

زیباشناسی هالیوود

لذت در سینمای امریکا

نوشته تاد برلینر

ترجمه حسام‌الدین موسوی ریزی

ویراسته داود میرزایی

نشر لیکا

فهرست مطالب

۷	پیش درآمد: آزمون زمان
۱۳	مقدمه
۳۱	بخش اول: کلاسیسیسم هالیوود و انحراف از آن
۳۳	۱. زیباشناسی هالیوود
۶۱	۲. کلاسیسیسم و انحراف از آن در دستیاره همه کاره او و غرامت مضاف
۸۳	بخش دوم: روایت
۸۵	۳. داستان‌گویی در هالیوود
۱۱۹	۴. یافتن قالب مناسب: جابه‌جایی منطق داستانی در رودخانه سرخ
۱۳۵	بخش سوم: سبک
۱۳۷	۵. سبک هالیوودی
۱۸۱	۶. ناهماهنگی سبکی گاو خشمگین
۲۰۵	بخش چهارم: ایدئولوژی
۲۰۷	۷. ایدئولوژی، هیجان و لذت زیباشناختی
۲۴۵	۸. فیلم جنایی در دوره اداره نظام نامه تولید
۲۶۳	۹. ژانر و ایدئولوژی در سربازان سفینه فضایی
۲۸۵	بخش پنجم: ژانر
۲۸۷	۱۰. نظام ژانری در هالیوود
۳۱۷	۱۱. آوازخواندن ناگهانی در سینمای موزیکال هالیوود
۳۴۵	۱۲. پیچیدگی و تجربه‌گرایی در فیلم وسترن
۳۷۳	نتیجه‌گیری
۳۷۹	پی‌نوشت‌ها
۴۰۵	نمایه فیلم
۴۱۱	نمایه عمومی

پیش درآمد: آزمون زمان

مشکل پیچیده‌ای که تحلیل‌گر زیباشناسی سینمای هالیوود با آن مواجه است به انتخاب فیلم‌های مناسب برای چنین مطالعه‌ای برمی‌گردد. پرفروش‌ترین‌ها؟ فیلم‌های متعارف؟ فیلم‌های استاندارد؟ و دست‌آخر این‌که چگونه می‌توان به دسته‌بندی مناسبی از فیلم‌های هالیوودی دست یافت؟

در این کتاب به طیف گسترده‌ای از فیلم‌ها خواهیم پرداخت که هر دو نوع دستاورد زیباشناختی یعنی فیلم‌های متعارف و غیرمتعارف را در بر می‌گیرند. فیلم‌های متعارف از شیوه‌های استاندارد الگوی کلاسیک هالیوود پیروی می‌کنند. اما نباید «متعارف» را با «خسته‌کننده» یکی گرفت. فیلم‌های متعارف به ما کمک می‌کنند تا سراز کار برخی روش‌های سنتی پرسابقه‌ای درآوریم که در سینمای جریان اصلی برای تولید لذت زیباشناختی به‌کار گرفته می‌شوند و، درعین حال، معیاری فراهم می‌آورند که براساس آن می‌توان میزان انحراف از این الگوی شکلی و تجربه‌گرایانه فیلم‌سازها را بررسی کرد. فیلم‌های غیرمتعارفی که در این پژوهش مطالعه شده‌اند محدودیت‌های الگوی کلاسیک را محک می‌زنند و ویژگی‌های زیباشناختی بدیع یا بسیار پیچیده‌ای را معرفی می‌کنند که خزانه شیوه‌های فیلم‌سازی استاندارد هالیوودی را تقویت می‌کنند. گرچه اشکال هنر کلاسیک میل به یکدستی دارند ولی به اصالت هم بها می‌دهند. در فیلم‌های هالیوودی عناصر