ به شایه یک کتاب درس در وقت سینما کاربرد داشت باشد، این هم ممکن است که معلم از فیلمهای دیگری برای توضیح معرفه‌رات مطلع شده در کتاب استفاده کند. (در این صورت تمرین مطلبی برای کلاس خواهد بود که متأله‌ای کتاب را در تقابل با فیلمهای نشان داده شده، قرار دهنده تأثیرهای خاص از فیلم با روشن پیشتری

مشخص گردد). این کتاب نه روی اساس فیلمها بلکه روی مفاهیم بنا شده است.

کتاب هنر سینما دارای چند ویژگی غیرعادی است. کتاب سینمایی باید پر از عکس باشد و المثل هست، با اینحال عملاً همه کتابهای سینمایی از به استخراج مکهای سر صحت، استفاده می‌کنند - مکهای که در هین فیلمبرداری گرفته می‌شوند ولی معمولاً از موضع دوربین فیلمبرداری نیستند. نتیجه عکس خواهد بود که مطابق با هیچ تصویری از فیلم شام شده ندارد. ما پندرت از مکهای سر صحت استفاده کرد و این کتاب عملاً همه مکهای بزرگ شده قابل فیلم هستند. بیشتر این تصاویر از نسخه‌های ۲۵ میلیتری فیلمها هستند و به جز یک استثناء در مورد نسخه‌ای فیلم گلهای مروارید^۸ و به قدرت رسیدن لوس چهاردهم^۹ همه تصاویر رنگی از نسخه‌های ۲۵ میلیتری گرفته شده‌اند.

ویژگی تاختارف دیگر این کتاب مربوط به پرسنل‌های انتهاهی هر فصل است. در این نسخه‌ها می‌گوشیم موضوعات را طرح کنیم، به بحث داشن بزنیم و مطالعه و تحقیق پشتیزی را توصیه کنیم. پرسنل‌ها به عنوان مکمل هر فصل، متأپس در اختیار داشجیان انتهاهی آنچه و دوره فوق لیست‌سازی و خروانشکن اعلان‌های منظری دارای می‌دهند.

در مجموع ایندرازیم که این کتاب کم کند تا خروانشکن اعلان‌های فیلمها متنظری را با دقت پشتیزی بسته و پرسنل‌های پاریکه‌بستانی تری درباره هنر سینما طرح کنند.

در ویرایش چهارم کتاب بر آن هستیم تا مفاهیم مطرح شده در ویرایشهای پیشین را غنیتر کنیم. باز هم سعی بر آن بوده که کتاب جامعتر، اصطلاح‌پذیرتر و روزآمدتر باشد.

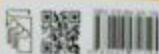
روی‌همراهه مفاهیم مربوط به فرم فیلم و تکنیک فیلم با ویرایش سوم تداوونی نکرده است. پرسنل‌های آخر هر فصل را برای تعکاسی پیشترنیاهی اخیر در مطالعات سینمایی روزآمد کردند. بروزیم تاریخ سینما در فصل ۱۱ در پرتو پژوهشنهای جدید ترتیباً از نو توشه شده است. به طور کلی کتاب از نظر سیک تکارش و روابط بین مورد تجدیدنظر فرار گرفته و بعضی قسم‌هایی هر فصل کلأً بازنویس شده است. تصد م این بوده که در هین حال که به موضوعات باز هم پیشتری می‌پردازم، مطالب فشرده و ساده باشند.

از چندین لحظه، موارد شمول موضوعات کتاب گسترده‌تر شده‌اند. متأپسی زیادی از فیلم‌سازان غیرفریض مثل چن کاپک، سلیمان پیسه، پیغمبار گوش و دیگران آورده‌اند. تحلیل و تقدیم‌های جستجوی ترمیمات سوزان^{۱۰} و گار خشمگین^{۱۱} را به کتاب افزوده‌اند. نویسه‌هایی از فیلم‌های جدیدتر (مانند پايد دالت پاشدن^{۱۲} از اسپاک لی، پیکانگان^{۱۳} از کامرون و نکار اکبر سرخ^{۱۴} از مک تیرتان) آورده‌اند که پیکارگیری تکنیک فیلم در آنها آموزنده است. بحث ویدئو در فصلهای ۱ و ۶ روزآمد شده و به ویژه از پیشترنیاهی دیسکهای لیزری سخن رفته است. بحث درباره نسبت آهاد تصویر «دقیق» شده و بروز نکته‌های صنا جزیبات پیشتری را شامل شده است. بالاتر از همه اینکه تعداد تصاویر رنگی چهار برابر شده و به همین نسبت بحث درباره رنگ در فصلهای ۵ و ۶ گسترده‌تر شده است. به طور کل، اکنون کتاب چندین مثال جدید و پیش از دوست تصویر تازه، واشامل می‌شود.

فروشنده این کتاب، انتشارات فریدنده را رسماً ایشانی می‌داند و در این مجموعه همچنانی هری می‌باشد.
لوسیتی کلی این کتاب که در میان ملايين نسخه‌های انتشار گشته است، بسیار محبوب است.
دیگری که تواند آنرا در پوششها و ساقیان آن به اصول انسانی طرفی داشته باشد، بسیار بزرگ است.
خود را این صورت از زندگانی و آنکه چهار تکنیک بینایان فرم شده بعنی می‌داند. ملکیت‌دار، ندوش و مذاق
را اخیره و متأمل می‌کند پس از آنکه تحلیل و تقدیم کلی و انتهایی و یک قلمروی معرفت
نموده بزرگی می‌داند و در پاسخ پیشنهادهای این مذاق از جذشی‌های تاریخ سینما می‌پرسد.

از کتابخانه فرهنگ از فرزندی می‌باشد

ناشر و معاشر: دیده احمدی احمدی
ترجمه: سیدنا: دیده احمدی احمدی
دانش و تحقیق: دیده احمدی احمدی
تهریه: دیده احمدی احمدی
معوی: دیده احمدی احمدی
آزاده: دیده احمدی احمدی
لیست: دیده احمدی احمدی
کتابخانه: دیده احمدی احمدی
کتابخانه: دیده احمدی احمدی
تولی: دیده احمدی احمدی

۳۷۰۰۰ نویسنده