

هنر

«بررسی و نقد آثار سینمایی»

(ویژه کنکور کارشناسی ارشد سینما و ادبیات نمایشی)

تألیف و تدوین:

وحید رجبی

چاپ اول - پاییز ۱۳۹۶

کتاب پیش رو که بخشی از مجموعه‌ای چهارجلدی (بررسی و نقد آثار سینمایی، مبانی نظری سینما، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، زبان عمومی و تخصصی) برای کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های سینما و ادبیات نمایشی کد رشته ۱۳۵۷ آزمون کارشناسی ارشد است، دربرگیرنده مجموعه سرفصل‌های درس بررسی و نقد آثار سینمایی است؛ داوطلبین عزیز، در هر مرحله از مطالعه این کتب که به مشکل برخوردید می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۷۹۴۲۸ تماس حاصل نمایید یا اینکه نظرات و پیشنهادات خود را به hengamehonor@gmail.com منتقل نمایید. مجموعه ما همچنین اقدام به برگزاری کلاس‌های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری هنر و آزمون‌های آزمایشی زیر نظر اساتید مجرب می‌نماید که خود همگی به راحتی از پس آزمون برآمده‌اند و راهی که خود رفته‌اند به شما نشان خواهند داد. برای شرکت در کلاس‌های آمادگی کنکور ارشد و دکتری هنر می‌توانید به سایت ما به نشانی www.honartest.ir و یا کانال تلگرامی [honarkonkur](https://t.me/honarkonkur) و یا تلفن ۰۲۱۶۶۴۷۹۴۲۸ تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱۵	فصل اول: ظهور سینما
۱۶	ژرژ ملی‌یس
۱۸	مکتب برایتون در انگلستان
۱۸	جیمز ویلیامسون
۱۸	ج.آ. اسمیت
۱۹	ادوین. اس. پورتر
۲۱	فصل دوم: اشاعه سینما در جهان در بازه زمانی ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۸
۲۱	ساخت فیلمهای بلند داستانی
۲۱	ایتالیا
۲۱	فرانسه
۲۱	پاته
۲۲	ماکس لیندر
۲۲	لویی فویاد
۲۲	امیل کول
۲۳	فیلم هنری
۲۳	دانمارک
۲۳	سینمای آمریکا و نیکل ادئونها
۲۴	تلاش برای بهره گرفتن از امکاناتی جدید در سبک فیلم
۲۴	تدوین موازی
۲۴	تدوین تحلیلی

۲۵	برش تداومی
۲۶	فصل سوم: گریفیث و نقش او در تکامل شیوه روایی
۲۶	گریفیث؛ پدر فیلم
۲۷	آثار مهم دیوید وارگ گریفیث
۳۱	فصل چهارم: سینما در اروپا در بازه زمانی ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹
۳۱	ظهور سینماهای ملی
۳۱	آلمان
۳۱	فریتس لانگ
۳۲	اسکاندیناوی
۳۲	ویکتور شوستروم
۳۳	موریس استیلمر
۳۳	ایتالیا
۳۳	روسیه
۳۴	کمدی اسلپ استیک و مک سینت
۳۶	فصل پنجم: نهضت‌های مهم سینمایی
۳۶	نهضت امپرسیونیسم فرانسه
۳۸	آبل گانس
۴۱	آلمان
۴۲	فیلم‌های پر زرق و برق
۴۴	نهضت اکسپرسیونیسم آلمان
۴۵	کامر شپیلفیلم
۴۵	فردریش ویلهلم مورنائو
۴۶	فیلم‌های «واقع‌گرای خیابانی» (رنالیسم نوین)
۴۷	جرج ویلهلم پایست
۴۸	جنبش مونتاژ شوروی (۱۹۲۹-۱۹۳۳)
۴۸	«کنستراکتیویسم»
۴۹	ژیگا ورتوف
۵۱	لف کولشوف
۵۲	سرگئی آیزنشتاین
۵۴	پودوفکین
۵۶	الکساندر داوژنکو
۵۶	پایان جنبش مونتاژ
۵۷	فصل ششم: سینمای هالیوود در دهه‌ی ۱۹۲۰

۵۷	تامس اینس، مک سینت و نظام ساخت فیلم‌های استودیویی
۵۸	چند نکته از هالیوود دهه‌ی ۱۹۲۰
۵۸	کمدی صامت در دهه‌ی ۱۹۲۰
۵۹	چارلی چاپلین
۶۰	باستر کیتون
۶۱	هارولد لوید
۶۲	هری لنگدون
۶۲	لورل و هاردی
۶۲	چند نکته از چند فیلمساز
۶۳	اسیسیل ب. دومیل
۶۳	ارنست لوبیچ
۶۴	رابرت فلاهرتی
۶۵	اریش فُن اشتروهایم
۶۶	جریان‌های بین‌المللی دهه‌ی ۱۹۲۰
۶۶	انیمیشن آبستره
۶۷	دادائیسیم
۶۸	سورئالیسم
۷۰	لویس بونوئل
۷۳	سینمای ناب
۷۵	مستندهای غنایی و روایت‌های تجربی
۷۷	یوریس ایونس
۸۰	فصل هفتم: پیدایش صدا و رنگ در سینما در طی سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۵
۸۰	ظهور صدا در سینما
۸۱	رایج شدن صدا در سطح بین‌المللی
۸۲	رایج شدن صدا در فرانسه
۸۳	رنه کلر
۸۴	رایج شدن صدا در بریتانیا
۸۶	رایج شدن صدا در ژاپن
۸۶	ظهور رنگ در سینما
۸۷	سازگاری صنعت سینما با صدا
۸۸	فصل هشتم: فیلم ناطق و نظام استودیویی آمریکایی
۸۹	موزیکال
۹۰	کمدی‌های خُل‌بازی («Screwball»)

۹۲	سینمای وحشت
۹۳	سینمای اجتماعی
۹۳	ژانر گنگستری
۹۳	والت دیزنی و انیمیشن
۹۴	کارگردانان شاخص دوران استودیویی
۹۵	یوزف فُن اشترنبرگ
۹۶	جان فورد
۹۹	هاوارد هاکس
۱۰۲	آلفرد هیچکاک
۱۱۰	جرج کیوکر
۱۱۱	ویلیام وایلر
۱۱۲	فرانک کاپرا
۱۱۵	پرستون استرجس
۱۱۷	فصل هشتم: سینمای مستند و سینمای تجربی؛ ۱۹۴۵-۱۹۳۰
۱۱۸	نهضت سینمای مستند آمریکا
۱۱۸	آغاز فیلمهای نمایشی و مستند انگلیسی
۱۱۹	مستند در بریتانیا
۱۱۹	مستندهای دوره جنگ
۱۲۱	جنگ در آثار کارگردانهای هالیوود
۱۲۲	انیمیشن
۱۲۳	مایا درن
۱۲۴	فصل نهم: سینمای دهه‌ی ۱۹۳۰ اروپا
۱۲۶	آلمان
۱۲۶	فرانسه
۱۲۷	شوروی و تئوری رئالیسم سوسیالیستی
۱۳۰	رئالیسم شاعرانه ۱۹۴۰-۱۹۳۴
۱۳۰	ژاک فدر
۱۳۲	ژولین دووی ویه
۱۳۲	مارسل کارنه
۱۳۵	ژان رنوار
۱۳۸	فیلمهای دوران جنگ جهانی دوم فرانسه
۱۴۰	فصل دهم: اورسن ولز
۱۵۰	فصل یازدهم: سینمای ایتالیا و آمریکا در دوران جنگ و بعد از جنگ (۱۹۴۰-۱۹۵۱)

۱۵۱	کارگردانان و فیلمهای شاخص مکتب نئورئالیسم
۱۵۳	روبرتو رسلینی
۱۵۴	ویتوریو دسیکا
۱۵۶	لوکینو ویسکونتی
۱۵۷	دو نکته‌ی مهم از سینمای نئورئالیسم
۱۵۷	چند نقل قول مهم درباره‌ی سینمای نئورئالیسم
۱۵۹	سینمای ایتالیا بعد از نئورئالیسم
۱۶۱	میکل آنجلو آنتونیونی
۱۶۳	فدریکو فلینی
۱۶۸	پی‌یر پائولو پازولینی
۱۶۹	برناردو برتولوچی
۱۷۱	ژانرهای سینمایی ایالات متحده در دوره پس از جنگ
۱۷۱	اجتماعی
۱۷۲	ملودرامهای نیمه مستند
۱۷۲	فیلم نوار
۱۷۴	فصل دوازدهم: سینمای هالیوود در طی سالهای ۱۹۶۵-۱۹۵۲
۱۷۵	کارگردانان آمریکایی در دوران آغازین استفاده از پرده عریض
۱۷۶	اتوپره مینجر
۱۷۶	الیا کازان
۱۷۸	نیکلاس ری
۱۷۹	داگلاس سیرک
۱۷۹	رابرت آلدریچ
۱۸۰	جان هیوستون
۱۸۳	ساموئل فولر
۱۸۳	ریچارد بروکز
۱۸۵	جرج استیونس
۱۸۵	آنتونی مان
۱۸۶	استانلی کریمر
۱۸۶	ژول داسن
۱۸۷	جوزف لوزی
۱۸۷	ژانرهای دهه‌ی ۱۹۵۰ در هالیوود
۱۸۷	موزیکال
۱۸۸	کمدی

۱۸۹	بیلی وایلدِر
۱۹۰	مل بروکس
۱۹۱	وسترن
۱۹۱	وسترن اسپاگتی
۱۹۲	سرجیو لئونِه
۱۹۳	گنگستری و ضدکمونستی
۱۹۴	افسانه علمی
۱۹۴	راجر کورمن
۱۹۵	فیلمهای کوچک
۱۹۷	فصل سیزدهم: سینمای فرانسه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم
۱۹۷	ژان کوکتو
۱۹۸	ژاک بکر
۲۰۰	هانری ژرژ کلوزو
۲۰۱	اخلاق‌گراها و سبک‌گراها در سینمای فرانسه
۲۰۲	آندره کایات
۲۰۳	سینمای سنت کیفیت
۲۰۳	روبر برسون
۲۰۴	ژاک تاتی
۲۰۵	ماکس افولس
۲۰۷	ژان پیر ملویل
۲۰۸	مستندهای دهه‌ی ۱۹۵۰ در فرانسه
۲۱۰	سینمای هنری و اندیشه‌ی «مؤلف»
۲۱۱	موج نوی فرانسه
۲۱۳	فرانسوا تروفو
۲۱۴	ژان لوک گدار
۲۱۷	کلود شابرول
۲۱۷	اریک رومر
۲۱۸	ژاک ریوت
۲۱۹	لویی مال
۲۲۱	ژاک دمی
۲۲۱	سینمای نوی فرانسه
۲۲۳	آلن رنه
۲۲۴	ژرژ فرانتزو

۲۲۵	انیس واردا
۲۲۶	مستندسازی دهه‌ی ۶۰ فرانسه
۲۲۷	ژان روش
۲۲۸	فردریک رُسیف
۲۳۰	اندیشه‌ی مؤلف در سینمای آمریکا
۲۳۴	فصل چهاردهم: سینمای جدید در بریتانیا، استرالیا و کانادا
۲۳۵	جریان سینمای آزاد
۲۳۵	رنالیسم اجتماعی در بریتانیا
۲۳۶	تئوری‌های جدید سینمایی
۲۳۷	نکاتی مهم از سینماگران انگلیسی
۲۳۷	دیوید لین
۲۳۸	لارنس اولیویر
۲۳۸	مایکل پاول و امریس پرسبرگر
۲۳۸	جوزف لوزی
۲۳۹	ریچارد لستر
۲۳۹	نیکلاس روگ
۲۴۰	ریدلی اسکات
۲۴۱	آدرلین لین
۲۴۱	پیتر گریناوی
۲۴۱	درک جارمن
۲۴۲	استرالیا
۲۴۲	کانادا
۲۴۳	نورمن مک لارن
۲۴۳	دیوید کراننبرگ
۲۴۴	فصل پانزدهم: نوزایی اروپایی (بخش غربی اروپا)
۲۴۴	نوردیک سینما
۲۴۴	دانمارک
۲۴۴	کارل تئودور درایر
۲۴۵	سوئد
۲۴۵	اینگمار برگمان
۲۵۰	سینمای اسپانیا
۲۵۱	لوئیس بونوئل
۲۵۳	کارلوس سائورا

۲۵۳	پدرو آلمادوار.....
۲۵۴	فصل شانزدهم: سینمای سیاسی - انتقادی دهه‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰.....
۲۵۴	مدرنیسم سیاسی.....
۲۵۶	کاستا گاوراس.....
۲۵۷	سینمای نوین آلمان.....
۲۵۷	الکساندر کلوگه.....
۲۵۸	فولکر شولوندروف.....
۲۵۹	مارگارت فون تروتا.....
۲۵۹	رینر ورنر فاسبیندر.....
۲۶۰	ورنر هرتزوگ.....
۲۶۱	ویم وندرس.....
۲۶۲	ژان ماری اشتراوب.....
۲۶۲	فصل هفدهم: نوزایی اروپایی (بخش شرق اروپا).....
۲۶۲	لهستان.....
۲۶۲	آندره وایدا.....
۲۶۳	رومن پلانسکی.....
۲۶۴	کریستف کیشلوفسکی.....
۲۶۷	موج نوی سینمای چک.....
۲۶۷	میلوش فورمن.....
۲۶۸	مجارستان.....
۲۶۸	آندره کواچ.....
۲۷۰	میکلوش یانچو.....
۲۷۰	مارتا مساروش.....
۲۷۱	ایشتوان ژابو.....
۲۷۲	یوگسلاوی.....
۲۷۳	دوشان ماکاویف.....
۲۷۴	یونان.....
۲۷۵	فصل هجدهم: سینمای شوروی در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۶.....
۲۷۵	سرگئی پاراجانف.....
۲۷۶	آندره تارکوفسکی.....
۲۷۷	کنچالوفسکی.....
۲۷۸	لاریسا شپیتکو.....
۲۷۸	ایم کلیموف.....

۲۷۹	فصل نوزدهم؛ سینمای ژاپن، هند و چین
۲۷۹	ژاپن
۲۸۰	آکیرا کووساوا
۲۸۳	کنجی میزوگوشی
۲۸۵	یاسوجیرو آزو
۲۸۶	ماساکی کوبایاشی
۲۸۶	کن ایچی کاوا
۲۸۷	کانتو شیندو
۲۸۷	ناگیسا اشیما
۲۸۷	هیروشی تشیگاهارا
۲۸۷	یوشیشیگه یوشیدا
۲۸۸	ماسوهیرو شینودا
۲۸۹	شوئی ایمامورا
۲۸۹	سینمای هند
۲۹۰	ساتیا جیت رای
۲۹۱	راج کاپور
۲۹۱	سینمای هنگ کنگ
۲۹۱	فصل بیستم: سینمای جهان سوم
۲۹۲	آمریکای لاتین
۲۹۲	برزیل
۲۹۴	آرژانتین
۲۹۶	سینمای آفریقا
۳۰۰	ایران
۳۲۰	فصل بیست و یکم: سینمای مستند در فاصله سالهای ۱۹۴۵ تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰
۳۲۱	آمریکا
۳۲۱	رابرت درو
۳۲۱	ریچارد لیکاک
۳۲۱	برادران مایزلس
۳۲۲	کانادا
۳۲۲	سینمای مستقل نیویورک
۳۲۳	سینمای تجربی
۳۲۳	سینمای زیرزمینی
۳۲۴	فصل بیست و دوم: سینمای جدید هالیوود در فاصله سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵

۳۲۴		سینمای نوین آمریکا
۳۲۵		استنلی کوبریک
۳۲۷		فرانسیس فورد کاپولا
۳۳۰		مارتین اسکورسیزی
۳۳۴		برایان دی پالما
۳۳۵		استیون اسپیلبرگ
۳۳۷		رابرت آلتمن
۳۳۸		برادران کوئن
۳۴۱		وودی آلن
۳۴۳		اولیور استون
۳۴۴		اسپایک لی
۳۴۵		نکاتی مهم از سینمای هالیوود
۳۵۰		فصل بیست و سوم: زمان و روایت در سینما
۳۷۰		فصل بیست و چهارم: سینمای مستند
۳۹۸		منابع