

فرهنگ واژه‌های سینمایی

مؤلف: پرویز دوائی

شامل اصطلاحات فنی، هنری، سبکها، مکاتب و انواع فیلم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز تحقیقات و مطالعات سینما

سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرهنگ واژه‌های سینمایی

(شامل اصطلاحات فنی، هنری، سبکها، مکاتب و انواع فیلم)

مؤلف: پرویز دوائی

صفحه آرا: جمال امید

چاپ سوم: زمستان ۱۳۶۹، تعداد ۳۳۰۰ نسخه

توزیع: تهران - خیابان - آیت‌الله... طالقانی - بعد از خیابان بهار - شماره ۵۱۷

تلفن: ۱۵۸۱۵/۱۳۱۱ و ۷۵۵۷۶ - ص-پ: ۷۶۵۰۰۱

cina

«فرهنگ واژه‌های سینمائی» مجموعه واژه‌ها و اصطلاحات متداول و مرسوم در هنر و صنعت سینما است. در تدوین و ترجمه این واژه‌ها و اصطلاحات که بخش‌های فنی سینما و همچنین بخش‌های هنری، سبکها و مکاتب را نیز شامل می‌گردد، سعی شده است مطلب ساده و نسبتاً همه کس فهم نوشته شود تا هم برای کسی که یک زمینه اطلاعاتی در کار سینما دارد وهم کسی که می‌خواهد تازه اطلاع پیدا کند قابل استفاده باشد. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که این کتاب نمی‌تواند جواب همه سائل پژوهنه را در باره همه واژه‌ها و اصطلاحات سینمائی بدهد. این کتاب فقط سوالهای اساسی و اولیه یک فرد غیر متخصص را در زمینه‌های فنی و هنری سینما بصورتی نه چندان ابتدائی پاسخ می‌گوید. با توجه به این مطلب که درباره بعضی از اصطلاحات این فرهنگ کتابهای متعدد نوشته شده (نظیر نثر آلیزم، نقاشی سحرک، سینمای اکسپرسیونیستی آلمان و مباحث فنی مثل مبحث رنگ، تکنیک‌الار، حقه‌های سینمائی وغیره) این کتاب می‌تواند اطلاعاتی کلی و عمومی درباره موضوعات مختلف در اختیار خواننده قرار بدهد و گنجگاهی اولیه وی را برطرف سازد تا بعداً بتواند در زمینه‌های مورد نظر خود برای کسب اطلاعات بیشتر به کتابهای و مراجع فوق الذکر رجوع کند.

لازم به توضیح است که در انتخاب واژه‌های فنی از کلماتی استفاده شده که در سینمای حرفه‌ای ایران مصطلح هستند و معنا و مفهوم آن برای دست‌اندرکاران این سینما روشن است. در بسیاری موارد این اصطلاحات بهمان صورت خارجی از سوی فیلمسازان مورد استفاده

قرار می‌گیرد و با آنکه بعضی از این اصطلاحات به فارسی قابل ترجمه هستند از ترجمه آنها خودداری شده و یا ترجمه فارسی آنها جلوی کلمات اصلی در برانگذاری نموده است. بعضی اصطلاحات هم وجود دارند که کلمه خارجی و ترجمه فارسی آن هر دو بین فیلمسازان متداول است (نظیر سناریو و فیلم‌نامه) که در این قبیل موارد هر دو واژه بصورت دو مدخل جداگانه بکار گرفته شده و در شرح هر کدام به دیگری رجوع داده شده است.

مؤلف در تألیف این فرهنگ غیر از مراجعی که ذبلاً ذکر می‌شود از محفوظاتی که طی سالها مجاورت با سینما و خواندن و خصوصاً ترجمه مطالب سینمایی برایش حاصل شده استفاده کرده است که طبعاً ذکر این مراجع که سابقه‌ای سی‌ساله دارد تقریباً غیر ممکن است.
مراجع اصلی در تألیف این فرهنگ چهار کتاب زیر هستند:

1 - *The Oxford Companion to Film*
Oxford University Press, London, 1976

2 - *How to Read a Film*
by: James Monaco
Oxford University Press, New York,
2nd Edition, 1978

3 - *The Technique of Film Editing*
by: Karel Reize and Grain Millar
16th Edition, 1969, Focal Press Ltd.
London, England

4 - *Film and its Technique*
by: Raymond Spottiswood
5th Printing, 1958
University of California Press,
Berkeley and Los Angeles, Calif, U.S.A.

مراجع بعدی که بطور نامرتب و پراکنده برای یافتن یک یا چند واژه خاص یا کنترل یک مطلب به آنها رجوع شده اینها هستند:

1 - *American Cinematographer Manual*
1st Edition
Compiled and Edited by: Joseph Mascelli
An Official Publication of American Society of Cinematographers,
Hollywood, Los Angeles, Calif, U.S.A., 1960

2 - *Glossary of Film Terms*
by: John Mercer
University Film Association, 1978
3 - *Into Film*
by: Laurence Goldstein, Jay Kaufman

Dutton Press, U.S.A., 1976
4 - Glossary of Motion Picture Terminology
by: E. Thurston, C. Jordan. 1968

همچنین بعضی از شماره‌های مجلات:

American Cinematographer
The American Film
Film Comment

مؤلف در تهیه مطالب این فرهنگ از اظهار نظر چند دوست که از مطلعین و دست‌اندرکاران سینما هستند بهره‌برده است. ضمن تشکر از مساعدت‌های این دوستان، مؤلف خود را مستول هر نوع خطای می‌داند که ممکن است در این کتاب وجود داشته باشد. با این امید که نواقص و کمبودها و اشتباهاتی که بنظرتان می‌رسد تذکر دهید تا در چاپ بعدی به رفع آنها اقدام گردد.

پروین دوائی

۷

متدى « Method Acting » يا بطور خلاصه « متدى » مى گويند مى توان « ايلاي والاك » Sh. Winters ، « شلى وينترز » E. Wallach ، « راد استايگر » R. Steiger ، « آنتونى كوئين » A. Quinn ، « مونتگمرى كليفت » M. Clift ، « مارلون براندو » M. Brando و « جيمزدين » J. Dean را نام برد .

Trailer آنونس (برنامه آينده)
فilm کوتاهی که برابر با سه يا چهار دقیقه برای معرفی و تبلیغ یک فیلم آینده ساخته و سرهم میشود (به اصطلاح ایرانی « برنامه‌ی آینده ») و معمولاً شامل لحظه‌های حساس و جذاب فیلم است .

Actors' Studio آكتورز استوديو

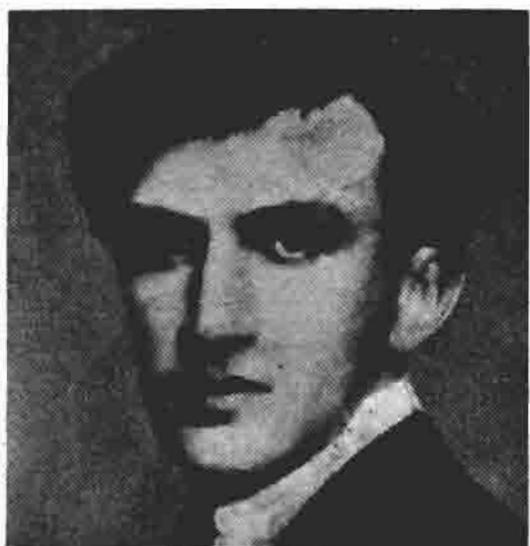
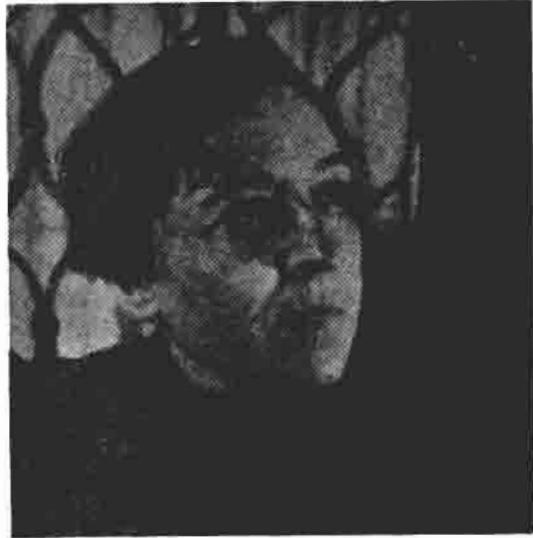
اسم يك مدرسه‌ی معروف تربیت هنرپیشه تاتر و سینما در آمریکا که در سال ۱۹۴۷ بوسیله‌ی « ايلايا کازان » E. Kazan و « چریل کرافورد » Ch. Crawford در نیویورک ایجاد شد . بعدها « لی استراسبرگ » L. Strasberg به اين دو نفر ملحق گردید . اين مدرسه در واقع دنباله روی « گروه تاتری » بود که در سالهای سی ، نمایشنامه‌های متعدد اجتماعی را براساس تعلیمات معلم تاتر معروف روس « استانیسلاوسکی » Stanislavsky روی صحنه می‌آورد . بازی هنرپیشه‌های وابسته به این کارگاه ، ناتورالیسی و با استفاده از بداهه سازی و بحث‌های گروهی است . از پروردگان معروف این کلاس که سبک بازی‌شان را « بازی

پیشرو بودن و تجربه گرامی در هنر بطوریکه اثر خلاف و خارج از جریان رابع و قابل فهم و تمتع وزب باشد و معیارهای رابع عامه پسند مخصوصاً هنر مصرفی و تجارتی ، تواند آنرا پسند و هضم وفهم کند . در سینما این اصطلاح مخصوصاً به تجربه گرامی اطلاق می شود که در فاصله‌ی سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۰ در فرانسه و آلمان فعالیت داشتند و بعد شامل سایر نوپردازان به طور کلی در هر زمانی می گردد .

سینمای پیشرو فرانسه به مقدار زیاد مدیون مکتب نقاشی امپرسیونیستی بود . «آبل گانس» A.Gance ، «ژرمن دولاك» Germaine Dulac «J. Epstein» ، «مارسل لریمه J. Renoir ، «ژان رنوآر» M. L'Herbier «آلبرتو کاوالکانتی» A. Cavalcanti و «ژان گره میون» J. Gremillion J. مباشران اصلی این جنبش در سینمای فرانسه بودند . از ۱۹۲۵ تا ۳۰ «هانری شومت» H.Chomette ، «گره میون» ، «مارسل دوشان» M. Duchamp و «اوژن دسلاو» سینمای خالص Cinema Pur و «اوژن دسلاو» سینمای خالص Cinema Pur را یا به گذاری کردند . در همین ایام شاعران و نقاشان و نویسندهایان و مایر هنرمندان سوررآلیست که خصایص هنر سینما را با مفاهیم و افکار سوررآلیستی متناسب می دیدند به این هنر روی آوردند . از آن جمله‌اند : «من ری» ، «رنه کلر» R. Clair ، «دولاك» ، «ژاک پره ور» J. Prevert ، «ژان کوکتو» ، J. Cocteau ، «مالوادور دالی» S. Dali «لوئیس بونوئل» L. Bunuel و «ژان ویکو» J. Vigo ... در روسیه بعد از انقلاب

بالا: آلبرتو کاوالکانتی
بانی: ژان کوکتو

«کوزیتسف» Kozinsev ، «کولهشف» Kuleshev و «Vertov آیزنشتاين» Eisenstein در آلمان «اسکار فیشینگر» O. Fischinger در آمریکا «پل فیوس» P. Fejos ، L. Jacobs «روبر فلوره» ، «لوئیس جکوبز» R. Steiner «مایادیرن» M. Deren و «کنت انگر» به حیطه‌ی سینماگران پیشو و تعلق دارند... از فیلمسازان امروزی «ژان لوک گدار»، «ژان لوئی استراب» C. Marker «کریس مارکر» J.L. Straub را جزو فیلمسازان پیشو و قلمداد می‌کنند.

آبریس Iris-In (Iris-Out)

این یک جور نقطه‌گذاری سینمایی برای ختم یک صحنه و شروع صحنه‌ی بعدی و نشان دادن گذشت زمان بین دو صحنه است. تصویر به شکلی دایره‌وار (و شبیه به حرکت دیافراگم دوربین عکاسی یا فیلمبرداری) کم کم می‌چرخد و بسته می‌شود و در صحنه‌ی بعد، بتدریج باز می‌شود. در فیلم‌های قدیمی از این تدبیر برای تکیه و توجه دادن به یک جزء صحنه استفاده می‌شد، یعنی یک قسمت از تصویر در یک دایره‌ای سعات و دور آن سیاه می‌شد.

بالا: زرن دولک

باتین: ژان استاین

۱

Academy Award هم گفته می‌شود). توزیع «اسکار» از سال ۱۹۲۹، آغاز شد و بخاطر تبلیغی که در باره‌اش می‌شد و جهانی بودن فیلم‌های آمریکائی مشهورترین جایزه نوع خویش است.

Slap Stick اسلیپ استیک (کمدی پر تعرک و خرابکارانه، کمدی بزن و بشکن، چک تخته‌ای) یک جور فیلم کمدی که مخصوصاً در دوره‌ی سینمای صامت بسیار رایج بود و پر از صحنه‌های به هم ریختن و خورد کردن و حرکات آکروباتیک هنرپیشه‌ها (پرت شدن و آویزان شدن و غیره) است و مشخصه‌ی اغلب آنها یک یا چند صحنه تعقیب و فرار و پرتاب

Horse Opera

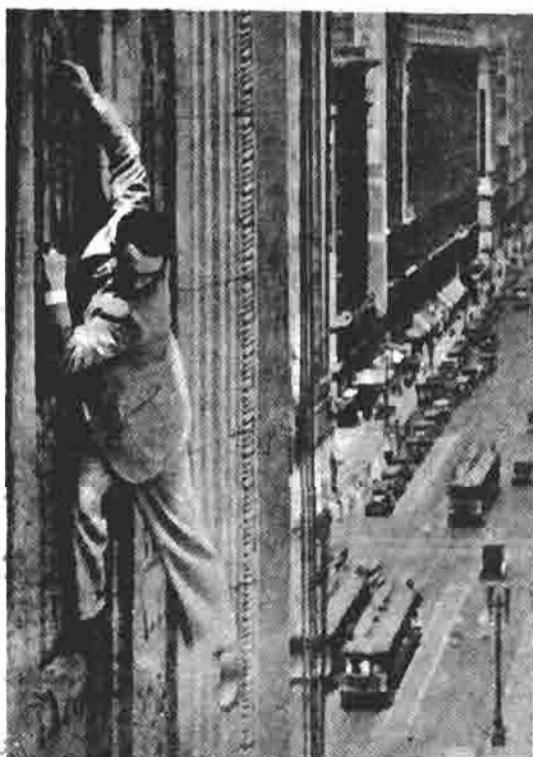
اپرای اسبی
کنایه از فیلم «وسترن»

Oscar

جايزه‌ای است به صورت مجسمه‌ای مطلا در حدود ۳۰ سانتی‌متر که آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا سالی یک بار در زمینه‌های: بازیگری (نقش اول - نقش دوم - زن - مرد)، کارگردانی، تهیه، فیلمبرداری (رنگی، سیاه و سفید)، سناریونویسی (اصلی، اقتباس)، طراحی لباس، طراحی دکور، موسیقی (اصلی، اقتباس، ترانه)، تدوین، صدابرداری، حقه‌ها ، فیلم مستند، فیلم کوتاه زنده ، فیلم کوتاه نقاشی مستحرک و فیلم خارجی اعطای می‌کند (به «اسکار» جایزه آکادمی

گروه کمدین های کی ستون (یاسبانها)، نمونه ای از موقوفترين نوع
کمدی اسلب استبک که وسیله «مک سنت» شکل گرفت.

نمونه های متمایز کمدی اسلب استبک

هارولد لوید ←

استان لورل و اولبرو هارדי

کیک‌های خامه‌ای است . در سینمای صامت این نوع فیلم در آمریکا در فاصله ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰، وسیله‌ای « مکسنت » Mack Sennet Key Stone و مؤسسه‌ی او به‌اسم « کی استون » Key Stone ایجاد شد و قرموں‌های آن شکل گرفت . فیلم‌های آن دوره « چارلی چاپلین »، « هارولد لوید » Harold Lloyd - « لورل - هاردلی Laurel & Hardy » و « باستر کیتون » B. Keaton . نمونه‌های متمایزی از این نوع کمدی را در بر دارد .

اصطلاح « چک تخته‌ای » از یک جور « توفال » (تخته) ناشی می‌شود که در کمدی‌های پانتومیم دلقک از آن استفاده می‌کرد و ضربه‌های صدادار (ولی بی‌آزار) وارد می‌آورد، و این مضمون خود از سبک خاص « کمدیا دل آرته » Commedia dell'Arte و شخصیت دلقک خاص این نمایش‌ها موسوم به هارله کن - Harlequin - آغاز می‌گردد . این سبک کمدی از نمایش‌های « پانتومیم » در Music Hall - آمریکا به نمایشات موزیک‌هال - (تاترهای مخصوص اجرای نمایش‌های رقص و آواز سبک) Vaude Ville و نمایش‌های (نمایش‌های رقص و آواز و کمدی به Burlesque) اصطلاح « واریته » و - (نمایش‌های سبک کمدی توأم با رقص‌های نیمه برهنه) و از آنچه با هنریشه‌های کمیک این نمایش‌ها و بعضی از « چشم‌های کمیک آنها به اولین فیلم‌های کمدی راه‌بیندا کرد . تقریباً تماسی کمدی‌های اولیه تا ظهور ناطق در سینما درمایه کمدی « چک تخته‌ای » بودند . ازین بعضی هنریشه‌های دیگر این نوع کمدی‌ها می‌توان به « هری لنگدون » H. Langdon « چارلی چیز » Lupino Lane - « لوپینولین » - Charlie Chase

بالا: روبرت وینه
بانی: هری لنگدون

«فتی آربوکل» - Fatty Arbuckle «لاری سمون» L. Semon «بن تورین» B. Turpin و «می بل نورساند» Mabel Normand اشاره کرد.

بالا: بن تورین
پائین: لاری سمون

اکسپرسیونیزم Expressionism

جنبیشی در هنرهای گرافیک، ادبیات، تأثیر و سینما، که در فاصله‌ی سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۳۳ در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این جنبش نمایش دنیای درونی بشر، مخصوصاً عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. شروع اکسپرسیونیزم را در سینما با فیلم «دفتر دکتر کالیگاری» Das Cabinet Des Dr. Caligari (۱۹۱۹) اثر «روبرت وینه» (R. Wiene) می‌شناسند. بعضی از عناصر و جنبه‌های منعکس در این فیلم مثل دوگانگی حاکم بر روح بشر، نیرو و جبر مرنوشت، جاذبه‌ی موجودات و هیولاها مادون انسانی مستقیماً از سنت‌های ادبیات رومانتیک آلمان و بدینی و روحیه‌ی دهشتزده رایج در آن گرفته شده است. شکست آلمان در جنگ جهانی اول در رواج این بدینی و تلخکاری مؤثر بود، دست تنگی‌های مالی نیز در به وجود آوردن شکل عینی و مادی این فیلم‌ها نقش بازی می‌کرد، مثلاً به همین دلیل دکورهای فیلم «کالیگاری» بردۀ‌های نقاشی شده بود، و یا چون برق کم بود ناچار صحنه‌ها نورکتری داده می‌شد و فیلم‌ها بیشتر تاریک بود.... غرایت دکور و اشکال خارجی، دیوارهایی بازوایای تیز و غیر معمول، سایه‌های کج و مبالغه شده، تاریکی حاکم بر فضا و دستکاری عمده در واقعیت، وسایلی برای خبر دادن از روحیه انسان و دنیای خوف‌آورده، نویید، جنون‌زده

و پر اضطراب قهرمان فیلم بود. بیشتر کارگردان‌های سرشناس سینمای صامت آلمان در جنبش اکسپرسیونیستی شرکت داشتند و از خود مهمنی به جا گذاشتند. (وینه) در مراسر این دوره فیلم دارد، از « دفتر دکتر کالیگاری » و « اصیل » (Genuine) (Raskolnikoff) (۱۹۲۰) گرفته تا « راسکولینکوف » (Orlacs) (۱۹۲۳) و « دستهای اورلاک » (P. Wegner) (Hande) (۱۹۲۵) « پل و گنر » (Der Golem) (۱۹۲۰) در « گولم » (Von Prag) (۱۹۲۰) « هنریک گالین » (H. Galeen) (۱۹۲۱) یکی از مایه‌های رایج در فیلم‌های اکسپرسیونیستی، یعنی موضوع « همزاد » را مطرح می‌سازد.

« پل لنی » (P. Leni) در « پلکان عقبی » (Hinter Treppe) (۱۹۲۱) و « موزه‌ی مجسمه‌های موسمی » (Wachsfiguren Cabinet) (۱۹۲۴) دنیای اکسپرسیونیستی را به حیطه‌ی محدود « فیلم مجلسی » (Kamerspiel Film) (۱۹۲۲) به فیلم مجلسی رجوع شود) کشانید، ولی « کارل گرونه » (Die Strasse) (K. Grune) (۱۹۲۲) با فیلم « خیابان » (Street Film) (۱۹۲۲) فیلم اکسپرسیونیستی را به حوزه‌ی « سینمای خیابانی » (به فیلم خیابانی « فردریش ویلهلم سورناو » (F.W. Murnau)، سینماگر برجسته‌ی سینمای آلمان در « نوسفراتو » (Nosferatu) (۱۹۲۲) افسانه‌ی هیولای خون‌آشام را بهانه‌ی نمایش دنیای تاریک و شوم و تهدید شده « اکسپرسیونیزم » قرار داد. فیلم دیگراو « نازلترين مرد » (Der Letzte) (۱۹۲۴) هر چند زمینه‌ای واقعی

PAUL WEGENER

بالا: کارل گرونه
پائین: پل و گنر

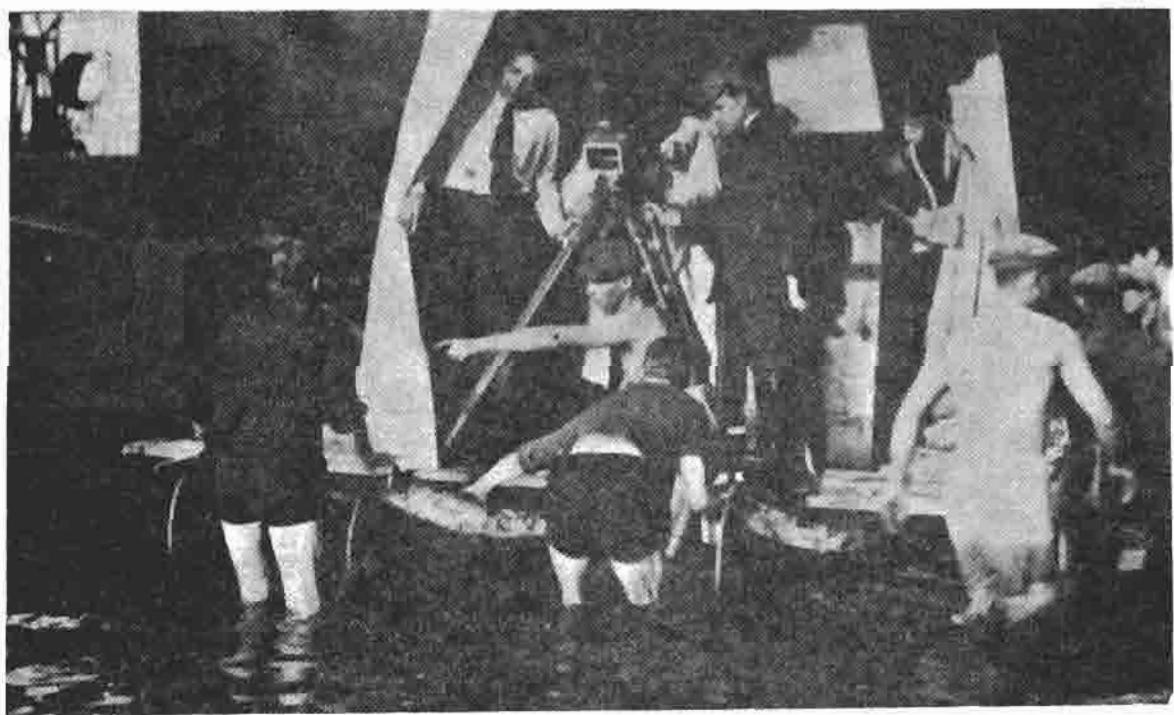
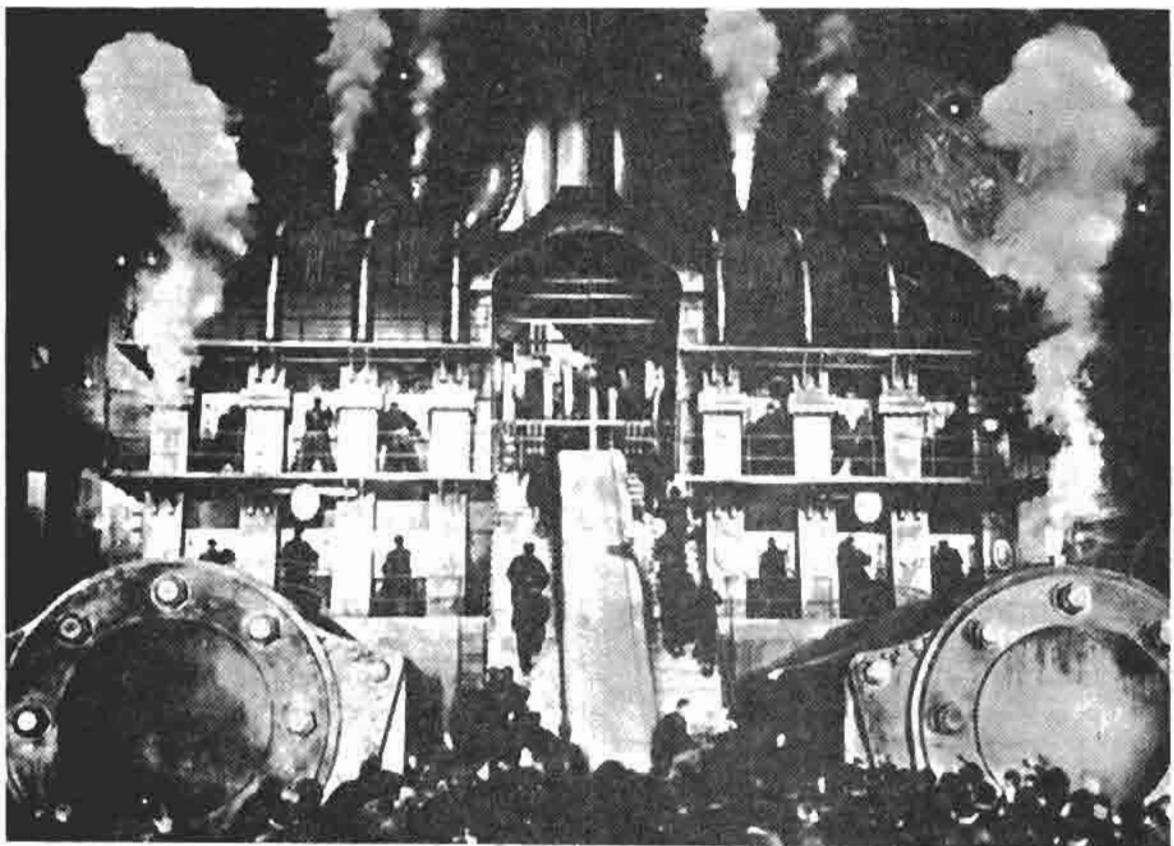
و اجتماعی داشت باز سرشار از بدینی حاکم بر محیط بود. «مورنائو» در «فاوست» (Faust) (۱۹۲۶) به دوگانگی روح بشر و تسليم نهاي او در برابر جبر تقديری پرداخت. فيلمساز معتبر دیگر آلمان، «فریتس لانگ» (F. Lang) در آثارش به خصوص برنقش محرب تقدیر زیاد تکيه می کند. فيلمهای اکسپرسیونیستی «فریتس لانگ»، مثل «مرگ خسته» (Der Müde Tod) (۱۹۲۱)، «دکتر مابوزه قمارباز» (Dr. Mabuse Der Spieler) (۱۹۲۲)، «نیبلونگن» (Die Nibelungen) (۱۹۲۴) و «بولالخره» (متروپلیس) (Metropolis) (۱۹۲۷) افراد بشر را موجوداتی ناچیز و بی اراده در برابر تقدیری جابر واجتنابناپذیر معرفی می کند. از آخرین فيلمهای جنبش اکسپرسیونیستی سینمای آلمان باید از «واریته» (Variete) (۱۹۲۵) اثر «دوپن» (Dupen) نام برد که از بازی «امیل یانینگس» (E.Jannings) با مبالغه خاص فيلم های اکسپرسیونیستی بهره دارد.

«اکسپرسیونیزم» بعدها جای خود را به سینمای اجتماعی و به واقعیت عینی آثار «پابست» (Pabst) و دیگران داد تا در دوران سلطه‌ی «نازیسم» خود به قهرمان پروری، حماسه‌های ملی و فيلم‌های تفنتی سبک تسليم شود.

با وجود این بعضی از عناصر عینی و ذهنی فيلم‌های اکسپرسیونیستی تا سالهای سال در سینمای جهان باقی ماندند. مهاجرت فيلمسازان آلمانی (نظیر «لانگ» و «مورنائو») به آمریکا، نورپردازی غیرمعمول و دکورهای اکسپرسیونیستی را به دنیا تاریک فيلم‌های جنائی و وحشتناک و

بالا: دوین
پائین: پاست

شرح تصاویر صفحه مقابل، بالا: «متروپلیس» بکی از مشهورترین آثار
اکبرسینی «فریتلانگ»
پائین: «فریتلانگ» به هنگام تهیه صحنه‌ای از فیلم «متروپلیس»

شرح تصاویر این صفحه:
(بالا، راست): دفتر دکتر کالبگاری از «جورت وینه» - فیلمسازی
که در سراسر دوره اکبرسینی سینمای آلمان فعال بود.
(بالا، چپ): «نوسفرانو» از «مورنانو» که افسانه هیولای خون آشام را
بهانه‌ی نمایش دنیای تاریک و شوم و تهدید شده «اکبرسینیزم» فرار
داد.
پائین: نمایی از «مرگ خسته» بکی دیگر از فیلمهای اکبرسینی
«فریتلانگ»

فیلم‌های به اصطلاح «سیاه» (به فیلم سیاه Film Noir رجوع شود) سالهای ۳۰ و ۴۰ راه داد. اشیابی که حالت عادی خود را در تاریک - روشن از دست می‌دهند و به عواملی ترسناک و تهدیدکننده تبدیل می‌شوند سایه‌های بلند و سیاه و مخفوف، دیوارهای در خود فشارنده و خفقان‌آور، تاریک - روشنی که فضای روحی قهرمانان و جنون و نگرانی آنها را القاء می‌کرد.

از فیلمسازان بزرگ، «آلفرد هیچکاک» (A. Hitchcock) در تمام طول زندگی حرفه‌ای خود تحت تأثیر مینمای اکسپرسیونیستی بوده و این تأثیر در مایه‌های ذهنی و شکل ظاهری کارهای او همیشه نمود داشته است. از سایر شخصیت‌های فیلم‌های اکسپرسیونیستی می‌توان از این افراد یاد کرد:

«کارل مایر» (Carel Mayer) (سناریوی «کالیگاری»، «اصیل»، «پلکان عقبی»، «نازل ترین مرد»)، «کارل فروند» (Karl Freun) (فیلمبردار آثاری مثل «گولم»، «نازل ترین مرد»، «متروپلیس» و «واریته» که با اغلب فیلمسازان این جنبش همکاری داشت و بعدها نیز در فیلم‌هایی که در آمریکا فیلمبرداری کرد نیز سبک نورپردازی خود را ادامه داد) «اریش پومر» (E.Pommer) (تهیه کننده «کالیگاری»، «نیبلونگن»، «نازل ترین مرد» و غیره)، «والتر روهریک» (W. Röhrg) (طراح دکور «کالیگاری»، «مرگ خسته»، «قصر مخفوف»، «محصل پراگ»، «تارتوف»، «فاوست») هرمان وارم (H. Warm) (طراح دکور «کالیگاری»، «مرگ خسته» «محصل پراگ» و غیره)، از بازیگران «امیل یانینگس» («نازل ترین مرد»،

بالا: آلفرد هیچکاک
پائین: اریش پومر

«واریته»، «فاوست»، «تارتوف»، «موزه‌ی مجسمه‌های مویی» وغیره) «کنراد ویت» (C.Veidt) («کالیگاری»، «موزه‌ی مجسمه‌های مویی» «محصل پراگ» «دستهای اورلاک» وغیره) «ورنر کراوس» (W.Kraus) («کالیگاری»، «موزه‌ی مجسمه‌های مویی»، «محصل پراگ» وغیره).

امولسیون Emulsion

سطح حساس فیلم خام، آلوده به مواد شیمیایی، که تصویر برآن نقش می‌بندد. با تغییراتی که در میزان ترکیب این مواد داده می‌شود قابلیت و سرعت جذب نسور (Speed) فیلم فرق می‌کند. این سرعت جذب با حروف اختصاری ASA یا DIN مشخص می‌شود. فیلم‌هایی که ASA (DIN) آنها بیشتر است، قابلیت جذب نوربیشتری را دارند، یعنی در روشنایی‌های کمتری هم از آنها می‌شود استفاده کرد، و بالعکس. در فیلم‌های رنگی سه - چهارلایه ماده‌ی حساس روی فیلم می‌آید و بین هر کدام یک صافی (Filter) قرار دارد که نوری را که به هر لایه می‌رسد کنترل می‌کند.

انیمیشن (تحرک دادن) Animation
شیوه‌ی فیلمسازی که در آن به اجسام و تصاویر (معمولًا نقاشی شده) بی‌حرکت، تحرک بخشیده می‌شود. این کار با دوربین مخصوص فیلمبرداری منقطع و کادر به کادر صورت می‌گیرد، یعنی از جسم یا تصویر یک کادر (یک بیست و چهارم ثانیه) فیلم گرفته می‌شود. بعد جای جسم را کمی عوض می‌کنند

بالا: کنراد ویت
پائین: ورنر کراوس

و یا تصویری دیگر که با تصویر قبلی کمی تفاوت داشته باشد در مقابل دوربین قرار می‌دهند و این کار ادامه پیدامی کند و در-مجموع، جسم یا تصویر در یک سلسله کادر هایی که موقع نمایش به طور پیوسته روی پرده می‌آید، حرکت می‌کند.

تحرک دادن به اجسام و تصاویر خود چند نوع فیلمسازی را تشکیل می‌دهد. وسیعترین، مهترین و معروفترین شاخه اش نقاشی متحرک (یا نقاشی مضجعک متحرک) Animated Cartoon (که برای آن در گذشته‌ها در ایران تعبیر عامیانه ولی رسای «مضجعک قلمی» وضع شده بود). نقاشی متحرک خود یکی از شاخه‌های نقاشی‌های بریده شده (Cut-Out) است که در آن تصویر (معمولاً موضوع و قهرمان داستان) از یک زمینه‌ی قبلی بریده و جدا می‌شود و با مفاسل و اعضای قابل تبدیل و تحرک روی زمینه‌ی ثابتی قرار می‌گیرد. یک نوع دیگر نقاشی متحرک که رواج کمتری دارد نقاشی مستقیم روی نوار شفاف فیلم است.

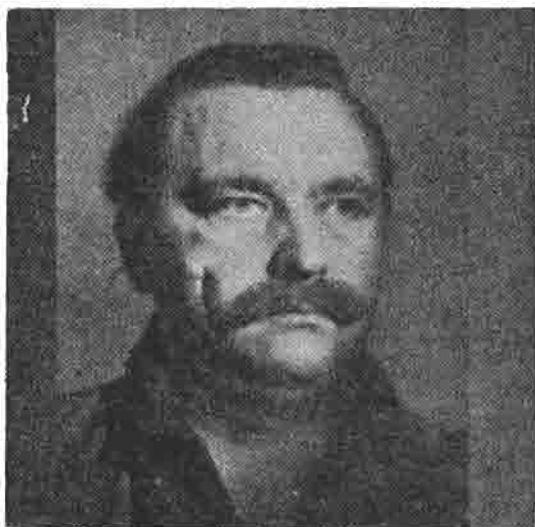
فیلم‌های تحرکی شاخه‌ی وسیع فیلم‌های عروسکی (Puppet Film) را هم در بر می‌گیرد که در آن عروسک‌ها بر زمینه‌ی دکورهای سه بعدی و برجسته حرکت داده می‌شوند وظرافت پردازی در دکور و لباس و سایر اجزاء ، این نوع فیلمسازی را دشوارتر از نقاشی متحرک می‌سازد و در نتیجه رواج کمتری دارد.

از حرکت دادن به اجسام ثابت در فیلم‌های آگهی تبلیغاتی و نیز به صورت یک جور حقه‌ی سینمایی در مورد فیلم‌های معمولی استفاده می‌شود.

اولین سازنده‌ی معتبر فیلم‌های نقاشی

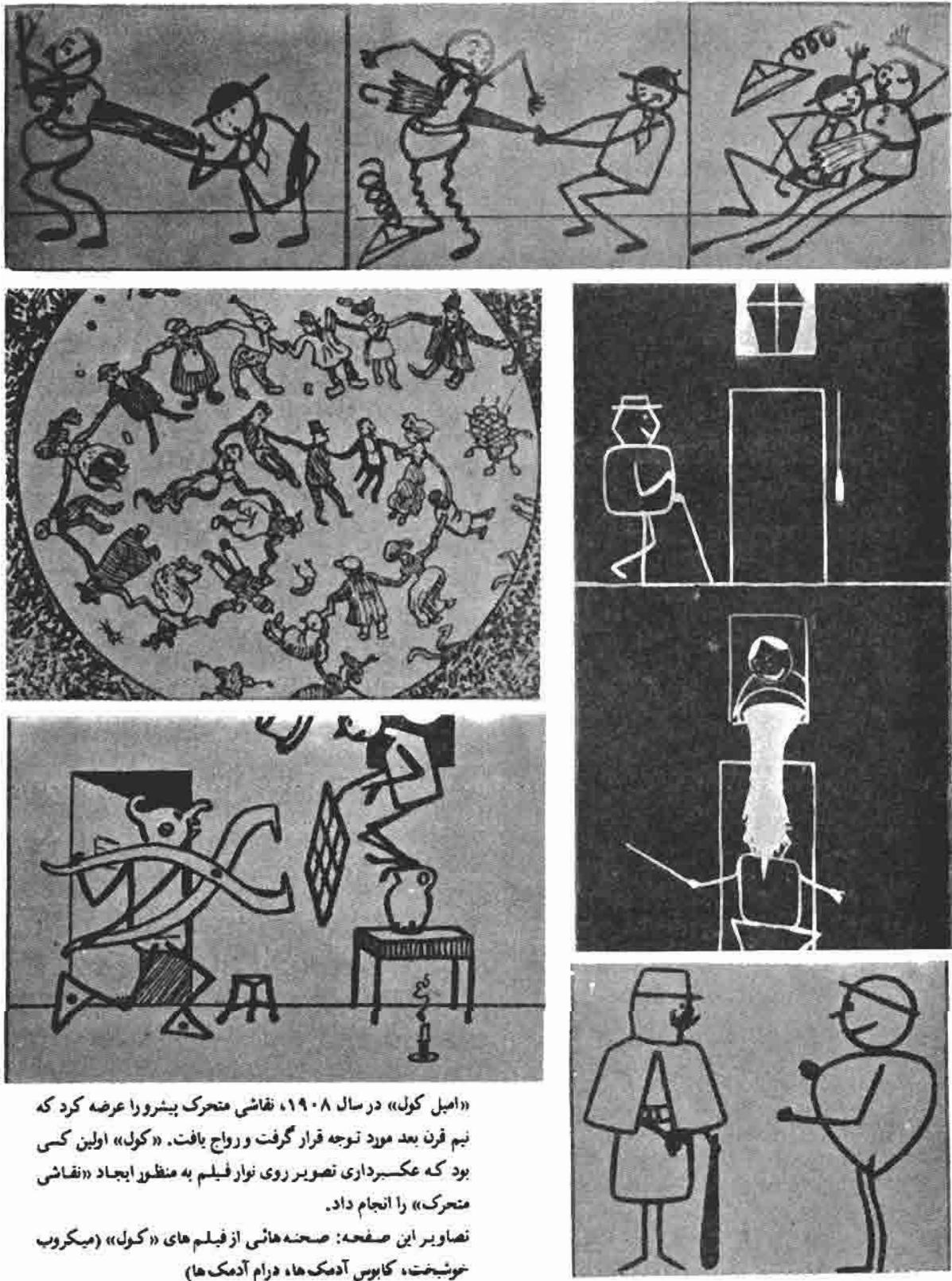

بالا: امیل کول
پائین: ماکس فلاپنر

بالا: والت دیزنی
پائین: بیزی ترنکا

متجر ک « امیل کول » E. Cohl فرانسوی است که از ۱۹۰۸ شروع به ساختن این قبیل فیلم ها کرد.... در آمریکا « ماسکس فلاشیر » Popeye با سری « پاپ آی » M. Fleischer « بتی بوپ » B. Boop وغیره ، « والت دیزنی » با « میکی ماوس » Mickey Mouse ، « دانالد داک » Donald Duck وغیره، « تکس ایوری » Ch. Jones و « چاک جونز » T. Avery باسری « باگزبانی » Bugs Bunny ، « هانا » و « باربرای » Hanna-Barbera باسری « نام ». اندجری « Tom and Jerry (موش و گربه) و بالاخره « جان هابلی » J. Hubley ، در انگلستان ، « ریچارد ویلیامز » R. Williams « جرج دانینگ » G. Dunning و « جان هالابس » ، در فرانسه - « زان ایماز » J. Image در آلمان - « هانس ریختر » H. Richter ، « والتر روتمان » و « لوته راینر » Lotte Reiner ، در کانادا « نورمن مکلارن » N. McLaren (که بیشتر به شیوه نقاشی مستقیم روی نوار فیلم کار Bruno می کند) ، در ایتالیا « برونو بوزو تو » Bozzetto و « کاواندولی » Cavandoli ، در لهستان « یان لینیتسا » Jan Lenica ، در چکسلواکی « بیزی ترنکا » Jiri Trnka ، « ازدنک میلر » Zdenek Miler ، « کارل زمان » Karl Zeman و در یوگسلاوی « دوشان - وو کوتیچ » D. Vukotic سازنده کان سرشناس فیلم های نقاشی متجر ک هستند. از این جمع البته والت دیزنی (که ضمناً اولین فیلم های بلند نقاشی متجر ک را به وجود آورد) و شخصیت های او معحب ترین و معروف ترین هستند. دیزنی عامل اصلی اشاعه‌ی این شیوه فیلمسازی در جهان بود. هنرمندانی مثل « مکلارن » ، « هابلی » ، « لینیتسا » ، « ریختر » ، « روتمان » و « راینر » نقاشی متجر ک را به عنوان یک قالب جدی و برای

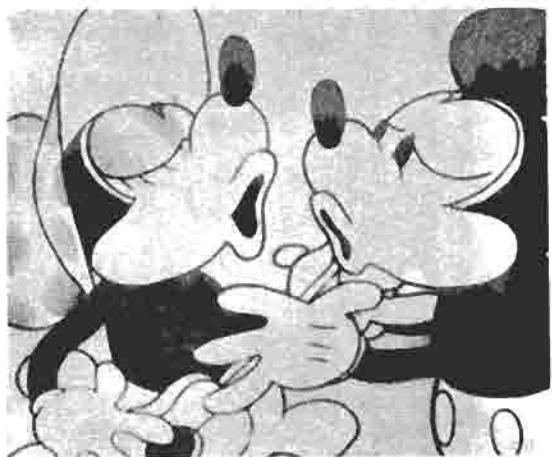

«اصلی کول» در سال ۱۹۰۸، نقاشی متحرک بیشرو را عرضه کرد که نیم قرن بعد مورد توجه قرار گرفت و رواج یافت. «کول» اولین کسی بود که عکسبرداری تصویربروی نوار فیلم به منظور ابعاد «نقاشی متحرک» را انجام داد.

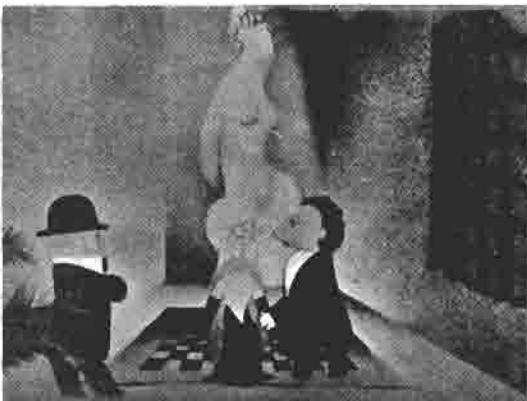
تصاویر این صفحه: صحنه هایی از فیلم های «کول» (میکروب خویشخواه، کابوس آدمک ها، درام آدمک ها)

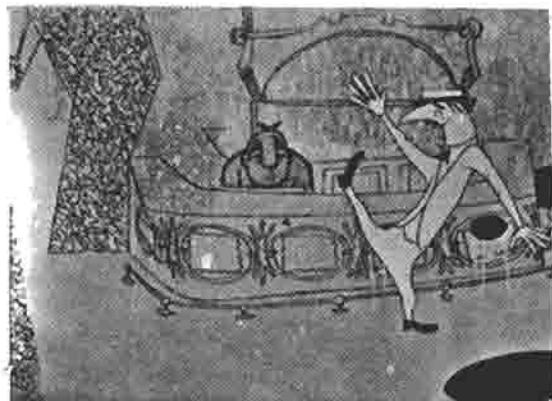
انقامجو—۱۹۵۸ از «دوشان ووکوتچ» که مشهورترین سازنده نقاشی متحرک در بولگلاوی است.

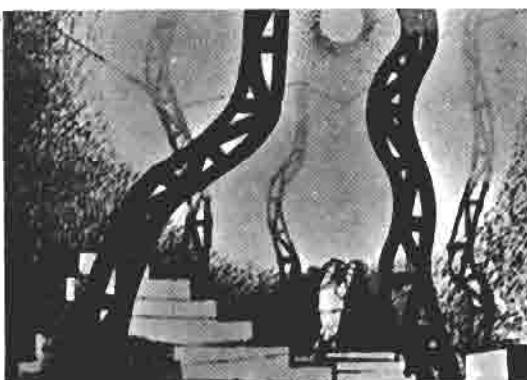
«میکی ماوس» از معروفترین آثار «والت دیزنی» که هماناً اولین فیلم بلند نقاشی متحرک را نیز بوجود آورده است.

«هدیه کوچولو»—۱۹۴۱ از بیزی ترنکا؛ بیلماز معروف چکلواکی.

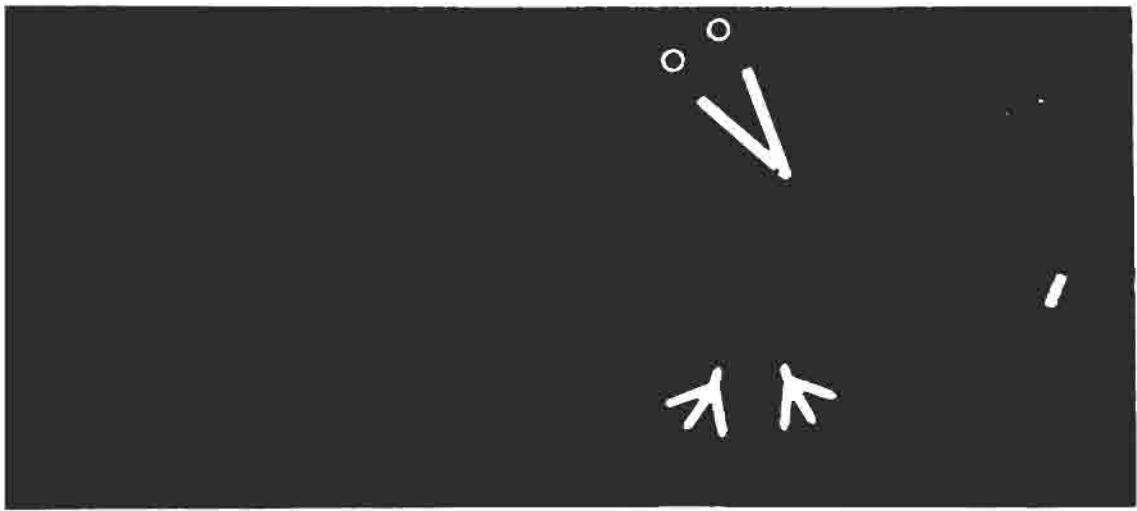
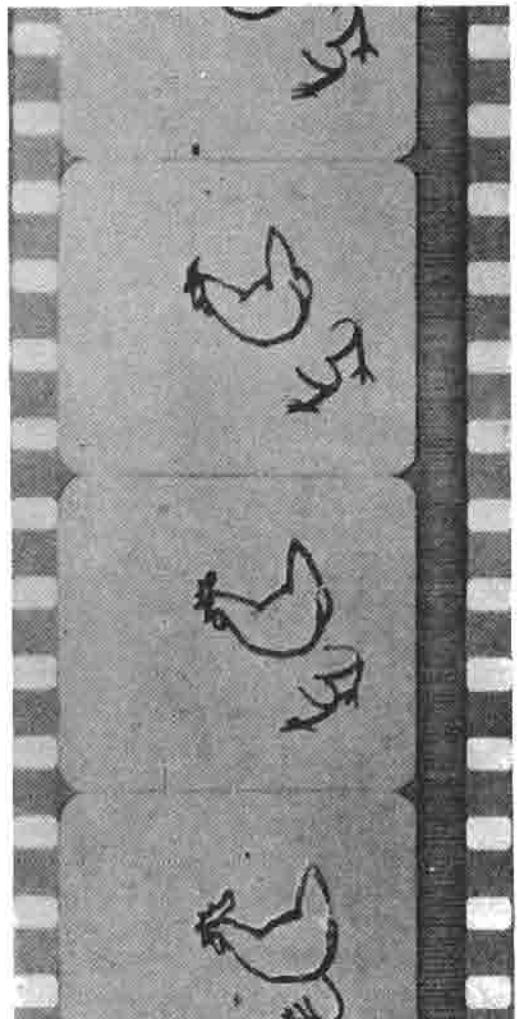
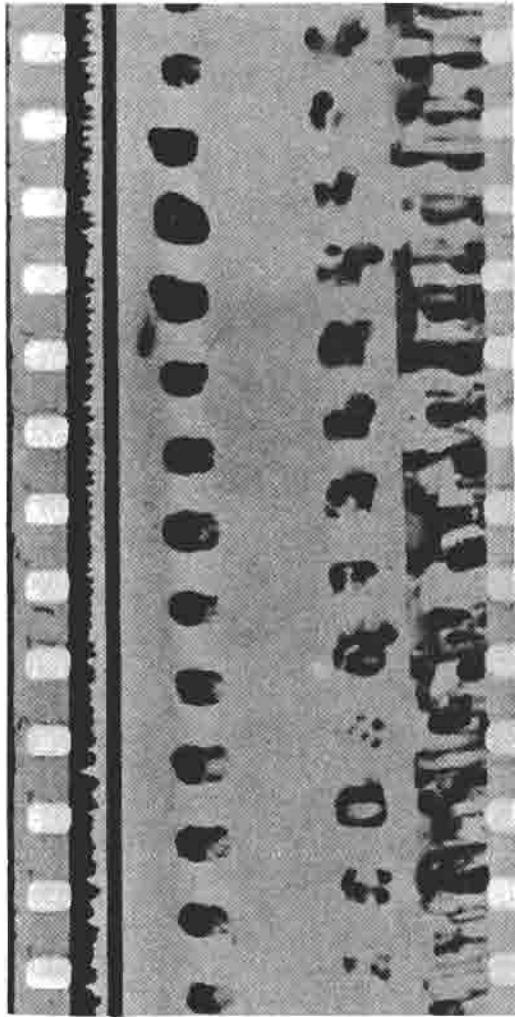
«رومنی توت توت»—۱۹۵۲ ساخته: جان هابلی سازنده سرشناس نقاشی متحرک در انگلستان

«ملیویزی که خورشید را دزدیده بود»—۱۹۴۸ اثر سازنده سرشناس نقاشی متحرک چک «زدنک میلر»

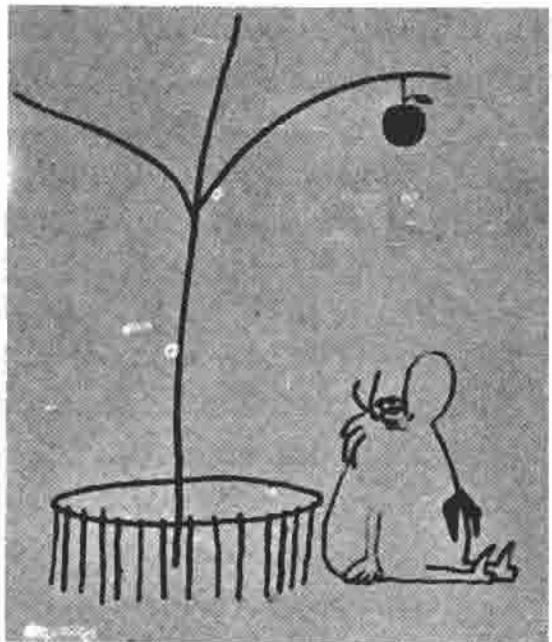
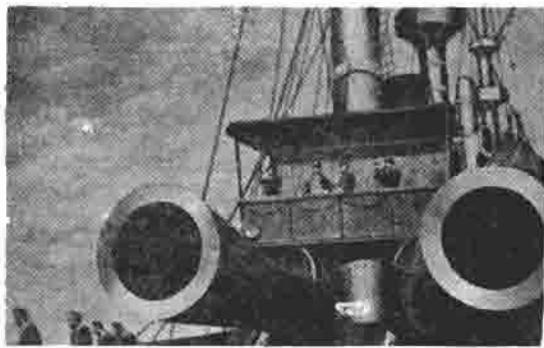

«لُونورا»—۱۹۵۰ ساخته‌ی: ادوارد هوفمن

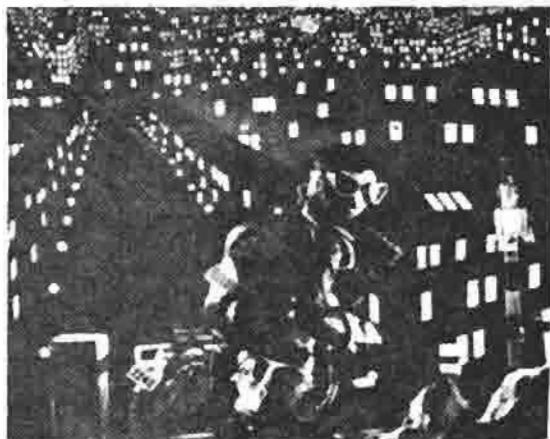

«بیزی زنگا» از حکلواکی، به سینمای عروسکی اختصار یافته:
سمت جب «برنس بازار آزم» ۱۹۵۰ و سمت راست «افسانه‌های فدیم کوچک» ۱۹۵۳

«کارل زمان» در فیلم «بک اختراع شیطانی» – ۱۹۵۷ (بالا): کتاب زولورن را بصورت تصاویر نوام با بازی هنریشگان عرضه کرد.
«بزرگلا و بپار» سینماگر دیگر چک با ظرافت و استادی حرکات بازیگران عروسکی را در «بک جرمه بیشتر» – ۱۹۵۴ به نمایش گذاشت.

شیخ تصاویر صفحه مقابل، بالا: مینیاتویر بدون دوربین، یا نقاشی مستقیم روی نوار فیلم بوسیله «نورمن مک لارن» برای نخستین بار اختصار یافت. در سمت چپ تصویر «جمبه زنگ» از «لن لای» و در سمت راست تصویر «هن هاب» از نورمن مک لارن را مشاهده می‌کنید.

با تین: نورمن مک لارن تصاویری ساده با حداقل خطوط در فیلم «هرن» حرکات کامل را به نمایش درآورده است.

ایستمن چاپ می شود. شیوه فیلمبرداری رنگی «ایستمن» در نوشه های شروع فیلم ممکن است زیر عناوین مختلفی مثل مترو کالر Warner Color ، وارنر کالر Metro Color دلوکس کالر De Lux Color ظاهر گردد. حتی فیلم های رنگی ای که در سالهای اخیر اسم «تکنی کالر» را روی خود دارند روی نگاتیو «ایستمن» فیلمبرداری و در لابراتوارهای «تکنی کالر» چاپ شده اند. نکتهی قابل ذکر آن که فیلم های رنگی «ایستمن» بعد از گذشت چند سال به تدریج رنگشان تغییر می کند و مایه های سبز و آبی ازین رفته فیلم یکدست بنشست می شود. برخلاف فیلم های «تکنی کالر» که بعد از گذشت چهل و چند سال همچنان اصالت رنگ خود را حفظ کرده اند. در سالهای اخیر برای احیای فیلم های رنگی از بین رفته و اصلاح و تکمیل نگاتیو «ایستمن» اقدامات و تحقیقاتی در جریان بوده است.

بیان مفاهیم تجربیدی به کار گرفته اند و آثارشان بیشتر جنبه خصوصی دارد. یکی از قدیم ترین فیلم های عروسکی «جنگ و رویای موسی (La Guerra e il Songo di Momi) G. Pastrone (۱۹۱۶)» اثر «جووانی پاسترونے» است. به هر جهت در این زمینه از فیلمسازی کشور چکسلواکی و افرادی مثل ترنکا ، زمان ، «هرمینا تیرلووا» Hermina Tyrlova و Bretislav Pojar تمایز آشکار دارند.

ایستمن کالر Eastman Color

یک نوع نسخه متفاوت (نگاتیو) فیلم رنگی که در سال ۱۹۵۲ به وسیله کمپانی «کداک» عرضه شد و به سرعت جای فیلم «تکنی کالر» را که تا آن زمان یگانه فیلم رنگی موفق رایج بود گرفت. علت این امر آن بود که برای فیلمبرداری به شیوه تکنیکالر (به واژه تکنی کالر Technicolor مراجعه شود) سه نوار فیلم خام رنگی لازم بود، دوربین فیلمبرداری به شیوه تکنی کالر سنگین تر و بزرگتر از دوربین های عادی و لابراتوار چاپ رنگی به این شیوه محدود بود. فیلم رنگی «ایستمن کالر» هیچ یک از این درسها را نداشت. با دوربین فیلمبرداری عادی می شد فیلم گرفت و یک نوار فیلم خاص بیشتر لازم نداشت، پس از نظر خرج با صرفه تر بود. ضمناً فیلم های گرفته شده با فیلم خام «ایستمن» در تمام لابراتوارهای چاپ رنگی عادی قابل چاپ است. امروزه تقریباً تمامی فیلم های رنگی ای که در آمریکا و کشورهای اروپای غربی برمی دارند با فیلم رنگی خام «ایستمن» گرفته و روی فیلم رنگی مشبت

ب

می کردند. دیوید وارک گرفیت، بخصوص در انتخاب دختران جوان برای بازی در فیلم هایش قابلیتی داشت، از آن جمله بودند میری پیکفورد، (M. Pickford) ولیلیان گیش (L. Gish) که بعدها بزرگترین بازیگران زن سینمای آمریکا شدند.

در اروپا پیوند بین تئاتر و سینما نزدیک تر بود گرچه هنرپیشه ها معمولاً از تئاتر به فیلم راه پیدا می کردند و نه بالعکس. «آستنالیسن» (A. Nielsen) بازیگری سینمائی را به حد تکاملی رساند که فقط لیلیان گیش با او برابری می کرد. از مردان «امیل یانینگز» (E.Jannings) علاقمندان فراوان و شهرت بسیار داشت. هالیوود ذخیره بازیگران خود را با جذب هنرپیشه های دیگری از اروپا غنی ساخت. از آن جمله بودند «گرتا گاربو» (G. Garbo)

Acting

بازیگری در آغاز کار سینما هنرپیشه ها معمولاً از تئاتر قرض گرفته می شدند، اما هنرپیشه های تئاتری به سینما با نظر حقارت نگاه می کردند، ضمناً سبک بازی تئاتری آنها با حرکات مبالغه شده، در تصویرهای درشت سینمائي مبالغه آمیزتر و ضمیحک جلوه می کرد. هنرپیشه های تئاتری در فرانسه در محصولات فیلمهای هنری (Film D'Art) و در آمریکا در فیلم های Famous Players ظاهر می شدند، از آن جمله بودند «سارا برنارد» (S. Bernhard)، «ثونورادوسه» (E. Duse) و «بیربوم تری» (Beerbaum Tree) که نامش برای فیلم ها اعتباری آورد. در عین حال، در خیلی از فیلم ها، بازیگران را بدون سابقه تئاتری و بر اساس جوانی و زیبائی انتخاب

«پولانگری» (P. Negri) ، «چارلزلوتون» (Ch. Laughton) و لارس هانسن (L.Hansen) پیشرفت‌های فنی و بالا رفتن سطح فهم و توقع تماشاگران در تغییر شیوه بازیگری سینمائي اثر داشت، ظرفات و عمق بازی جنت‌گی نور (J. Gaynor) در فیلم «طلوع» (Sunrise) (۱۹۲۷) اثر ف. و. مورنا (F.W.Murnau) تا بامروز تازه است. بازی «گاربو» نیز جاذبه خودرا از سینمائي صامت تا ناطق هم‌چنان جفظ کرده است. ظهرور صدادر سینما بین هنرپیشگان ضایعاتی ببارآورد، بعضی از بازیگران بد لهجه اروپائی (یانینگر، پولانگری) مجبور به بازگشت به کشورهایشان شدند. صدای نامناسب بعضی دیگر مخصوصاً با دستگاه‌های ناقص ضبط صوت آن ایام ادامه کار رادسینمای ناطق برایشان مشکل ساخت. بارزترین نمونه، سقوط هنرپیشه بسیار مشهور «جان گیلبرت» بود. ناطق لزوم مبالغه در بازی و تکیه بر حرکات را از میان بر می‌داشت در نتیجه تطابق با این سبک جدید بازیگری برای خیلی از بازیگران تئاتری یا بازیگران سینمائي صامت دشوار بود، با وجود این بعضی از بازیگرانی که از تئاتر شروع کرده بودند به سبب قوت و اصالت شخصیت و جاذبه فردی خاص در سینما ماندند و متمایز شدند، از آن جمله‌اند بتی دیویس (Bette Davis) هامفری بوگارت (H.Bogart)، کاری گرافت (C. Grant)، کاترین هپبورن (K. Hepburn)، ادوارد جی رابینسون (E. G. Robinson) اسپنسر تریسی (S. Tracy) و هنری فاندال (H.Fonda) که همگی از تبعیر فنی و جاذبه شخصی برخوردار بودند. اما سپردن نقش‌های قالبی به هنرپیشه‌ها، حوزه هنرنمائی آنها را محدود و به تکرار نقش‌های کمایش

بالا: لارس هانسن
پائین: چارلزلوتون

مشابهی مجبورشان می کرد (رجوع شود به
ستاره سازی)

با پیدایش ناطق، بازی کمدی در سینما نیز دگرگونی عده‌ای را متحمل شد. اولین دوربین‌های فیلمبرداری ناطق ساکن بود و این با تحرک لازمه فیلم‌های کمدی جور درنمی‌آمد، بعلاوه، در اولین فیلم‌های ناطق، به صورت یک جور تفريط، حرف زیاد وجود داشت، در نتیجه کمدی بزن و بشکن (Slap Stick) که در دست امثال «چاپاین»، و «کیتون» تکمیل شده بود جای خود را به کمدی لفظی و متلاک پران داد.

بیوند بین سینما و تئاتر و بهره‌گیری متقابل این دو از هم در بازیگری یک نوع سبک ناتورالیستی نسبتاً معادل بوجود آورد گرچه در دهه ۳۰ و ۴۰ باز یک جور تیپ‌های قالبی در سینما برقرار بودند و مثلاً مردانه عموماً ریخت‌های تر و تمیز و اطروکشیده‌ای داشتند. از اوایل دهه پنجاه این نوع تیپ‌سازی هم کم کم کنار رفت، مخصوصاً از موقعی که «ایلیا کازان» (E. Kazan) با استفاده از هنرپیشه‌های آکتورز استودیو (Actors' Studio) فیلم‌های خود را عرضه کرد. بازی «مارلون براندو» (M. Brando) و «جیمز دین» (J. Dean) از هنرپیشگان این کارگاه که براساس تعلیمات بازیگری معلم روس «ستانیسلاوski» (Stanislavsky) پایه گذاری شده بود در شکل و کیفیت بازیگری مردان سینمای آمریکا اثر زیادی بجا گذاشت و برای نقش خلاقه هنرپیشه اهمیت بیشتری را بوجود آورد.

خارج از آمریکا و انگلیس بعد از ظهور صدا، مرز بین بازی تئاتری و سینمائی نسبتاً تفکیک ناشده باقی ماند، مخصوصاً در

بالا: جیمز دین
پائین: ایلیا کازان

چارلز لوتوون (ستون اول، بالا): در فیلم شوش در کشش بوفتی -

۱۹۳۵

امیل یانینگس (ستون اول، وسط): در فیلم آخرین مرد - ۱۹۲۳
گرناگاربو (ستون اول، پائین): با «زاک فده» به هنگام فیلمبرداری
فیلم «آنکرستی» - ۱۹۳۰

بعضی از بهترین نمونه‌های بازیگری در آثار فیلم‌سازانی دیده شد که خود سابقه هنریشگی داشتند از جمله: زولین دویوره و فیلم «دون کامبلو» - ۱۹۵۲ (ستون دوم، بالا) و «زان رنوار» و فیلم «نهم بزرگ» - ۱۹۳۷ (ستون دوم، پائین)

امپرسرتریسی (ستون اول: بالا) در فیلم کاپیتان شجاع - ۱۹۳۷
همفری بوگارت (ستون اول، پائین) در فیلم خواب بزرگ - ۱۹۴۵
کاری گرانت (ستون دوم، بالا) در فیلم شمال از شمال غربی - ۱۹۵۹

هنری فوندا (ستون دوم، وسط) در فیلم خوش‌های خشم - ۱۹۴۰
ادوارد جی رابینسون (ستون دوم، پائین: در فیلم سزار کوچک - ۱۹۴۰

فرانسه که هنرپیشه بیشتر «هنرمند» قلمداد میشد تا کالای تجاری. «ژان رنوار» (J. Renoir) در فیلم‌های قبل از جنگ خود در خلق نقش به بازیگران آزادی بیسابقه‌ای داد. در سینمای ایتالیای بعداز جنگ استفاده از افراد غیرحرفه‌ای برای خلق نقش‌هایی مشابه با آنچه در زندگی داشتند از اساس خصوصیات جنبش نئورئالیزم (Neorealism) بود (بنیان‌گذار این روش را «آیزنشتاین» Eisenstein به امروز در بین فیلمسازانی که سعی در ایجاد فیلم‌های نیمه مستند دارند باقی مانده است). «روبر برسون» (R. Bresson) در فرانسه و «کن لوچ» (K. Loach) در انگلستان دو تن از پیروان این شیوه هستند. بعضی از بهترین نمونه‌های بازیگری در آثار فیلمسازانی دیده شده که خود مسابقه‌ی هنرپیشگی داشته‌اند. کسانی مثل «رنوار» و «دوویویه» (Duvivier) در فرانسه، «دیسیکا» و «فلینی»، در ایتالیا، «کارول رید» (C. Reed) در انگلستان، «گریفیت» و «اشتروهایم» (Stroheim) در آمریکا، «پودوفکین» و «بوندارچوک» (Bundarchuk) در روسیه، «میزوگوچی» در ژاپن، در مدرسه سینمائی مسکو، دانشجویان دوره کارگردانی باید یک دوره بازیگری را هم بپیشند.

در آمریکا «جان کاساویتس» (J. Cassavettes) با فیلم‌های شخصی و نسبتاً تجربی‌اش چون «سایه‌ها» (Faces) (Shadows) (۱۹۶۰)، «چهره‌ها» (Husbands) (۱۹۶۸) و «شوهران» (Wives) (۱۹۷۰) شیوه‌ای از بداهه‌سازی را در بازیگری سینمائي ارائه داد، شیوه‌ای که خارج از لمحه‌های محدود او و چندتن دیگر گسترش چندانی نداشته است.

بالا: اریک فون اشتروهایم
پائین: سرگی آیزنشتاین

برداشت

Take

یک نوبت فیلمبرداری از یک «نما» یا یک صحنه . بعضی فیلمسازها معمولاً یکی دو نوبت بیشتر از یک صحنه فیلم نمی‌گیرند (مثل «جان فورد») ، و بعضی فیلمبرداری از یک «نما»ی واحد را چندین بار تکرار می‌کنند (مثل «ولیام وايلر» که او را به شوخی «وايلر ۹۰ برداشتی» معکن است از «نما»ی کوتاه و چند ثانیه‌ای باشد و یا مسکن است به اندازه‌ی ظرفیت قرقره‌ی فیلم خام (ده دقیقه) طول بکشد برداشت ده دقیقه‌ای 10 Minute Take را اولین بار «هیچکاک» در فیلم «طناب» The Rope (۱۹۴۸) به کار برد.

«برداشت» در واقع همان «نما» Shot - است ، منتها «برداشت» از یک «نما» معکن است تکرار شود و یک («نما»)ی واحد سه یا چهار نوبت یا بیشتر فیلمبرداری (برداشت) شود و یکی که به نظر کارگردان بهترین است در فیلم به کار رود .

Out-Take

برداشتی که در نسخه نهایی فیلم به کار نمی‌رود . از یک صحنه معمولاً بیش از یک بار فیلم می‌گیرند و به هر نوبت فیلم گرفتن یک «برداشت» گفته می‌شود (به واژه‌ی Take رجوع شود .).

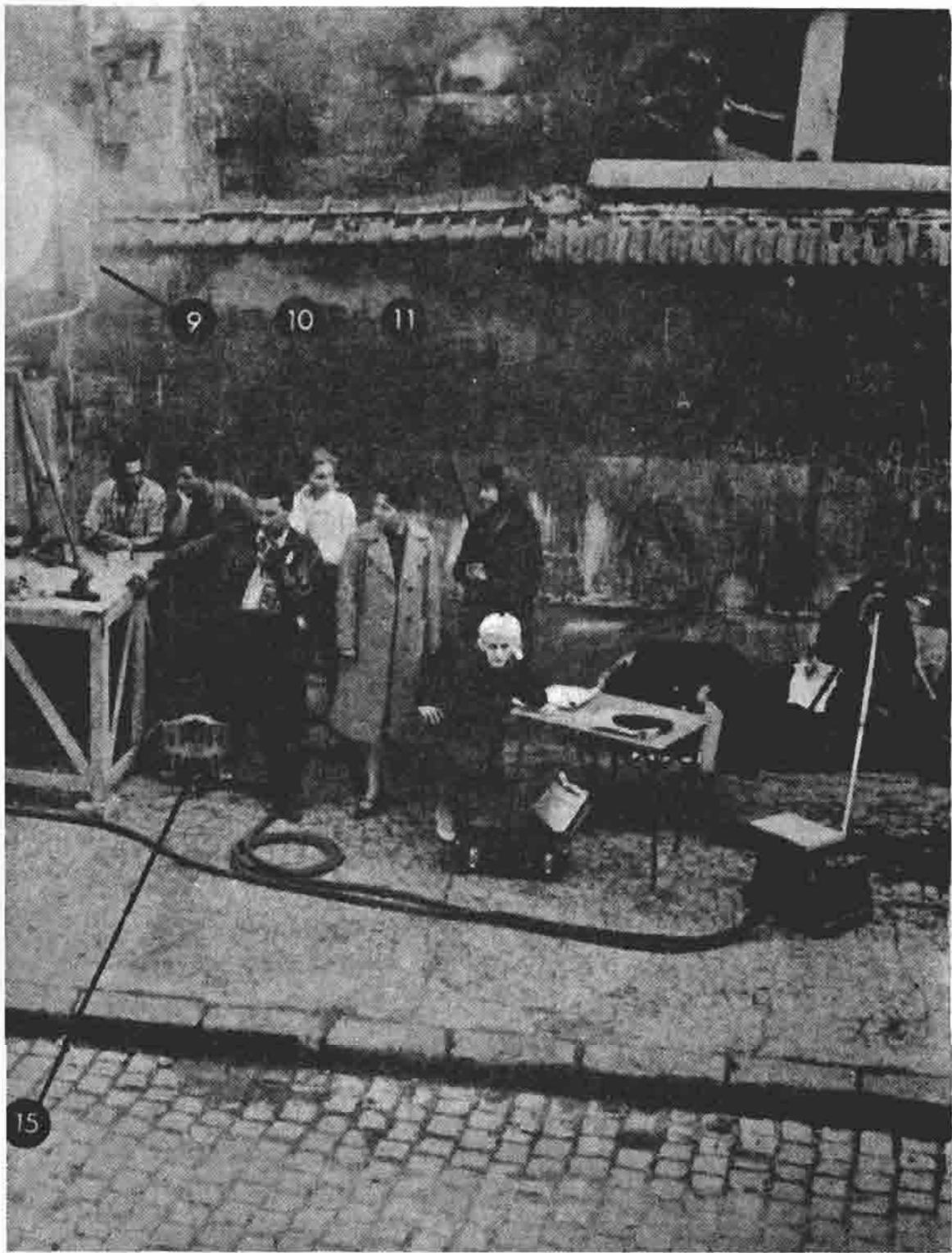
برداشت مجدد

فیلمبرداری مجدد از یک یا چند صحنه .

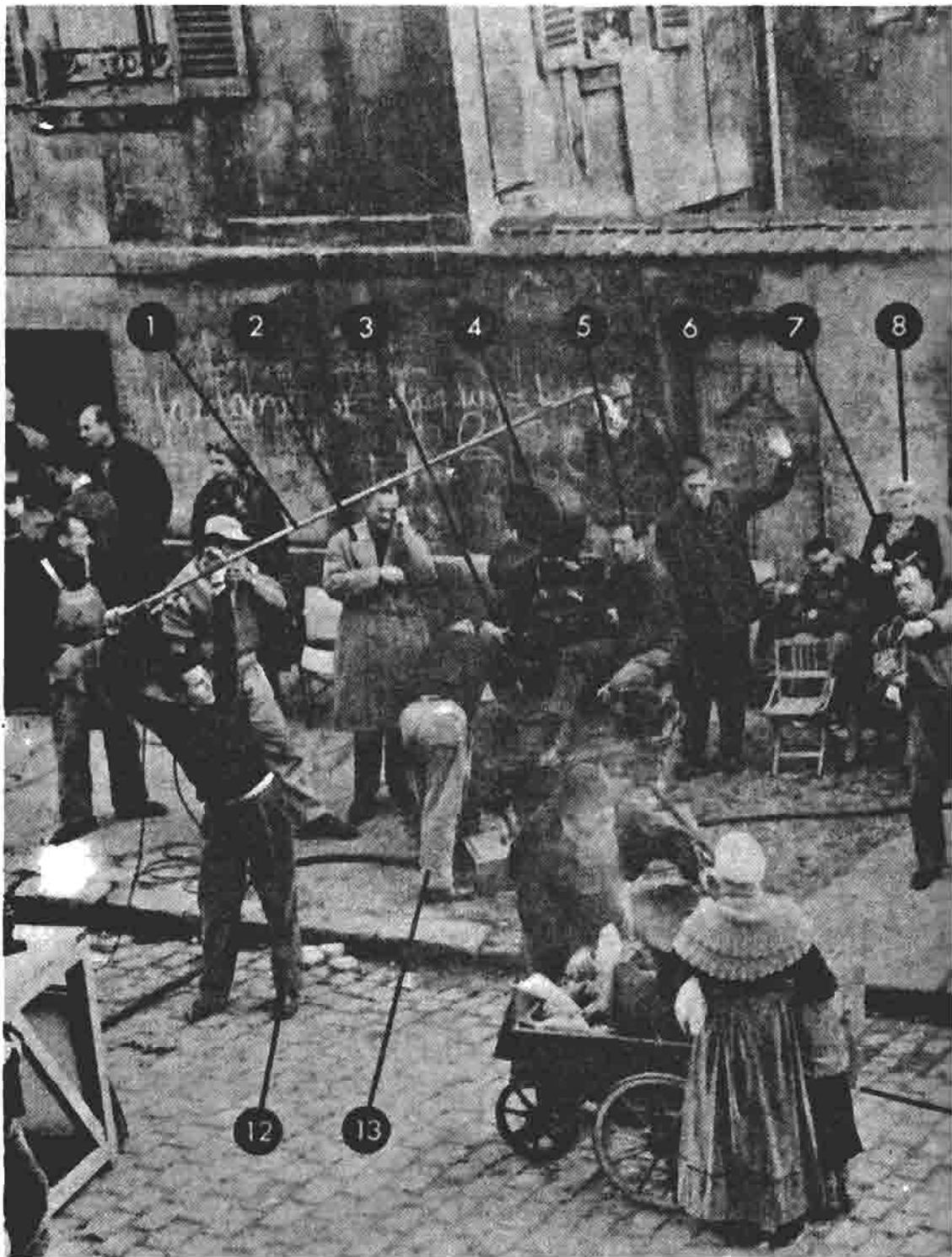
Dailies

برداشت‌های روزمره (Rushes) (رجوع شود به «راش»)

بالا: ولیام وايلر
پائین: جان فورد

۱- میکروفون و بوم ۲- مدیر فیلمبرداری ۳- فیلمبرداری ۴- دوربین فیلمبرداری ۵- کمک فیلمبردار ۶- کارگردان ۷- کلاک ۸- منشی صحنه ۹- بروزکنر ۱۰- عکاس صحنه ۱۱- گرسور ۱۲- منتصدی بوم ۱۳- کارگر صحنه ۱۴- نازبگران فیلم ۱۵- رژیستانس

Back Projection

بک پروجکشن

(نمایش فیلم از پشت)

(که به آن Rear Projection و شیوه‌ی استفاده از پرده‌ی شفاف Transparent هم می‌گویند)

شیوه‌ی تاباندن فیلم روی یک پرده‌ی شفاف در پشت سر موضوع فیلمبرداری (دستگاه نمایش در آن سوی پرده‌ی شفاف قرار دارد) و بعد فیلمبرداری از مجموع ایندو یعنی از موضوع واژه‌ی فیلمی که پشت سر او روی پرده شفاف تابانده شده است. با این نحوه، مناظر خارجی را که قبل از گرفته شده در استودیوی فیلمبرداری پشت سر هنرپیشه روی پرده شفاف می‌تابانند و از ایندو با هم فیلم می‌گیرند و در نتیجه دیگر لزومی به بردن هنرپیشه به خارج از استودیو و فیلمبرداری در محیط‌پیرون نیست. یک نمونه‌ی بسیار رایج فیلمبرداری به این طریق صحنه ایست که هنرپیشه هادراتوموبیلی نشسته‌اند و پشت سر آنها منظره‌ای در حال حرکت دیده می‌شود. اتوموبیل (که قسمت جلو را فاقد است) و هنرپیشه‌ها در داخل استودیوهای استودیوهای استودیوی هستند. منظره‌ی متوجه که قبل از وجود فیلمبرداری شده (منظره‌ی جاده یا خیابان) روی پرده شفاف پشت سر آنها تابانده و از شیشه‌ی عقب اتوموبیل دیده می‌شود. بعد از مجموع ایندو یعنی هنرپیشه‌ها در داخل اتوموبیل و منظره روی پرده شفاف، فیلمبرداری می‌کنند و هنگام نمایش این تصویر (که با حرکت دادن بدنه‌ی اتوموبیل و عبور سایه‌ها از روی صورت هنرپیشه‌ها تقویت می‌شود) القا می‌گردد که هنرپیشه‌ها در اتوموبیل متوجه کی نشسته‌اند. دلیل استفاده از این شیوه تسلط بیشتر بر نور و صدا موقع فیلمبرداری

بک پروجکشن

در تصویر بالا ملاحظه می‌فرمایید که مثلاً هنرپیشه در اتوموبیل که سمت جلو و اطراف و سقف آن را برداشته اند مشغول رانندگی است. دستگاه نمایش، فیلمی از منظره جاده با خیابانی در حال حرکت را بر یک پرده شفاف بربشت سر هنرپیشه می‌تاباند. یک دوربین فیلمبرداری از رو و بروی هنرپیشه از هنرپیشه و فیلمی که بربشت سر اونا بانده شده توأمًا فیلم می‌گرد. مجموعه این تصویر تابانده شده و هنرپیشه وقتی که نمایش داده می‌شود بنظر می‌رسد که هنرپیشه و فیلمی در اتوموبیل در خیابان با جاده در حال حرکت است.

و جلوگیری از شرایط دشوار و گاه غیر قابل کنترل فیلمبرداری در محیط واقعی و خارجی و در درسها و هزینه‌های ناشی از آن است. با این شیوه ضمناً از قرار دادن هنرپیشه در شرایط خطرناک(قابلی روی دریای خروشان، حرکت بر بدنه‌ی صخره‌ها) جلوگیری می‌شود. (نمایش فیلم از پشت) امروزه جای خود را بیشتر به نمایش فیلم از روی رو (Front Projection) (رجوع شود) داده است که قابلیت انعطاف پیشتری دارد و جای کمتری را در محیط استودیو اشغال می‌کند.

Boom

دسته‌ی بلندی که میکروفون صدابرداری را موقع فیلمبرداری بر سر آن نصب می‌کنند و خارج از حوزه‌ی دید دوربین بالای سرهنرپیشه‌ها نگاه می‌دارند و همراه با حرکت آنان اینطرف و آنطرف می‌برند.

«بوم» و منتصدی «بوم» به هنگام فیلمبرداری در صحنه داخلی - استودیو(تصویر بالا) و در صحنه خارجی (تصویر پائین)

پ

↑

پخش (۱) Disturbation	پخش (۲) Release.	پاناویژن Panavision
مرحله‌ی بعد از تولید (Production) فیلم . تهیه کننده حق توزیع فیلم را به پخش- کننده (معمولاً به مدت ۵ یا ۷ سال) واگذار می‌کند و پخش کننده فیلم را در اختیار نمایش- Renter Exhibitor (که اجاره کننده هم گفته می‌شود) قرار می‌دهد . شرکت‌های بزرگ فیلمساز هالیوود برای کنترل بیشتر بازار فیلم تا سالهای متعددی خود تولید کننده ، پخش کننده و نمایش دهنده فیلم در سلسه سینماهایی بودند که در اختیار داشتند . قانونی در سالهای اخیر این انحصار را از بین برده است .	عمل پخش و توزیع فیلم آماده‌ی نمایش بین سینماهای نمایش دهنده .	بک شیوه‌ی فیلمبرداری برای نمایش روی پرده‌ی عریض . فیلمبرداری روی فیلم « نگاتیف » . ۷ میلیمتری انجام می‌گیرد (که پهنهایش دو برابر فیلم‌های نگاتیف ۳ میلیمتری معمولی است) بعد این نگاتیف . ۷ میلیمتری یا روی فیلم مثبت (پوزیتیف) . ۷ میلیمتری چاپ و نمایش داده می‌شود و یا به وسیله‌ی عدسی « آنا سورفیک » (به اصطلاح Anamorphic Lens رجوع شود) روی فیلم ۳۵ میلیمتری فشرده و چاپ می‌شود و این فیلم ۳۵ میلیمتری بعداً در دستگاه نمایش به وسیله‌ی عدسی دیگری باز و منبسط و بر پرده‌ی نمایش تابانده می‌شود . بداین شیوه‌ی دوم یعنی وقتی تصویر فشرده و چاپ می‌شود ، منظره روشن‌تر و تمیزتر از کار در می‌آید .

عريف صورت گرفته بود: در نمایش فيلم «نالپلشون Napoleon (۱۹۲۷)» از «آبل-گانس A. Gance» - در قسمتی تصویر، بر سه پرده در کنار هم تابانده میشد. در همان سال «کلود اوتن لارا C. Autant-Lara» فیلمی صامت برای نمایش خاصیت عدسی «آنامورفیک» (نگاه کنید به Anamorphic Lense) ساخت اما این تلاش‌ها از حد تجربه خارج نشد و رواجی نیافت تا در سال ۱۹۵۳ که سینمای آمریکا در اثر رقابت تلویزیون برای جلب عامه به شیوه فیلمبرداری برای نمایش بر پرده‌ی عريف روی آورد، فيلم «خرقه The Robe» (به طریقه سینماسکوپ عرضه شد و محبوبیت این فيلم باعث رواج انواع شیوه‌های فیلمبرداری برای نمایش بر پرده‌ی عريف گردید، به طوری که امروزه تقریباً دیگر فيلمی برای نمایش بر پرده‌ای با ابعاد سابق ساخته نمیشود.

پوزیتیو (نسخه مشبت فيلم Positive) نسخه‌ای که بعد از چاپ در لابراتوار از روی نسخه منفي (نگاتیف) به دست می‌آيد و تصویر برآن تصویر واقعی است و هر جسمی به شکلی که در عالم واقع هست دیده می‌شود (برخلاف نسخه منفي - نگاتیف - که در آن رنگهای تیره، روشن و روشنی‌ها تیره و سیاه دیده می‌شود).

پلان سکانس Plan - Séquence اصطلاح فرانسوی به معنی یک «فصل» از فيلم که صورت یک «نمای طولانی بدون قطع را داشته باشد.

توزيع مجدد فيلم‌هایی را که یک بار قبل نشان داده شده است Re-Issue می‌گویند.

پرداخت Treatment اصطلاحی در مورد نوشتمن سناپریو به شکلی فشرده و بدون ذکر جزئیات، مفصل‌تر از یک طرح ساده ولی خلاصه‌تر از سناپریو کامل.

پرده (تصویر) Split Screen قسمت شده به اصطلاح « تصاویر کنار هم » (Multiple Image) رجوع شود.

پرده سینما Screen پرده‌ی محل نمایش فيلم، که فيلم برآن تابانده می‌شود. این پرده ممکن است سطحی مات (غیرشفاف) باشد. پرده‌های رایج سینماهای امروز الیاف نقره‌ای دارد و سوراخ سوراخ است تا اولاً نور را باز نتاباند و ثانیاً صدای بلندگوها از پشت پرده رد شود.

پرده عريف Wide Screen شیوه‌ی نمایش فيلم روی پرده‌ی عريف تر از حد مرسوم (حد مرسوم سابق نسبت ۱/۳۳ برای پرده‌های سینما بود، به اصطلاح عريف و یا تصویر منعکس بر پرده‌ی عريف ۱/۶۶ و بیشتر است (رجوع شود به اصطلاح‌های «سینماسکوپ Cinemascope» «سینه راما» «Cinerama» - «پاناویژن Panavision» و «ویستاویژن Vistavision» در اوابل کار سینما تجاربی با پرده‌ی

هنرپیشه در ده نقش و در یک صحنه روپرتوی خودش ظاهر می‌شود و یا آدم ریزی‌نه در مقابل یک غول قرار می‌گیرد، که سابقاً هر کدام از اجزاء را یک نوبت و جدا از دیگری فیلم می‌گرفته، متنها موقع فیلمبرداری از هر جزء، قسمت مقابل را بوسیله‌ی ماسک می‌پوشانند که فیلم نور نبیند. (این نوع همه‌ها را حالا در لابراتوار و موقع چاپ انجام می‌دهند).

Travelling Matte پوشش متحرک به اصطلاح «پوشش» (Matte) رجوع شود.

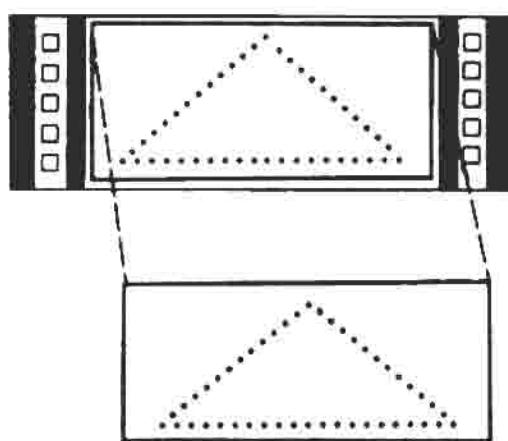
Pixillation پیکسیلیشن
شیوه‌ای در تحرک دادن به آدمها یا اشیاء واقعی به طوریکه حرکت کردن آنها حالت و شتاب حرکت واقعی را نداشته باشد (حرکت آدمها درین شیوه شبیه به لغزیدنی سریع بر زمین جلوه می‌کند). فیلمبرداری به شیوه‌ی یک کادر در هر چند ثانیه انجام. می‌شود، در فاصله‌ی بین دو کادر پشت سرهم جسم یا آدم را جا به جا می‌کنند و سرهم شدن کادرها و نمایش آنها حرکتی سریع تر از معمول و حالتی اغلب مضحك را به وجود می‌آورد. فیلم کوتاه کانادایی «همسایه‌ها» (Neighbors ۱۹۰۲) اثر «نورمن مک‌لارن» N. McLaren تماماً به این شیوه ساخته شده بود. (این تدبیر سوای تدبیر حرکت تند شده Accelerated Motion است).

A Touch of Evil «رنگی از شرارت» (درایران: «ضربه‌ی شیطان») اثر «اورسن ولز» O. Welles - (۱۹۵۸) که یک فصل کامل است به‌شکل یک «نمای» طولانی بدون انقطاع گرفته شده. به‌این اصطلاح Sequence Shot هم گفته می‌شود.

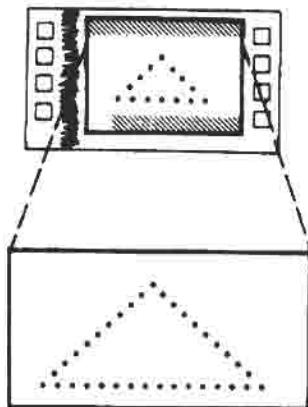
Pan
حرکت افقی دوربین از چپ براست و یا بالعکس، روی پایه ثابت. حرکتی شبیه به کسی که ثابت ایستاده و سرش را از چپ براست (یا بالعکس) - رکت میدهد و افق را از زیر نظر می‌گذراند.
(هم‌چنین نگاه کنید به Swish Pan)

«پن» سریع (سوئیش پن)
حرکت افقی سریع دوربین، طوری که تصویر حد فاصل بین دونقطه محو به نظر برسد، به‌این اصطلاح Zip Pan هم گفته می‌شود.

Mask
پوشش (ماسک)
پوششی که در مقابل عدسی دوربین فیلمبرداری قرار می‌گیرد تا قسمتی از حوزه دید دوربین را بپوشاند و نگذارد که قسمتی از صحنه بروی فیلم منتقل شود، مثل صحنه‌ای که کسی با دوربین چشمی نگاه می‌کند و ما منظره را (از نظر او) به صورت دو تا دایرده ستقطع می‌بینیم که اطرافش سیاه است.
از «ماسک» بعمولاً در کار ایجاد حقه‌های سینمایی استفاده می‌شود، مثل موقعی که

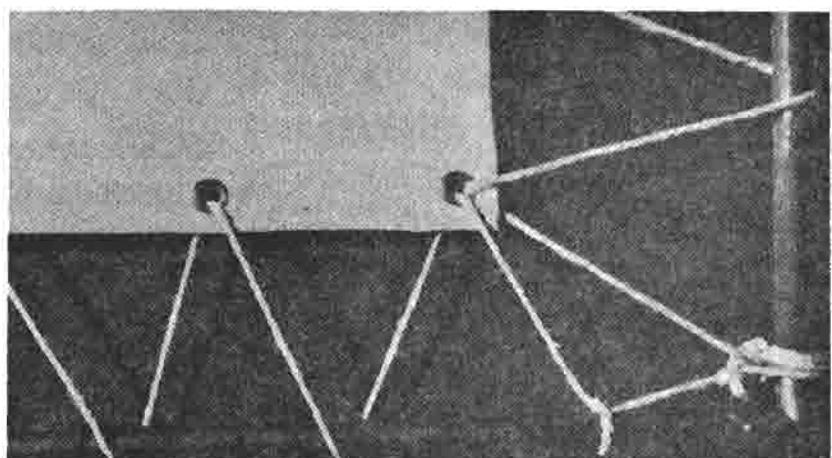
باناوزن، ۷۰، نسبت اعداد ۲:۱.

اداره اسناد ارد وابداسکرن، نسبت اعداد ۱:۸۵.

دونما از فیلم «رنگی از شرارت»
 (ضریب شیطان) از اورسن ولز-
 که شروع آن یک فصل کامل
 است و به شکل یک «نمای»ی
 طولانی بدون انقطاع گرفته شده
 است.

پرده‌ی سینما: که امروزه الباف
 نقره‌ای دارد و سوراخ سوراخ است.

ت

از این طرز نورپردازی در فیلم‌های خاص (مثل فیلم سیاه Film Noir) برای ایجاد حالت گرفتگی ، اندوه و شنامت استفاده می‌کنند .

Editing

تدوین فیلم عبارتست از سلسله مراتب جمع‌آوری «نما»‌های منفرد و جداگانه‌ی فیلم و نوارهای صوتی و سرهم کردن آنها به صورت یک واحد پیوسته‌ی متشکل و معنی‌دار . تدوین به‌شکل بدی و ابتدائی‌اش یعنی به هم چسباندن «نما»‌های فیلم به‌حسب ردیفی که قبل از سناریو معین شده است . به صورتی جامع‌تر و وسیع‌تر ، تدوین هر شکل

Todd-A-O

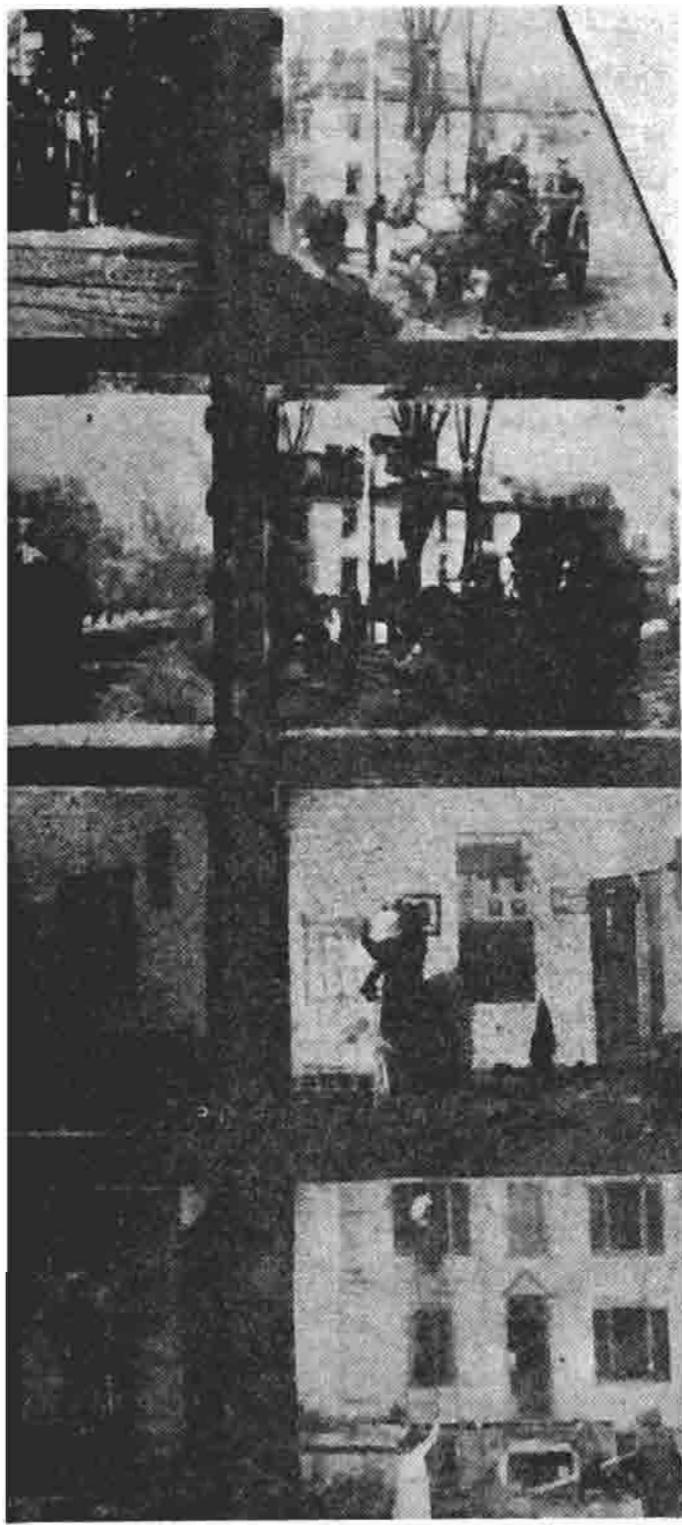
یک شیوه‌ی فیلمبرداری (روی فیلم ۶۵ میلی‌متری) برای نمایش برپرده‌ی عریض (با فیلم مشبت ۷۰ میلی‌متری) . این شیوه در اوایل دهه‌ی پنجاه عرضه شد . روی فیلم جا برای شش نوار صدا وجود دارد ، یعنی صدای فیلم از شش منبع و جهت مختلف می‌تواند پخش شود . از فیلم‌های معروف نمایش داده شده به‌این طریق «اوکلاهما» Oklahoma (۱۹۵۰) و «دور دنیا در ۸۰ روز» Around the World in 80 Days (۱۹۵۶) بود .

تاریکی‌بیش از معمول Low Key Lighting
نورپردازی به شیوه‌ای که در آن تاریکی و قسمت‌های سایه‌دار صحنه بیشتر باشد .

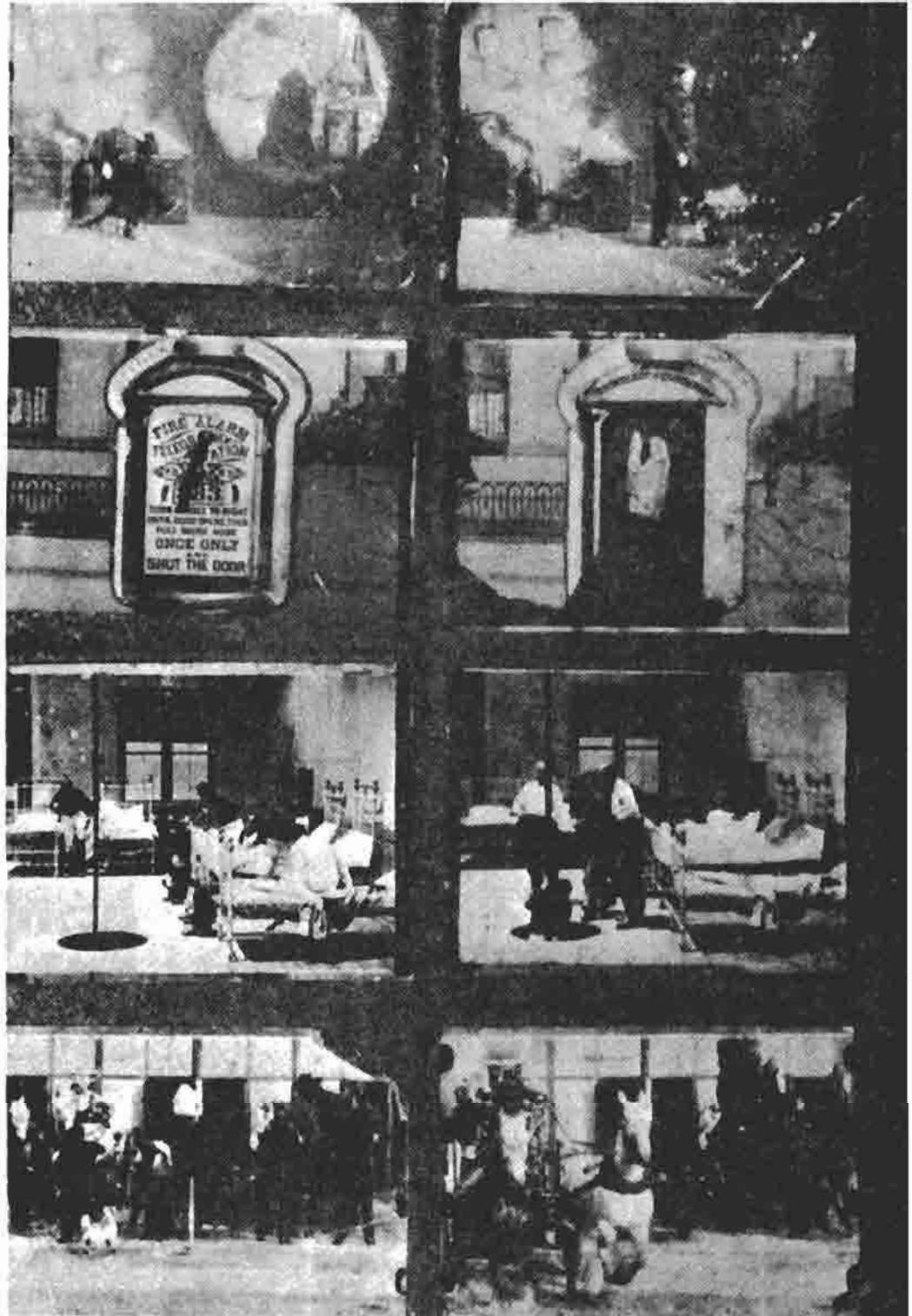
ونظام ، روح و معنی و وزن (ریتم) بخشنیدن به اجزا ضرورتاً جدا فیلمبرداری شده است ، به صورتی که از سرهم شدن این اجزا «فیلم» (منظور و حرف فیلمساز) حاصل گردد . خیلی از فیلمسازان معتقدند که فیلم در آناق تدوین ساخته می شود و تدوین کننده می تواند فیلم را احیاء کند . متصدی تدوین (Editor) که در کنار کارگردان ، مناریست ، بازیگران ، آهنگساز ، فیلمبردار و طراح دکور و لباس یکی از چند هنرمند (و در عین حال متخصص فنی) شرکت کننده در ساختن فیلم است به تهایی یا بایک یا چند دستیار ، برداشت های روزمره (Rushes) را از لابراتوار دریافت می کند و صدا و تصویر را هماهنگ می سازد . بعد «نما»ها را به ترتیب تقدم و تأخیرشان در فیلمنامه در برشی ناپرورد و ابتدایی (Rough Cut) سرهم می چسباند . بعد چند نوبت دیگر هر بار قطع فیلم را پرورد و دقیق تر انجام می دهد تا وصل از یک «نما» به «نما»ی دیگر نرم و بدون جهش انجام گیرد ، به هر «نما» دقیقاً زمان لازم برای انتقال مفهوم و حس آن داده شود تا به حسب بار معنوی ، مفهوم و وزن خاص خود را به دست بیاورد و بالاخره نسخه تدوین شده نهایی (Fine Cut) به دست بیاید . بعد کار ترکیب (Mix) نوارهای صوتی سه گانه نوار گفتگوها (Dialogues) نوار صدایی متفرقه (Sound Effects) و موسیقی متن (Musical Score) و آوردن هر سه این نوارها بروی یک نوار واحد انجام می گیرد . اگر تصاویری جدا از آنچه فیلمبرداری شده قرار است در لابراتوار چاپ شود (انواع تداخل ، محوت تصویر ، چاپ تصاویر روی هم

تصویر بالا: اوکلاهما (فرد زینه مان - ۱۹۵۵)
تصویر پائین: دور دنیا در هشتاد روز (مایکل اندرسون - ۱۹۵۶) از فیلم های معروف نمایش داده شده بطریقه «تاد، ای، او»

بالا: ادوبن، اس، بورنر
پائیں: دبودوارک گرفت

تصویر بالا: نمایی از فیلم «زندگی بک آنس نشان آمریکایی» (ادوبن. اس. بورنر - ۱۹۰۳) از اولین آثاری بود که اهمیت خلافه‌ی تدوین در آن احساس می‌شد.

THE GREAT TRAIN ROBBERY

«ادوین. اس. بورتر» از اولین فیلمسازانی بود که به اهمیت خلاقه‌ی تدوین در فلم توجه کرد: (سرفت بزرگ قطار - ۱۹۰۳)

و تأثیر «نما» (به عوض صحنه) سینمای روسیه بعد از ۱۹۱۷ را زیر تأثیر خود درآورد. فیلمسازان روس مخصوصاً «آبرزنشتن»، «پودوفکین» و «کولشف» با تدوین به تجربه پرداختند و نظریات هنری جدآگاههای درباره مونتاژ (رجوع شود به مونتاژ Montage) ارائه دادند. در سینمای آمریکا و آلمان تکیه بیشتر بر حرکت دوربین و استفاده درامی از نور و صحنه بود و تدوین این عناصر را تقویت می‌کرد.

بعد از ظهور صدا در سینما گفتگو به مقدار زیاد جای سمبیزم و استعاره پردازی تصویری را گرفت. تدوین حالا کارش هرچه نرم‌تر و بی قطع ترنشان دادن فیلم بود. برداشت‌های طولانی و رواج عمق صحنه در دهه ۴۰ (که گاه به آن تدوین در داخل دوربین فیلمبرداری گفته می‌شد) اهمیت بیشتری یافت. فیلمسازان موج نوی سینمای فرانسه و فیلمسازان پیشروی سینمای آمریکا با بهم ریختن قواعد تدوین کلاسیک و قطع‌های غیرمنتظره بین گذشته و حال، تصور و واقعیت، شیوه‌های تازه‌ای را رواج دادند که به صورتی متعادل‌تر، تا حدودی به سینمای متعارف تجاری هم راه یافت.

تدوین کننده Editor
متصدی تدوین فیلم که با نظر کارگردان «نما»‌های مختلف و غالباً پراکنده را بر حسب شماره‌هایی که دارند، به هم می‌چسباند. تدوین کننده ضمن این عمل صدای هر «نما» را نیز با آن «سینک» (تطبیق) می‌کند. لازم به توضیح است که شماره هر «نما» و «سکانس» (فصل) و «برداشت» در آغاز

حدهای سینمایی) اینها همه روی کپی کار (Work Print) انجام می‌گیرد. بعد از روی این کپی کار در شکل تدوین شده‌اش فیلم منفی تدوین می‌شود. بعد نوار صوتی ترکیب شده با تصویر هماهنگ (Synchronize) می‌شود و بالاخره از روی این نسخه منفی تدوین شده‌ی نهایی به اضافه‌ی صدا، کپی اول (Answer Print) گرفته می‌شود که در آن به اصطلاح به نظرات فیلمساز حواب داده شده است.

کار مستول تدوین فیلم نزد فیلمسازان معتبر آنقدر مهم است که بسیاری از آنها اغلب با یک تدوین کننده واحد و همیشگی که با سبک و نظر آنها آشناست کار می‌کنند. از اولین فیلمسازانی که به اهمیت خلاقه‌ی تدوین در فیلم توجه کردند «ادوین اس. پورتر» (Edwin S. Porter) در فیلم‌های مثل «سرقت بزرگ قطار» (The Great Train Robbery) و «زندگی یک آتش نشان آمریکائی» (Life of An American Fireman)

(۱۹۰۳) و «سیسیل هپورث» (Cecil Hepworth) در فیلم «نجات یافته به وسیله‌ی ولگرد» (Rescued By Rover)

(۱۹۰۵) بودند. تا سال ۱۹۱۰ اساس تدوین فیلم و یا شکل بخشیدن به بیان فیلم به وسیله‌ی تدوین، ریخته شده بود و فیلمساز آمریکایی «دیوید وارک - گریفیت» (D. W. Griffith) به این اصول تکوین، دقت و کارائی بیشتری بخشید. او بود که شیوه‌ی قطع متناوب و بیشبرد مقارن دو واقعه (Parallel Action) را به سینما معرفی کرد. تأکید وی بر اهمیت

تشکیل شده باشد . به طوریکه طرح هریک از تصاویر (هرچند محو) از خلال سایر تصویرها پیدا باشد (مثل چهره‌ای بزرگنمایی یک ساختمان و روی این دو تصویر صفحه روزنامه‌ای) . این تدبیر برای خلاصه و فشرده بیان کردن یک خبر و یا انتقال حس ، حالت یا فضائی خاص به کار می‌رود (با **Multiple Image** «چند تصویر در کنارهم» اشتباه نشود) .

هر بار فیلمبرداری روی «کلاکت» (رجوع کنید) نوشته می‌شود و متصلی «کلاکت» آن را یک لحظه جلوی دوربین می‌گیرد تا از آن چند کادر فیلمبرداری شود . در همین موقع متصلی «کلاکت» شماره «نما» و سایر مشخصات آن را با صدای بلند ادا می‌کند تا روی نوار صدا ضبط شود . آنگاه دسته «کلاکت» را بهم می‌کوید . صدای این ضربه روی نوار صدا و بهم خوردن دسته «کلاکت» روی تصویر فیلم ، راهنمای «سینک» صدا و تصویر خواهد بود .

تصاویر کنار هم
موقعی که در کادر یک «نما»ی واحد دو یا چند تصویر مشابه یا مختلف در کنارهم ظاهر شوند . مثلا در فیلم‌های قدیمی گاهی در صحنه‌ای که دو نفر بهم تلفن می‌کردند هر کدام را در یک طرف کادر نشان می‌دادند که باخطی از وسط جدا شده بودند . این تدبیر در فیلم آمریکایی «مسابقه بزرگ» (Grand Prix) در تهران : جایزه بزرگ (Grand Prix) (۱۹۶۶) ساخته‌ی «جان فرانکن هایمر» (J. Frankenheimer) به افراط به کار رفته بود .
به این تدبیر «پرده‌ی قسمت شده» (Split Screen) هم گفته می‌شود .

Freeze Frame تصویر ثابت
به «کادر ثابت» (Fixed Frame) رجوع شود .

Soft Focus تصویر کمی محو
تصویری مهآلود و نه چندان واضح که به وسیله‌ی قرار دادن صافی‌های مخصوص با

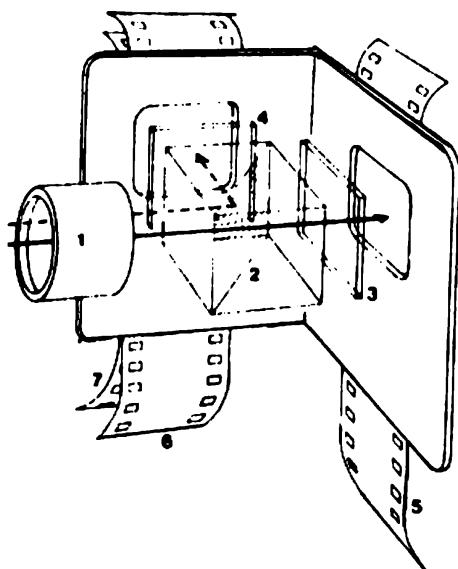
Cross - Cutting تدوین موازی
قطع متناوب از یک صحنه به صحنه‌ی دیگر و نشان دادن تکه‌ای از یک واقعه و تکه‌ای از واقعه‌ی دیگر ، به طوریکه دو ماجرا بهطور موازی و متناوب پیش برده شود .

Transparency Process ترانسپرنسی
به اصطلاح «بک پروژکشن یا نمایش (Front/Back Projection) از رویرو» رجوع شود .

Visuals تصاویر
تصاویر فیلم (قسمت تصویری فیلم) در مقابل قسمت صدای آن .

Multiple - Exposure تصاویر روی هم
یک «نما»ی واحد که از چاپ و یا روی هم افتادن دو یا چند تصویر مختلف

شیشه‌های آغشته به «وازلین» جلوی عدسی دوربین فیلمبرداری به دست می‌آید. خطوط اجسام در این نوع تصویرکمی معو است و در فیلم‌های قدیمی بیشتر در نشان دادن صحنه‌های عاشقانه و رؤیاها به کار می‌رفت.

تکنی کالر

از اوan شروع سینما از حدود سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۵ چند نوع شیوه‌ی رنگ‌آمیزی در سینما ابداع و عرضه شد که بین آنها اولین شیوه‌ی موفق فیلمبرداری رنگی «تکنی کالر» بود. «تکنی کالر» نام تجاری یک شیوه‌ی فیلمبرداری و چاپ رنگی بود (که بعدها به طور کلی متراffد با فیلمبرداری رنگی گردید). این شیوه اولین بار در ۱۹۱۵ به ظهر رسید که به تدریج در سه دوره و سه مرحله تکمیل گردید تا در سال ۱۹۳۲ اولین طریقه‌ی فیلمبرداری رنگی کامل به وجود آمد. در دوربین فیلمبرداری تکنی کالر سه نوار فیلم جداگانه به کار می‌رفت. یک منشور نور را به سه رنگ اصلی (قرمز، سبز، آبی) تقسیم می‌کرد و هر کدام از این سه نوار یکی از این سه رنگ را می‌گرفت بعد از روی هر کدام از نوارهای فیلم منفی، یک نوار فیلم با تصویر اندکی برجسته به صورتی که در گراورسازی به کار می‌رفت تهیه می‌شد و هر کدام از این سه نوار را به یکی از سه رنگ (قرمز، سبز، آبی) آغشته می‌گردند. بعد این گراورهای فیلمی هر کدام به نوبت بر روی یک نوار فیلم شفاف که به ماده‌ی حساس چسب رنگ آغشته بود قرار می‌گرفت و رنگ خود را به این نوار فیلم شفاف می‌داد و در نهایت از مجموعه‌ی این سه گراور فیلمی،

تصویر بالا: دوربین رنگی به شیوه‌ی تکنی کالر، نور از عدسی دوربین (۱) می‌گذرد، به منشور نورشکن (۲) می‌خورد. این منشور هم نور را از خود عبور می‌دهد و هم منعکس می‌کند سپس نور از یک فیلتر سبزرنگ (۳) به نوار فیلم اول (۵) می‌خورد و بر آن تصویر سبز (قسمت‌های سبز تصویر) را ثبت می‌کند. نوری که به منشور خود و منعکس نشده بعد از عبور از یک فیلتر قرمز (۴) بر نوار فیلم دوم (۶) تصویر آبی را ثبت می‌کند، و بر نوار فیلم سوم (۷) تصویر قرمزرنگ را. این نوار فیلم دوم و سوم که بشت هم فراز گرفته‌اند یک صافی وجود دارد که عمل تکبک رنگ را بین نوار دوم و سوم انجام می‌دهد.

یک نوار فیلم تمام رنگی حاصل می شد .
(کاری که در چاپخانه برای به دست آمدن
تصویر رنگی انجام می شود).

اولین فیلم رنگی که به این شیوه ساخته
شد در سال ۱۹۳۲ و فیلم نقاشی متحرک
« گل ها و درخت ها » (Flowers and Trees)
اثر « والت دیزنی » بود . در سال ۱۹۳۴
(Kenneth Mc Gowan) « کنستن مک گوان »
فیلم کوتاه (دو پرده ای) زنده‌ی « لا کو کاراچا »
(La Cucaracha) را به شیوه‌ی « تکنی کالر »
گرفت و بالاخره اولین فیلم بلند سینمایی
به شیوه‌ی « تکنی کالر » کامل « بکی شارپ »
(Becky Sharp) (۱۹۳۵) اثر « روبن مامولیان »
(Rouben Mamoulian) بود . در سال
۱۹۴۱ کمپانی « تکنی کالر » به جای سه نوار
فیلم یک نوار فیلم ارائه داد که برآن هر سه
فیلم منفی به صورت سه لایه (که بین هر کدام
فیلمتری برای جذب رنگی خاص بود) روی
یکدیگر قرار گرفته بود ، در نتیجه برای
فیلمبرداری رنگی دیگر دوربین سنگین و سه
نواره‌ی تکنی کالر لازم نبود و می شد از
دوربین‌های عادی استفاده کرد . در ۱۹۵۲
کمپانی « ایستمن کداک » (سه واژه‌ی
جديدة به بازار فرستاد که در آن شیوه‌ی
انتقال رنگ از یک نوار به نوار دیگر به کار
نمی رفت و چاپ رنگ به شیوه‌ی شیمیایی و
آسان‌تر بود . و این سهولت کار به زودی فیلم
منفی « ایستمن » را جایگزین فیلم قبلى کرد
منتها خیلی زود روشن شد که چاپ رنگی
به طریقه‌ی تکنی کالر رنگ‌هایی دقیق‌تر
و با عمری طولانی‌تر به دست می دهد ،
در صورتی که فیلم‌های گرفته شده برنگاتیف
« ایستمن » بعد از چند سال رنگ‌های سیز و

بالا: سیمون گلدور
پائین: دیوید سلزنیک

تا به نام مثلاً کارگردان . ولی بعدها با بهم خوردن بساط قدرت استودیوها شکل تهیه‌ی فیلم از این صورت متوجه خارج شد و تهیه‌کنندگان منفرد و جزء بیشتری پیدا شدند و گاه کارگردان‌ها و یا هنرپیشه‌ها خود کار تهیه‌ی فیلم (تأمین سرمایه و استخدام کادر تهیه) را نیز عهده‌دار می‌شدند و این امر بهخصوص در سالهای اخیر زیاد رایج بوده است .

Type - Casting

هنرپیشه را در نقش متناسب با قالب و ریخت ظاهری اش شرکت دادن (مثلاً رل آدمهای بد جنس را به اشخاص بدیافه دادن) ، چون تصویر یک هنرپیشه در نقشی خارج از آنچه هیأت ظاهری اش القا می‌کند برای تماشاگر مشکل است (مثل تصور بوجودی لاغر و نحیف در نقش پهلوانی شکست ناپذیر) بعضی هنرپیشه‌ها به خاطر خصوصیات ظاهری در تمام طول زندگی حرفه‌ای شان در قالب یک نوع نقش بهخصوص اسیر می‌شدند و خیلی کم اتفاق می‌افتاد که بتوانند از این قالب خارج شوند .

Tilt

حرکت عمودی دوربین روی محور ثابت ، مثل شخصی که ایستاده و طول ساختمان بلندی را از بالا تا پائین (یا بر عکس) نگاه کند .

آبی در آن از بین می‌رود و سراسر تصویر به رنگ بنفش در می‌آید . در ایام اخیر برای رفع این نقصه فعالیت‌هایی صورت گرفته و نسخه‌ی منفی «نگاتیف» صدمه دیده و دگرگون شده‌ی بعضی از فیلم‌های قدیمی را توانسته‌اند که احیا و بازسازی کنند .

Producer

کسی که بساط مادی و نیروی خلاقه‌ی انسانی فیلم را فراهم و جمع می‌آورد . چنین کسی می‌تواند شخصاً سرمایه‌گذار فیلم باشد و یا برای یک سرمایه‌گذار کار کند ، قصه‌ای را پیدا کند (یا به او عرضه شود) نویسنده‌ای را به کار تهیه‌ی سناریو بگمارد ، کارگردان و هنرپیشه‌ها و سایر افراد کادر سازنده‌ی فیلم را استخدام کند و مواضع مخاج و حسن اجرای برنامه‌ی تهیه‌ی فیلم باشد . سابقاً تهیه‌کنندگان بزرگ فیلم ، بهخصوص در سینمای آمریکا ، خود شرکاء عمله با گردانندگان اصلی استودیوهای بزرگ فیلم‌سازی بودند و یک عدد تهیه‌کننده جزء یا به اصطلاح مدیر تهیه Executive Producer زیر نظر آنها کار می‌کردند . این تهیه‌کننده‌های جزء ، نظیر کارگردان‌ها و هنرپیشه‌ها و فیلمبرداران و غیره ، حقوق بکیر و تحت استخدام تهیه‌کننده‌های عمله (صاحبان استودیوها) بودند ، و در واقع مأموران اجرای نظرات و برنامه‌ها و سلیقه‌های ارباب‌ها به شمار می‌رفتند . فیلم‌ها نیز بیشتر به اسم تهیه‌کنندگان عمله نظیر «سیموئل گلدوبین» ، Samuel Goldwynne ، «لئوپولد ب . مایر » (L. B. Mayer) « دیوید سلزنیک » (D. Selznick) و امثال آنها شناخته می‌شد

ج

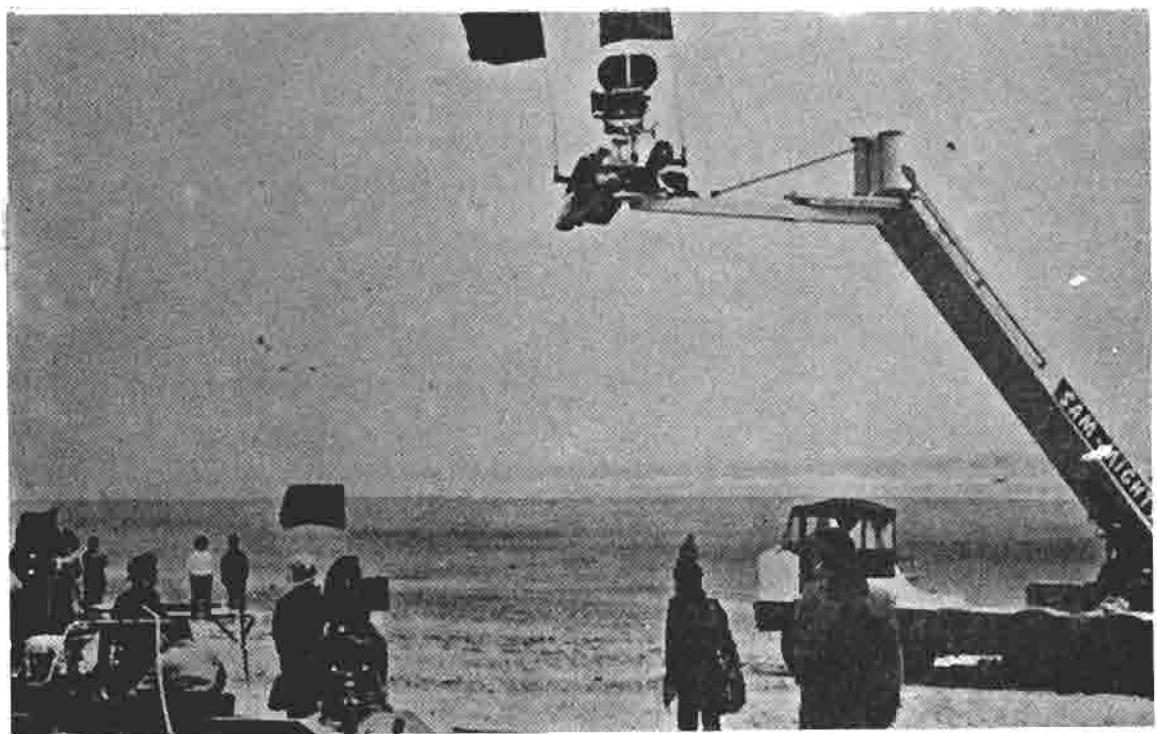
جرثقیلی «(Crane Shot)» می‌گویند.

جایزه آکادمی Academy Award به واژه‌ی «اسکار» Oscar رجوع شود.

Jump Cut جمپ کات (قطع ناگهانی)
جهش غیرمنتظره در جریان روایت تصویری، بیشتر برای خلاصه و فشرده کردن سلسله وقایع، مثلاً مردی از اتاقش در منزل خارج می‌شود، قطع: به اتاق کارش در اداره وارد می‌شود.

بالا: فیلمبرداری فضای داخلی با جرثقیل در فیلم «بربادرفت» (ویکتور فلمنگ - ۱۹۳۹) پائین: فیلمبرداری در فضای خارجی با جرثقیل در فیلم «بک به علاوه بک» (زان لوک گودار - ۱۹۶۸)

Crane جرثقیل
جرثقیل مخصوص فیلمبرداری که هایه‌اش متحرک است و یک بازوی بلند دارد که بر انتهای آن سکویی است و بر این سکو دوربین فیلمبرداری و مستول دوربین قرار می‌گیرد. با این جرثقیل می‌توان از ارتفاع حدود ۷ متر و یا بیشتر فیلمبرداری کرد و بازوی آن قادر به حرکت به هر سمتی است. جرثقیل روی هایه به کمک دست، برق و یا نیروی هیدرولیک حرکت می‌کند. تصویری را که از بالای «جرثقیل» گرفته شود «نمای

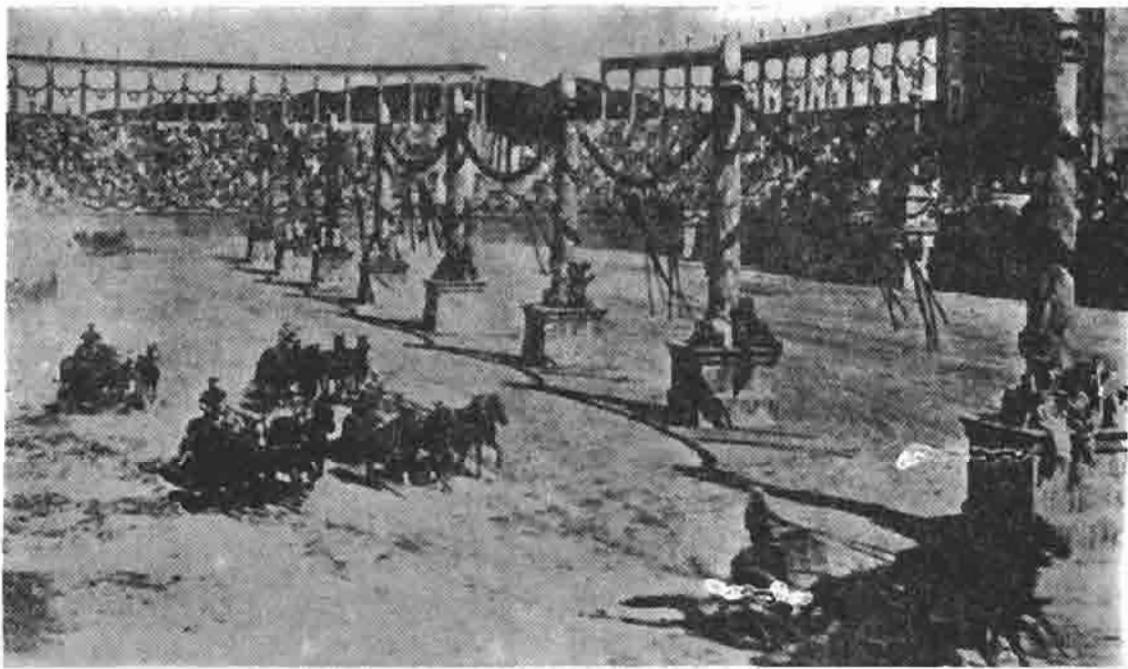
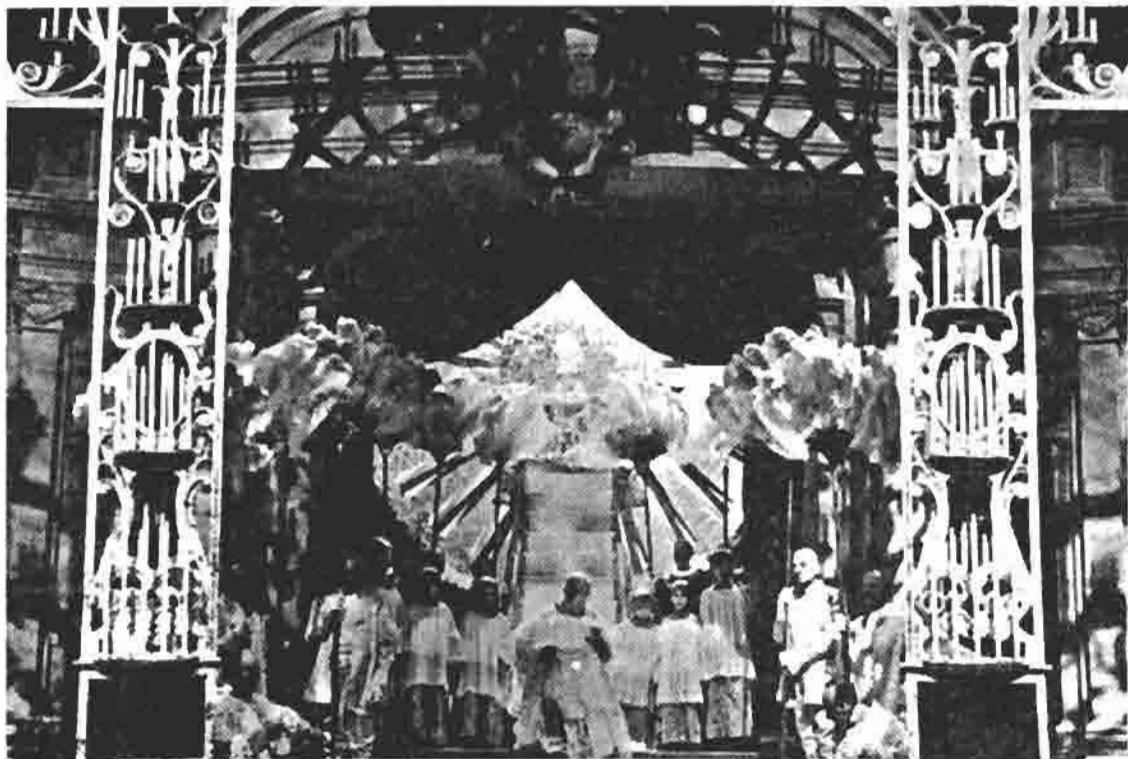

ج

اپراتور) را در آنجا ساخت، بار دیگر «چینه‌چیتا» مورد توجه قرار گرفت. «چینه‌چیتا» که به ادعائی بزرگترین استودیوی فیلمسازی اروپاست چهارده «پلاتو»ی مخصوص فیلمبرداری به وسعت‌های مختلف و سه برج که دارد که بزرگترین آنها ۶۲×۱۶۰ متر است. از جمله فیلم‌های عمله‌ای که در این محل ساخته شده‌اند «بن‌هور» (Ben Hur) (۱۹۵۹)، «کلئوپاترا» (Cleopatra) (۱۹۶۳) و «رم» (Roma) (۱۹۷۲) (اثر «فلینی») است.

«چینه‌چیتا» هم‌چنین زمینه وقایع داستان فیلم «بلیسیما» (Bellissima) (۱۹۵۱) اثر «لوکینو ویسکونتی» (L. Visconti) بود.

Cine Cita (شهر سینما) استودیوی وسیع و مجهزی که در اوخر دهه‌ی ۳۰ در حومه‌ی «رم» ساخته شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت. دولت فاشیست «موسولینی» که سینما را وسیله تبلیغاتی مناسبی یافته بود به فیلمسازی توجهی خاص داشت، با این نظر که شهر سینمایی «رم» به رقابت به «هالیوود» به پردازد. در طی جنگ «چینه‌چیتا» بمعاران شد و پس از جنگ صورت اردواگاه را پیدا کرد، ولی در سال ۱۹۵۰ تجهیزات و تشكیلات فیلمسازی در «چینه‌چیتا» از نو تعمیر و دایر شد و مخصوصاً در سال ۱۹۵۱ که آمریکائی‌ها (کمپانی «مترو گلدوین مایر») فیلم تاریخی و مجلل «کجا میروی» (Quo Vadis) - در ایران :

تصویر بالا: نمایی از فیلم «زم» (فلبی - ۱۹۷۲). این فیلم تماماً در «جهنمه چینا» ساخته شد.

تصویر پائین: نمایی از فیلم اینالایی «کجاتی روی؟» (انریکو گواتزوفی - ۱۹۵۱ هم و سله آمریکایی‌ها در جهنمه چینا بازاری شد.

ح

Slow Motion (اسلوموشن) حركة آرام Action! حركة!

حركة کاتی که روی پردهی سینما کندتر از حركة معمولی جلوه می کند . اگر با دوربین فیلمبرداری به جای ۲۴ کادر در ثانیه که سرعت عادی است تعداد بیشتری کادر (مثل ۴۸ کادر) در ثانیه فیلم بگیرند ، فیلم موقع نمایش حرکات را کند و کشدار نشان می دهد . صحنه های عاشقانه (دویدن دختری با لباس سفید در آتش طبیعت) و صحنه های رؤیا و تصویر و امثال آن را گاهی به این صورت و با حركة کند شده نشان می دهند . تدبیری که از فرط تکرار بسیار فرسوده و ملال آور شده است .

دستوری که کارگردان موقع فیلمبرداری برای شروع بازی به هنرپیشه ها می دهد . این دستور شامل چهار قسمت است :
- نور (Lights) (که مسئولین چراغ ها و نورافکن را روشن می کنند)
- صدا (Sound) (متعددی ضبط صدا ، ضبط صوت را به کار می اندازد و با صدای بلند ضبط صدا را اعلام می کند .
- دوربین (Camera) (متعددی دوربین دستگاه را به کار می اندازد)
- حركة ! (Action) (هنرپیشه ها بازی را شروع می کنند) .

حرکت سریع (فست موشن)

وقتی که فیلم به میزانی کمتر از ۲۴ کادر در ثانیه (که میزان فیلمبرداری معمولی است و حرکات در آن با سرعت عادی جلوه می‌کند.) فیلمبرداری شود حرکات سریع تر از معمول به نظر می‌رسد. از این شیوه (که گاهی هم در لابراتوار و موقع چاپ فیلم حاصل می‌شود) بیشتر برای ایجاد حالات مضجعک استفاده می‌کنند. این اصطلاح را مضمون استفاده می‌گویند. (Accelerated)

Reverse Motion

حرکت معکوس

حرکتی خلاف جهت واقعی و طبیعی، مثل عقب حرکت کردن آدمها و اتومبیل‌ها، جهش از سطح استخر به روی تخته‌شیرجه وغیره. اگر موقع فیلمبرداری دوربین را وارونه کنند و از صحنه فیلم بگیرند، بعد این تکه فیلم گرفته شده را در پیاووند و سروته کنند و در وسط تکه‌ی قبل و بعد خود به جنبه‌اند حرکت اشیاء و اشخاص در این تکه از فیلم معکوس خواهد بود. در فیلم‌های حرفه‌ای این عمل غالباً در لابراتوار انجام می‌شود.

شرح تصاویر: تصویر اول: حرکت آرام (اسلوموشن)، تدبیری که از فرط نکرار ملال آور شده، در فیلم «زابریسکی بوشت» (میکل آنجلو آنتونوفی - ۱۹۶۹)، معنای تازه داشت.

تصویر دوم تا چهارم: حرکه‌های سینمایی، فیلمهایی که به سفرهای فضایی و انسانه‌های علمی می‌پردازند نظیر: راز کیهان (تصویر دوم)، استالی کوربریک - ۱۹۶۸، برخورد های نزدیک از نوع سوم (تصویر سوم)، استون اپلبریگ - ۱۹۷۹ و جنگ ساره‌ها (تصویر چهارم)، جرج لوکاس - ۱۹۷۸، انواع ازرات مخصوص فیلمبرداری را در بر دارند.

آخر فیلمهایی که به سفرهای فضایی و افسانه‌های علمی می‌پردازند نظیر «راز کیهان» (A Space Odysee) (۱۹۶۸)، «برخوردهای نزدیک از نوع سوم» (Close Encounters of the Third Kind) (۱۹۷۹) و «جنگ ستاره‌ها» (Star Wars) (۱۹۷۸) (آنچه هایی مخصوص و بیشتر اثرات مخصوص فیلمبرداری را دربر دارند).

Reel

حلقه

قرقره‌ای که فیلم به آن پیچیده می‌شود و در دستگاه نمایش (آپارات سینما) قرار داده می‌شود. فیلم‌های قدیمی را به حسب طول مدت نمایششان «تک حلقة‌ای» (One Reeler) یا «دو حلقة‌ای» (Two Reeler) می‌گفتند: مدت نمایش فیلم «تک حلقة‌ای» صامت ۱۵ دقیقه و «تک حلقة‌ای» ناطق ۱۰ دقیقه بود. هر ده دقیقه فیلم ۳۵ میلی متری برابر با ۹۰۰ فوت و هر ده دقیقه فیلم ۱۶ میلی متری برابر با ۳۶۰ فوت است.

در ایران به جای حلقة، اصطلاح پرده را به کار می‌برند و فیلم‌ها را «تک پرده‌ای»، «دو پرده‌ای» و غیره عنوان می‌کنند.

بدیهی است که حلقة‌های بزرگتری هم هست که بیشتر از ۱۰ یا ۲۰ دقیقه فیلم برآن پیچیده می‌شود و تماماً یک فیلم را می‌توان به دو یا سه حلقة، بزرگ قسمت کرد.

حده‌های سینمایی Special Effects

اثرات و حالات مخصوص سینمایی که به آن به طور کلی «حده‌های سینمایی» هم اطلاق می‌شود. در فیلمسازی عموماً یعنی چیزی را که واقعاً رخ نداده (وگاه نمی‌تواند رخ دهد) با تدبیری مطابق واقع جلوه دادن (با اثر وحالت واقعیت را ایجاد کردن). تمام آنچه که غیر از فیلمبرداری از مناظر و اتفاقات واقعی و عملی در فیلم می‌آید شامل همین حالات و اثرات مخصوص می‌شود، این اثرات در نتیجه ساختگی و غیر مستند هستند (یعنی در فیلم مستند جایی ندارند). در نوشته‌های شروع فیلم تفاوتی گذاشته می‌شود بین «اثرات مخصوص» (Special Effects) و «اثرات مخصوص فیلمبرداری» (Special Photographic Effects) «اثرات مخصوص» تمام چیزهایی است که عمل جلوی دهیان انجام می‌شود و شامل رویدادهای خطرناک و غیر عادی، آتش سوزی، زلزله، توفان، بروت شدن از بلندی، نیزه به تن فرو رفتن و امثال هم می‌شود. اغلب در این موارد نمونه (مدل)‌های کوچکتر از واقع به کار می‌رود... «اثرات مخصوص فیلمبرداری» شامل بعضی بدیهیات و نقطه گذاری‌های فیلمی مثل محو و تداخل تصویر (Dissolve)، تصویر Back/Front از پشت یا از رویرو (Projection)، کند یا سریع تر شدن فیلم ثابت شدن تصویر و تحرك دادن به تصویر یا جسم ثابت (Animation) و امثال هم می‌شود. فیلم قدیمی «دزد بغداد» (The Thief of Bagdad) (۱۹۴۰) با قالیچه و غول پرنده در شیشه، شامل یک سلسله از حده‌های سینمایی بود. در سالهای

خ

Politic des Auteurs	خط مشی مؤلف	Exterior	خارجی
	به اصطلاح «نظریه مؤلف» (Auteur Theory) رجوع شود.		
	خلاصه داستان		
	خلاصه قصه و سناریوی فیلم که در یکی دو صفحه به طور فشرده تنظیم شده باشد. برای اطلاع کسانی که مایلند بدانند فیلم درباره چیست (مثلاً تهیه‌کننده یا بازیگر وغیره) تا بعد درباره‌ی خواندن یا نخواندن سناریوی مفصل تصمیم بگیرند، این خلاصه داستان را تهیه می‌کنند.	این کلمه و کلمه‌ی مقابله‌ش «داخلی» (Interior) در سناریو یکی از دو کلمه شخص‌کننده‌ی هر فصل از ماجراست. در شروع فصل قید می‌شود که خارجی یا داخلی است و در روز یا در شب می‌گذرد. بدیهی است که صحنه‌ی خارجی ممکن است که در محوطه‌ی داخل استودیو فیلمبرداری و به جای صحنه‌ی خارجی واقعی قلمداد شود (چون فیلمبرداری در داخل استودیو سریع‌تر و راحت‌تر است تا در محیط خارجی واقعی، در استودیو محیط و نور و سروصدایها را بهتر می‌شود کنترل کرد تا در خارج).	

۵

است . فیلمبردار و مسئول تنظیم عدسی براین سکوی چرخدار قرار می‌گیرند .

حرکت دوربین روی سکوی چرخدار را هم (Dolly) می‌گویند . Trucking و Tracking نیز حرکت کردن دوربین روی سکوی متحرک است .

Grain دانه

یک نوع کیفیت « غشاء حساس » (Emulsion) فیلم خام . فیلم‌هایی که بافت درشت دارند (و به اصطلاح « دانه‌دانه ») هستند خاصیت « تعیین » (Grainy) در آنها کم است و جزیات (Definition) تصویر را با تفکیک و ریز نشان نمی‌دهند . این نوع فیلم‌ها بیشتر برای گرفتن آثار

Interior داخلی

اشاره‌ای درستاریو، در شروع شرح صحنه، که داخلی است یا خارجی (Exterior) « داخلی » یا « خارجی » و « شب » یا « روز » بودن صحنه دو خصیصه‌ی اصلی شرح صحنه در سناریوست .

هم‌چنین صحنه‌های داخلی یک فیلم را در مجموع (Interiors) می‌گویند .

Dolly دالی (ارابه)

سکوئی چرخدار برای حرکت دادن دوربین فیلمبرداری که معمولاً برای دقت و بی‌صدایی با دست حرکت داده می‌شود . ارابه گاهی روی ریل و گاهی با چرخ‌های لاستیکی روی سطوح صاف قابل حرکت

فنی در سناریو نویسی ... «دکوپاژ» کردن سناریو یعنی بعد از نوشتن شرح صحنه و گفتگوها ، اضافه کردن نکات فنی مربوط به فیلمبرداری ، مثل نوع «نما» (نزدیک ، دور و غیره) ، حرکت دوربین ، نوع علیسی ، وغیره ... فرانسوی ها برای توصیف نرمتش بیان فیلم های قدیمی آمریکایی که در آنها حرکت دوربین و قطعه «نما» ها محسوس نبود اصطلاح «دکوپاژ کلاسیک» را به کار می برند

Dub

دوبلژ (دوبله)
این اصطلاح معمولاً به برگرداندن صدای فیلم از زبان اصلی به زبان دیگر اطلاق می شود . اما صدا گذاشتن روی فیلم (درصورت فیلم هایی که صدا توأم با فیلمبرداری ضبط نمی شود) را نیز «دوبله» می گویند .

Dupe Negative

دوبلکیت نگاتیو
کپیهای نسخه‌ی منفی (نگاتیو) فیلم که از روی یک نسخه‌ی مثبت کشیده می‌شود تا در صورت صدمه رسیدن به نسخه‌ی منفی اصلی ، یک نسخه‌ی منفی دیگر در دست باشد . در مصارف تجاری کاهی کپیه نسخه‌ی منفی را به مشتری فیلم می‌فروشند تا از روی آن به تعداد مورد قرارداد نسخه مثبت تهیه کند و نمایش بدهد .

Subjective Camera

دوربین ذهنی
«نما» بی که ظاهرآ از دریچه‌ی چشم قهرمان داستان باکسی که تماشاگر صحنه است نشان داده می‌شود ، یعنی دوربین جای

واقعگرا و «مستند» نما از مناظر به اصطلاح «چرک» (زندگی فقیرانه صحنه‌های جنگ و امثال آن) به کار می‌رود .

Dram Affectation (اپرای صابونی)

Soap Opera

اصطلاح آمریکائی ، درام بسیار احساساتی و سوزناک درباره مسایل خانوادگی (عشق و ازدواج و شکست و روابط فرزند و مادر و غیره) که ابتدا در رادیو و بعد در تلویزیون به طور سریال ارائه می‌شد (نمونه‌ی معروفش در تلویزیون سریال «روزهای زندگی» است) و خطاب آن به خانم‌های خانه‌دار طبقه متوسط بود . این اسم از آنجا روی این نوع درام‌ها ماند که پول تهیه‌ی آنرا مؤسسات سازنده صابون و پودر رختشویی می‌دادند که در ضمن برنامه‌کالای خود را تبلیغ می‌کردند .

Density

درجه تیرگی
میزان و شدت تیرگی یا روشنی (نور دیدن یا ندیدن) تصویر فیلم .

Projector

دستگاه نمایش فیلم
(همان‌که به فارسی اصطلاحاً آپارات می‌گویند) .

Découpage

دکوپاژ
طرح و شکل فنی فیلم به ترتیب و نظام نماها ، حرکت دوربین و سایر خصوصیات

چشم (و در داخل ذهن) او قرار دارد .
این اصطلاح همچنین معادل است با
«نمای نقطه نظری»

(The Point - of - view Shot)

دوربین صدابردار Sound Camera

دوربین (یا دستگاه) برای ضبط «صدای اپتیک» (به اصطلاح Optical Sound رجوع شود) روی نوار فیلم به صورت خطوط زیگزág و مناطق تاریک - روشن . دوربین صدابردار دستگاهی است شبیه به دوربین فیلمبرداری که در آن نوار فیلم قرار دارد و یک سلول الکتریکی صدا را می‌گیرد و به صورت تپش‌های تصویری به حاشیه‌ی نوار فیلم می‌دهد . این فیلم را چاپ می‌کنند و سپس با نوار فیلمی که تصویر برآن نقش بسته روی یک نوار فیلم واحد می‌آورند .

دوربین - قلم Camera-Style

دوربین به منزله‌ی قلم «اصطلاحی که فیلساز و منتقد فرانسوی «آلکساندر آسترولک» (A. Astruc) در سال ۱۹۴۸، در مقاله‌ای به همین عنوان به کار برد ، و منتظرش این بود که زبان سینما در رسا بزدن ، قابلیت انعطاف و بیان نهفته‌ها (معنویات) ، می‌تواند مشابه زبان ادبیات باشد .

دیافراگم Diaphragm

دربچه‌ای که در دوربین فیلمبرداری (و عکاسی) پشت عدسی (وجلوی فیلم خام) قرار می‌گیرد و مدت زمان و میزان رسیدن نور به فیلم را کنترل می‌کند .

تصویر بالا: تصویری از فیلمبرداری با «دالی» این نوع دارای چرخه‌ای لاستیکی است.

تصویر پائین: سویری از دوبلاژیک - سرن آلمانی، دوبلورها در سمت راست و صدابردار در سمت چپ ملاحظه می‌شوند.

Dissolve دیسالو (تداخل تصاویر)

محوتدریجی یک تصویر و ظهور تدریجی تصویری دیگر برآن . تداخل تصویرها یک جور نقطه‌گذاری در بیان داستان و نمودار گذشت زمان و تغییر مکان است .

تداخل تصویرها گذشت زمانی طولانی تری از یک قطع (Cut) ساده را می‌رساند و خود حاکی از گذشت زمانی کمتری از محوتدریجی (Fade) تصویر است .

تداخل تصویرها را Lap Dissolve هم می‌گویند .

Diffuser دیفوزر

ورقهای از جنس پارچه‌ی ظرفی و یا گاز (شبکه‌ی ریزبافت) جلوی منبع نور صحنه قرار داده می‌شود که نوری که موقع فیلمبرداری بر صحنه می‌تابد پخشن شود تا سایه‌روشن‌ها باصطلاح نرم شوند .

تصاویر متعدد از بالا تا پائین - نمونه‌ای از عمل دیسالو (تداخل تصاویر) .

محوتدریجی یک تصویر و ظهور تدریجی تصویری دیگر برآن را در قسمی از فیلم «شمال از شمال غربی» (آلفرد هیچکاک - ۱۹۵۹) نشان می‌دهد .

۱

فقط مطابق تداوم داستانی دنبال هم قرار بگیرند و بین « نما » های منفرد پیوند تعیز و و بدون جهش نباشد . برش تمیزو پروردۀ « فاین کات » در یک مرحله‌ی بعدی انجام می‌شود (به اصطلاح Fine Cut رجوع کنید) .

Reflector

سطح شفاف بازتابانده‌ی نور (معمولاً دارای آب نقره) که در فیلمبرداری صحنه‌های خارجی نورخورشید را به وسیله‌ی آن به صحنه باز می‌تاباند و وسیله‌ای برای تأمین روشنائی صحنه است .

Day for Night

روز به جای شب
فیلمبرداری از صحنه‌هایی که در داستان

Rushes

نسخه چاپ شده (مشبت) نگاتیف‌های فیلمبرداری شده همراه با صدا را « راش » می‌نامند . بازیمنی « راش » ها برای کنترل نتیجه کار (بازی هنرپیشگان ، کیفیت تصویر و حرکات دوربین و غیره) انجام می‌گیرد . در در هایان فیلمبرداری « راش » ها در اختیار تدوین کننده فیلم قرار می‌گیرد تا در دو مرحله تدوین اولیه (راف کات) و تدوین نهائی (فاین کات) به صحنه‌های فیلمبرداری شده نظم و ریتم پیشرفت منطقی داستان را بدهد .

Rough Cut

یکی از مراحل تدوین فیلم ، بریدن فیلم و سرهم کردن صحنه‌ها ، به نحوی که صحنه‌ها

راش

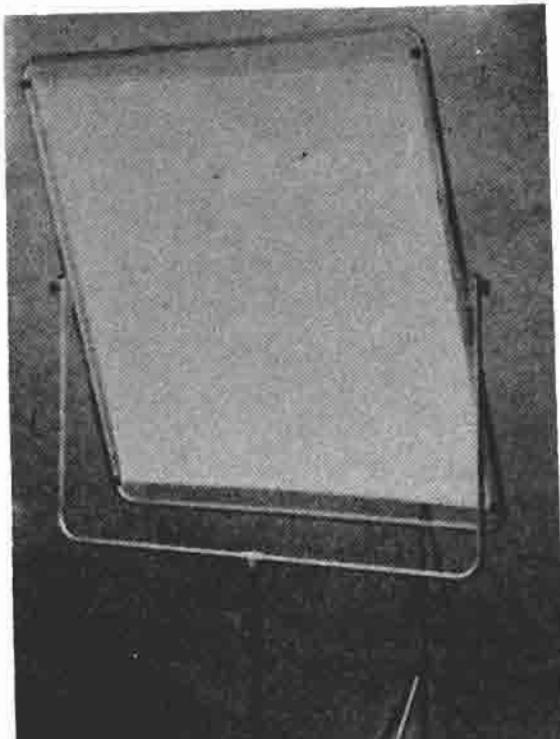
راف کات

هنگام شب اتفاق می‌افتد، در روشنائی روز... فیلمبردار با^۸ به کار بردن صافی (فیلتر) های مخصوص شدت نور روز را می‌گیرد و فضای روز همچون شب جلوه می‌کند.

رویداد موازی Parallel Action

دو واقعه‌ی همزمان که در فیلم به طور موازی و همگام پیش برده شوند، یعنی یک‌تکه از یک واقعه و تکه‌ای از واقعه‌ی دیگر (که در همان زمان ولی در مکان دیگری دارد اتفاق می‌افتد) به طور متناوب و بین هم‌بکر نشان داده شوند، نظیر صحنه‌ای که در آن کسی قصد قتل قهرمان زن فیلم را داشته باشد و در همین خلال ما قهرمان مرد داستان را ببینیم که دارد به سرعت می‌شتابد که خود را به محل واقعه برساند و زن را نجات بدهد، و این دو اتفاق مرتب به طور متناوب، یک‌تکه از یکی و تکه‌ای از دیگری، نشان داده شوند.

شیوه نشان دادن متناوب این دو واقعه را تدوین و قطع موازی می‌گویند (به اصطلاح Cross - Cutting رجوع شود)

تصویر بالا: رفلکتور

تصویر بائین: نسانی از فیلم «شب آمریکانی» (روزبرای شب، ساخته: فرانسو تروفو- ۱۹۷۳) اشاره به فیلمبرداری از صحنه‌هایی که داستان هنگام شب اتفاق می‌افتد و در روز فیلمبرداری می‌شود.

ذ

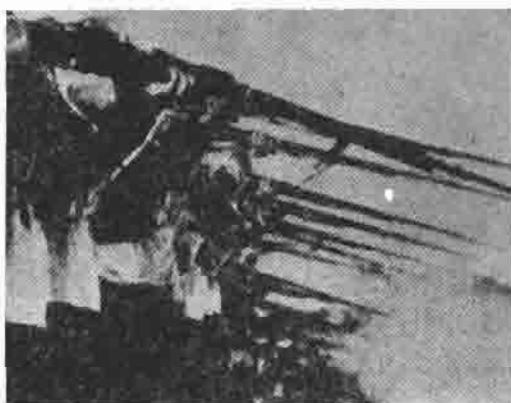
داده می شود و بعد در زاویه‌ی مخالف طرف مقابل وی.

Subtitles

زیرنویس
شیوه‌ای برای برگرداندن زبان فیلم‌های خارجی به زبان محلی؛ گفتگوهای فیلم بصورت نوشته زیر تصاویر مربوط به خودشان ظاهر می‌شوند.

زاویه، زاویه‌دید Angel, Angel of View
زاویه‌ای که در آن نگاه دوربین فیلمبرداری «موضوع» را در بر می‌گیرد. عدسی زاویه باز Wide Angle حوزه‌ی وسیع‌تری را شامل می‌شود. عدسی تله فتو Telephoto (مخصوص فیلمبرداری از دور) حوزه‌ی باریک‌تری را نشان می‌دهد. دوربین اگر از پایین به موضوع نگاه‌کند از زاویه‌ی سربالا Low Angle فیلمبرداری می‌کند و بر عکس از زاویه‌ی سرآزای High Angle

زاویه‌ی مخالف Reverse Angle
«نما»‌بی که جهت مقابل و مخالف «نما»‌ی قبیل از خود را نشان می‌دهد، مثل صحنه‌ی گفتگو که اول یک شخص نشان

شرح تصاویر بالا: زان لوک - گودار (سمت چپ) زان بیبرگورن (سمت راست) در نهانی از فیلم «ولادیمروز» - ۱۹۷۱ فیلم به زبان فرانسه است و زیرنویس انگلیسی دارد. پائین: دونما از فیلم «رزمها و یوننه‌گین» (سمت راست): از زاویه سرازیر. (سمت چپ) از زاویه سر بالا.

س

آنها فیلم گرفت) فیلم های دارای سرعت بالا (یا حساسیت زیاد High Speed Film) می گویند.

Sound Effects

تمام صداهای فیلم به جز گفتگوها و موسیقی ، سروصداهای مختلف (صدای پا ، سوتور اتوبویل ، ریزش آب ، غرش هواپیما وغیره) .

Assembly

اولین مرحله در تدوین یک فیلم . تمام نماها به ترتیبی که در سناریو آمده اند سرهمنی شوند فیلم در این مرحله هنوز دارای تدوین دقیق Rough Cut نیست و تقاطع صورت « ناپروردۀ Rough Cut دارد.

Speed

۱) سرعت حرکت نوار فیلم در دوربین فیلمبرداری و دستگاه نمایش که در مورد فیلم ناطق ۳۵ میلیمتری ۲۴ کادر در ثانیه است و برای فیلم صامت ۱۶ تا ۱۸ کادر در ثانیه (برای همین هم موقعی که فیلم های صامت را که با سرعت ۱۶ یا ۱۸ کادر در ثانیه برداشته شده اند با دستگاه های نمایش امروزی و سرعت ۲۴ کادر در ثانیه نشان میدهند حرکات به طرز مضجع کی سریع تر می شود).

۲) سرعت عدسی دوربین فیلمبرداری ، قابلیت جذب بیشتر نور توسط عدسی دوربین فیلمبرداری .

۳) سرعت (قابلیت) جذب نور فیلم حساس . فیلم هایی را که قابلیت بیشتری برای جذب نور دارند (و در نتیجه با نور کمتری می شود با

سریال (۱)

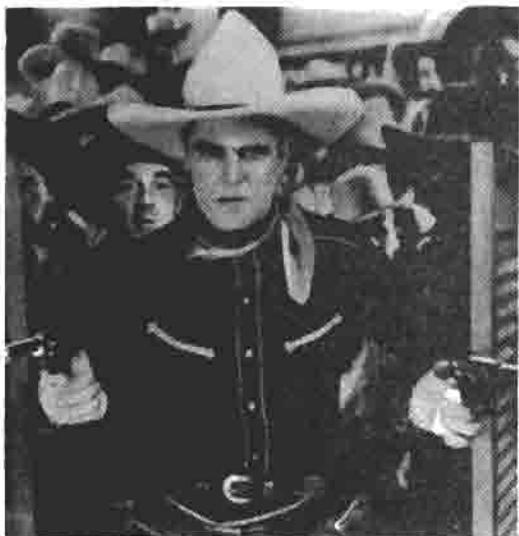
Serial

یک نوع فیلم‌های دنباله‌دار که ساختن آنها در سینمای آمریکا از ۱۹۱۲، باب شد و تا سال ۱۹۵۶، ادامه داشت. فیلم‌های پرحدانه، سراسر هیجان و زدوخورد که بیشتر مخصوص تماساگران کم سن و سال ساخته می‌شد و به شرح فهرمانی‌های یک شخصیت زورمند و افسانه‌ای، مدافعان عدالت و خوبی، در زمینه‌های جذاب و غریب، در ماجراهای خطرناک و سیاره با دشمنان متعدد و زورمند می‌پرداخت طول این فیلم‌ها از طول یک فیلم معمولی بیشتر بود و معمولاً به صورت چند فصل (Episode) پشت سرهم ساخته می‌شدند.

یک فیلم «سریال» معمولاً حدود ۱۲ تا ۱۵ فصل داشت که هر فصلی تقریباً نیمساعت طول می‌کشید و هر فصل را که معمولاً به یک نقطه و لحظه‌ی مهیج و خطرناک ختم می‌شد (و بیننده را کنجهکاو تعقیب ماجرا می‌کرد) درستans مخصوص بجهه‌ها همراه با چند فیلم کوتاه دیگر نشان می‌دادند (در ایران سه یا چهار فصل را دنبال هم می‌کردند و بصورت یک «سری» یا یک فیلم بلند نمایش می‌دادند و تمام «سریال» معمولاً درسه «سری» روی پرده می‌آمد).

اولین فیلم «سریال» در سال ۱۹۱۲ به‌اسم «بر سر مری چه آمد» - What Happened To Mary روی پرده آمد که بعداً به صورت فیلم‌های کوتاه (۱۵ دقیقه‌ای) دنبال شد و تمام این فیلم‌ها به ماجراهای دختری به اسم «مری» می‌پرداخت و اقتباس از یک سریال پرحدانه‌ی روزنامه‌ای بود که هر کدام به هیجانی ختم می‌شد. در سال ۱۹۱۴ فیلم سریال با فیلم «خطرات پالین» - The Perils Of Pauline تثبیت شد و علاقمندان زیادی را به سوی خود

بالا: نام مبکر
بانی: کن مانیارد

کشید . بازیگر اصلی این فیلم‌ها «پرل وايت» - *Pearl White* به شهرت زیادی دست یافت . ساختن فیلم‌های «سریال» در دوره‌ی سینمای صامت با فیلم‌های متعدد دنبال شد که شاید مشهورترین آنها فیلم‌های «روت رولند» - *Ruth Roland* - (ملقب به «ملکه‌ی سریال») نظیر «دایره‌ی سرخ» - *Red Circle* - بود . اولین سریال ناطق در ۱۹۲۹ با اسم «تک خال» *The Ace of Scotlandyard* مساخته شد . فیلم‌های «سریال» در دهه‌ی ۳۰ به اوچ محبوبیت رسید و این اعتبار در دهه‌ی ۴۰ نیز کماکان ادامه داشت تا ظهور تلویزیون و سریال‌های تلویزیونی به عمر این پدیده‌ی جذاب در ۱۹۵۶ با فیلم «گشايش معبر خشکی» - *Blazing the Overland Trail* معروف‌ترین ، محبوب‌ترین و شاید بهترین فیلم سریال «فلاش گوردون» - *Flash Gordon* - باشد که در ۱۹۳۶ روی پرده آمد و به شرح حوادثی می‌پرداخت که برای قهرمانی به اسم «فلاش گوردون» (در ایران «صاعقه») در سیارات دیگر پیش نیامد . این فیلم چنان محبوبیتی یافت که عملیات قهرمان در دو سریال دیگر باساسی «سفر فلام گوردون به مریخ» - *Flash Gordon's Trip to Mars* - (۱۹۳۸) و «فلاش گوردون ، فاتح کیهان» *Flash Gordon Conquers the Universe* (۱۹۴۰) دنبال شد و مقام «سلطان سریال» را برای هنریشه این فیلم‌ها «بستر کراب» - *Buster Crabbe* - تثبیت کرد . بعضی دیگر از سریال‌های معروف و متمایز اینها هستند :

- «مدافع تنها» - *The Lone Defender* (۱۹۳۴) در ایران معروف به ماجراهای «رن تن تن» با شرکت سگی به اسم *Rin Tin Tin* - «سکه‌ی سیاه» *The Black Coin* (۱۹۳۶)

بالا: راد کامرون
بانی: نام میکس

Superman (۱۹۴۰) «سوپرمن» - Strikes (۱۹۴۸) (قصه‌های این فیلم‌ها از روی رمان‌های دوپولی و بعدها از روی سریال‌های رادیویی و نیز شخصیت‌های قصه‌های نقاشی شده برای بچه‌ها موسوم به کمیک (Comics) گرفته می‌شد. (مثل «سوپرمن» و « فلاش گوردون» که از شخصیت‌های این جور قصه‌ها بودند). غیراز «باستر کراب» کسانی مثل : کن مانیارد، باک جونز (شبح سوار) تام میکس، کلایتون مور، جانی مک براون، کن ریچموند (بلای جان نازی) کرک آلن (سوپرمن) لیندا استرلینگ (ملکه وحش) چارلز برد (دیک تریسی) تام تایلر (سر عقرب - فانتوم) هرمان بریکس (خروس جنگلی - یکه سوار) آلن لین (بیشرمان) راد کامرون (خنجر مقدس) روی بار کرافت (شخصیت منفی اغلب سریال‌ها نظیر « ضربه غول ارغوانی») چارلز سیدلتون (شخصیت منفی سریال‌های صاعقه موسوم به « مینگ») بازیگران اصلی این فیلم‌ها بودند.

فیلم‌های « سریال» سریع و کم خرج و اغلب به وسیله‌ی استودیوهای درجه دوم مثل « ریپابلیک» (Republic) و کارگردان‌های غیر معروف ساخته می‌شدند و ظاهراً فیلم‌های جدی و عمیقی نبودند اما در بهترین شکل‌های خود (صاعقه، سر عقرب، بلای جان جاسوسان، خنجر مقدس، نقابدار سیاه) فیلم‌هایی بودند بسیار پرکشش و مهیج، خوش ساخت و محکم و مرسشار از تخیل و بداعت که اساس و بانی جذب اولین علاقه‌های تماشاگران خردسال به هنر سینما بودند. به فیلم‌های « سریال» «اصطلاحاً « صخره‌آویز» Cliff Hanges - هم سی‌گویند به اعتبار یک صحنه‌ی تیپیک و تکراری که در آن تهریان معمولاً در لب پرتگاهی آویزان می‌ماند.

«بنجه‌ی خفه کننده» - The Clutching Hand - (۱۹۳۶) «شبح سوار» The Phantom Rider (۱۹۳۶) «خطه‌ی زیردریا» - The Undersea - (در ایران «سلطان کشور زیر دریا») « دیک تریسی» Dick Tracy (۱۹۳۷) « جیم جنگلی» Jungle Jim - (۱۹۳۷) « بازگشت زورو» - Zorro Rides Again - (۱۹۳۷) « شاهین وحش» - Hawk of the - (در ایران « خروس جنگلی») Wilderness - (در ایران « خروس جنگلی») « یکه سوار» The Lone Ranger (۱۹۳۸) « طبل‌های فومانچو» - Drums of - (۱۹۳۸) « تیرانداز میز پوش» - Fumancho (۱۹۴۰) « دکتر شیطان» - The Green Archer (۱۹۴۰) « ماجرای دکتر ساتان» - Mysterious Dr. Satan (۱۹۴۰) - (۱۹۴۰) « ماجراهای کاپیتان مارول» Adventures of Captain Marvel (۱۹۴۱) « در ایران معروف به « سر عقرب» یا « شزم») (در ایران معروف به « دختر جنگل» - Jungle Girl - (۱۹۴۱) « ماجرای خروس») (در ایران « ملکه‌ی وحش») (۱۹۴۱) « ناخدای نیمه شب» - Captain Midnight (۱۹۴۱) « جاسوس شکن» - Spy Smasher - (در ایران معروف به « بلای جان نازی») (۱۹۴۲) « خفاش» - Batman (۱۹۴۳) « اعجوبه نقابدار» - The Masked Marvel - (در ایران « نقابدار سیاه») (۱۹۴۳) « شبح» - (در ایران معروف به « فانتوم») - The Phantom (۱۹۴۳) « ضد جاسوسی در قلب آفریقا» - Secret Service in Darkest Africa (۱۹۴۳) « خنجر مقدس ملیمان» - (۱۹۴۳) « دلیران غرب» - Daredevils of the West - (در ایران « بیشرمان») (۱۹۴۳) « بندر اشباح» - (در ایران « تماشگران خود») - The Haunted Harbor (۱۹۴۴) « مأمور شماره ۹۹» Federal Operator 99 (۱۹۴۵) « ضربه‌ی غول ارغوانی» The Purple Monster

سریال (۲)

Cliff-hanger

این واژه (به معنی «صخره‌آویز») در اصل به صحنه‌های خطرناک رایج در فیلم‌های «سریال» (که طی آنها قهرمان گاهی به خطر پرتاب از کوه تهدید می‌شد) اطلاق می‌گردید، و بعداً به طور کلی به عنوان معادل «سریال» به کار رفت.

کننده در تهیه‌ی فیلم، مثل هنرپیشه‌ها وغیره در دست دارند.

همین سناپیو وقتی که در آن جزئیات فنی مثل حرکات دوربین، نوع «نما»‌ها وغیره (برای رجوع کارگردان، فیلمبردار و سایر اعضاي کادر فنی) قید شده باشد سناپیوی مخصوص فیلمبرداری «Shooting Script» خوانده میشود.

سناپیوی مخصوص فیلمبرداری

Shooting Script

به اصطلاح «سناپیوی کار» (Script) رجوع شود.

Story Board

یک سلسله نقاشی پشت سر هم که با چند سطرنوشه زیره تصویر، قصه یا سناپیو فیلم را بیان کند. این نوع سناپیوی مصور شده که در کار ساختن فیلم‌های نقاشی متصرک Animation تقریباً همیشه معمول است، در کار ساختن فیلم‌های زنده و عادی نیز به وسیله‌ی بعضی از کارگردان‌ها به صورت یک راهنمای فیلمبرداری، برای مشخص کردن محل دوربین، تعیین نوع «نما»، حرکات دوربین، کادریندی وغیره نیز بکار می‌رود، از جمله «آلفرد هیچکاک» که سراسر فیلم را به صورت «نما»‌های واحد به صورت نقاشی تنظیم و از روی آنها فیلمبرداری می‌کرد.

سکانس (فصل)

قسمتی از فیلم که خود به خود جزیی کامل است و معمولاً با «روشن شدن تدریجی تصویر» (Fade-In) شروع و به «تاریکی تدریجی» (Fade-Out) ختم می‌شود. اگر خواسته باشیم فیلم را به داستان بلند (Roman) شبیه کنیم، «نما» معادل با جمله، صحنه معادل با «بند» (پاراگراف) و «سکانس» معادل با «فصل» در کتاب خواهد بود. (هم‌چنین نگاه کنید به اصطلاح «پلان-سکانس» (Plan-Sequence).

سناپیو (فیلم‌نامه)

واژه‌ی ایتالیائی، طرح داستان فیلم که صحنه به صحنه و فصل به فصل دنبال هم‌آمده نمودار و قایع و شخصیت‌های ماجرا باشد. این واژه در سینمای فرانسه و ایتالیا مرسوم است و معادل آن در سینمای آمریکا و انگلیس Screenplay است.

Script

سناپیوی کار

سناپیوی که موقع کار، اعضاي شركت

سوپر ایمپوزیشن (روی هم افتادن چند تصویر)

Superimposition

رجوع شود به اصطلاح « تصاویر روی هم »
(**Multiple Exposure**)

سیستم « ستاره » سازی

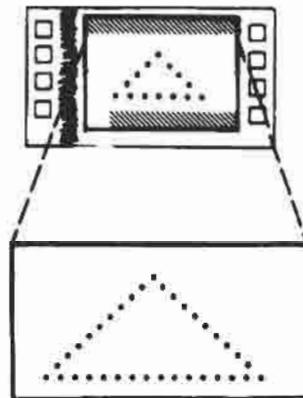
شیوه‌ای که در هالیوود ابداع شد و به جاهای دیگر نیز کشید و بنای سینما را بر پرورش و عرضه‌ی ستاره‌ها و راه دادن آنها به خواب و خیال تماشاگران قرار داد و بعد فیلم‌ها را بر مبنای تیپ و شخصیت شناخته شده‌ی هنرپیشه‌ها قرار دادن و تعییل این بساط به وسیله‌ی تبلیغات به مردم ساده دل به نحوی که آرایش سرو زلف و از آنها تقليد کنند و در مرگ آنها بعضی دست به خود کشی بزنند.

استودیوهای بزرگ فیلمسازی آمریکا هر کدام گروهی هنرپیشه را در استخدام داشتند و آنها را اغلب در فیلم‌های قالبی و فرمولی بکار و ایداشتند و پروردن این افراد و ساختن آنها به صورت بت برای میلیون‌ها تماشاگر مراحل پیچیده و مفصلی را شامل می‌شد.

سینکرون کردن

سلسله مراتب (مراحل) تطبیق دادن تصویر و صدای فیلم، به نحوی که حرکات با صدای های مربوطه خودشان بخوانند و مطابق باشند (چون که صدا و تصویر به هر حال هر کدام جداگانه ضبط می‌شوند این تطابق در کار صداآگذاری روی فیلم بعد از فیلمبرداری باید انجام شود).

نمونه‌هایی از «سوپر ایمپوزیشن»— تصاویر روی هم — در دو فیلم: آبرسون‌های باشکوه (تصویر بالا) ۱۹۴۲ و خانم از شانگهای (تصویر پائین) — ۱۹۴۷ هر دو اثر از «اورسن ولز» می‌باشد.

تصویر بالا: برادران لوییر (چپ: اگرست و راست: لوئی) مخترعین دستگاه فیلمبرداری و نمایش تصویر پائین: (سمت راست): نمودار فیلم سکوب روی برده که با استفاده از عدسی آنامورفیک ممکن می‌گردد. (سمت چپ): نمایی از فیلم حرقه (هنری کاستر- ۱۹۵۲) اولین فیلمی که بطریقه سینماسکوب عرضه گردید.

Cinéma-Vérité سینما - حقیقت (۲) اصطلاحی دیگر برای فیلم مستند (Documentary) که به خصوص به کار فیلمسازانی اطلاق می‌شده که از دهدی پنجاه به بعد با وسائل سبک و افراد محدود (غلب یک کارگردان - فیلمبردار و یک صدابردار) به ساختن فیلم‌های مستند از مسایل روز پرداختند و شیوه‌ی کارشان بیشتر شبیه به خبرنگارهای تلویزیونی بود. فیلمساز «سینما - حقیقت» برخلاف فیلمساز مرسوم فیلم مستند که می‌کوشید نسبت به موضوع بی‌طرف بماند در موضوع بهنیت دریافت حقیقت و بداهت بخشیدن به اثر دخالت می‌کرد. این اصطلاح را که ابتدا فیلمساز روس «ژیگاورتوف» Dziga Vertov وضع و در آثارش معمول داشت بعداً منتقدان برای توصیف فیلم «حاظرات یک تابستان» Chronique d'un été (۱۹۶۱) J. Rouch «ادگارمون» ساخته‌ی «زانروش» E. Morin فرانسوی به کار بردن.

سوای «زانروش» شخصیت‌های مهم دیگر «سینما - حقیقت» شامل این افراد می‌تواند باشد :

«فرانسوا رایشنباخ» F. Reichenbach ، «ماریو روپولی» M. Ruspoli ، «زان‌ترمان» J. Herman کارفیلمساز در این مورد ضبط حقیقت آنی است و چندان در بند آن نیست که فیلم از نظر فنی تمیز و بی‌عیب باشد.

Cinéaste سینماگر اصطلاحی وزین‌تر از کارگردان که فرانسوی‌ها (معمولاً در مورد فیلمسازان مهم و هترمند) به کار می‌برند.

Cinématographe سینماتوگراف دستگاه فیلمبرداری و دستگاه نمایش اختراعی برادران «لومییر» (Lumière) به ثبت رسانده شده در تاریخ فوریه ۱۸۹۵.

Cinemascope سینماسکوپ یک طریقه‌ی فیلمبرداری برای نمایش روی پرده‌ی عریض که در آن از عدسی آنامورفیک Anamorphic Lens (رجوع شود) استفاده می‌کنند. این عدسی را پرفسور «هانری کره‌تی بن» H. Chrétien فرانسوی اختراع کردو کمپانی فیلمساز آمریکائی (فوکس قرن بیستم) به ثبت تجاری رساند و اولین فیلم را در سال ۱۹۰۲ به نام «خرقه» The Robe به این طریق عرضه کرد. پرده نمایش سینماسکوپ دارای نسبت عرض و طول یک به دو و نیم ($\frac{1}{2} : 1 : 2$) است.

Kino-Pravda سینما - حقیقت (۱) سری بیست و سه تابی فیلم‌های کوتاه مستند خبری که «ژیگاورتوف» فیلمساز روس از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۵ کارگردانی کرد. «ورتوف» گروهی فیلمبردار را تعلیم داد و به سراسر روسیه فرستاد تا زندگی را در آن سرزیمین روی فیلم ضبط کنند. بعد خودش فیلم‌های آنان را در قالبی مخلوط از فیلم مستند و فیلم نقاشی متصرک همراه با نظراتی انتقادی تدوین و تألیف می‌کرد. هدف این فیلم‌ها آشنا ساختن تماشاگران روس با پیشرفت‌های اجتماعی ناشی از انقلاب بود.

شیوه‌های تجربی مونتاژ و فیلمبرداری این سری فیلم‌ها در کار مستند سازان بسیاری اثر گذاشت و بعدها به وسیله‌ی «ورتوف» در فیلم‌های بلند به کار رفت.

سینمای آزاد

جنبیشی در جهت ساختن فیلم‌های مستند که در انگلستان در دهه‌ی پنجاه براساس نظریات «کارل رایس» (K. Reisz) ، «تونی ریچاردسون» (T. Richardson) و «لیندی آندرسون» (L. Anderson) آغاز شد. هدف فیلمسازان «سینمای آزاد» به گفته‌ی خودشان ، ساختن فیلم‌های اجتماعی و متعدد و آزاد از تعمیلات سینمای تجاری ، برانگیختن شور و سرزندگی ، تشویق به یافتن بیانی شخصی در شناخت «اهمیت وضعیت‌های زندگی روزمره» بود. این افراد با اطلاق عنوان «فیلم مستند» بر آثار خویش مخالف بودند چون به نظر آنها در این عنوان یک جور مسخ زرق و برق دار واقعیت نهفته بود . یکی از خصایص عمده فیلم‌های «سینمای آزاد» آن بود که خارج از حیطه وسازیان سینمای «رفه‌ای ساخته می‌شد. کارهای عمده‌ای که زیر لوای «سینمای آزاد» به وجود آمد اینهاست : «مادر اجازه نمی‌دهد» (Momma Don't Allow) (۱۹۵۰) (ساخته‌ی «ریچاردسون» و «رایس») ، «ای سرزمین رویا » (O' Dreamland) (۱۹۵۳) و «هر روز به جز کریسمس» (Every Day Except Christmas) (۱۹۵۷) (ساخته‌ی «لیندی آندرسون») ، «ما بچه‌های لمبیت» (We Are The Lambeth Boys) هستیم « (۱۹۵۹) (ساخته‌ی «کارل رایس») .

این جنبش که مخالف روش‌ها و دیدهای در تأثیر و ادبیات بود نیرو و روح تازه‌ای به سینمای انگلستان بخشید و در سینمای تجاری روز اثر قاطعی بر جا گذاشت. فیلمسازان وابسته به این جنبش ، بعد از برچیده شدن بساط «سینمای آزاد» نحوه‌ی بیشن خودرا در فیلم‌های داستان‌داری که در حیطه سینمای

تصویر بالا: کارل رایس (نفر سمت چپ بهمراه جیمز کان، در زمان

نیمه فیلم فماریان

تصویر پائین: شب شب و یکنینه صبح (کارل رایس - ۱۹۶۰)

تجاری می ساختند اعمال کردند.

مستقیم « حرفه‌ای‌گری فنی فرع بر احساس نهفته در واقعه قرار می‌گیرد، فیلمبرداری تمیزو بی‌غلط نیست ، «قطع» و «گفتارکنمتر به کار می‌رود، برداشت‌ها طولانی و بی‌وقفه است (که توجه بیننده از موضوع منحرف نشود)، فیلمساز اغلب بدون تصویر قبلی و در دست داشتن سناریوی آماده ، به موضوع رو می‌آورد و مثل یک خبرنگار خودرا به جریان واقعه می‌سپرد. موقیت فیلم‌های «سینمای مستقیم» به حدت و غرابت موضوع و موقعیت‌ها، به حساسیت بینش و ابتکار فیلمبردار و متصدی ضبط صدا ، به نامری ماندن فیلمساز و دوربین و به ضبط لحظات و حرکات غیرمنتظره و افشاء کننده بستگی دارد.

بعضی از فیلم‌های مهم شیوه «سینمای مستقیم» اینها هستند: «صندلی» (The Chair) (۱۹۶۳) ساخته‌ی «درو»، «لیکاک»، «پن‌بیکر» (Birth & Death) (۱۹۶۹) ساخته‌ی «آرثرا و ایولین فارون» (A. & E. Farron) ، «پشتسر رانگاه نکن» (Don't Look Back) (۱۹۶۷) ساخته‌ی دان‌آلن پن‌بیکر (Donn Alan Pennbaker) و «دستفروش» (The Salesman) (۱۹۶۹) ساخته برادران «میلز» .

Art House

اصطلاحی اصلاً آمریکائی که به سینماهایی اطلاق می‌شود که فیلم‌های هنری قدیمی و آثار غیرتجاری جدید را که باب طبع اکثریت عامه نیست برای یک عده تماشاگر محدود خاص و علاقمند نشان می‌دهد. این نوع سینماها در فرانسه از سال ۱۹۲۴ به وجود آمد .

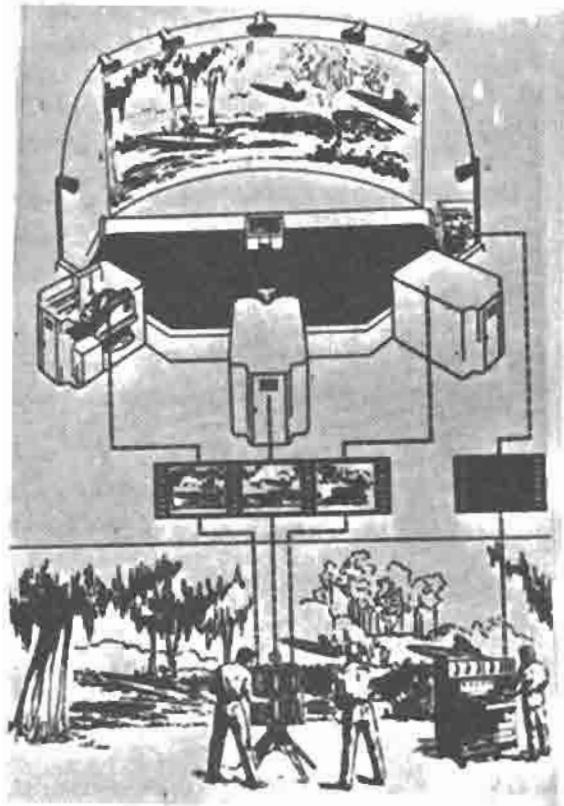
Direct Cinema

سینمای مستقیم خویشاوند آمریکائی شیوه‌ی اروپایی سینما - حقیقت (Cinéma-Vérité) (رجوع شود) . اصطلاحی که بر یک نوع روش فیلم‌سازی مستند در آمریکا اطلاق می‌شود. این روش از اوایل دهه‌ی ۶۰ پاگرفت و در آن خدمه و وسائل فیلمبرداری به حداقل تقلیل پیدا می‌کرد، به عبارت دیگر رابطه‌ی بین فیلم و موضوع، مستقیم (و با حداقل وساطت فیلمسازی و وسائل فنی) است. در شیوه‌ی فیلمسازی «سینمای مستقیم» برخلاف شیوه‌ی «سینما - حقیقت» فیلمساز در شکل وجهت دادن به رویداد دخالتی نمی‌کند . عنوان « سینمای مستقیم » برای بیان طرز کار و نحوه‌ی بینش و تلقی فیلمسازانی چون « درو » (Drew) ، « لی کاک » (Leacock) ، « پن بیکر » (Maysles) (Pennbaker) و برادران «میلز» (Maysles) وضع شد . فیلمسازانی که در یک گروه کار می‌کردند و در طرز کارخویش، تحت تأثیر روش عکاسی خبری (فتو ژورنالیزم) بودند، به خاطر تحرک و به چشم نیامدن دوربین و آنیت و صداقتی که در اثر بود، این گروه در کارخویش به وسائل و شیوه‌های فیلمبرداری تازه‌ای متولی می‌شد، که از این لحاظ، یعنی ازنظرسیکی وسائل، قلت افراد ، سرعت و آنیت ضبط و کار بصورت جمعی، به چند نوع فیلمسازی مستند دیگر مثل روش «سینمای آزاد» (Free Cinema) انگلیس (رجوع شود) و «سینما - حقیقت» فرانسه و به خصوص شیوه‌ی خبرگزاری تلویزیونی، شباهت پیدا می‌کرد. در «سینمای

سینه راما

Cinerama

سیستم فیلمبرداری برای نمایش روی پرده‌ی عریض که در آن سه دوربین فیلمبرداری با فیلم ۷ میلیمتری - که بتوان برآن باندهای متعدد صدا قرار داد - توأم‌اً از صحنه در یک حوزه‌ی وسیع فیلمبرداری می‌کند و سه دستگاه نمایش بر یک پرده عریض و خمیده این سه فیلم را توأم‌اً نمایش می‌دهد. این سیستم را «فرد والر» F. Waller آمریکائی اختراع کرد و اولین فیلم با این شیوه در سال ۱۹۵۲ به‌اسم «اینست‌سینه راما» This is Cinerama آنامورفیک به کار می‌رود.

در تصویر فوق سیستم فیلمبرداری و نمایش سینه راما، بصورت سه دوربین فوام و سه دستگاه نمایش بر یک پرده عریض و خمیده را ملاحظه می‌نماید.

تصویر بالا: رایرت فلاهرنی (نفر وسط) با «ریچارد لیکاک» (نفر اول سمت چپ) به هنگام تهیه فیلم «دانان لوئیز ناتا»
تصویر پائین: نمایی از فیلم «فروشده میار» با «دستفروش» (ساخته: آگرت و دیوید مایبلز - ۱۹۶۶)

ش

شخصیت منفی فیلم

(معمولاً در فیلم‌های «وسترن» یا جنابی).

شوخی (بذله)

بیشتر منظور بذله‌های تصویری است به خصوص در فیلم‌های کمدی پر تحرک و شلوغ سینمای صامت که از یک سلسله مضامین مضحک تشکیل می‌شدند. کسی را که کارش ابداع این جور بذله‌ها بود **Gagman** می‌گفتند.

ص

روشن و خطوط زیگ - زاگ در حاشیه‌ی نوار فیلم، کنار تصویر، دریک نوار ممتد نقش می‌بندد و موقع نمایش فیلم، یک‌چشم الکتریکی تصویر آنرا می‌گیرد و به صدا تبدیل می‌کند. «صدای اپتیک» روش معمول ضبط صدا بر فیلم است. نوع دیگر صدای ضبط شده‌ی در حاشیه فیلم، صدای مغناطیسی است (به صدای مغناطیسی رجوع شود).

صدای استریوفونیک Stereophonic Sound

صدای ضبط شده‌ای که در پخش، بعد، عمق وجهت صدای طبیعی را داشته باشد. در سینما صدای «استریوفونیک» اولین بار در

صدای اپرداری بعد از پایان فیلمبرداری Post-Synchronization
معمولًا صدای فیلم (سروصداها و گفتگوهای، به جز موسیقی) همزمان با فیلمبرداری ضبط می‌شود، ولی در مواردی هم فیلم را (بدون صدا) می‌گیرند و بعداً صدا را در استودیوی دوبله ضبط می‌کنند و روی فیلم می‌آورند. در اغلب کشورهای عمده‌ی فیلمساز دنیا صدا در سر صحنه موقع فیلمبرداری گرفته می‌شود. ولی در بعضی کشورها مثل ایتالیا معمولًا فیلم را بدون صدا می‌گیرند و بعد صدا روی آن می‌گذارند.

صدای اپتیک Optical Sound

صدای اپتیک که به صورت تکه‌های تاریک

Actual Sound

صدایی که منبع ایجاد آن شیئی یا شخصی است که در صحنه حضور دارد (دیده می‌شود) بر خلاف « صدای گفتاری » (Commentative Sound) یا « گفتار » (Commentary) که صدائی روی صحنه شنیده می‌شود بدون آنکه گوینده‌اش دیده شود.

Scene

صحنه کوچکترین واحد کامل فیلم است. یک سلسله « نما » یا یک « نما » که در یک محل می‌گذرد و تشکیل یک واقعه را می‌دهد. صحنه معادل با « بند » (پاراگراف) است در کتاب.

Set

صحنه (۲)
 محل و زمینه‌ی وقوع صحنه‌ی فیلم ، که معمولاً در استودیوی فیلمبرداری و به طور مصنوعی (با دکور) ساخته می‌شود.

Viewfinder

صحنه یاب (ویوفایندر) « چشمی » مخصوصی که فیلمبردار از پشت آن صحنه را نگاه می‌کند که بینند صحنه از دریچه‌ی نگاه دوربین فیلمبرداری به چه صورتی دیده می‌شود ویر فیلم به چه صورتی ضبط خواهد شد.

« صحنه یاب » سر دوربین سوار است، در عین حال جدا هم می‌تواند باشد که کارگردان یا فیلمبردار در دست بگیرد و از نقاط و زوایای مختلف صحنه را از زیر نظر بگذراند تا مناسب‌ترین محل را برای قرار دادن دوربین پیدا کند.

صدا واقعی

فیلم « فانتازیا » (Fantasia) - (۱۹۴۱) ، اثر « والت دیزنی » (Walt Disney) به کار رفت و سالها بعد با رواج انواع شیوه‌های نمایش برای پرده عریض (سینه‌راما ، سینماسکوپ وغیره) و همراه با تصویر به اصطلاح دارای عمق ، صدای استریوفونیک هم به فیلم‌ها بازگشت و صدا هم عمق پیدا کرد و از جهات مختلف و از منبع طبیعی ایجاد صدا ، پخش گردید.

Direct Sound

صدای سر صحنه ، صدابرداری از صحنه در حین و مقارن با فیلمبرداری . (چونکه در مواردی اول فیلمبرداری می‌کنند و بعد در استودیوهای صدابرداری ، صدا و گفتگوها را به فیلم اضافه می‌کنند).

صحنه (۱)

صدای مستقیم
 صدای سر صحنه ، صدابرداری از صحنه در حین و مقارن با فیلمبرداری . (چونکه در مواردی اول فیلمبرداری می‌کنند و بعد در استودیوهای صدابرداری ، صدا و گفتگوها را به فیلم اضافه می‌کنند).

صحنه (۲)

صدای مغناطیسی
 صدایی که بر نوار مغناطیسی ضبط شده باشد ، مثل نوار ضبط صوت .
 موقع فیلمبرداری ، صدا (شامل گفتگو و سروصداها) جداگانه بر نوار ضبط می‌شود . این نوار بعداً با نوار موسیقی ترکیب (Mix) می‌شود و در دستگاه « ترکیب کننده » (Mixer) به صورت یک نوار تصویری ، بر حاشیه‌ی فیلم ضبط می‌گردد و صورت صدای اپتیک (به صدای اپتیک رجوع شود) را به خود می‌گیرد .

در مواردی یک حاشیه و مغزی باریک نوار مغناطیسی در کناره‌ی فیلم می‌دهند و صدا براین حاشیه ضبط می‌گردد .

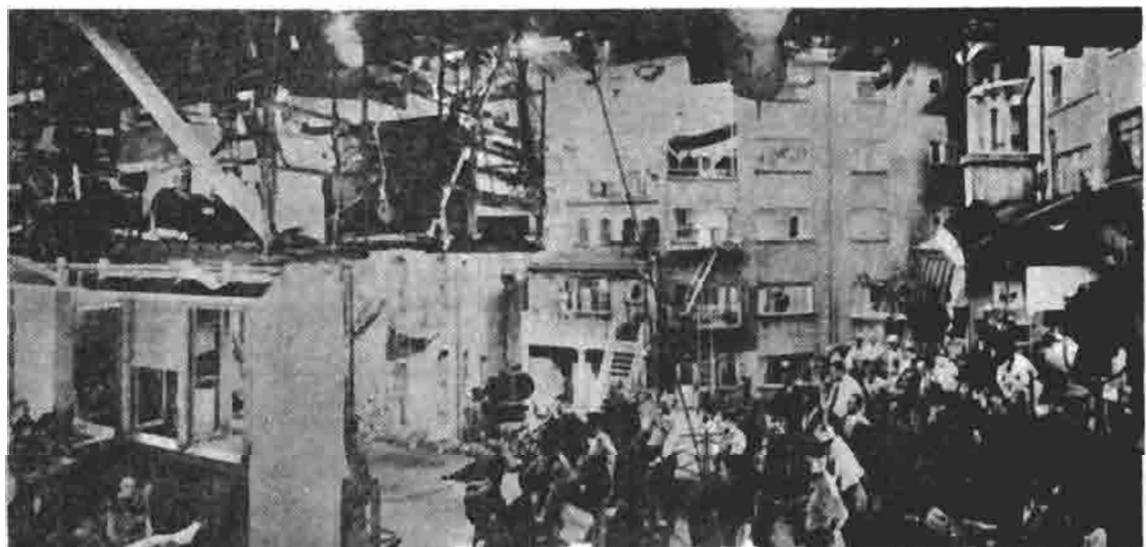
ط

ترتیب شکل ظاهری و شخصیت عینی فیلم به مقدار زیاد مدیون کار «طراح» است. اهمیت کار طراحان از همان آغاز کار سینما در فیلمهای عظیم و مجلل «دیوید وارک - گریفیت» D. W. Griffith (نظیر تعصب Intolerance - ۱۹۱۶) آشکار بود.

طراحی دکور شاید بیش از هر دوره‌ی دیگری در سینما در دهدی بیست در مکتب سینمای اکسپرسیونیستی آلمان (رجوع شود) و در فیلم‌هایی مثل «دفتر دکتر کالیگاری» Das Cabinet Des Dr. Caligari (۱۹۱۹) به طراحی «هرمان وارم» H. Warm، «والتر روریگ» W. Röhrig و «والتر رایمن» W. Reimann «مرگ خسته» (۱۹۲۱)، «نوسفراتو» (۱۹۲۲) و «نیبلونگن» Die Nibelungen (۱۹۲۴)

طراح دکور Set Designer کسی که مطابق با نیاز سیناریو و نظر کارگردان و سایر اعضای درجه اول کادر تهیه‌ی فیلم (احتمالاً تهیه‌کننده و فیلمبردار) طرح دکورهای فیلم و اماکنی را که داستان فیلم در آنها می‌گذرد می‌ریزد و بعد با نظارت او این اماکن ساخته می‌شود.

طراح هنری Art Director به مسئول این کار، گاهی «طراح اثر» Production Designer هم گفته می‌شود طراح مطابق با تاریخ و زمان وقوع ماجراهای فیلم و فضای مورد نظر و سبک کار کارگردان زمینه‌های وقوع و وسائل را طرح می‌ریزد و سایرین طرح‌های اورا پیاده می‌کنند. به این

بالا: «لازار میرسون» بهترین دکوراتور سینما بین دو جنگ جهانی، برای فیلم «جشن فهرمانی» اثر «زاک فده» در سال ۱۹۳۵ میدان مرکزی یک شهر «فلامان» در آغاز قرن هفدهم را کاملاً بازسازی کرد. این بزرگترین دکور ساخته شده نا آن زمان در اروپا بود.
پائین: در فیلم «پنجراه رویه حباط» (۱۹۵۴) آلفرد هیچکاک ساختمان یک مجتمع مسکونی را عیناً بازسازی کرده است.

و متروپلیس Metropolis (۱۹۲۶) دخالت
و هویت خودرا بروز داد.

Cell

اصطلاح مربوط به فیلم‌های نقاشی متحرک. منظور طلق‌های شفافی است که بر هر کدام از آنها جزئی از تصویر فیلم نقاشی می‌شود و هر طلق (یا تصویر) با طلق قبلی و بعدی خود اندکی فرق دارد. (برای ه ثانیه فیلم نقاشی متحرک باید به طور متوسط ۶۰ طلق نقاشی شده به کار برد).

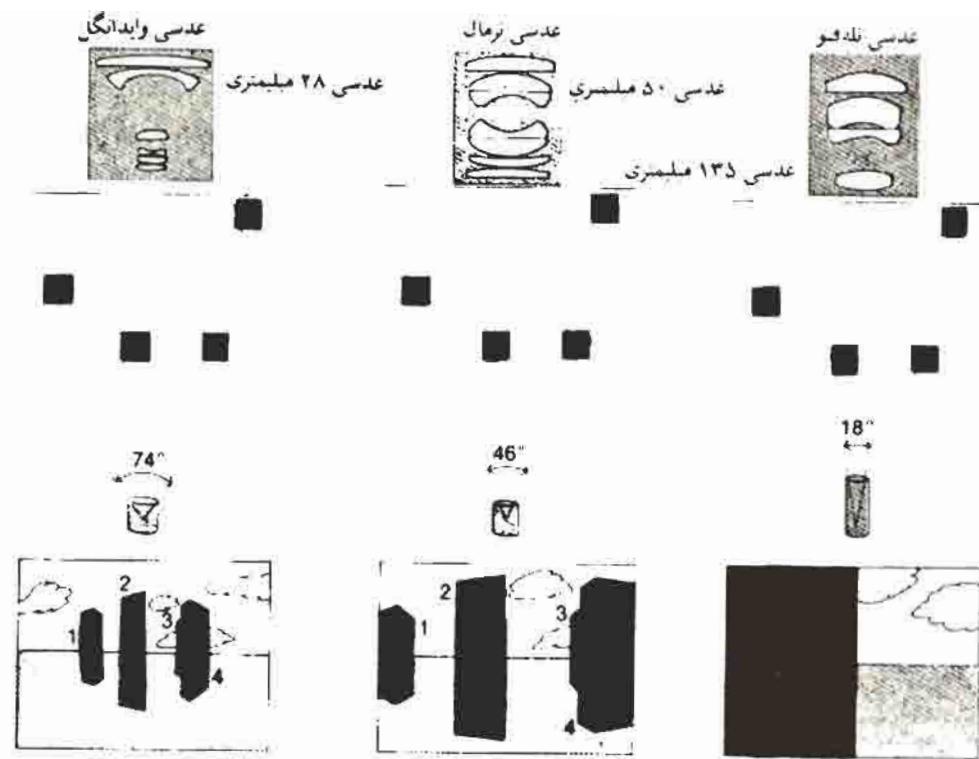
Footage طول فیلم (به حسب فوت)
(هر فوت معادل ۴۸/۳۰ سانتی‌متر و هر ۱۰۰ فوت فیلم تقریباً برابر با یک دقیقه مدت نمایش است).

فیلم «دفترد کر کالیگاری»، روبرت وینه، ۱۹۱۹ – (تصویر بالا)
و «نوسه‌ایلو» – فدریک ویلهلم مووناثو، ۱۹۲۲
(تصویر پائین) نمونه‌های درختان طراحی دکور طن دهنده بیست در
مکتب سینمای اکبرسوبیستی آلمان هستند.

ع

عدسی آنامورفیک Anamorphic Lens	Lens	عدسی (لنز)
عدسی خاصی که موقع فیلمبرداری جلوی دوربین قرار می دهند تا میدان «دید»ی تقریباً دو برابر معمول را بتواند فیلمبرداری کند . عدسی «آنامورفیک» این حوزه‌ی وسیع را فشرده و روی نوار فیلم ۳۵ میلی متری ضبط می کند . موقع نمایش این عمل معکوس می شود و عدسی دیگری تصویر فشرده را «باز» می کند و روی پرده‌ی عرض می تاباند . از این عدسی بیشتر در سیستم نمایشی سینما سکوپ استفاده می شود .	عدسی های بعوای فاصله‌ی کانونی شان بین ۳۰ تا ۵۰ میلی متر است . عدسی های دارای فاصله‌ی کانونی بیشتر از حد (Long Focus Lenses) بسای گرفتن «نما»های دور به کار می روند (و Telephoto Lens هم خوانده می شوند) . عدسی های دارای فاصله‌ی کانونی کمتر از حد معمول (Short Focus Lenses) حوزه‌ی دیدی بیشتر از حد معمول را در بر می گیرند (و عدسی Wide Angle هم خوانده می شوند) .	عدسی دوربین فیلمبرداری .
باید دانست که عدسی آنامورفیک را می توان برای فیلمبرداری روی انواع فیلم با عرض های مختلف از هشت ، شانزده ، سی و پنج ، شصت و پنج و هفتاد میلیمتری به کار برد .	(هم چنین به مبحث Focal Length رجوع شود .)	

زیبائی که در آن نگاه دوربین فیلمبرداری موضوع را در بر می‌گیرد و سیله سه عدسی اساسی حاصل می‌گردد: ۱— عدسی زاویه باز (۲۸ میلی‌متری) عدسی معمولی (۵۰ میلی‌متری) عدسی تله‌فتو (۱۳۵ میلی‌متری)— عدسی معمولی اجسام را در فاصله و رابطه معمولی سبت بهم نشان می‌دهد، عدسی زاویه باز به نظر می‌رسد که جسم در فاصله دورتری قرار دارد و فاصله بین اجسام موجود در تصویر بیشتر شده است، عدسی تله‌فتو جسم را به بینندۀ نزدیک تر و درست‌تر می‌کند و فواصل بین را که در تصویر وجود دارد کاهش می‌دهد.

عدسی تله فتو

عدسی مخصوص فیلمبرداری از راه دور. هر عدسی ای که فاصله‌ی کانونی آش بیشتر از حد معمول (۰.۵ میلی‌متر) است و اجسام دور را نزدیک می‌آورد. برای گرفتن فیلم از راه دور، که گاهی دوربین نمی‌تواند به «موضوع» عمل نزدیک شود (مثلًا فیلم‌های مستند درباره حیوانات وحشی یا فوران آتش‌شان و امثال آن) از این نوع عدسی استفاده می‌شود. «عدسی تله فتو» (که نوع متعارف‌شده دارای فاصله‌ی کانونی ۱۳۵ میلی‌متر است) فاصله‌ی بین اجسامی را که در دوردست قرار دارند کمتر از آنچه در واقع هست نشان می‌دهد و بدنه‌نظر می‌رسد که صحنه عمق ندارد، یعنی تصویر «تخت» جلوه می‌کند.

عدسی زوم

عدسی دارای فاصله‌ی کانونی قابل تغییر از حد یک «عدسی زاویه باز» (Wide Angle) تا حد یک عدسی تله فتو (Telephoto). عدسی «زوم» شبیه به تنسکوپ و دوربین‌های یک چشمی در خود جمع شونده است و به فیلمبردار این امکان را می‌دهد که در حین کار بدون حرکت دادن دوربین، موضوع فیلمبرداری را جلو بیاورد یا عقب ببرد. سهولت کار با این عدسی و تحرک ظاهری که به صحنه می‌دهد باعث شده که به خصوص در سالهای اخیر بعضی از فیلمسازان در به کار بردن آن راه افراط را در پیش بگیرند.

عدسی وايد انگل

عدسی ای که فاصله کانونی آش کمتر از حد معمولی (۰.۵ میلی‌متر) است و در نتیجه

دارای زاویه‌ی «دید» باز و وسیعی است. یعنی حوزه‌ی وسیع‌تری را از حد معمول می‌بیند و می‌گیرد. عدسی زاویه باز (که معمول ترینش عدسی ۲۸ میلی‌متر است) عمق بیشتری به صحنه می‌دهد و خطوط تصویر را کمی غیر معمول می‌کند. اگر تصویر صورت درشتی را با این عدسی بگیرند شبیه به تصویر چهره‌ای می‌شود که در آینه‌های خیلی محدب منعکس شده باشد. این عدسی را موقعی به کار می‌برند که جای برای عقب بردن دوربین و گنجاندن حوزه‌ی وسیعی در تصویر نیست، همچنین در مواردی که بخواهند برای ایجاد حالاتی خاص چهره‌ای را به شکلی مسخ شده نشان بدهند. (عدسی ۰.۵ میلی‌متری از آن جهت متعارف و معمولی است که فقط با عدسی دارای این فاصله‌ی کانونی است که جسم و ابعاد تصویر با صورت واقعی و با «پریسپکتیو» طبیعی به نظر می‌رسد).

Depth of Field

عمق صحنه

قسمتی از حوزه‌ی دید عدسی دوربین که در آن جسم دارای وضوح (Focus) است و جزئیات خطوطش به روشنی دیده می‌شود.

عنوانین (تیتراژ)

۱) نوشته‌هایی که معمولاً در شروع فیلم‌ها می‌آید و معرف سازندگان و بازیگران فیلم است. این نوشته‌ها را Credits یا Credit Titles هم می‌گویند.

۲) نوشته‌های تابلوواری که در فیلم‌های صامت قدیمی بین صحنه‌های فیلم ظاهر می‌شوند و داستان فیلم را توضیح می‌داد و یا شرح گفتگوها بود.

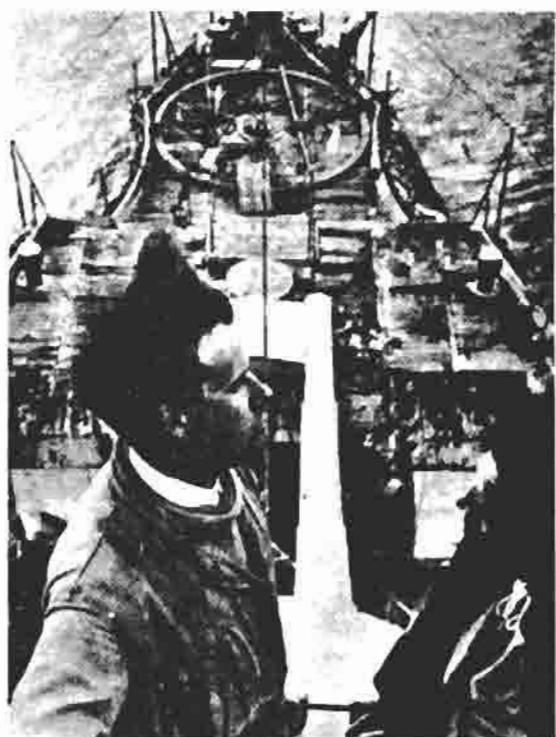
ف

Fine Cut	فاین کات	Focal Length	فاصله کانونی
برش ریز و دقیق ، وصل «نما»ها و صحنه‌ها به هم جوری که فیلم جریان و بیانی روان (و علیرغم قطع «نما»ها) بدون جهش و تمیز داشته باشد . «فاین کات» برشی است دقیق ، در مقابل برش خام و ناپروردۀ «راف کات» (Rough Cut) که صرفاً سرهم چسباندن «نما»ها و «برداشت»ها (Takes) به ترتیب تقدم و تأخیر آنها در سناریوست ، بدون توجه به ریزه‌کاری‌ها و تمیزی و روانی قطع و وصل «نما»ها .		فاصله‌ای (سعمولاً به حسب میلی متر) از مرکز سطح خارجی عدسی تا سطح فیلم . عدسی‌های معمولی فاصله‌ی کانونی شان بین تقریباً ۳۵ تا ۵۰ میلی‌متر است که فواصل بین اشیاء را در حالت طبیعی و مثل رؤیت چشم انسانی نشان می‌دهند . از این اندازه کمتر (مثلًا عدسی ۲۸ میلی‌متری) عدسی‌های «زاویه‌ی باز» (Wide Angle) هستند که برای نشان دادن حوزه‌ای وسیع تر و بازتر از معمول به کار می‌روند و فواصل بین اجسام را کمتر از حالت عادی به نظر می‌رسانند . از ۵۰ میلی‌متری بیشتر (مثلًا عدسی ۷۰ یا ۱۳۵ میلی‌متری) عدسی‌هایی هستند که برای فیلمبرداری از راه دور به کار می‌روند .	فاصله کانونی
Formalism	فرمالیزم	Telephoto Lenses)	را بیشتر از آنچه هست جلوه می‌دهند .

- گرایش و توجهی بیشتر به قالب و شکل ظاهری اثر تا به محتوای آن.

- نظریه‌ای در هنر مبنی بر این که مفهوم و تأثیر یک اثر هنری بیشتر و اساساً در شکل و قالب ظاهری آن نهفته است تا در موضوع و محتوایش.

- جنبشی در دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در سینمای شوروی که اساس آنرا بعد از انقلاب ۱۹۱۷ مسکو فیلمسازی به نام «لوکولشف» (Lev Kuleshov) ریخت و فیلمسازان سرشناسی مثل «آیزنشتاین» و «پودوفکین» دنبالش را گرفتند و با آزمایش‌های متعدد در فرم و در کار موئتاژ ظرف چندین سال برایش قاعده گذاشتند و اصول آنرا تکوین و منظم کردند، در کتابها به تشریحش پرداختند و در فیلم‌های خوبیش اعمال ساختند. به طور خیلی خلاصه به موجب نظریه‌ی «فرمالیست» های سینمای «شوری» واحد سازنده فیلم («نمای» و محتوای آن) آنقدر اهمیت ندارد که نعوه‌ی ترکیب «نمای‌ها» و در جریان «موئتاژ» (به مبحث Montage رجوع شود) «نمای» می‌تواند به نحوی «درون‌نمای» (اکسپرسیونیستی) در ترکیب‌های مختلف بازگو کننده و سازنده باشد و این تأثیر به نحوی ترکیب بیشتر بستگی دارد تا به خود «نمای» مثل سوردی که «نمای» واحدی از صورت یک مرد اگر به نوبت با «نمای» بیی از جسد یک مرده، یک ظرف غذا، یک کودک ترکیب شود، جداگانه می‌تواند بیان‌کننده‌ی غم، گرسنگی و محبت باشد.

Frame
یک قاب از تصویر فیلم ، یک کادر فیلم ، یک تصویر واحد از فیلم .

تصویر بالا: سرگنی آیزنشتاین از فیلمسازان سرشناس که فرمالیزم در آثارش اهمیت داشت.
تصویر بالین: آن رنه - از سینماگران بر جسته موج نوی فرانه.

فلاش بک (رجوع به گذشته) Flashback

تدبیری سینمایی در بیان قصه که طی آن فیلم واقعه‌ی زمان حاضر را رها می‌کند و (معمولًا از نظر یکی از قهرمانان داستان) به نقل اتفاقی در گذشته می‌پردازد . در فیلم‌های قدیمی معمولاً برای آن که تماشاگر بفهمد که فیلم الان می‌خواهد به یادآوری گذشته به پردازد و بیننده زمان حال را با گذشته مخلوط نکند یا نوشه‌ای ظاهر می‌شود (با ذکر زمان گذشته مثل «ده سال قبل») و یا دورکادر فیلم یک جوریه و ابری ظاهر می‌شود (که یا فقط در شروع صحنه یادآوری بود و یا در تمام طول قسمت یادآوری باقی می‌ماند) که معلوم شود این قسمت جدا از زمان حاضر است . درحال حاضر مخصوصاً بعد از تحولاتی که فیلم‌های «موج نو»ی سینمای فرانسه در شکل بیان قصه سبب شدند و گذشته و حال و آینده و واقعیت و تصور را درهم آمیختند (به خصوص «آلن رنه» A. Resnais عشق من «Hiroshima Mon Amour» و «سال گذشته در مارین باد» L'Année Dernière à Marienbad

(۱۹۶۱) ، تماشاگرهای فیلم‌های سینمایی آگاهتر شده‌اندو فیلم بدون اختار قبلی به گذشته رجوع می‌کند و گاه صحنه‌ای بسیار کوتاه از گذشته مثل برق در وسط اتفاقات زمان حاضر پیدا و ناپیدا می‌شود . بعضی از فیلم‌ها تقریباً سراسر یادآوری گذشته هستند ، مثل «همشهری کین» (Citizen Kane) از «اورسن ولز» (Orson Welles) (۱۹۴۱) «راشومون» (Rashomon) از «آکیرا کوروساوا» (A. Kurosawa) (۱۹۵۱) و «کنتس پا - برنه» (The Barefoot Countessa)

تصویر بالا: نمایی از فیلم «سال گذشته در مارین باد» - ۱۹۶۱ ساخته «آلن رنه» فیلمی که گذشته، حال و آینده، واقعیت و تصور در آن درهم آمیخته است .
تصویر بائین: نمایی از فیلم «همشهری کین» ۱۹۴۱ ساخته‌ی اورسن ولز - این فیلم تقریباً سراسر یادآوری گذشته بود .

J. L. Mankiewics «جوف ال منکیو ویتس» (۱۹۵۴).

فلاش فوروارد (تجسم آینده)

معکوس یادآوری گذشته، موقعی که فیلم در نقل قصه ناگهان به زمان آینده می‌جهد و مثلاً یکی از شخصیت‌ها اتفاقاتی را که قرار است بعدها رخ دهد درنظر مجسم می‌کند و فیلم این اتفاقات را نشان می‌دهد. فیلم «جنگ تمام شده» (La Guerre est Finis) (۱۹۶۷) اثر «آن رنه» (۱۹۶۷) در قسمت‌هایی به تجسم آینده از نظر شخصیت اصلی ماجرا می‌پرداخت.

Foot Stop

فوت استاب

میزان باز یا بسته بودن دریچه‌ی (دیافراگم) دوربین فیلمبرداری که هرقدر بیشتر باشد دریچه بسته‌تر و تنگ‌تر است و نور کمتری به فیلم می‌رسد.

Focus

فوکوس (وضوح)

خطوط منعکس از جسمی که روی روی علی‌سی دوربین فیلمبرداری قرار دارد بعد از عبور از علی‌سی در یک نقطه (محور تقاطع) به‌هم می‌رسند و جسم در این نقطه واضح دیده می‌شود، یعنی تصویری که چشم از دریچه‌ی دوربین می‌بیند (و بر فیلم نقش می‌بندد) دارای وضوح است. موقع نمایش فیلم نیز علی‌سی دستگاه نمایش، در یک فاصله کانونی بخصوص تا سطح فیلم، تصویر را روی پرده سینما واضح نشان می‌دهد.

تصویر بالا: «راشمور» - ۱۹۵۱ ساخته «آکیرا کوروساوا»، نمونه

برجسته از فیلم‌هایی که «فلاش بک» در آن جلوه دارد.

تصویر پائین: جنگ تمام شده - ۱۹۶۷ ساخته «آن رنه» نمونه

بالارزش از فیلم‌هایی که هر قصه ناگهان به زمان آینده می‌جهد.

(۱۹۵۲) از صافی‌های رنگی برای ایجاد فضای پاریس اوایل قرن حاضر و نقاشی‌های « تولوزلوترک » (که فیلم به سرگذشت او می‌پرداخت) زیاد استفاده شده بود.

فیدآت (تاریک شدن تدریجی تصویر)

Fade-Out

تصویر فیلم به تدریج در سیاهی فرومی‌رود و صحنه یا فصلی به این ترتیب ختم می‌گردد تا صحنه‌ی بعدی به تدریج از درون تاریکی (Fade-In) در بیاید.

Cameraman

فیلمبردار(۱)

باید دانست که لغت « فیلمبردار » یک اصطلاح است و معمولاً بر سر دوربین فیلمبرداری بیش از یک نفر کار می‌کند. دوربین معمولاً یک مستول دارد (که در واقع فیلمبردار اصلی و مستول اجرای نظرکارگردان است). این مستول را در آمریکا « مدیر عکاسی » یا « فیلمبرداری » (Director of Photography) در انگلستان « فیلمبردار نوربردار » (Lighting Cameraman) می‌گویند.... دوربین فیلمبرداری معمولاً دارای یک فیلمبردار « متصدی دوربین » (Camera Operator) یک (Focus Puller) « مسئول تنظیم عدسی » یک « مستول کلابت » (Clapperboy) و یک یا چند مستول جا به جا کردن دوربین (Grip) است. جز در موارد بسیار آماتوری که دوربین در دست یک نفر است، فیلم‌های حرفه‌ای بسته به وسعت دستگاه فیلم، چند تا چندین نفر مستول دوربین دارد.

Cinematographer

فیلمبردار(۲)

یا در واقع مدیر فیلمبرداری (اصطلاح آمریکایی) (به توضیح ذیل واژه، فیلمبردار (Cameraman) رجوع شود.)

فیداین (روشن شدن تدریجی تصویر)

Fade-In

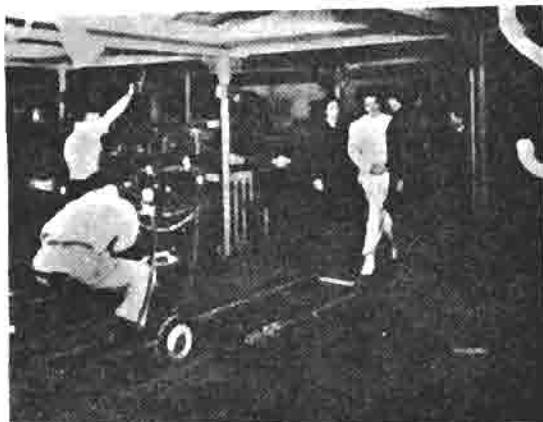
یک شیوه‌ی نقطه‌گذاری سینمایی، برای شروع کردن یک صحنه و نشان دادن گذشت زمان: تصویر اول سیاه است بعد به تدریج از تاریکی در می‌آید و واضح می‌شود. تصویر روشن شونده معمولاً بالا فاصله بعداز « تصویر تاریک شونده » (Fade-Out) می‌آید.

Filter

فیلتر (صافی)
ورقه‌ی نازکی معمولاً از طلق رنگی که جلوی عدسی دوربین فیلمبرداری قرار می‌گیرد تا رنگ نوری را که به فیلم می‌رسد تغییر دهد. مثلاً در فیلم سیاه و سفید با قراردادن « فیلتر » زرد جلوی دوربین، آسمان آبی تیره‌تر و ابرهای سفید مشخص‌تر می‌شود. در فیلم رنگی « فیلتر » برای آن به کار می‌رود که نوع نور با حساسیت فیلم رنگی تطبیق داده شود، مثل موقعی که فیلم رنگی مخصوص فیلمبرداری در محیط داخلی را برای فیلمبرداری از صحنه‌های خارجی و در نور بیرون به کار می‌برند. گاه صافی‌های رنگی را برای دادن حالت مبالغه شده و یا ایجاد احساسی خاص در صحنه جلوی منبع نور قرار می‌دهند و به صحنه رنگ یا رنگ‌های تندی می‌دهند. در فیلم آمریکایی « مولن روز » (Moulin Rouge)

لیلمبردار نورپرداز

اصطلاحی که در سینمای انگلیس در مقابل اصطلاح آمریکایی « فیلمبردار » (Cinematographer) معمول است ومسئول مدیر فیلمبرداری معنی می دهد.

Cinematography

گرفته شده از نام اختراع برادران « لویی بر »

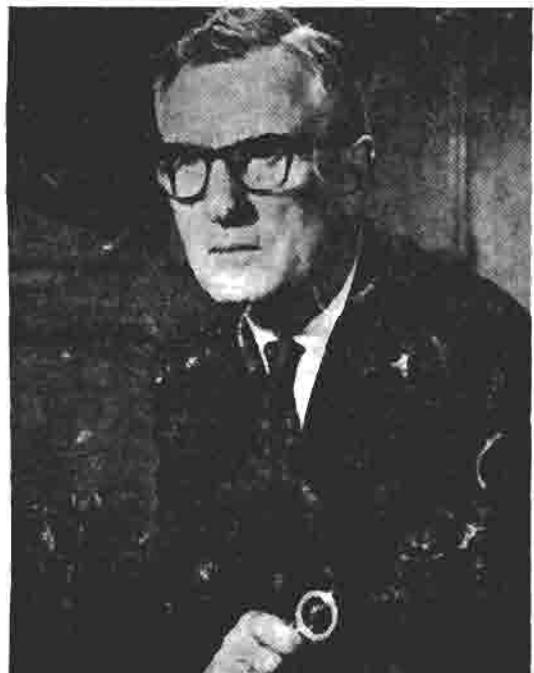
فیلمبرداری

فیلمبرداری با وقه

Stop-Motion Photography

فیلمبرداری به شیوه‌ای که در آن دوربین یک کادر از موضوع، فیلم بگیرد، بعد متوقف شود و پس از مکشی کوتاه یا طولانی کادر دیگر را بگیرد و این کار (با حفظ یکسان بودن زمان بین هر «نوبت» فیلم گرفتن) همچنان ادامه پیدا کند. به این طریق است که شکفتن یک گل را که ممکن است دوست روز طول بکشد، در فیلم ظرف چند ثانیه مشاهده می کنیم. دوربین به طور خودکار تنظیم می شود تا در وقه‌هایی معین فیلم بگیرد متنها باید زمینه‌ی تصویر و نور عوض نشود که در تصویر پرش به وجود نیاید.

فیلمبرداری بدون صدابرداری توأم

Wild Shooting

معمولًا فیلم و صدای آن (گفتگوها و سروصداهای متفرقه) را با هم می گیرند. وقتی که بدون ضبط صدا فیلم بگیرند به این کار

جمعی از فیلمند اران سرشناس دنیا،
صفحه مقابل: (بالا) «گرگ تولید» به هنگام فیلمند ای فیلم
«همشهری کین»۔ (وسط) هال روود (بانین): دانل فاب
این صفحه: (راست - بالا): هشکل وکسلر به هنگام فیلمند ای فیلم
«مدبوم کول»
(راست - بانین): کلپورد اشتاین به هنگام فیلمند ای «هیندنبرگ»
(جب - بالا): «لئون شامروی» هنگام فیلمند ای «کلتو بازا»
(جب - وسط): «حیمز وانگ هو» به هنگام فیلمند ای «هاد» و
(جب - پائین): «جوزف رونبرگ» به هنگام فیلمند ای فیلم «قدرت
جوانی».

در سالهای اخیر کار فیلمبرداری را (به علت عدم نیاز به حمل نورافکن های متعدد و سنگین) آسان تر و سریع تر کرده است و اصولا در نوع و کیفیت فیلم ها که قبل از بیشتر محدود به داخل استودیوها بودند اثر گذاشته است. سینما «بیرونی» تر و فیلم ها بر تحرک تر و واقع گرایش داشتند و فیلمبرداری در محل های واقعی بیشتر رواج یافته است .

Wild Shooting گفته میشود. همچنین به صدابرداری جداگانه و بدون گرفتن فیلم Wild Track هم اطلاق میشود .

Feature Film فیلم بلند سینمایی (معمولا داستان دار)، از هفتاد و پنج دقیقه بیشتر (در مقابل فیلم کوتاه، فیلم تک پرده ای و دو پرده ای) .

Film Stock

فیلمی که منoz به کار نرفته و برای فیلمبرداری داخل دوربین قرارداد، می شود.

فیلم خام

Safety Film فیلم بی خطر (فیلم نسوز) به اصطلاح « فیلم نیتراتی » (Nitrate Film) رجوع شود .

Cinématique

فیلمخانه (سینما تک)
موزه و یا آرشیو فیلم .

Cinematique Francaise فیلمخانه فرانسوی از معروف ترین و معتبر ترین موزه ها و بایگانی های فیلم در جهان با ذخیره ۶۰ هزار فیلم (که بعد از بایگانی فیلم کتابخانه کنگره ای آمریکا با ۵۰ هزار فیلم شاید در جهان مقام دوم را داشته باشد). « فیلمخانه فرانسه » موجودیت خود را مديون « هانری لانگلوآ » (H. Langlois) است که در سال ۱۹۳۶ این مرکز را ابتدا به قصد صرفا حفظ فیلم های صامت قدیمی به وجود آورد . « فیلمخانه فرانسه » به تدریج به صورت سوزه و کتابخانه سینمایی و بایگانی فیلم و محل نمایش آثار سینمایی درآمد . فیلمسازان جدید سینمای فرانسه ، فیلمسازان معروف به « موج نو »

Episode Film

فیلم چند داستانه فیلم بلندی که از مجموعه‌ی چند فیلم کوتاه تشکیل می شود و معمولاً موضوع یا مایه واحدی در تمام آنها جریان دارد . فیلم چند داستانه می تواند کار یک فیلمساز یا اثر کارگردان های مختلفی باشد . « بو کاچو ۷۰ » (Boccaccio 70) (۱۹۶۱) (ساخته‌ی « فلینی » ، « ویسکونتی » و « دسیکا » یک نمونه از چنین فیلمی است .

Fast Film

فیلم حساس فیلمی که قابلیت جذب روشنایی اش از فیلم معمولی بیشتر است و در نتیجه در نور کم و گاه نور موجود در محیط و بدون احتیاج به نورهای تقویتی و مصنوعی هم می توان با آن فیلم گرفت . تکوین و رواج فیلم های حساس

فیلم نشان می دادند و فیلم اصلی، «فیلم مهم و هنرپیشه دار و پر خرج و حدود ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه بود... خیلی از فیلمسازان مهم، دوره‌ی کارآموزی خودرا در فیلم‌های درجه دوم گذراندند که با بودجه‌ی خیلی کم و وسائل محدود و خیلی سریع ساخته می شد.

Underground Film

به طور اعم، فیلمی که مستقل و بدون ارتباط با مجاری معمولی تأمین هزینه و توزیع، با پول کم و در حیطه‌ی سینمای غیر تجاري ساخته شده باشد (همچنین نگاه کنید به «سینمای پیشرو») (Avant-Garde Cinema) به طور خاص، این اصطلاح در اوخر دهه‌ی پنجاه در آمریکا باب شد و در تعریف سینمایی که قبلاً به آن تحریبی، شخصی، مستقل یا پیشرو می گفتند به کار رفت. سینمای «زیرزمینی» آمریکا، ریشه در «سینمای پیشرو» و «فیلم مجرد» (Abstract Film) نگاه کنید به اصطلاح (نگاه کنید به اصطلاح (Abstract Film) (Abstract Film) در اروپا و جانشینان این نوع سینما در دهه‌ی ۴۰ و ۳۰ در آمریکا دارد. در دهه‌ی ۴۰، به علت رواج و ارزانی فیلم و وسائل فیلمبرداری ۱۶ میلی‌متری، در ساحل غربی آمریکا چنینی تازه در زمینه‌ی سینمای شخصی و غیر تجاري آغاز شد، چنینی که در آن تأیید و تشویق هنرمندان اروپائی و نمایش فیلم‌های تجربی آنان نقش داشت. یکی از اولین آثار این چنینی جدید « توری‌های بعداز ظهر».

Meshes in the Afternoon

M. Deren (۱۹۴۳)، اثر « مایا دیرن» فیلمی شاعرانه، رویاواره و بسیار ذهنی و شخصی بود. نمونه‌های دیگر: « زیور گلدانی» - Potted Psalm (۱۹۴۴)، از « جیمز بوتون»

مدعی هستند که مدرسه‌ی سینمایی شان سالن‌های نمایش این فیلمخانه بود و سینما را با دیدن و مکرر دیدن فیلم‌های مختلف (گاهی برنامه در روز) آموختند.

سینما و سینماگران در هیچ سرزمینی و هیچ فیلمخانه‌ای با احترام، علاقه و اعتبار و نظام سرزمین فرانسه و فیلمخانه‌ی فرانسه ارائه نشده‌اند و مورد استقبال عموم و خواص قرار نگرفته‌اند.

Newsreel

فیلم‌های معمولاً کوتاهی که به وقایع و اخبار روز می پردازند و گاهی در سینماها پیش از فیلم داستانی نمایش داده می شوند.

فیلم خبری

Reversal Film

فیلمی که نسخه‌ی منفی (Negatif) و نسخه‌ی مشبت (پوزیتیف) آن یکی است، یعنی همان فیلمی را که در دوربین می گذارند و با آن فیلم می گیرند بعد از ظهور، نسخه‌ی مشبت و قابل نمایش به دست بدهد. فیلم‌های ۸ میلی‌متری « ری و رسال » هستند.

فیلم درجه دو

اصطلاح آمریکایی که به نوعی فیلم اطلاق می شد که با خرج و وسائلی کمتر و محدودتر از فیلم‌های اصلی و عمده و با شرکت هنرپیشه‌های درجه دوم با طول حدود ۵۰ تا ۷۰ دقیقه ساخته می شد و خاصیت « برنامه پر کن » داشت، چون که سینماها معمولاً دو

درختان «Guns of the Trees» (۱۹۶۱) را زیرتأثیر «موج نوی سینمای فرانسه» ساخته بود، نمونه‌های دیگر سینمای شخصی در این دوره «سایه‌ها» (Shadows ۱۹۶۰) از J. Cassavetes و «جان کاساویتس» (J. Cassavetes) - «رابط» (The Connection ۱۹۶۱) از شرلی کلارک (S. Clarke) و «گل دادی مرابکن» (Pull My Daisy ۱۹۵۹) از رابرت فرانک (R. Frank) و «آلفرد لزلی» (A. Leslie) بود. «کاساویتس» شیوه‌ی بداهه‌سازی را در یک نوع سینمای قصه‌گو که اساسی کاملاً شخصی داشت باب کرد.

در اوخردهه‌ی ۶۰-گروه سینمای جدید آمریکا (New American Film Group) به وجود آمد. هدف این گروه نفی سانسور و طرفداری از فیلم‌های «زمخت و ناپرورده ولی زنده» بود. در ۱۹۶۲ بنیاد تعاون برای ساختن فیلم‌های ارزان و شخصی ایجاد شد که فقط اسکان کمک به فیلم‌های کوتاه را داشت.

اصطلاح سینمای «زیرزمینی» اواخر دهه پنجاه رایج شد، چون یکی دو فیلم بی‌پرده‌ی این گروه (نظیر «موجودات مشتعل» Flaming Creatures ۱۹۶۳) اثر «جک-اسمیت» توقیف شد و این فیلمسازان ناگزیر آثارشان را به طور مخفی نشان می‌دادند. کارهای آنان نمودار طغیان گروهی بود که با اعمالی خلاف رویه و اخلاق مرسوم، ملامت جامعه‌ای مستقر ویرفه ولی پوسیده و فاقد تفکر و حساسیت را به خود می‌خربند. در این فیلم‌ها تقاید مسخره از رسوم جاری زندگی (منعکس در فیلم‌های تجاری) تا حد یک هنر تعالی می‌یافتد. «اندی وارهول» (A. Warhol) با الهام از «اسمیت» فیلم‌های بی‌حرکت خود نظیر «بوسه» (Kiss ۱۹۶۳) و «نیم‌کت»

J. Boughton و «کفش‌های پیشگام» (Lead Shoes ۱۹۴۶) از «پترسن» فیلم‌هایی در مایه‌ی سوررئالیستی بودند.... در اوخر دهه‌ی ۴۰ نسای جوان به حیطه‌ی سینمای تجربی رو آورد، از آن جمله بودند «کنت انگر» (Kenneth Anger) - (با فیلم آتشبازی‌ها ۱۹۴۷)، «گریگوری مارکوپولوس» (G. Markopoulos) «روان» (Psche ۱۹۴۸) و «کرتیس هارینگتون» (C. Harrington) («جزیی از جستجو» Fragments of Seeking ۱۹۴۶)، مایه‌ی اغلب این فیلم‌ها رویاها و شهود جنسی و عوالم دوران بلوغ بود. این آثار همراه با کارهای «استن برآکیچ» (غالباً «پسیکو درام» Psychodrama عنوان می‌شوند).

در کنار این فیلم‌های «فرویدی»، فیلم‌هایی کاملاً تجربی نیز به ظهور رسید، مثل آثاری که «هری اسمیت» مستقیم روی نوار فیلم نقاشی کرده بود، یا کارهای برادران «ویتنی» (نظیر «پنج آزمایش فیلمی» Five Film Exercises ۱۹۴۳-۴۰) صرفاً کار با نقش‌های مجرد بود. این فیلم‌ها کم کم اسکان نمایش می‌یافت و زمینه‌ی بروز آثار دیگری را فراهم می‌کرد، از آن جمله «جغرافیای تن» (Geography of the Body ۱۹۴۳) از «ویلارد ماس» (W. Maas) و «نگاهی به باغ» (A Glimpse of the Garden ۱۹۵۷-۱۹۵۵) از «مری منکن» (M. Menken) فعالیت فیلمسازان تجربی آمریکا در دهه‌ی پنجاه هم ادامه داشت. در این دوره مجله‌ی «فیلم کالاچر» (Film Culture) - برای انعکاس سینمای جدید آمریکا بنیاد گذاشته شد (۱۹۵۵). سردبیر مجله «جوناس مکاس» (Jonas Mekas) خود فیلمسازی تجربه‌گر بود که «تفنگ‌های

«بروس بیلی» (B. Baillie) است، با فیلم هایی نظیر «همهی عمرم» (All My Life) (۱۹۶۶)، «خیابان کاسترو» (Castro Street) (۱۹۶۶)، و «کیخوت» (Quixote) (۱۹۶۵) و «راپرت نلسون» (R. Nelson) نیز در کارهایش که مقداری انتقاد از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی تجاری است همین شیوه‌ی «کولاز» را به کار می‌برد. یک اثر نمونه‌ی او «یک فیلم» (A Movie) (۱۹۵۸) است.

رونق توزیع و تولید فیلم به طور تعاونی در «لوس آنجلس» و «سانفرانسیسکو» فعالیت‌های سینمای جدید را در ساحل غربی هم تشید کرد و فیلمسازان جدیدی در این زمینه به به میدان آمدند، نظیر «پتاونیل» (P.O'neill) با «خوب کار می‌کند» (Runs Good)، «دیگران کار می‌کرد» و «اسکات بارتلت» (S. Bartlett) که در فیلم «ماه ۶۹» (Moon 69) تصویری ذهنی از سفر به ماه ارائه می‌داد فیلم «طول موج» (Wave Length) (۱۹۶۷) اثر «مایکل اسنو» (M. Snow) - نمودار روند جدیدی در سینمای زیرزمینی نیویورک وجوداً شدن راه وی از «انگر»، «براکیج»، «اسمیت» و نیز سینمای دفتر خاطرات وارهی «مکاس» است. این شیوه‌ی جدید با جنبش هنری معاصر نیویورک همراهی داشت و در آن تلاشی برای یافتن تصویرات و معانی زمانی - مکانی تازه‌ای مشهود بود. از فیلم‌های متمایز این دوره «عیب این فیلم چیست» (What's Wrong With This Picture?)

اثر «جرج لاندو» (G. Londow) و «جلو وعقب» (Back and Forth) (۱۹۶۹) اثر «اسنو» را می‌توان ذکر کرد.

- (۱۹۶۴) Couch) را ساخت. فیلم «امپایر» (Empire) (۱۹۶۴) او یک «نمای ثابت هشت ساعته از ساختمان «امپایر استیت» نیویورک است. محتوای جنسی و نفی‌گرایانه آثار «اسمیت» و «وارهول» توجه عموم را نه فقط از بداعت‌های هنری آثار آنان بلکه از اهمیت فیلم تجربی در معنای وسیع هنر امروزی منحرف ساخته است.

در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۶۰ در آمریکا کارهای بارز «سینمای زیرزمینی» اینها هستند:

«مرد سگ ستاره» (Dog Star Man) (The Art of Vision) (۱۹۶۴-۱۹۶۹) و «هنریمنش» (Henryman) (۱۹۶۰) از «استن براکیج»، «دوبار مرد» (۱۹۶۳) اثر «مارکوپولوس»، «عقرب بر میخیزد» (۱۹۶۶) و «افتتاح گنبد لذت» (Inauguration of the Pleasure Dome) (۱۹۶۶-۱۹۶۴) هر دو اثر «کنت انگر» و فیلم بلند سورئالیستی نقاشی متحرک «جادوی زمین و آسمان» (Heaven and Earth Magic) (۱۹۶۱-۱۹۶۸) از «هری اسمیت». در این آثار با تمام تنوع و اختلاف‌های اشان سینما به عنوان هنری پیش رو، الهام خود را در نقاشی و موسیقی جستجو می‌کرد تا در سایر فیلم‌ها موضوعات این آثار غالباً بسیار غیر متعارف و شخصی بود و ریشه در توهمندان داشت. ساختمان روایی و زمانی این فیلم‌ها نیز با فیلم‌های معمولی فرق زیادی داشت.

در ساحل غربی آمریکا سینمای زیرزمینی صورت مشخص تری به خود می‌گرفت. شکل تغزلی، یا قالبی عامیانه و «خاکی» که اغلب به شیوه‌ی «کولاز» و با سر هم کردن و روی هم انداختن فیلم‌های دیگران ساخته می‌شد. استاد این نوع سینمای زیبای شاعرانه

از اواسط دهه‌ی ۶۰ سینمای زیرزمینی در اروپای غربی مخصوصاً در آلمان، ایتالیا، هندو انگلیس هم رواج یافت و فستیوال‌هایی در این زمینه به راه آمدند. در ۱۹۶۶ مؤسسه‌ی تعاونی فیلمسازان زیرزمینی در لندن دایر شد. در بین شخصیت‌های عده‌ی سینمای زیرزمینی در آلمان «ولهلم و بریگیت هاین» Werner Nekes و «ورنرنکس» W. B. Hein (که در آثارشان بیشتر گرایش‌های سیاسی داشتند)، انگلستان «مالکوم لوگریس» M. Le Grice) و در استرالیا «کورت کرن» K. Kren و «پیتر کوبلکا» P. Kubelka را می‌توان یاد کرد.

Film Noir

اصطلاحی که منتقدان سینمایی فرانسه برای توصیف نوعی فیلم جنایی با فضای دلهره‌آمیز و تیره به کار برده‌اند، به خصوص فیلم‌هایی از این نوع که در دهه‌ی ۴۰ و اوایل دهه‌ی پنجاه در آمریکا ساخته شده است. ریشه‌ی این تعبیر از اصطلاح «Roman Noir» گرفته شده که فرانسوی‌ها به نوعی از رمان‌های خوفناک سبک رومانتیک انگلیس اطلاق می‌کردند. بعدها، در دوران جنگ جهانی دوم، مخصوصاً با روی‌آوردن فیلمسازان آلمانی، وابستگان جنبش آکسپرسیونیستی (به Expressionism رجوع شود) به «هالیوود»، ساختن فیلم‌های جنایی، با فضای گرفته و تیره، گاه پیرامون احوال تبهکاران حرفه‌ای و کارآگاه‌های خصوصی، باب شد که چیزی از شامت و زندگی تلخ و تهدید شده‌ی فیلم‌های آکسپرسیونیستی را پشت سر داشت.

بالا: غرامت مضعاف (بلیوایلد - ۱۹۴۶)

وسط: اوج النهاب (رائول والتر - ۱۹۴۹)

پائین: ضربه‌ی بزرگ (فیتلانگ - ۱۹۵۳)

کادرهای تک - تک گرفته شده دنبال هم نمایش داده شود عروسک متحرک به نظر می رسد.

برای یک فیلم عروسکی ه دقیقه‌ای، عروسک را باید ۷۲۰۰ بار حرکت داد.

یکی از اولین فیلم‌های عروسکی جهان ساخته «جووانی پاسترونی» (G. Pastrone) بود به اسم «جنگ و روایی مویی»

(La Guerra e il Sogno di Momi) ۱۹۱۶ که در ایتالیا ساخته شد. بعد تا اوایل دهه‌ی ۴۰ کار عمده‌ای دراین زمینه به چشم نمی خورد. بعد از جنگ دوم جهانی ساختن فیلم‌های عروسکی در کشورهای اروپای شرقی مخصوصاً در چکسلواکی با علاقه و جدیت باب شد و به صورت شاخه‌ی مهم و قابل توجهی از فیلمسازی درآمد، به خصوص که دراین کشور تأثر عروسکی سابقه‌ای بسیار دارد. بین عروسکی سازهای «چک» «بیرژی ترنکا» (Jiri Trnka) با فیلم‌هایی مثل «سالهای چک»

(Spalicek) ۱۹۴۷، «افسانه‌های قدیم» (Stare Povesti Ceske) ۱۹۵۳، «روایی شب نیمه‌ی تابستان» (Sen Noci Svatojanske) ۱۹۰۹ و «دست» (Ruka) ۱۹۶۰ در چکسلواکی (وشاید در جهان)، معياري دست نیافتند از خلق فیلم‌های تغزلی زیبا و بر احسان و مملو از جزئیات ظریف به وجود آورد. غیر از «ترنکا» عروسکی سازهای عمده‌ی (H. Tyrlova) «چک» «هرمیناتیرلووا» (B. Pojar) ۱۹۷۰، «برژا تیسلاو پویار» (K. Lattalo) ۱۹۷۳، «Sad Krolewski» (Basilik) ۱۹۷۴ بازیلیک

اصطلاح «فیلم سیاه» در معرفی دنیای کابوس - وار این فیلم‌ها (خیابان‌های خیس شبانه، سایه‌های بلند، زوایای تاریک، پس‌کوچه‌های متروک، قهرمانان تنها تهدید شده‌ی (تلخکام ویدبین) بکار گرفته می‌شود.

بعضی از فیلم‌های شاخص «سیاه» اینها هستند: «انسان فقط یک بار عمر می‌کند» (You only Live Once) ۱۹۳۷، «زنی در ویترین» (The Woman in the Window) ۱۹۴۴، «ضربه‌ی بزرگ» (The Big Heat) ۱۹۵۳، (هر سه اثر «فریتزلانگ» F. Lang)، «غرامت مضاعف» (Double Indemnity) ۱۹۴۴ و «سانست

(Sunset Boulevard) ۱۹۴۵ در ایران (غروب یک ستاره) ۱۹۵۸ (هردو اثر «بیلی وايلدر » B. Wilder)، (شاهین مالت) (The Maltese Falcon) ۱۹۴۱ و (The Asphalt Jungle) ۱۹۵۰ (هر دو اثر «جان هیوستن » -

The White - J. Huston ۱۹۴۹) (اثر «رائول والش » R. Walsh)، «آنها در شب زندگی می‌کنند» (They Live By Night) ۱۹۴۷ (نیکلاس ری N. Ray)

Puppet Film

فیلمی که شخصیت‌ها و بازیگرانش عروسک هستند و اغلب به وسیله‌ی فیلمبرداری تک کادری حرکت داده می‌شوند، یعنی دوربین فیلمبرداری یک کادر از عروسک فیلم می‌گیرد، بعد عروسک را حرکت مختصری می‌دهند، یک کادر دیگر فیلم می‌گیرند و این کار همچنان ادامه پیدا می‌کند و وقتی این

سمفونی یک شهر بزرگ» (Serafinowicz) (Wieczorkiewicz) (Barbe-Bleue) (J. Painleve) (World in Opera) (Czarny Krol) (J. Kotowski) (Novy Gulliver) (Ptusko) اثر « سرافینوویچ (W. Rottmann) (L. Lye) (R. Florey) (W. Disney) (Free Radicals) (To Children of our Children's Children) (J. Halas) از « بجه های بجه های ما » (« از « لن لای » (« جعبه های رنگ » (« قسمت هایی از فیلم « فانتازیا » (« رادیکال های آزاد » (« به بجه های بجه های ما » (« جان هالاس » (« از « کارگردان و تهیه کننده اتریشی تئاتر برای نمایشی وضع کرد که جهت یک تئاتر جمع و جور و صمیمی در نظر گرفته شده بود. اصول « فیلم مجلسی » را « کارل مایر » سناریست اتریشی اعلام کرد. از این اصول سبک سینمایی خاصی ناشی شد که فیلم های وابسته به آن نوعی درام های ناتورالیستی پیرامون زندگی و احوالات افراد طبقه متوسط بود. خصیصه اصلی فیلم های مجلسی، رعایت وحدت زمان، سکان و واقعه است. دکورهای اختصر و ساده و تعداد شخصیت ها محدود است. قهرمانان معمولاً اسم ندارند، فیلم ها دارای محتواهای روانکاو، موجز، صمیمانه و محروم هستند و دوربین با مکث بر چهره ها و وقایع مفهوم نهانی و درونی صحنه را بازگو می کند. محیط غالباً سرد و تاریک و غمگین و تعییم و نماینده روحیه شخصیت هاست.

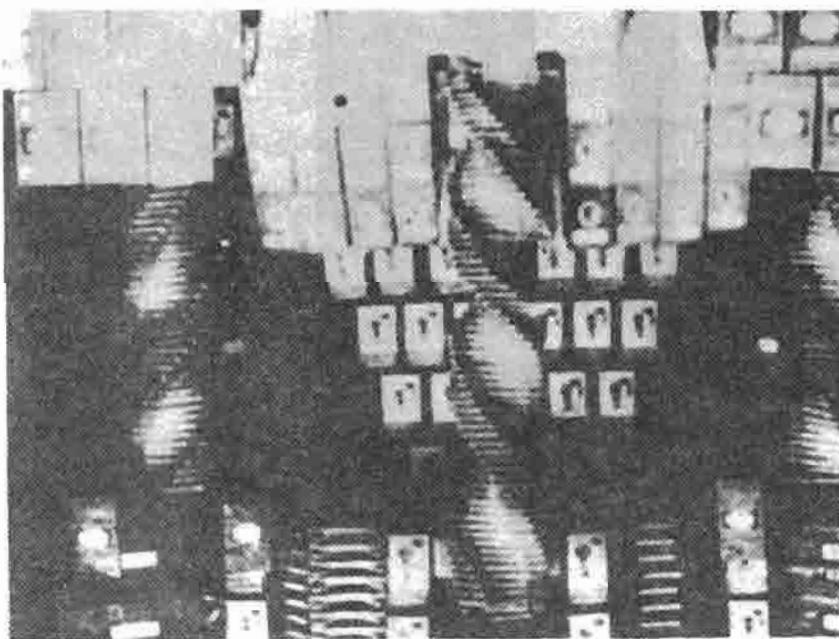
اثر « ویه چور کی یه ویچ » (Wiesław Więcorkiewicz) (Rysien Alzhesian) (« ریشن آلبی » (Barbe-Bleue) (« هرسه ازلهستان ») (« ژان پن لووه » (J. Painleve) (« از فرانسه ») (« دنیاد راپرا » (World in Opera) (« شاه سیاه » (Czarny Król) (« هر دو از یوزی کوتوسوویسکی » (J. Kotowski) (« گالیور جدید » (Novy Gulliver) (« از « پوشکو » (Ptusko) (« همه ازلهستان »).

Abstract Film فیلم مجرد (فیلم انتزاعی)
اصطلاحی که به گروهی فیلم های تجربی اطلاق می شود که به جای بیان قصه بر ایجاد احساس به وسیله نقش های تجربی تکیه می کنند، و به وجهی شعر مانند، بیشتر قابل حس هستند تا قابل درکیمندانه. فیلم مجرد از جنبش « سینمای پیشرو » (Avant-Garde) (رجوع شود) سرچشمde گرفت و بعداً دو شاخه پیدا کرد، یکی که اساسش عکاسی از واقعیت خارجی (بدون استفاده ای مضمونی و داستانی رایج از آن) بود، و دیگری که مستقیم به سراغ ماده ای کار تصویری تجربی می رفت؛ این گروه دوم بیشتر به فیلم های نقاشی متحرک روی می آورد، اعم از فیلمبرداری از روی نقوش مجرد و یا نقاشی مستقیم روی نوار فیلم.

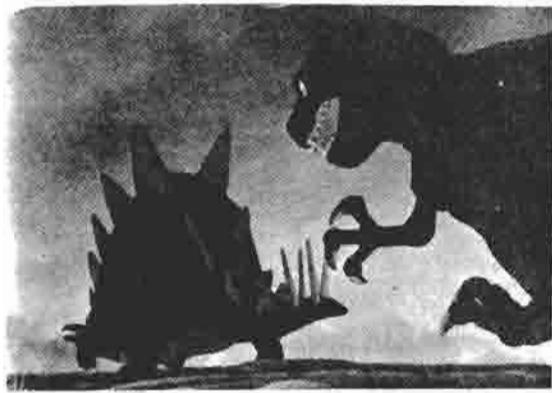
از نمونه های فیلم های مجرد می توان از این آثار یاد کرد: « سمفونی مورب » (Symphonie Morte) (Richter) (Diagonale Le Ballet-) (« باله مکانیک » (Balé Mécanique) (F. Leger) از « فرنان لژه » (Mechanique du Jeu) (Emak Bakia) (« من ری » (M. Ray) (« برلین » (Berlin)).

«هانس ریختر» (سمت چپ) و «من رای» (سمت راست) دونن از سرشناس‌ترین سینماگران فیلم مجرد—منتخب از جشن سینمای پیش روی همراه «مرگ کن آبرشتانی» (نفوسط) در سال ۱۹۲۹

نمایی از فیلم «باله مکانیک» ساخته: «فرانز لزه» — ۱۹۲۴

سینو مقابله: نمایه از فیلم «اماک با کیا» — ساخته‌ی من وای —
۱۹۲۶

تصویر بالا: نمایه از فیلم «فانتازیا» ساخته‌ی والت دیزنی — ۱۹۴۰ —
تصویر پائین: نمایه از فیلم «رادیکالهای آزاد» از «لن لای» —
۱۹۵۸

فیلم « مریلین » (Marlyin) (۱۹۶۳) که به زندگی هنرپیشه‌ی درگذشته‌ی آمریکایی « مریلین مونرو » (M. Monroe) می‌پرداخت و تکه‌هایی از فیلم‌های او به اضافه‌ی قسمت‌هایی از چند فیلم خبری بود، نمونه‌ای از یک « فیلم مجموعه‌ای » به حساب می‌آید.

همچنین در این نوع فیلم بر اشیاء تأکید بسیاری می‌شود و اشیاء برای خود اهمیت و زندگی خاصی پیدا می‌کنند. بدیع ترین جنبه‌ی « فیلم مجلسی » در آن است که میان نوشه‌های توضیح دهنده ندارد و این امور در تقویت تأثیر درونی و روانی بیان تصویری فیلم اثر مشبت دارد.

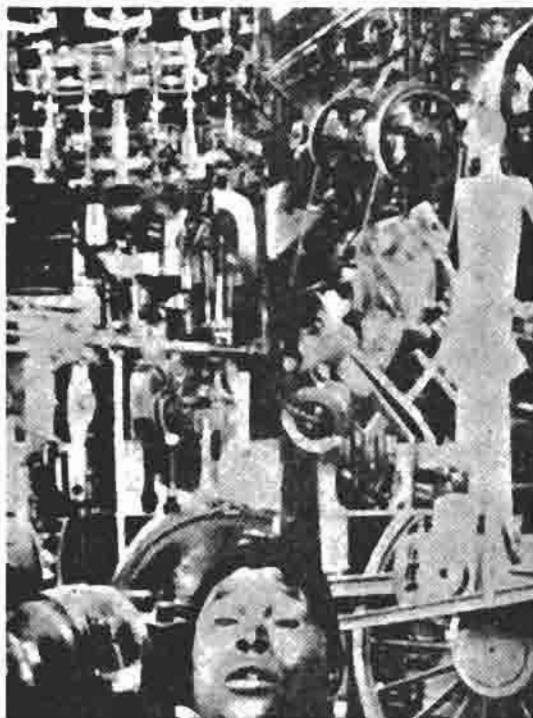
از طرف دیگر فقدان نوشه‌های توضیحی باعث می‌شود که شخصیت‌ها، انگیزه‌ها و تحولات داستان (برای آن که مفهوم باشند) به صورت بسیار ساده و واضحی ارائه شوند. بعضی از آثار عمدۀ‌ای که زیر عنوان « فیلم مجلسی » قرار می‌گیرند (و ساریوی تمام آنها را « کارل مایر » نوشته) اینها هستند: « پلکان عقبی » (۱۹۲۱) (Hintertreppe) « خورده شیشه » (۱۹۲۱) (Scherben) « سیلوستر » (۱۹۲۳) (Sylvester) « نازلترين مرد » (۱۹۲۴) (Der Letzte Mann) از فیلم‌های مجلسی ، « فیلم خیابانی » (Street Film) رجوع شود) ناشی شد .

فیلم مستند Documentary Film
ضبط واقعیت ، در مقابل فیلم داستانی (Fiction Film) . اولین فیلم‌های تاریخ سینما (مثلاً بعضی از فیلم‌های « برادران لویسییر » فرانسوی) آثار مستند هستند. فیلم‌های مستند از ۱۹۰۸ به عنوان فیلم خبری Newsreel جزو برنامه‌ی ثابت نمایش فیلم در سینماها درآمدند از اولین مستند‌های مهم آغاز سینما فیلم « سفر اکتشافی اسکات به قطب جنوب » (۱۹۱۱-۱۲) اثر (یا تدوین) هربرت پانتینگ (H. Panting) بود جنگ جهانی اول و لزوم تهیه‌ی فیلم‌های تبلیغاتی جنگی نیز به رواج مستند سازی کمک کرد. اولین توجه جدی به تهیه‌ی فیلم مستند و پیشرفت مهم در این زمینه در روسیه صورت گرفت. کمبود فیلم‌های خبری سربوط به دوران انقلاب سبب شد که فیلمسازان با حداقل سواد موجود، به وسیله‌ی تدوین دست به تجاری سازنده در بیان نکر و معنی بزنند « زیگاورتوف » از اولین تجربه‌کنندگان در این زمینه است که در فاصله‌ی ۱۹۲۲ تا ۲۵ ، بیست و سه فیلم خبری زیرعنوان « فیلم واقعیت » (Kino-Pravda) به وجود آورد. سبک تقطیع سریع و پر تحرک او به فیلم‌های داستانی روس و به مستندسازی در سراسر جهان راه یافت. در آمریکا « رابت فلاهرتی » (R . Flaherty)

**فیلم مجموعه‌ای (فیلم تألیفی)
Compilation Film**
فیلمی که تشکیل شده از تکه‌هایی که قبلاً به منظور دیگری فیلمبرداری شده و در فیلم دیگری نشان داده شده است. این نوع فیلم‌ها که از مجموعه‌ی تکه‌های فیلم‌های دیگر تشکیل می‌شوند تقریباً همیشه غیر داستانی هستند و هدف‌شان آسوزشی، اطلاعی، تأثیر گذارنده و یا سرگرم کننده است. خیلی از فیلم‌های مستند که مثلاً به نمایش اوضاع جنگ جهانی دوم می‌پردازند مجموعه‌ای از قطعاتی هستند که از اینجا و آنجا و فیلم‌های دیگر گرفته شده‌اند.

با فیلمی مثل «نانوک شمالي»

(Nanook of the North) (۱۹۲۲) در مقابل بيان کوبنده و شتابان مستند های روس، سبکی آرام و غنایی را ارائه داد. این دو شیوه بیان، تا به امروز دو سبک عمده و رایج مستندسازی باقی مانده است. موفقیت تجاری «نانوک» منجر به ساخته شدن مستند های دیگری چون «علف» (Grass) (۱۹۲۰) اثر «کوپر» و «شلسک» (Cooper & Schoedsack) و «موانا» (Moana) (۱۹۲۶) اثر «فلاهرتی» شد.

برلین سفونی شهر بزرگ (والتر روتند - ۱۹۲۷)

شرح تصاویر صفحه مقابل:

مالا: نانوک شمالي (رابرت فلاهرتی - ۱۹۲۲)

وسط (راست): در هیچ چیز مگر ساعات (البرتو کاوالکانتی - ۱۹۲۶)

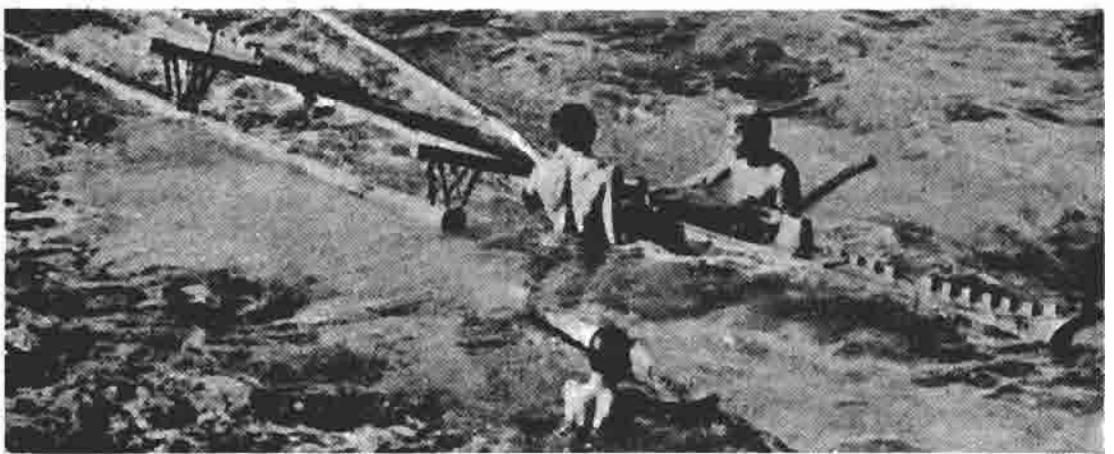
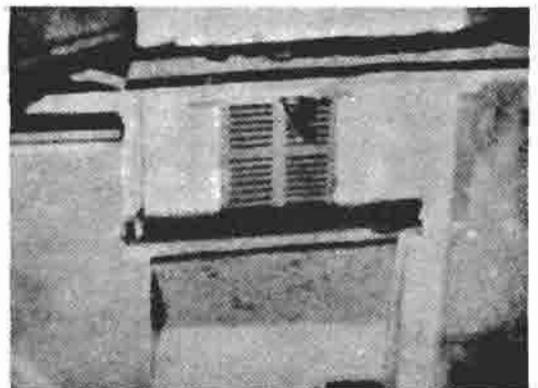
وسط (جب): سه ترانه‌ی لین (زیگاورنوف - ۳۴ - ۱۹۳۳)

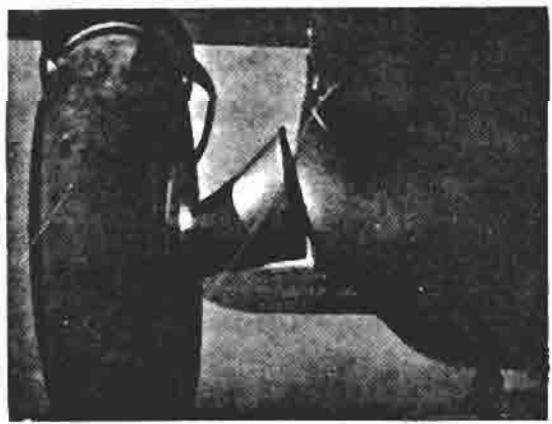
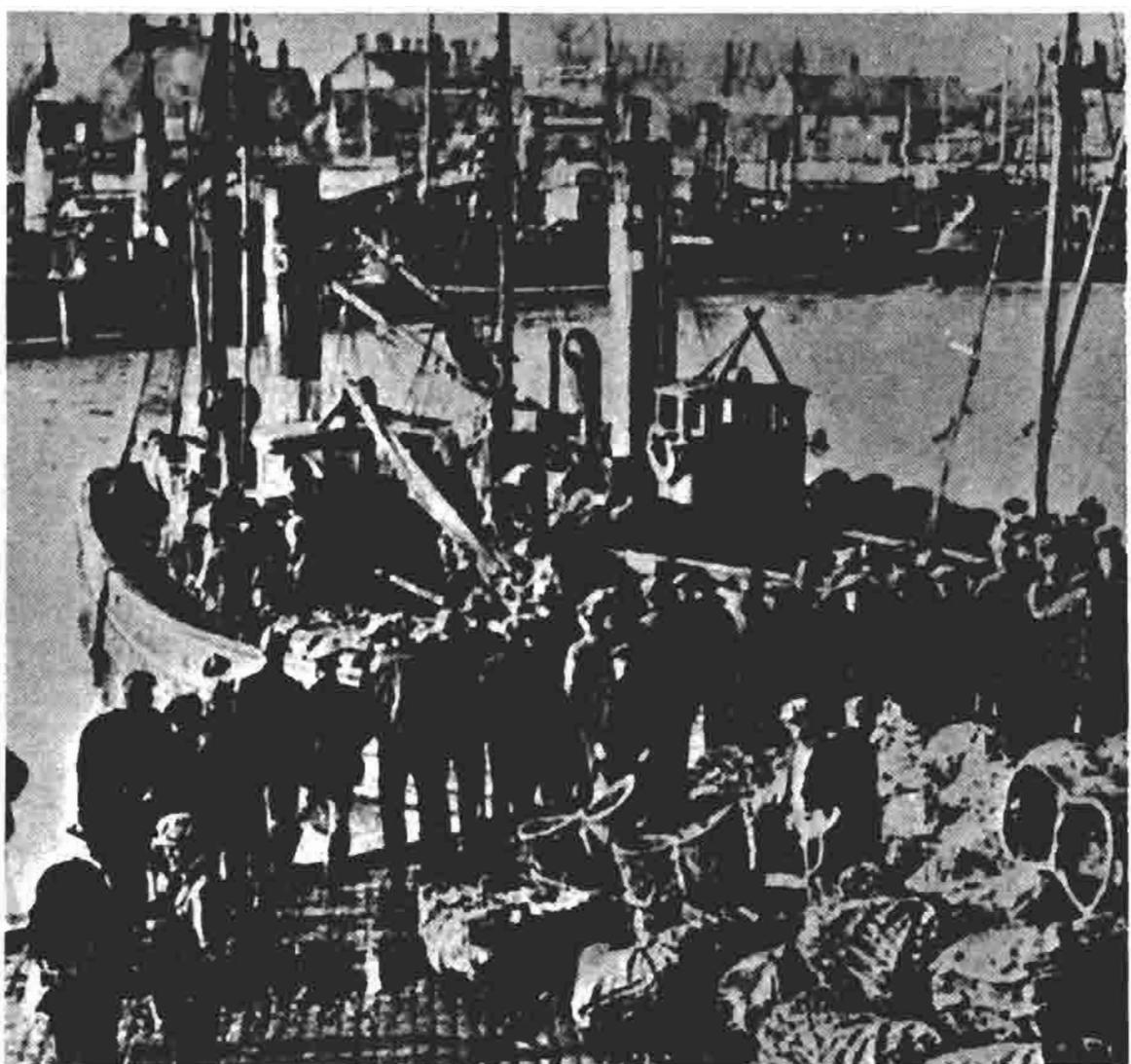
بانی: موانا (رابرت فلاهرتی - ۱۹۲۶)

سفر اکتسافی اسکات به قطب جنوب (یانیک - ۱۹۱۱)

فیلمسازان پیش رو آلمان و فرانسه دنبال کار سازندگان روس را گرفتند. «کاوالکانتی» (Cavalcanti) «در هیچ چیز مگر ساعات» (Rien que Les heures) (۱۹۲۶) « والتر روتمن » در « برلین سفونی شهر بزرگ » (۱۹۲۷) و « زان ویگو » در فیلم « درباره‌ی نیس » (A Propos de Nice) (۱۹۳۰) اثر سبک و ساختمان فیلم های روسی را نشان می دادند. در خود روسیه « ورتوف » کارخویش را با فیلم بلند « مردی با دوربین فیلمبرداری » و « سه ترانه‌ی لین » به اوج رساند، ولی آثارش به علت قالب گرایی موزد ایراد واقع شد. در این زمان مشخصات عمده و مشترک فیلم های مستند خود را بروز می داد: نقی ارزشهاي سیاسی و هنری سینمای تجاری (که هالیوود مظہر آن بود)، اعتقاد به فیلم به عنوان یک قالب بیان هنری و توجه به سیاستی عموماً چپ گرا . در انگلستان در دهه‌ی ۳۰ موجی از فیلم های مستند مسئول زیر نظر « جان گریرسن » (J. Grierson) به وجود آمد . گروه وی شامل « بازیل رایت » (B. Wright) (سازنده‌ی « ترانه سیلان » (Song of Ceylon) (۱۹۳۴) و « قطار ریستی شبانه » (Night Train)

، (H. Watt) ، « هری وات » (۱۹۳۶) « پل روتا » (P. Rotha) و « ادگارانستی » (E. Anstey) بود که بیشتر به اثرآموزشی فیلم توجه داشتند تا اثر میرگرم کننده و نمایشی . فیلم را وسیله‌ی بیانی و اقتاعی مهمی قلمداد می‌کردند و خطابشان به جوامع علاوه‌قمند محدود و توجهشان بد مسائل حاد اجتماعی مثل مسکن، غذا، آموزش، فقر، وغیره بود .

در دهه‌ی ۳۰ فیلم‌های مستند در آمریکا بیشتر فیلم‌های ده دقیقه‌ای خبری و مسافرتی (سفرگزاری) بود، اما به تأثیر از فیلم‌های مستند، سبکی واقع گرا به فیلم‌های جنایی نیز راه می‌یافتد. در عین حال فیلمسازانی مثل « پل استراند » (P. Strand) با فیلم « موج » (The Wave) (۱۹۳۷) و « پارلورنتس » (Pare Lorenz) با « خیشی که دشت‌ها را شکافت »

(The Plow that Broke the Plains)

(۱۹۳۶) و « رودخانه » (The River) (۱۹۳۷) نمونه‌هایی از فیلم‌های مستند متعهد و بیدار را ارائه دادند . . . اما فیلمساز مستند جهت گیر بزرگی که در دهه ۳۰ ظهرور کرد و هنوز از بزرگترین مستند سازان باقی مانده « یورس ایونس » (Joris Ivens) هنندی است که در مراسر دنیا، هر جا که مستنده‌ی اجتماعی مهمی بوده فیلم ساخته است و « زمین اسپانیائی » (The Spanish Earth) (۱۹۳۷) « چهارصد میلیون » (The 400 Million)

(۱۹۳۸) نمونه‌های شاخصی هستند .

« زمین بی‌نان » (Las Hadas) (۱۹۳۲) کار « لوییس بونوئل » در اسپانیا، و فیلم‌های « لئی رایفن اشتال » (L. Riefenstahl) در آلمان از فیلم‌های مستند معروف دیگر دهه‌ی ۴۰ هستند. خانم « رایفن اشتال » با دو فیلم « پیروزی اراده » (Triumph des Willen)

این صفحه (بالا): بس شانه (رابت، واب - ۱۹۳۶)

وسط: سرزمین (رابرت فلاهرتی - ۱۹۴۱)

پائین: دنیا نرومند است (پل روتا - ۱۹۴۸)

شرح تصاویر: صفحه مقاله، بالا: آب آورده‌ها (جان گربرمن - ۱۹۲۹)

پائین (راست): برخورد (پل روتا - ۱۹۲۲-۳)

پائین (چپ): ترانه سیلان (بازیل رابت - ۱۹۳۵)

حیوانات . امروزه جای خالی فیلم مستند را تلویزیون پر کرده است .

Musicals

فیلم موزیکال

فیلم موزیکال ، مثل فیلم «وسترن» ، یک پدیده خاص سینمای آمریکاست، یعنی در این سینما بوجود آمده، تکوین پیدا کرده و بهترین انواعش به ظهور رسیده است.

در تعریف فیلم موزیکال، هر فیلمی را که برای تنوع چند صحنه آواز و رقص داشته بشد نمی‌توان موزیکال دانست؛ موسیقی و رقص و آواز باید جزء اصلی وجود آن را بذیر فیلم باشد و در روایت قصه و رساندن حالت و معنی اثر نقش اساسی بازی کند.

اولین فیلم ناطق سینما، «خواننده جاز» The Jazz Singer (۱۹۲۷) یک فیلم آوازدار (هرچند نه موزیکال به معنی واقعی) بود . در سال ۱۹۲۹ فیلم «ملودی برودوی» (Broadway Melody) براساس یک واریته موزیکال تئاتری ، با صحنه‌های متعدد رقص و آواز چنان محبوبیتی یافت که سیل فیلم‌های رقص و آوازدار و باصطلاح واریته‌ای سرازیر شد، بطوریکه در سال ۱۹۳۱ هفتاد فیلم موزیکال از این نوع روی پرده آمد. بازیگران این فیلم‌ها همان هنرپیشگان واریته‌های تئاتری بودند، اما در عمل نتوانستند خود را با شرایط فیلمسازی تطبیق دهند و هالیوود از همان آغاز کار مجبور به یافتن و تربیت استعدادهای موزیکال خاص سینما شد. بیشتر موزیکال‌های اولیه ، نظیر «واریته هالیوود» (Hollywood Revue) (Show of Shows) (King of Jazz) (۱۹۲۹) و «سلطان جاز» (King of Jazz) (۱۹۳۰) صورت واریته‌هائی را داشتند که

و «المپیا» (Olympia) (۱۹۳۸) دو حمامه در بزرگداشت نازیسم به وجود آورد. جنگ دوم جهانی بازار مستند سازی را بخاطر ساختن فیلم‌های تبلیغاتی رواج بیشتری بخشید.

بعضی از فیلمسازان حرفه‌ای سینمای آمریکا، مثل «جان فورد» «ویلیام وایلر» و «جان هیوستون» به ساختن اینگونه آثار دست زدند «هدف امشب» (Target for Tonight!) (۱۹۴۰) اثر «هری وات» و «زادگاه» (The Native Land) (۱۹۴۲) کار «پل استراند» نمونه‌های دیگری از فیلم‌های مستند برجسته دوران جنگ بودند. جنبه‌ی سندی در کار خیالی از فیلمسازان واقع‌گرا خاصه فیلمسازان سیک نتورآلیست ایتالیا اثر داشته و در واقع وجه تمایز آنها بوده است . از آن زمان تا به امروز از فیلمسازان و فیلمهای مستند شاخص در کشورهای عمدۀ فیلمساز می‌توان از این نمونه‌ها یاد کرد:

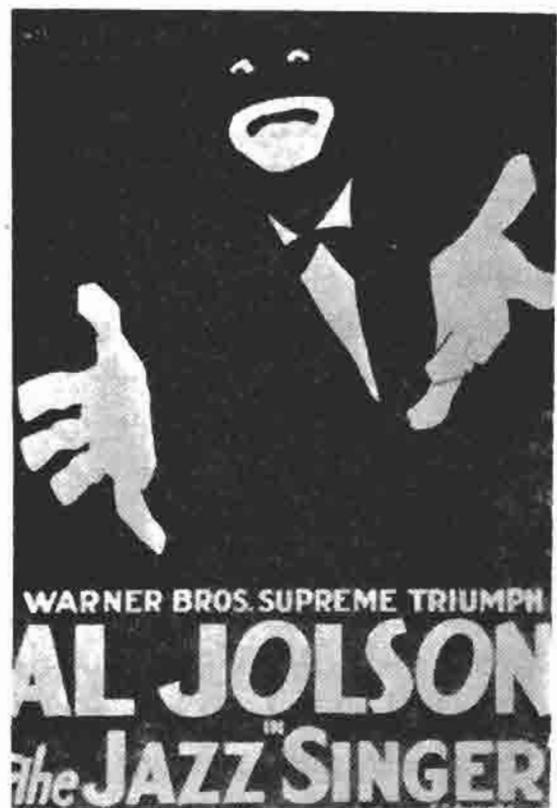
«سرگذشت لوئیزیانا» (Louisiana Story) (۱۹۴۸) اثر «فلاهرتی»، «ماجرای بزرگ» (The great Adventure) (۱۹۵۳) اثر «آرنه سوکسدورف» (Arne Sucksdorff) «هلندانسانی» (The Human Dutch) (۱۹۶۳) اثر «برت هانسترا» (Bert Haanstra) «گرنیکا» (Guernika) (۱۹۵۰) و «شب و مه» (Nuit et Brouillard) (۱۹۵۵) اثر «آلن رنه»، «خاطرات یک تابستان» (۱۹۶۱) اثر «ژان روشن» (Le Joli Mai) (۱۹۶۳) «ماه مه زیبا» (May is Beautiful) اثر «کریس مارکر»، «اندوه و ترحم» (Chagrin et la Pitie) (۱۹۶۹) اثر «مارسل اوفولس»، «وود استاک» (Woodstock) (۱۹۷۰) کار «مارک وازلی» (M. Wasleigh) و چند فیلم از والت دیزنی در باره‌ی زندگی

هنرپیشه‌های برودوی، رادیو، و نمایشات کاباره‌ای را در برنامه‌های موزیکال مجللی توازن با قطعات کمیک نشان می‌دادند. این فرسول تا سالها بصورت چهارچوب فیلم‌های موزیکال باقی ماند (اوج این قالب را وینسنت مینلی - V. Minelli - در فیلم «مهریان زیگفیلد» - Ziegfeld Follies - ۱۹۴۵ ، نشان داد).

اولین فیلم‌های موزیکال هالیوودی هم چنین نمودار اپرت‌های تأثیری بودند. سهم خلاقه دو کارگردان عمده سینما، «ارنست لوییج» (E. Lubitsch) و «روین مامولیان» (R. Mamoulian) وجاذبه هنرپیشگانی مثل «جنت مک دونالد» (J. Macdonald) «نلسون ادی» (N. Eddy) و «موریس شوالیه» (M. Chevalier) «اپرت»‌های سینمائی یا کمدی موزیکال عاشقانه را قالبی بسیار محبوب و موفق ساخت. هر چند محبوبیت این فیلم‌ها با شروع جنگ دوم جهانی زوال یافت.

بسیاری از موزیکال‌های اولیه را رسراسر یا قسمت‌هایی رنگی (تکنی کالر) فیلمبرداری می‌کردند. گرچه بحران اقتصادی آمریکا تهیه کنندگان را واداشت که تا مدتی رنگ را کنار بگذارند. فقط از سال ۱۹۳۹ ، و با فیلم «جادوگر شهر زمرد» (The Wizard of Oz) بود که رنگ در موزیکال با تمام تأثیر خود بکار گرفته شد و جزء جدائی تا پذیر و لازم این نوع فیلم درآمد.

هالیوود آهنگ سازان چندی نظریر «ریچارد راجرز» (R. Rogers) «کول پورتر» (Cole Porter) ، «جروم کرن» (I. Berlin) و «ایروینگ برلین» (J. Kern) را از برودوی به سینما کشید این دو نفر اخیر ترانه‌های بسیار معروفی برای فیلم‌های زوج

بوستر «خواننده جاز» (بالا) و آن حاسون در سانس از فیلم «خواننده جاز» ۱۹۲۷ (پائین).

پرده سینما از وجود صد ها رقص که حرکاتی بسیار منظم و در عین حال متنوع را بر زمینه دکورهای عظیم و گاه سور رئالیستی اجرا می کردند، پر شد. نمونه هائی از این رقص ها گل های عظیمی بود که از وجود صد ها رقصه تشکیل می شد و اشکال مختلفی به خود می گرفت، وجود صد ها نوازنده دور یک پیانوی غول آسا، صد ها دختر بجای تزئین های یک کیک عظیم جشن و یا به جای ملوانان یک کشتی، محدودی از طرح های او بودند. بداعت دهای «برکلی» و نوع نگاه او بر صحنه های رقص و شرکت دادن دوربین در صحنه های دل و زمینه کارهای بهترین سازندگان فیلم های موزیکال در سالهای آینده شد. فیلم های موزیکال با هنرپیشگانی مثل «آستر»، طراحانی مثل «برکلی» و موسیقی ترانه سازهای سوق، یکی از معحبوب ترین انواع فیلم در دهه سی و چهل شد. در این سالها هر استودیوی هنرپیشه دای موزیکال خاص خود را در اختیار داشت، از جمله فرد آستر و جینجر راجرز (استودیو آر. ک. او. یینگ کرازبی) (B. Crosby) (بارامونت)، «دینا دوربین» (Deanna Durbin) (یونیورسال)، «آلیس فی» (A. Faye) (بتی گربل) (B. Grable) (فوکس قرن بیستم)، ولی مهم ترین و مشخص ترین موزیکال ها مخصوصاً در دهه چهل و پنجاه از استودیوی «مترو گلدوین مایر» صادر گردید که منابع نامحدودی از هنرپیشه و دکور و سرمايه در اختیار داشت. اولین هنرپیشه متایز موزیکال های «مترو» «جودی گارلند» (J. Garland) بود که با فیلم «جادوگر شهر زمرد» در این زمینه شناخته شد.

«آرتور فرید» (A. Freed) بعوان تهیه کننده مهم ترین مسئول تعیین سبک و مشخصات

رقص «فرد آستر» (F. Astaire) و «جینجر راجرز» (G. Rogers) ساختند. این دو نفر با ۹ فیلم مشترک شاید معروف ترین زوج در تاریخ فیلم موزیکال باشند. آهنگساز شهرور «جرج گرشوین» (G. Gershwin) فقط برای چهار فیلم آهنگ ساخت ولی بعد از سرگش موسیقی او اساس دو فیلم مشهور «یک آمریکایی»، در پاریس (An American in Paris) (۱۹۵۱) - و «چهره سخوه» (Funny Face) (۱۹۵۷) - (در ایران: «چهره زیبا») قرار گرفت.

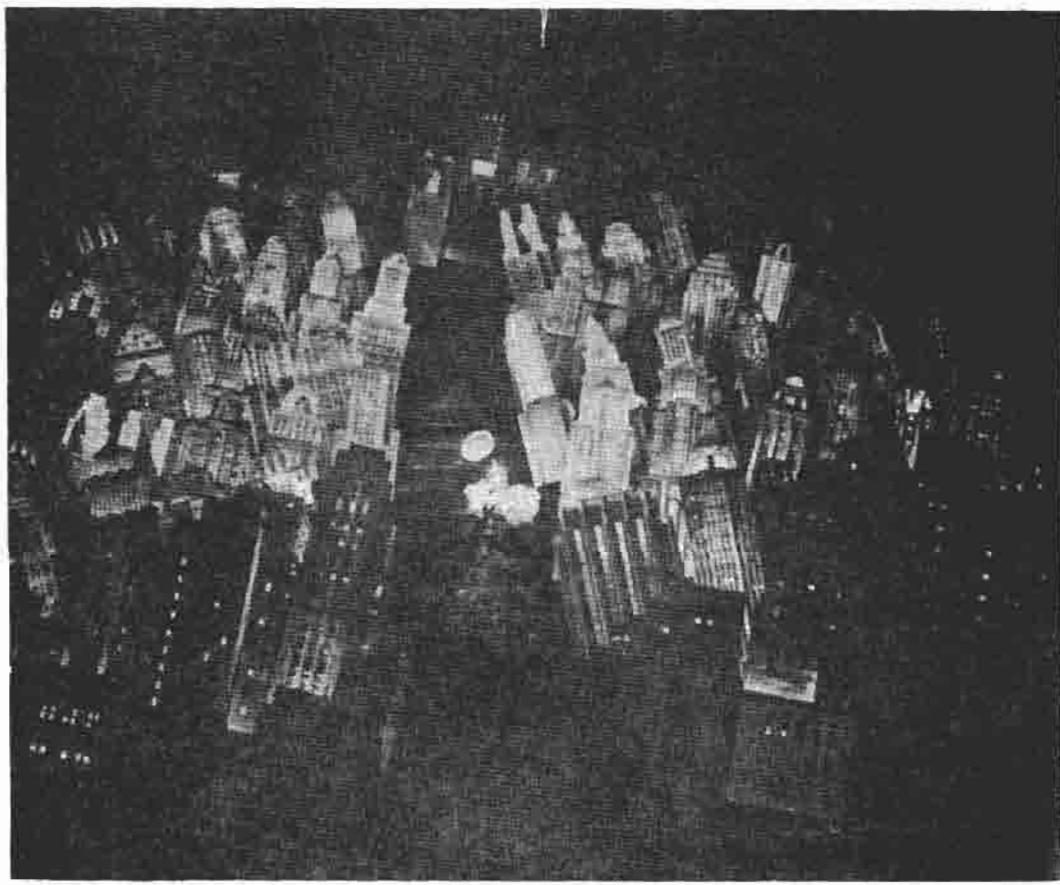
اولین فیلم های واریته دار و «اپرت» - های سینمائي که عکس بگردان نمایش های محبوب و موفق تثاتری دهه بیست بودند کم کم جای خود را به موزیکال های مخصوص سینما با شخصیت و قالب سینمایی می دادند. نقطه شروع «فیلم» موزیکال را «خیابان چهل و دوم» (42 Street) (۱۹۳۳) به کارگردانی «لولد بیکن» (L. Bacon) و «پرواز به ریو» (Flying Down to Rio) (۱۹۳۳) به کارگردانی «تورنتون فریلند» (T. Freeland) می دانند. «خیابان چهل و دوم» رقص هایش بر اساس ریتم جاز و در مایه رقص استپ (Tap Dancing) بود. این فیلم شخصیت بزرگ فیلم های موزیکال «باز بی برکلی» (Busby Berkeley) را بعنوان کارگردان و طراح رقص معرفی کرد، رقص هایی که با تعداد کثیری رقص و با حرکات بسیار متنوع، پیچیده و چشمگیر، بر زمینه دکورهای مفصل و غریب انجام می گرفت. دوربین فیلمبرداری که قبل از اینجا در وضعیت های ثابت از اجرای صحنه های رقص و آواز فیلم می گرفت در طرح های «برکلی» با حرکات نرم و پیچیده خود جزو گروه رقصان درآمد.

بهترین موزیکال‌های هالیوود در دهه چهل و پنجاه و معرف اغلب هنرمندان بزرگ موزیکال بود. آثار اورا شکوه چشم‌گیر ولی توانم با ظرافت و حسن سلیقه استفاده بجا و مؤثر از رنگ و دکور، سناریوی خاص فیلم (اقتباس نشده)، قطعات موزیکال جزو ذات قصه، موسیقی خوب و دلپذیر وجود رقصان و خوانندگان توانانی که در عین حال به نقش‌های خود می‌خوردند مشخص می‌کرد.

«آرتور فرید» بود که به معرفی و پروردگاری از بزرگترین استعدادهای تاریخ سینمای موزیکال «وینسنت میتلی» کمک کرد. حاصل کار این دو بعنوان تهیه‌کننده و کارگردان فیلم هائی نظیر «موا در سن لوئی ملاقات کن» (Meet me in St. Louis) (۱۹۴۴) با شرکت «جودی گارلند»، «مهره‌یان زیگفلد» (۱۹۴۵) «دزد دریائی» (۱۹۴۸)، «در شهر» (۱۹۴۹)، «یک آمریکائی، د، یادیس» (۱۹۵۱)، «آواز د، با، ان» (۱۹۵۲) «دعوت به رقص» (۱۹۵۶) - *Invitation to the Dance* - که شخصاً کارگردانی و رول اول را بازی کرده بود. «آرتور فرید» همچنین «روین مامولیان» را به کارگردانی دو موزیکال *Summer Holiday* - (۱۹۴۹) و «جوراب ابریشمی» (۱۹۵۶) - *Silk Stockings* - وداداشت در اواخر پنجاه، بالا رفتن هزینه تولید و کاهش تماشاگران کم کم ساختن فیلم‌های موزیکال را که نوع پرخرجی از فیلمسازی بود، غیر قابل صرفه می‌ساخت. سلیقه عامه عوض می‌شد و رغبت به قصه‌های پریان و حوادث غیر واقعی جای خود را به تمایل به ماجراهای واقعی می‌داد. نمایشات تئاتری موفق همچنان به فیلم هائی نظیر «او کلاما!» (۱۹۵۰) - *Oklahoma!* - «جنوب اقیانوس آرام» (۱۹۵۸) - *South Pacific* - (۱۹۵۸) برگردانه می‌شدند ولی اینها فیلم موزیکال به معنی واقعی‌اش نبودند. تنها کسی مثل «استانلی دان» بود که در فیلم هائی مثل «بازی پیشامه» (۱۹۵۷) - *Pajama Game* - (۱۹۵۷)، «بنکی‌های لعنتی» (۱۹۴۹) - *Damn Yankees* - و «بنکی‌های لعنتی» (۱۹۴۹) - *On the Town*

بهترین موزیکال‌های هالیوود در دهه چهل و پنجاه و معرف اغلب هنرمندان بزرگ موزیکال بود. آثار اورا شکوه چشم‌گیر ولی توانم با ظرافت و حسن سلیقه استفاده بجا و مؤثر از رنگ و دکور، سناریوی خاص فیلم (اقتباس نشده)، قطعات موزیکال جزو ذات قصه، موسیقی خوب و دلپذیر وجود رقصان و خوانندگان توانانی که در عین حال به نقش‌های خود می‌خوردند مشخص می‌کرد.

«آرتور فرید» بود که به معرفی و پروردگاری از بزرگترین استعدادهای تاریخ سینمای موزیکال «وینسنت میتلی» کمک کرد. حاصل کار این دو بعنوان تهیه‌کننده و کارگردان فیلم هائی نظیر «موا در سن لوئی ملاقات کن» (Meet me in St. Louis) (۱۹۴۴) با شرکت «جودی گارلند»، «مهره‌یان زیگفلد» (۱۹۴۵) «دزد دریائی» (۱۹۴۸)، «در شهر» (۱۹۴۹)، «یک آمریکائی، د، یادیس» (۱۹۵۱) - *The Pirate* - (۱۹۴۸) - باز با شرکت «جودی گارلند»، «واگن نمایشات» (The Band Wagon) (۱۹۵۳)، «ژی، ژی» (Gigi) (۱۹۵۴)، «زنگها میزند» (Bells Are Ringing) (۱۹۵۰) - در ایران : «تلفن چی ناقلا») بود. همین تهیه‌کننده یکی دیگر از بهترین استعدادهای موزیکال «جین کلی» (G. Kelly) را زیر بال گرفت. «کلی» در کنار «فرد آستر» یکی از بهترین رقصندگان فیلم‌های موزیکال بود که در عین حال در کارگردانی چند فیلم و طراحی رقص‌ها دست داشت، شخصیت دیگری که باز «آرتور فرید» در زمینه موزیکال معرفی کرد کارگردان مشهور، «استانلی دان» (S. Donen) است. او و «کلی» باتفاق چند فیلم ناب در این زمینه بوجود آوردن، مثل «در شهر»،

صفحه مقابل: (بالا - راست): لنگرکشی، ۱۹۵۴ - (بالا - چپ): آواز در باران، ۱۹۵۲ - (پائین): خیابان چهل و دوم، ۱۹۳۳
شرح تصاویر این صفحه: (بالا): در شهر، ۱۹۴۹ - (پائین): داستان وست ساید، ۱۹۶۱

- (۱۹۵۸) Lizstomania - دیده نمی شود . مقایسه ای بین دو فیلم موزیکال براساس یک قصه ، یکی « جادوگر شهر زمرد » و دیگری - The wiz - محصول اوایل دهه هشتاد نمودار انحطاط این سبک و فقدان استعداد درخشنان در بین فیلمسازان امروز است ، استعدادی که بتواند باری برابری با امثال « وینسنت مینلی » ، « استانلی دانن » و « جین کلی » را داشته باشد .

Screenplay **فیلم‌نامه (سناریو)**
 به واژه‌ی « سناریو » (Scenario)
 رجوع شود .

Kino-Glaz **فیلم - نگاه**
 اصطلاحی که به وسیله‌ی فیلمساز روس « ژیگاورتوف » (Dziga Vertov) ابداع شد که هم تصور سینما را از نظر او و هم گروه فیلمسازانی را که در این نظریات با او شریک بودند در بر بگیرد . این گروه را گاه « سینما چشمی » (Kinokki) هم خوانده‌اند . « Kino-Glaz » (۱۹۲۴) عنوان یکی از فیلم‌های این گروه نیز بود . نظریات « ورتوف » که در واقع پدر « سینما - حقیقت » بود در فیلم معروف او « مردی با دوربین فیلمبرداری » (۱۹۲۹) Chelovek S. Kinoapparatom منعکس است

- (۱۹۶۱) نشان داد که می‌توان نمایش‌های موزیکال را به قالب سینمائی موفقی درآورد . موزیکال‌های محبوب دهه ۶۰ مثل « داستان وست‌سايد » - West side Story - (۱۹۶۴) « بانوی زیبای من » - My Fair Lady - (۱۹۶۵) « آوای موسیقی » - The Sound of Music - (۱۹۶۵) در ایران : « اشکها و لبخندها » توفيق خودرا همانقدر به محبوبیتی که در قالب نمایش - های موزیکال تئاتری داشتند مدیونند که به سینما . موفقیت تجاری « آوای موسیقی » - Mary Poppins - (۱۹۶۶) ساختن تعدادی کمدی موزیکال را در این دوره سبب شد که اغلب ناموفق بودند . بطوریکه در سالهای ۷۰ و اوایل ۸۰ دیگر فیلم موزیکال عمدتی که سینمای متمايزی هم باشد بچشم نمی‌خورد بجز دو اثری که « باب‌فوسي » - B. Fosse - ساخته است : کاباره Cabaret - (۱۹۷۲) و « تمام این سروصد » - All That Jazz - (۱۹۸۰) خارج از سینمای آمریکا هم فیلم‌های موزیکال محدودی بروز کرده‌اند که کمتر جزو یک دوره و روند فیلمسازی بوده و به خارج راه یافته‌اند ، نظیر « کنگره میرقصد » Der Kongress Tanzt - (۱۹۳۱) و چند فیلم دیگر در اواخر دهه ۷۰ از آلمان ... در فرانسه چند فیلم در اوایل دوران صامت از « رنه کلر » و یکی دو فیلم در دهه ۶۰ از « ژاک دمی » J. Demy مثل « چتری‌ای شربورگ » Les Parapluies de Cherbourg - (۱۹۶۴) - در انگلستان موزیکال شاخصی جز دو سه اثراز « کن راسل » در دهه ۷۰ که غرابت‌ها و مبالغه‌های خاص خودرا دارد (مثل « دوست پسر » The Boy Friend و « لیستومانیا »

بیرون می‌کشید، و آنان را در خیابان، گاه با فضایلی رویرو می‌ساخت که در خانه وجود نداشت. بعضی از نمونه‌های «فیلم خیابانی» آینها هستند:

«خیابان» (Die Strasse) ساخته‌ی «کارل گرونن» - K. Grune (۱۹۲۳)، «خیابان بی نشاط» - Die Freudlose Gasse (G.W. Pabst) ساخته‌ی «گورگ ویلهلم پابست» - (۱۹۲۰) «فاجعه‌ی یک روسپی» (Dirnentragodie) ساخته «برونوران» Bruno Rahn (۱۹۲۷) (همچنین نگاه کنید به اصطلاح «فیلم مجلسی») (Kammerspiel Film)

فیلم‌های گانگستری Gangster Films

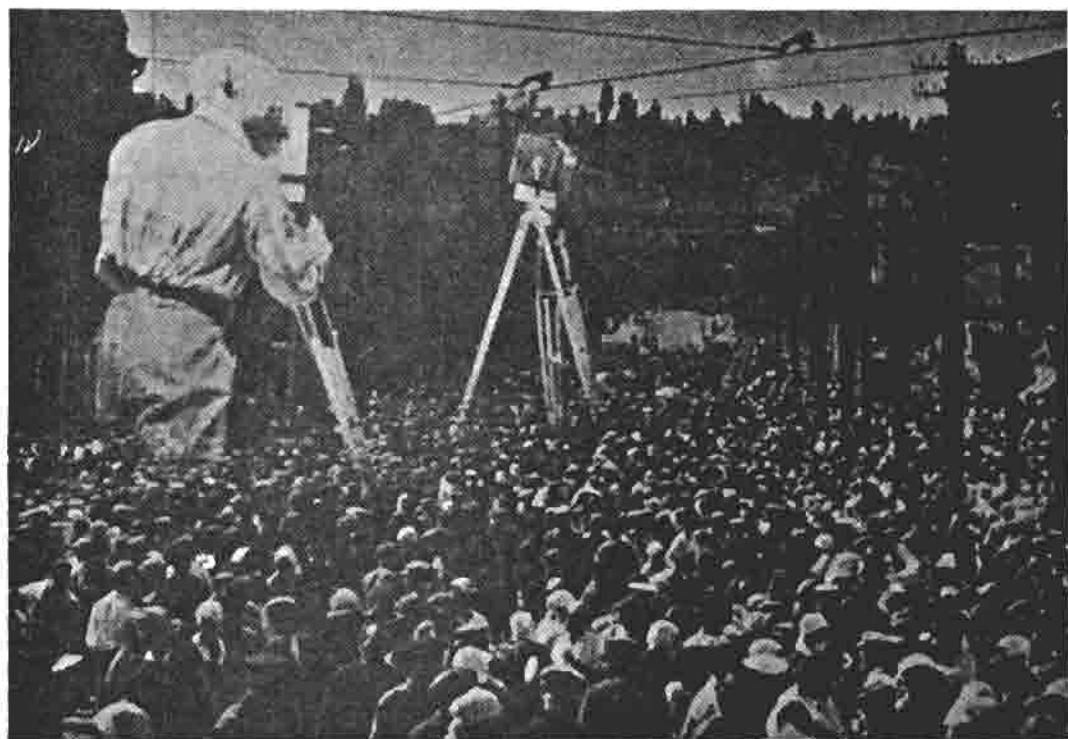
فیلم‌های گانگستری همانطوریکه از این عنوان بر می‌آید بطور عمدی به زندگی تبهکاران بزرگی مربوط می‌شوند که اغلب سرکرده و یا وابسته به یک گروه (Gang) مشتمل تبهکار بودند. این فیلم‌ها بعنوان یک نوع (Genre) خاص در سینمای آمریکا در دهه ۳۰ و ۴۰ به اوج اعتبار رسیدند. ولی اصل پیدایش فیلم‌های جنائی را باید در سینمای فرانسه و در دهه اول قرن بیستم جستجو کرد، در فیلم‌های «لوئی فویاد» (L. Feuillade)، سریال‌هایی مثل «فانتوما» (Fantomas) (۱۹۱۳)، «خون‌آشامان» (Les Vampires) (۱۹۱۵ - ۱۹۱۶) و «ژودکس» (Judex) (۱۹۱۷) که انسانه‌هایی از اعمال تبهکاران مقتدر و یا قهرمانانی بود که با تبهکاران مبارزه می‌کردند در همین زمینه در سال ۱۹۱۲ فیلم «تفنگداران

فیلم نیتراتی Nitrate Film

- فیلم ۳۵ میلی‌متری، بر اساس سلولز نیترات، که در ۱۸۸۹ به وسیله‌ی «جر-ایستمن» G. Eastman صاحب مؤسسه‌ی کداک (Kodak) به عنوان اولین نوار فیلم قابل انعطاف ابداع و عرضه شد تا سال ۱۹۰۱ باب بود منتها خیلی زود آتش می‌گرفت و وقتی در دستگاه نمایش سریع رد می‌شد و داغ می‌شد ایجاد حریق می‌کرد. این نوع فیلم در سال ۱۹۰۱، جای خودرا به فیلم نسوز (Safety Film) داد. فیلم‌های قدیمی چاپ شده روی نوار نیتراتی نگاهداریشان در بایگانی‌ها مشکل است چون بعد از مدتها نیلم یا می‌سوزد یا خود بخود به هم‌همی‌چسبد و پودر می‌شود. خیلی از بایگانی‌های فیلم‌سازی در برگرداندن فیلم‌های قدیمی روی نوار فیلم نسوز امروزی دارند که عمرش طولانی تر و نگاهداریش آسان‌تر است.

Filmology (فیلم‌شناسی)
نمطالعه و تحلیل سینما به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی، سیاسی و تاریخی.

Street Films فیلم‌های خیابانی
اصطلاحی که اولین بار بوسیله‌ی نویسنده و نظریه‌پرداز آلمانی «زیگفرید کراکائز» Z. Kracauer در توصیف گروهی فیلم آلمانی به کار رفت که در فاصله‌ی ۱۹۲۰ تا ۳۰ ساخته شد. در داستان این فیلم‌ها جذبه‌ی ترسناک و منوع زندگی خیابانی، قهرمانان را از دزون زندگی کدر و یک نواختشان

دونما از فیلم «مردی با دوربین فیلمبرداری» اثر «ز بگاورنوف» ۱۹۲۸

تصویر بالا: جرج آیستمن (سمت چپ) صاحب مؤسسه کداک و توماس ادیسون (سمت راست)
تصویر پائین: نمایی از فیلم « خیابان بی نشاط » (گورگ و بلهم باست - ۱۹۲۵)

و بیکاری به نحوی تبهکاری را توجیه کرد. در این دوره بود که جنایتکارانی که بعدها در فیلم‌ها به دفعات مطرح شدند، نظیر «جان دیلینگر» (J. Dillinger)، «نلسون بچه صورت» (Baby face Nelson)، «کلی مسلسل چی» (Machine Gun Kelly)، «نه بیکر» (Ma Baker) و پسرانش، فلوبید خوشگله «پالاخره» (Pretty Boy Floyd) و «بانی و کلاید» (Bonnie & Clyde) به ظهور رسیدند.

در دهه ۳۰ استودیوی فیلمسازی برادران وارنر این نوع فیلم را تقریباً بکلی در انحصار خود درآورد. مشخصه فیلم‌های گانگستری در این دوره پس کوچه‌های واقعی، آسفالت‌های باران خورده، خیابان‌های تاریک، اسکله‌های شبانه، تالارهای بیلیاردباری، مشروب‌خانه‌های پردواد، کاباره‌ها، آپارتمان‌های شیک، گفتار عایانه موجز، تیپ‌های خشن، بیرحم، خونسرد و جذاب، صدای شلیک گلوله و قرقز لاستیک اتوموبیل‌ها در تعقیب هم بود.

شرح تصاویر صفحه مقابل:
سنون اول (بالا): نمایی از فیلم «فانتوماس» ساخته‌ی: لوئی فرباد (۱۹۱۳)

سنون اول (یائین): نمایی از فیلم «زودکس» ساخته‌ی: لوئی فرباد (۱۹۱۷)

سنون اول. (جب): بوستر «فانتوماس» تصویربایین: نمایی از فیلم «خون آشامان» ساخته‌ی: لوئی فرباد (۱۹۱۵-۱۹۱۶)

کوچه پیک (Musketeer of Pig Alle) اثر «گریفیت» را داریم که بیشتر شرح احوال خردۀ دزدها و او باش است. در دهه ۲۰ فیلم شاخص در این مایه، دنیای تبهکاران (Underworld) (۱۹۲۷) اثر «جوزف فن اشتربنبرگ» (S. Von Sternberg) است. ولی بهره‌گهت معمولاً فیلم سزار سوچک (Little Caesar) (۱۹۳۱) اثر «مروین لر روی» (Mervyn Le Roy) (راسر آغا) فیلم‌های گانگستری و بایه‌گذار سنت‌های رایج دباین نوع فیلم می‌دانند.

گانگسترها متشکل بیسیر وابسته به طایفه ایتالیائی الاصل «مافیا» بودند که با اولین مهاجرین به آمریکا آمدند و بزودی بساط تبهکاری را قبضه کردند. اوج پیدایش دستجات متشکل تبهکار در دهه ۲۰ بود که قانون منع فروش و استعمال مشروبات الکلی باعث رواج گاچاق‌الکل شد و چون در این کار سود هنگفتی وجود داشت گانگسترها آنرا بدست گرفتند. مبارزه این دستجات با همیس و با گروه‌های رقیب خوراک جنجالی روزنامه‌ها بود و شخصیت‌های معروف گانگستری با زندگی استثنائی، ماجراجویی‌ها، بیرحمی و قدرت و ثروت سرشار خود موضوع روز شدند، از همه مهم‌تر «آل کاپونی» (Al Capone) که اعمالش مستقیم و غیر مستقیم زمینه چند فیلم (از جمله همان «سزار کوچک») قرار گرفت، فیلم «صورت رُخمی» (Scarface) (۱۹۳۲) اثر هوارد هاکز نیز کمابیش شخصیت «کاپونی» را ارائه می‌داد تا بعد‌ها که چند فیلم با اشاره مستقیم به اسم و اعمال او ساخته شد.

اوج کمال فیلم گانگستری ده‌ساله ۱۹۳۰-۴۰ است، دوره‌ای که بحران اقتصادی و فقر

می شود.

جنگ دوم جهانی فیلم های گانگستری را تحت الشاعر قرار داد، هر چند «مارک هلینگر» (M. Hellinger) به تهیه چند فیلم در روای سنتی و کلاسیک گانگستری ادامه داد، از آن جمله بود سیه رای بلند (High Sierra) (۹۴۱ - اثر «والش») زور محض (Brute Force) (در ایران: زندان سان کوئینتین) (۹۴۷ - از «ژول داسن» (Jules Dassin) و آدمکش ها) (The Killers) (۹۴۶ - از «رابرت سیودماک» (R. Siodmak) ... فیلم های جنائی - گانگستری بعد از جنگ بیشتر برنامایش خشونت و ارائه شخصیت های بیمار روانی تکیه می کردند از آن جمله بودند «بوسه مرک» (Kiss of Death) (۹۴۷ - ۱۹۴۷) بکارگردانی هنری هاتاوی - (H. Hathaway)، «اوج التهاب» (White Heat) (در ایران: «دراوج قدرت» ۹۴۹ - از «رائول والش») و «با فرداده ادع کن» (Kiss Tomorrow Good bye) (در ایران: بوسه وداع) (۹۰۰ - ۱۹۰۰) کارگردان «گوردن داگلاس» (G. Douglas) (هر دو فیلم اخیر با شرکت کاگنی) در دهه ۳۰ این نوع فیلم دیگر به گذشته پیوسته بود مگر آن که بیلی وايلدر (B. Wilder) در فیلمی مثل «بعضی ها داغش را دوست دارند» (Some Like it Hot) (۹۰۹ - ۱۹۰۹) آنرا دست بیاندازد، «بانی و کلاید» (Ban and Clyde) (۹۶۷ - ۱۹۶۷) کارگردان: آرتورین - (A. Penn) با الهام از فیلم های قدیمی و ارائه قهرمانان قربانی شرایط، محبوبیتی یافت بدون آنکه بتواند این نوع فیلم را زنده کند. دوره بعد از جنگ هم چنین معرف فیلم هایی بود که به طرح یک دستبرد بزرگ می پرداختند که معمولاً عاقبتی

از فیلم های شاخص این دوره می توان به « دشمن جامعه » (Public Enemy) (۱۹۳۱) اثر « ویلیام ولمن» اشاره کرد که جیمز کاگنی (J. Cagney) را به سینما معرفی کرد. «کاگنی» همراه با «ادوارد جی. رابینسون» (E.G. Robinson) (بازیگر «سزار کوچک») و همسفری بوگارت (H. Bogart) یکی از سه چهره درخشان این نوع فیلم ها شد.

از فیلم « چهره زخمی » به بعد افکار عمومی و سانسور با نمایش زندگی تبهکاران (به نحوی کمایش تجلیل کننده) به مبارزه پرداخت و در سبک فیلم های گانگستری تغییرات عمده ای پیش آمد. از آن پس در کنار معرفی تبهکاران، به طور ضمنی به فقر و دشواری های زندگی به عنوان عاملی جنایت پرور اشاره می شد. کمپانی برادران وارنر این نوع فیلم جنائی جدید را (با زمینه اجتماعی) با فیلم « من از گروه زندانیان زنجیری گریخته ام » (I Am a Fugitive from a Chain Gang) (۱۹۳۲) به کارگردانی « مروین لروی » آغاز کرد. « بن بست » (Dead-end) (۱۹۳۷) کارگردان ویلیام وايلر) و بدنبالش « فرشتگان کثیف چهره » (Angels With Dirty Faces) (۱۹۳۸ - کارگردان مایکل کرتیز - M. Curtiz) (شکل و مایه بسیاری از فیلم های بعدی را مشخص کردند. فیلم های مربوط به زندان ها و احوال زندانیان از مشخصات همین دوره و روند محسوب می شود. فیلم « دهه ۲۰ خروشان » (Rearing Twenties) (۱۹۳۹) (Raoul Walsh) (با شرکت « جیمز کاگنی » و « همسفری بوگارت ») فشرده و ختم تمام فیلم های این دوره محسوب

مرگبار ، « Kiss Me Deadly » (۱۹۵۰) ،
 « ژول داسن » (زور مطلق) ؛ « شهر برهنه » ،
 (The Naked City) ۱۹۴۸ « ریفی فی نزد
 مردان » (سیموئل فولر) (S. Fuller)
 « جیب بری در خیابان جنوب »
 (Pick up On South Street) ۱۹۵۲ ؛
 خانه خیزرانی (House of Bamboo) ۱۹۵۰
 دنیای زیرزمینی آمریکا (Under World USA) ۱۹۶۰ ،
 « هوارد هاکز » (صورت زخمی) ؛
 « جان هیوستن » (جنگل آسفالت) ؛ « فریتز لانگ
 The Big Heat) (ضربه بزرگ) - F. Lang ۱۹۵۳ ؛
 « مروین لروی » (سازار کوچک) ؛
 « من از گروه زندانیان زنجیری کریخته ام »
 « نیکلاس ری » (N. Ray) (آنها در شب زندگی
 می کنند) They Live by Night ۱۹۴۷ ؛
 « دختر پارتی » - در ایران : « دختر بلهوس » -
 (R. Rossen) ۱۹۵۸ ؛ « رابت راسن » (R. Rossen)
 (« تن و جان » Body and Soul ۱۹۴۷) ؛
 « دانلد سیگل » (D. Siegel) (سرقت بزرگ)
 (The Big Steal) ۱۹۴۹ ؛ « شورش در
 بند شماره ۱۱ » Riot in Cell Block 11 ۱۹۵۴
 ؛ صفت تبهکاران The Line - Up ۱۹۵۸ ؛
 « نلسون بچه صورت » ۱۹۵۷ ؛
 « آدمکش ها » ۱۹۶۴ ؛ « رابت سیودماک »
 (« آدمکش ها » ۱۹۴۶ ، « فریاد شهر »
 Cry of the City ۱۹۴۸ Criss - Cross ۱۹۴۸) ؛
 « رائول والش » (« دهه خروشان » ۱۹۴۹) ؛
 « سید رای بلند » - در ایران
 « فرار در کوهستان » ۱۹۴۹ ؛ « اوج التهاب »
 The Inforcer ۱۹۵۱ ؛ مجری قانون (R. Aldrich) ۱۹۵۱
 « ویلیام ولمن » (W. Wellman) (دشمن جامعه)
 (۱۹۳۱)

نداشت. اوج این نوع فیلم ها « جنگل آسفالت » (The Asphalt Jungle) (۱۹۵۰) - اثر « جان هیوستن » - J. Huston و « ریفی فی نزد مردان » (Du Rififi Chez Les Hommes) (۱۹۵۹) - از ژول داسن بود که این دویی یک سلسله فیلم در این مایه را در اروپا براه انداخت .

فرانسه در دهه ۴۰ میلادی از جنگل آسفالت خاص خودرا داشت، اما بعد از جنگ دوم باز به این نوع فیلم اقبال شد، بخصوص ژان - پیرمل ویل (J. P. Melville) در آثارش سعی در احیاء و دنباله روی از فیلم های جنایی و مخصوصاً « فیلم سیاه » آمریکایی را داشت (از آن جمله « دومن دستبرد » Le Deuxieme Souffle ۱۹۶۶ و « سامورائی » Le Samourai ۱۹۶۷) از نفس افتاده (A Bout de Souffle) (۱۹۶۰) (J. L. Godard) از « ژان - لوک گودار » (J. L. Godard) تجلیلی از این نوع فیلم است .

در دهه ۷۰ فیلم بسیار معروف و دو قسمتی پدرخوانده (Godfather) (۱۹۷۰-۷۱) اثر « فرانسیس فورد کاپولا » (F.F. Coppola) علیرغم محبویت زیادش باز یک فیلم تک بود تاجزئی از یک سلسله فیلم، فیلم های گانگستری باز همچنان ساخته می شوند ولی دیگر به جریان زنده روز واقعی دهه ۷۰ بستگی ندارند .

خیلی از فیلمسازان هالیوود در جریان کارشان یک یا چند فیلم از اعمال تبهکاران ساخته اند ولی در بین آنها که بخصوص در این زمینه تبعر و سلیقه از خودنشان داده اند و آثارشان تمایزی پیدا کرده می توان به اینها اشاره کرد :

« رابت آلدربیچ » (R. Aldrich) (« بوسه

فیلم هنری

Film d'Art

جنبیشی در آغاز کار سینما در فرانسه که هدفش فیلمبرداری از نمایش‌های تئاتری مهم و معتبر بمنظور حفظ این نمایش‌ها بود... همچنین نام مؤسسه‌ای (Le Film d'Art) که در ۱۹۰۸ شروع به کار کرده و با استفاده از نویسندهای سرشناس (مثل «آناتول فرانس» و «ادموند روستان») قصدش جلب تماشاگران ژروتمند تر و فهمیده‌تر به جانب سینما بود اولین فیلم این مؤسسه «قتل دوک دوگیز» (L'Assassinat du Duc de Guise) (۱۹۰۸) بود که با موفقیت زیادی روبرو شد ولی آثار بعدی این سازمان چنین محبویتی را نیافت.

بالا: سزار کوجک (مرورن لروی - ۱۹۳۰) - پائین: جنگل اسفالت (جان هیوستون - ۱۹۵۰).

بالا: پدرخوانده (فراتس فورد کابولا - ۷۱ - ۱۹۷۰) - پائین: ساموراشی (زان ببر ملکوبیل - ۱۹۶۷) - باش و کلابد (آرزو جن - ۱۹۶۷).

ک

فیلم به تعداد زیاد انجام می‌پذیرد. دردهای ۶۰ مخصوصاً بعد از فیلم فرانسوی «چهارصد ضربه» (400 Coups) اثر «فرانسو تروفو» (F. Truffaut) (۱۹۵۹) که با تصویر ثابتی ختم می‌شد، این کار به صورت مدل در آمد و فیلم‌های بسیار با تصویر ثابت تمام می‌شدند.

Cartoon

اصلًا یعنی نقاشی مضحك (کاریکاتور) که بعداً به طور اصطلاحی برای فیلم‌های (معمولًا کمیک) نقاشی متحرک رایج شد. (به «انیمیشن» Animation رجوع شود.)

کارتون

Cut **کات (قطع)**
قطع از یک «نما» (یا صحنه یا فصل) به «نما» (یا صحنه یا فصل) دیگر. عرض شدن صحنه با یک جهش (قطع) ساده.

Intercut **کات موازی**
به «تدوین موازی» Cross-Cutting رجوع شود.

Fixed Frame **کادر ثابت (فیکسد، یم)**
هنگامی که فیلم در یک تصویر به خصوص از حرکت می‌ماندو ثابت می‌شود. (این کار با تکثیر و چاپ یک تصویر از

کارگردان

های قبل از «نسخه اول» را نسخه های فوری Rushes (رجوع شود) و نسخه بعده از «نسخه اول» را که آماده پخش و نمایش است نسخه پخش Release Print (رجوع شود) می گویند.

Director

سازنده و مستول اصلی فیلم، هنرمند آفریننده ای اصلی پشت سر هر فیلم، ناظر و مدیر خلاقه ای کاری که سایر هنرمندان و متخصصان فنی در جریان ساختن فیلم انجام می دهند، مستول اصلی شکل و معنی بخشیدن به فیلم، رهبری کننده بازی هنرپیشه ها، تعیین کننده سبک تصویری فیلم و نوع فیلمبرداری (رهبری فیلمبردار)، ریتم و نوع تدوین فیلم (رهبری تدوین)، و یکی از انتخاب کننده های اصلی نوع موسیقی، نوع دکور، لباس و تمام خصوصیات فنی و هنری دیگر فیلم.....

Married Print

کهی با صدا نسخه مثبت (Positive) فیلم (نسخه آماده نمایش) شامل صدا و تصویر هر دو در موقع تدوین فیلم، صدا و تصویر از هم جدا هستند. بعد که تدوین فیلم و صدا تمام شد، صدا از روی نوار مغناطیسی به صورت یک حاشیه ای تصویری (یک نوار باریک زیگزاك زاگدار) بر کناره فیلم منتقل می شود. اصطلاح بالا اصطلاحی رایج در سینمای انگلستان است و در سینمای آمریکا به آن Composite یا Combined می گویند.

کهی با صدا

Release Print

کهی پخش نسخه فیلم که آماده پخش و نمایش است (یعنی همه کارهای فنی اش انجام گرفته و کاملا حاضر و آماده است).

کهی پخش

Print

کهی (نسخه) یک نسخه (کپیه) از فیلم؛ یک نسخه از فیلم چاپ شده (مثبت)

Work Print

کهی کار یک نسخه از فیلم مثبت (پوزیتیف) که بدون توجه زیاد به عالی بودن کیفیت تصویر چاپ می شود که یا در نمایش برداشت های روزمره (Rushes) به کار می رود، یا در گرد آوردن و سر هم کردن تکه فیلم های گرفته شده (Assembly) و یاد راهی یک نسخه فیلم به صورت تدوین خام و ناپرورد

Answer Print

کهی اول اولین نسخه مثبت تصحیح شده و کامل فیلم که همراه با صدا از لا براتوار چاپ از روی نسخه منفی به دست می آید. نسخه-

(. « نسخه‌ی کار » بهر جهت نسخه‌ایست که متخصصین فنی با آن و روی آن کار می‌کنند و نسخه‌ی تهیه شده برای نمایش نیست.

Crab Dolly

کراب دالی ارابه‌ی مخصوصی که دوربین فیلمبرداری را روی آن سوار می‌کنند و میتواند به هر طرف بچرخد و حرکت کند و به علت سبک‌وباریک بودن کار کردن با آن آسانتر از ارابه Dolly های مرسوم است.

Claquette (Clapperboard) کلاکت یک تکه تخته یا تابلوی کوچک که بر آن با گچ اسم فیلم، شماره‌ی «نما»، نوبت برداشت و اسم کارگردان را می‌نویسند و در شروع فیلمبرداری از هر نما جلوی دوربین می‌گیرند.

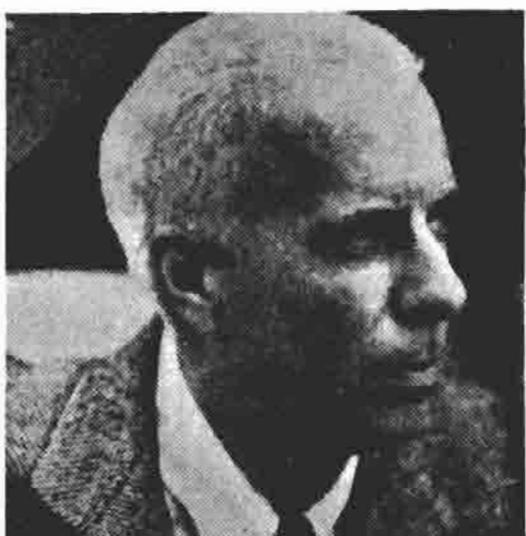
دوربین که شروع به کار کرد مسئول کلاکت دسته‌ای را که با یک لولا از یک طرف به بالای کلاکت وصل است با ضربه‌ای (صدای « دق ! ») پایین می‌آورد. « کلاکت » راهنمای مسئول تدوین فیلم در ردیف کردن « نما »‌ها به حسب شماره‌ی ردیف از روی سناریو و صدای کلاکت راهنمای مسئول تدوین صدا در تطابق صدا با حرکت (Synchronisation) در شروع هر « نما »‌ست.

کمدی خل بازی Screwball Comedy

یک جور فیلم کمدی که منحصرآ دردهه‌ی

تصویری از یک کلاکت - در این نوع کلاکت، علاوه بر بیش بینی نام کارگردان، شماره نما و نام فیلم، شماره دوربین (در صورت نمود)، شماره بروزه نهیه و شماره حلقه و سکانس نیز نوشته می‌شود.

۳۰ در سینمای آمریکا رایج بود و به وقایعی غیر محتمل، اتفاقات پر شتاب و تیپ‌های غریب و مبالغه شده با رفتار غیر معمول می‌پرداخت و معمولاً مربوط به زندگی طبقه‌ی بالا و روابط زن و مرد بود و زمینه‌ای مرغه و مجلل داشت. طنز دراین نوع کمدی بیشتر لفظی و بر اساس مبادله‌ی مملک‌ها و مضامین دو پهلو بود ولی گاه مضامین تصویری در مایه‌ی کمدی‌های شلوغ و مخراپکارانه (Slap Stick) هم در آن راه داشت. نمونه‌های بارز «کمدی خل‌بازی» یک شب It Happened one Night (F. Capra) (۱۹۳۴) اثر «فرانک کاپرا» (Twentieth Century) (۱۹۳۴) و «بزرگ کردن بچه» Bringing Up Baby (H. Hawks) (۱۹۳۸) هر دو اثر «هوارد هاوکز» (H. Hawks) هستند. در سالهای اخیر فیلم What's Up Doc? (P. Bogdanovitch) (۱۹۷۲) اثر «پیتر با گدانوفیچ» (P. Bogdanovitch) تلاشی در احیای این نوع فیلم (یا سپاسی نسبت به آن) بود.

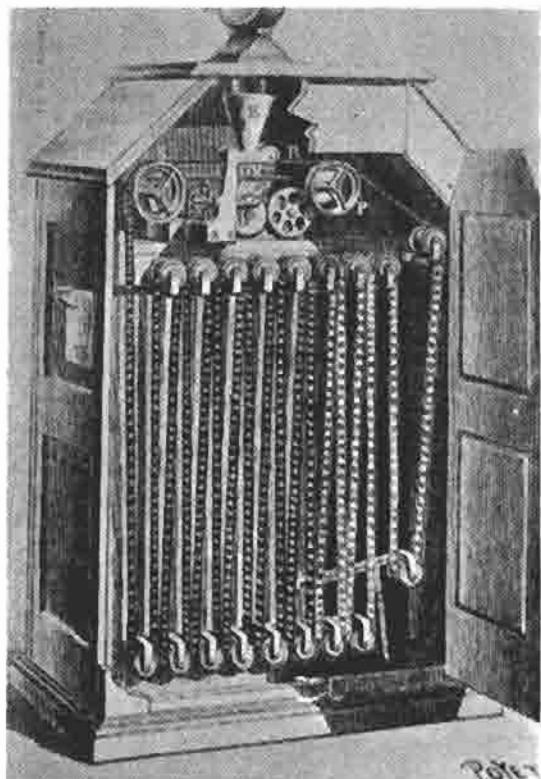

کم نور دادن Underexposure
به فیلم موقع فیلمبرداری کمتر از حد لازم نور دادن که نتیجه‌اش آن است که تصویر تاریک‌تر از حد معمول از کار در می‌آید. این کار را گاهی عمدتاً برای ایجاد حالات و اثرات خاص (نظیر فضای دلگیر و غم‌انگیز) انجام می‌دهند.
هم چنین به اصطلاح Exposure رجوع شود.)

بالا: فرانک کاپرا
پائین: هوارد هاوکز

Kinetoscope

کینه توسکوب
 دستگاه نمایش فیلم اختراعی «ادیسون» که در سال ۱۸۹۳ عرضه شد و در آن فیلم‌های گرفته شده به وسیله‌ی «کینه توگراف» به طور انفرادی برای افراد نشان داده می‌شد.
 «کینه توسکوب» چیزی شبیه به «شهر فرنگ» بود که از دریچه بالایش یک تماشاگر می‌توانست فیلم را نگاه کند. دستگاه «کینه تو سکوب» به زودی جای خود را به دستگاه نمایشی «سینما توگراف» Cinematographe برادران «لومیویر» فرانسوی داد که فیلم در آن روی پرده قابله می‌شد و اصل دستگاه‌های نمایش فیلم امروزی بود.

Kinetograph

کینه توگراف
 اولین دوربین فیلمبرداری که طرح آنرا «توماس ادیسون» (T. Edison) آمریکایی در سال ۱۸۹۱ به ثبت داد. در این دوربین برای اولین بار نوار فیلم خام قابل انعطاف بکار رفت. فیلم قابل انعطاف اختراع «جرج ایستمن» بود و همین وضع فیلم‌های امروزی را داشت، یعنی فیلم ۳۵ میلی‌متری بود و چهار تا سوراخ در هر طرف یک کادر قرار داشت، منتها در دوربین «کینه توگراف» فیلم به جای آن که مثل امروز عمودی حرکت کند افقی حرکت می‌کرد.

تصویر بالا: کینه توسکوب (ادیسون)

تصویر پائین: کینه توگراف (ادیسون) در یک نمایش در سال ۱۸۹۱.

گ

کفتار (۱) **Narration Comentary**

صدایی که روی تصویر و صحنه‌ی فیلم می‌آید (گوینده‌اش دیده نمی‌شود) و صحنه را همراهی می‌کند. گفتار ممکن است شرح خود صحنه باشد و یا ربطی به تصویری که می‌بینیم نداشته باشد و موضوع دیگری غیر از واقعه‌ی روی پرده را بیان کند.

کفتار (۲) **Voice-Over**

صدایی که روی صحنه‌های فیلم می‌آید، کسی مطلبی را شرح میدهد و گوینده‌خود دیده نمی‌شود ، برابر با اصطلاح **Narration** و **Comentary** (رجوع شود).

ل

Lap Dissolve لپ دیسالو
همان مفهوم Dissolve را می‌دهد که گاهی از آن به صورت عبارت بالا یاد می‌شود.

۳

متصدی دوربین فیلمبرداری، Operator

Camera Operator

کسی که پشت دوربین فیلمبرداری می‌نشیند و به دستور مدیر فیلمبرداری دوربین فیلمبرداری را به کار می‌اندازد و فیلم می‌گیرد.

متصدی حرکت دوربین Grip

کسی که در محل فیلمبرداری مسئول جابجا کردن وسایل فیلمبرداری و اسباب صحنه و انجام حرکات دوربین (غیر از «حرکت افقی» - Pan - و «حرکت عمودی» - Tilt -) است . این شخص ضمناً ارابه‌ی مخصوص فیلمبرداری (Dolly) و «جرثقیل» (Crane) را هم در مواردی که این وسایل با دست حرکت می‌کنند و الکتریکی نیستند حرکت می‌دهد.

متصدی برش Cutter

کسی که وظیفه‌ی بریدن فیلم و سرمه جسباندن تکه‌های فیلمبرداری شده را بدهد دارد. این شخص کارش صرفاً فنی است و با مسئول تدوین (Editor) (رجوع شود) تفاوت دارد، هرچند در عمل گاهی این دو واژه در یک معنی ویرای مشخص کردن یک نوع کار مصرف می‌شود.

متصدی برق Gaffer

متصدی اصلی برق صحنه . مسئول نور دادن به صحنه که زیر نظر فیلمبردار کار می‌کند.

« نورثالیستی » سینمای ایتالیا در اواسط دهه‌ی ۴۰ به بعد و لزوم سرعت در کار تهیه‌ی فیلم برای تلویزیون در سالهای اخیر، در بیرون کشاندن فیلم‌ها به محیط خارج از استودیو نقش عمده‌ای داشته است.

مدرسۀ مطالعات عالی سینمائي (ایدک)

Institute Des Hautes Etudes Cinematographiques (IDHEC)

مدرسۀ معروف مطالعات سینمایی فرانسه که در سال ۱۹۴۳ به وسیله‌ی « مارسل لریبیه » (M. L'Herbier) بنیاد گذاشته شد. « ایدک » در عین وابسته بودن به دولت فرانسه از استقلال داخلی برخوردار است و هدفش تربیت فیلمساز و بالا بردن میزان فرهنگ سینمایی در کلیه‌ی سطوح است. دوره‌ی رشته‌های مختلف سه سال است و محصل با دردست داشتن مدرک دیپرستانی پس از یک امتحان ورودی در رشته‌های کارگردانی، تهیه‌ی فیلم، فیلمبرداری، طراحی دکور و لباس، صدابرداری، تدوین و منشی - گری صحنه پذیرفته می‌شود.

مدیر فیلمبرداری

Director of Photography

رجوع شود به « فیلمبردار » (DP)

Cinematographer

ملودرام
« ملو درام » در اصل یعنی درام (نمایش) همراه با موسیقی (ملودی)، معنی دقیق تر ش

متصدی میزان کردن عدسی دوربین

Focus Puller

موقع فیلمبرداری، دوربین فیلمبرداری (که زیر نظر مدیر فیلمبرداری کار میکند) دو گردانندۀ اصلی دارد. فیلمبردار (متصدی دوربین) که علاوه فیلم می‌گیرد و متصدی علسی که مواظب است که با جابجا شدن دوربین و تغییر فاصله‌ی جسم تا دوربین، تصویر همیشه واضح بماند و در نتیجه باید فاصله‌ی کانونی علسی را مطابق با حرکت دوربین و فاصله با جسم، مرتب تغییر دهد.

محل دوربین

جای دوربین فیلمبرداری و نورها. (وقتی که مثلاً گفته می‌شود در فلان صحنه Set-Up به کاررفته، یعنی ۱۷ بارجای دوربین عوض شده، یعنی دوربین از ۱۷ نقطه و زاویه‌ی مختلف صحنه را فیلم گرفته است.)

Location

محل فیلمبرداری (خارج از استودیو)

هر محلی، غیر از صحنه‌ی استودیو که در آن فیلمبرداری صورت می‌گیرد، اعم از محیط خارجی یا محیط داخلی (ساختمان واقعی). سابقاً فیلم‌ها بیشتر مقید به محیط استودیو بودند (که کنترل شرایط: نور، صدا و عوامل خارجی آسان‌تر است)، ولی امروزه کمتر فیلمی است که تمام یا قسمتی از آن در خارج از استودیو فیلمبرداری نشود. سبکی و سایل کار و حساسیت فیلم‌ها این عمل را میسر ساخته و به فیلم‌ها رنگ و روح واقعی‌تر و مؤثرتری داده است. موقتیت فیلم‌های

Nouvelle Vague' La موج نو

اصطلاحی که روزنامه نویس‌های فرانسوی برای توصیف جنبشی در پایان دهه‌ی پنجاه در سینمای این کشور به کار بردنده‌اند. این جنبش از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ به وسیله‌ی فیلمسازانی که اغلب اولین فیلم خود را می‌ساختند صورت گرفت (اصطلاح «موج نو» بعده‌آ برای تعریف هر نوع حرکت تازه‌ای در قبال شیوه‌های قدیمی فیلمسازی در سایر کشورها نیز به کار رفت). «موج نوی» سینمای فرانسه را فیلمسازان جوانی به راه اندختند که بیشترشان نویسنده‌ها و معتقدان سینمایی مجله سینمایی معروف «دفترهای سینما» (Cahiers du Cinema) بودند و در رأس آنها «فرانسوا تروفو»، «ژان لوک‌رگدار»، «ژاک رویوت» (J. Rivette) و «کلود شابرول» (C. Chabrol)، قرارداداشتند. این فیلمسازان، سینمای معاصر بی‌حال و خسته فرانسه را با فیلمسازان بی‌روح و اغلب پیر یا میانه سال، با قصه‌های فرسوده و مکرر و روش ساخت کلاسیک، غیر شخصی و مطبطن و بازی‌های دراماتیک و خلاصه به قول خودشان «سینمای پدر» (Cinema du Papa) (رافقی می‌کردن و خواهان ساختن فیلم‌هایی بودند که از سلیقه و بینش سازنده‌ی خودش بیشتر خبر پدیده‌دند. معتقدان این مجله برای فیلمسازان آمریکایی، مخصوصاً برای سازندگان فیلم‌های ظاهرآ غیر جدی که قصه‌های «سنگین» و «مهمن» نداشت، سازندگان فیلم‌های جنایی، وسترن و موزیکال، کسانی مثل «هیچکاک»، «هوارد هاکز» H.Hawks و «وینست مینلی» (V. Minnelli) ارزش زیادی قائل بودند و کار این فیلمسازان در آثار آنان منعکس بود.

نوعی درام قرن نوزدهم است که به صورتی ابتدائی به مبارزه‌ی بین قهرمان مثبت با آدمهای ناجنس می‌پرداخت. در ایام اخیر «ملودرام» به درام‌های احساساتی سبک و سطحی اطلاق می‌شود که به اوضاع زندگی خانواده، عشق و اشک و اندوه می‌پردازد و تلویزیون زیاد نشان می‌دهند.

منشی تداوم صحنه‌ها Continuity Girl

یا به اختصار «منشی صحنه»، کسی که جزییات هر «نما»، (از محل هنرپیشه، وضع نشستن او، جزییات لباس، آرایش‌مو، مشخصات گریم، طول خاکستر سیگار، مقدار نوشیدنی در لیوان، جای اشیاء صحنه و غیره) را یادداشت می‌کند که در «نما» یا «نما»‌های بعدی که ظاهراً و از نظر زمان فیلم، دنباله‌ی همین «نما» است ولی در عمل وحین فیلمبرداری ممکن است فاصله‌ی زمانی زیادی بین آنها افتاده باشد، این جزییات با هم جور باشند و صحنه‌ها از لحاظ جزییات و کلیه‌ی حضوریات تداوم داشته باشند.

این منشی و متصدی را (که غالباً یک زن است) در آمریکا و فرانسه بیشتر «منشی سناریو» (Script Girl) می‌گویند.

منشی صحنه Script Girl

مسئول ضبط جزییات صحنه و نگاهدارنده وضعیت تمام اجزا صحنه به منظور حفظ تداوم بین «نما»‌ها (هم چنین به اصطلاح Continuity Girl رجوع شود).

شرح تصاویر: بالا (راست): «فرانسوایروفون»—بالا (وسط): «کلود شاپروں»—بالا (چپ): «زان لوک گودار» تویسید گاد و منتقدان سینمایی مجله «دفترهای سینما» که از بیان موج نوی سینمای فرانسه بودند.
پائین (راست): جهار صد ضربه (فرانسوایروفون) — پائین (وسط): راهبه. (زاک ربرت) پائین (چپ): از نفس افتاده (زان لوک گودان).

اولین فیلم «موج نو» موسوم به «سرژزبیه» (Le Beau Serge) اثر «شابرول» (1959) بود که با سرمایه‌ی شخصی خودش ساخته شد و قصه‌ای ساده، هنر پیشه‌هایی کاملاً تازه، زمینه‌ای واقعی و شیوه‌ای بی‌پیرایه و صریح داشت. تأثیر مهم بعدی را فیلم‌های «چهارصد ضربه» (400 Coups) اثر «تروفو» و «هیروشیما عشق من»

(Hiroshima Mon Amour) (1959) اثر «آلن رنه» (A. Resnais) و موفقیت آنها در فستیوال «کان» به جا گذاشت و سبب شد که تهیه‌کنندگان به کارگردان‌های تازه که فیلم‌های کم خرج و موفق می‌ساختند کار بدھند (مخصوصاً که وضع اقتصادی سینمای فرانسه هم آن روزها خوب نبود و فیلم‌های فیلمسازان قدیمی کارنمی کرد).

در ۱۹۵۹ بیست و چهار فیلمساز و در ۱۹۶۰ چهل و سه فیلمساز اولین فیلم‌های خودرا در سینمای فرانسه ساختند (هر چند بعضی از این فیلم‌ها غیر قابل نمایش بود). فیلم‌های «پسرعموها» (Les Cousins) (1959) اثر «شابرول» و «از نفس افتاده» (A Bout de Souffle) اثر «گدار» موفقیت تجاری داشت ولی کار اغلب فیلمسازان جدید با عدم استقبال مردم رویرو شد و سرمایه‌گذارها از شور افتادند.

از بین فیلمسازان «موج نو» چند تابی باقی ماندند و (به جز «گدار» که روش شخصی و خیلی خصوصی در فیلمسازی در پیش گرفته) در خط سینمای تجاری افتادند (مثل «تروفو» و «شابرول»).

«موج نو» در واقع یک جنبش و مکتب منظم نبود، اصطلاحی «باز» و کلی بود برای اطلاق به سینمای کار فیلمسازانی که: اغلب اولین

فیلم خودرا می‌ساختند، در آثارشان «دیدی» شخصی و غیر رسمی را اعمال می‌کردند، دوربینی متحرک را به کوچه و خیابان و محل‌های واقعی می‌بردند و در کارشن گرایش‌های سیاسی نداشتند، به جز «گدار» که از اوایل دهه ۹۰ فیلمسازی را با تعهدی سیاسی سر سخنانه‌ای توانم کرد و فیلمسازی انقلابی شد و خود را از جرگه سینمای تجاری به کلی کنار کشید.

Musical Score

موسیقی از نخستین روزهای پیدایش سینما با نمایش فیلم‌ها همراه شد. «لوئی لویس بر» در اولین جلسه نمایش فیلم «۱۳ فوریه ۱۸۹۵» یک نوازنده پیانو را واداشت همراه با نمایش فیلم بنوازد تا هم سروصدای دستگاه نمایش را بخواباند و هم حس وحالی به فیلم دهد. هنوز هم آنچه از موسیقی متن فیلم‌های صامت تداعی می‌شود بیشتر همین پیانیست تکواز است تا موسیقی‌ای که بعدها در سینماهای مجلل با ارکستر مجهز و نوازندگان متعدد نواخته می‌شد. شروع موسیقی متن در دوران سینمای صامت پیانیستی بود که با نگاه به پرده با لبداهه می‌نواخت (و گاهی هم از آثار موجود معروف موسیقی استفاده می‌کرد) و ادامه اوج این موسیقی آثاری بود که برای فیلم بخصوصی تهیه و تنظیم و سروصداهای متفرقه هم در آن گنجانده می‌شد.

یکی از مشخصات بارز فیلم معروف «پیدایش یک ملت» (Birth of a Nation) (۱۹۱۵) اثر «دیوید وارک گرفیث» موسیقی متن آن بود که کارگردان با تفاوت J.C. Briele آهنگسازی بنام جی. سی. بریل

«داریوش میلهورد»، آهنگ‌کار معاصر فرانسوی تنها بکار برای فیلم موسیقی نوشت، سال ۱۹۲۴ فیلم «غیرانانی» ساخته «مارسل لرید»

با استفاده از مایه های موسیقی بوسی آمریکائی و قطعات اصیل برای فیلم تهیه کرد. همین همکاری بین فیلمساز فرانسوی آبل گانس A. Honegger «با آرتور هونگر Abel Gance» بر سر فیلم «چرخ» (La Roue) (۱۹۲۲) و ناپلئون «Napoleon» (۱۹۲۷) بین «مارسل لریبیه» (M.L'Herbier) (کارگردان) داریوس میلهود D. Milhaud بر سر فیلم «غیر انسانی» (L' Inhumaine) (۱۹۲۴) و بین «گریگوری کوزینتسف» (G. Kozintsev) و لئونید تراویرگ (L. Trauberg) (کارگردان) با دمیتری شوستاکوویچ «D. Shostakovich» (Novyi Vavilon) بر سر بابل جدید (۱۹۲۹) وجود داشت.

از آهنگسازان متمایز دهه ۲۰ یکی هم ادموند میسل (E. Meisel) بود که موسیقی اش برای متن فیلم «برلین سمعونی پیک شهر بزرگ» (۱۹۲۷) یکی از عناصر اصلی و سازنده اثر محسوب می شد. موسیقی متن نسخه پخش شده در آلمان فیلمهای «نبرد ناو پوتمنکین» (Bsonencset Potemkin) و اکتبر Oktibr (۱۹۲۸) «آیزنشتاین» را نیز همین شخص تنظیم کرد. در دوران سینمای صامت چند بار تلاشهاشی صورت گرفت که در خلال نمایش فیلم موسیقی ضبط شده بر صفحات گرامافون را جانشین ارکستر زنده کنند، از آن جمله در سال ۱۹۲۶ استودیوی برادران وارنر فیلم «دون ژوان» را با موسیقی و سروصدای ضبط شده بر صفحه بیرون داد که موقع نمایش فیلم موسیقی و اصوات صفحه را با تصویر تطبیق می دادند. (این سیستم ویتاфон «Vitaphone» نام داشت). از این زمان به بعد دیگر همراهی

«آرتور هونگر» - سازنده موسیقی متن برای فیلم های «چرخ» - ۱۹۲۲ و «ناپلئون» - ۱۹۲۷ ساخته «آبل گانس»

تصویر بالا: دیمتری شوستاکوویچ، سازنده موسیقی متن فیلم «بابل جدید» - ۱۹۲۹

شرح تصاویر صفحه مقابل:

تصویر بالا: فیلم «در غرب هیچ خبری نیست» ساخته: لوئیس مایلستون - ۱۹۳۰ در این فیلم موسیقی اندک ولی بسیار بجا بکار رفته بود، همچین است در فیلم «در غرب هیچ خبری نیست» «The Western Front مایلستون، L. Milestone) . رنه کلر فیلمساز فرانسوی، با وجود شکنی که نسبت به احالت هنری «صدا» در فیلم داشت، در «زیر پامهای پاریس» - Sous Les Toits de Paris - (۱۹۳۰) از موسیقی متن و ترانه های معجوب روز استفاده زیبائی کرد. در

فیلم فرشته آبی (Der Blau Engel) J.V. Sternberg (۱۹۳۰) ازیوزف فن اشتربگ Kameradschaft و رفاقت « (۱۹۳۰) از کورگ ویلهلم پابست G.W.Pabst موسیقی متن فقط در چانیکه عمل در فیلم ارکستر، نوازنده و یا وسیله ای آنرا می تواخت شنیده می شد. بعضی از فیلمسازان دیگر هم دراستفاده از موسیقی متن همین روش را بکار برده اند.

موسیقی زنده (ارکستر یا تکنواز زیر پرده می‌نمایند) با فیلم به بیان رسید. به بعضی از فیلمهای که صامت فیلمبرداری شده ولی پس از نصب دستگاههای پخش صدا در سینماها روی پرده آمدند، حاشیه موسیقی متن افزوده شد، نمونه اش فیلم «تابو» (Tabu) (۱۹۳۱) از «مورناؤ» (Murnau) با موسیقی «H. Reisenfeld» بود. تا پیش از آن که روش آمیختن صدای «کفتگو»، موسیقی متن، سروصدایهای متفرقه روی یک نوار و حاشیه صوتی واحد عملی شود (به مبحث میکس مراجعه شود) بعضی از فیلمها موسیقی متن را بکلی کنار گذاشتند. فیلم «حق السکوت» (Black Mail) (۱۹۲۹) اثر آلفرد هیچکاک (اولین فیلم ناطق سینمای انگلستان) از این امر استثناء بود که در آن موسیقی اندک کویی بسیار بجا بکار رفته بود، همچین است در فیلم «در غرب هیچ خبری نیست» (The Western Front) (۱۹۳۰) از لویس-

(نمونه بارزش « لوئیس بونوئل ») ولی روش رایج همان گنجاندن موسیقی متن دراماتیک و حالت پرداز معمول است. بعد از استقرار صدادر سینما، استودیوهای فیلمسازی هالیوود بخش تهیه موسیقی را هم به سازمان خود افزودند، دراین بخش یک سرپرست مسئول تهیه و گذاشتن موسیقی متن روی فیلمها و بخصوص تطابق دقیق موسیقی با لحظه‌های فیلم بود. دراین دوره نامی از آهنگساز در نوشته‌های فیلم ذکر نمی‌شد و موسیقی متن بیشتر ادامه همان موسیقی دوره حامت، یعنی موسیقی حالت‌ساز و پر آب و تاب و مبالغه شده بود، تا کم کم آهنگسازانی که بیشتر اصل و ریشه اروپائی داشتند و به استخدام استودیوها در آمده بودند در دهه ۳۰ با آزارهای بیز خود به موسیقی فیلم‌ها شخصیت دادند و نام آهنگساز و موسیقی متن جزو وجود اعتبار فیلم شد. مخصوصاً از این جهت باید از ماکس استاینر M. Steiner کینگ کونگ (King Kong) (۱۹۳۲) و خبرچین « The Informer » (۱۹۳۵) تلقی قازه و جسورانه‌ای را در تهیه موسیقی متن دخانست داد. دیگرانی که در موسیقی متن فیلمها در شروع کار اثر گذاشتند و تا سال‌ها نامشان همراه با فیلم‌های بزرگ و مهم بود، « دمیتری تیومکین » - « D. Tiomkin » - « فرانس - واکسن » (F. Waxman) « میکلوس روزا » اریخ ولفگانگ کورنگولد (E.W. Korngold) برنارد هرمن (B. Herrmann) آفرد نیومن (F. Holander) (A. Newman) فرد ریک هولندر (A. Newman) و ویکتور یانگ (V. Young) را می‌توان نام برد.

جدا از هالیوود عده‌ای آهنگساز در جاهای دیگر در امکانات هنری موسیقی فیلم بررسی

شرح تصاویر صفحه مقابله:

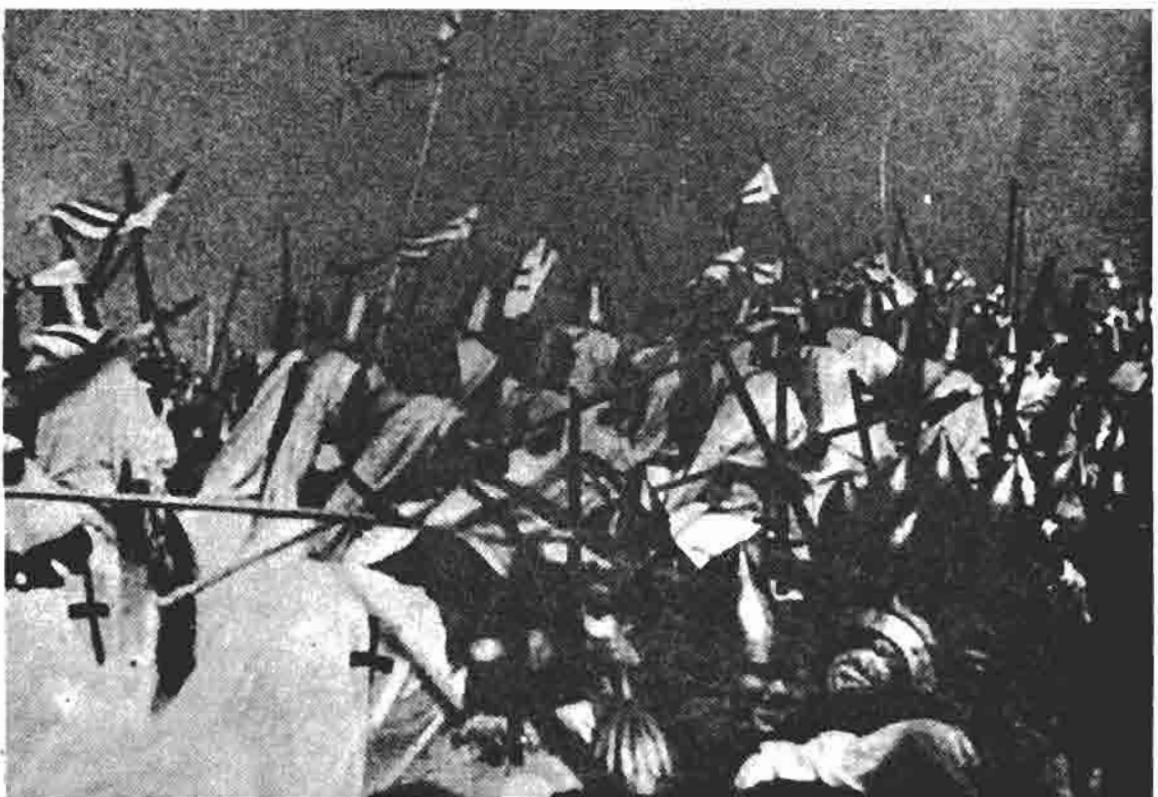
(بالا): میکلوس روزا

(پائین): برنارد هرمن

شرح تصاویر این صفحه:

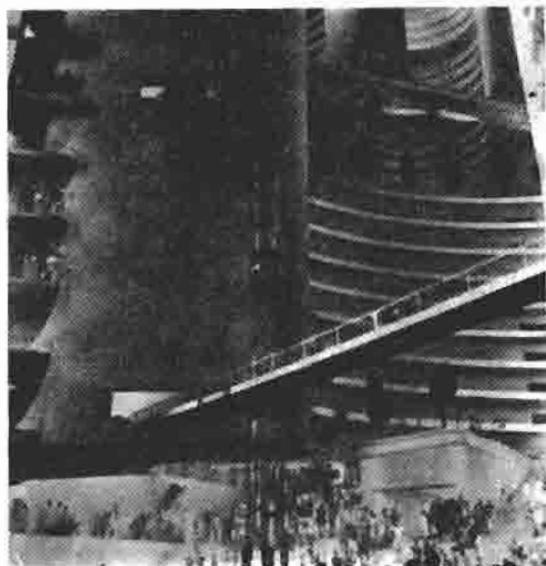
تصویر بالا: نمایی از فیلم « کینگ کونگ » ساخته « مریانسی. کوبر » و « ارنست شودزیک » - ۱۹۳۳

تصویر پائین: خبرچین (ساخته: جان فورد - ۱۹۳۵) موسیقی متن دو فیلم نادسده کار « ماکس استاینر » بود.

می کردند. موریس زویر (M. Jaubert) در فیلمهایی مثل « چهارده ژوئیه » Quatorze Juillet (۱۹۳۳) از « رنه کلر ، کشتنی آتلانت (L' Atalante) (۱۹۳۴) از « زان و بگو » و « روز برمی آید » Le Jour se Leve (۱۹۳۹) از سارسل کارنه و ژوف کوسما (J. Cosma) در بسیاری از فیلمهای « زان رنوار » فیلمهای مستند نیز آهنگسازان معتبری را بخود جلب کردند. مثل « ویرجیل تامسون » (V. Thomson) در آثارش برای « پارلوزنز » (Pare Lorenz) در دهه ۳۰ و بعدها برای « فلامهارتی »، « پنجاهین بریتن » برای « پست شبانه » (Night Mail) (۱۹۳۶) « موئیر ماتیسون » (Muir Mothieson) که برای « آلكساندر کورزدن » در لندن فیلم موسیقی فیلمهای زیادی را ساخت . از آهنگسازان دیگر سینمای انگلستان می توان موسیقی « آرتور بلیس » (A. Bliss) را برای فیلم چیزهای آینده (Things to Come) (۱۹۴۶)، موسیقی وون ولیامز (Vaughn Williams) (۹۴ Parallel) را برای مدار ۴۹ درجه (۱۹۴۱) و « اسکات در قطب جنوب » (Scott Of The Antarctic) موسیقی ویلیام والتون (W. Walton) برای هنری پنجم (Henry V) (۱۹۴۴) و موسیقی پیتر مکسول دی ویز (P.M. Davies) را برای شیطان ها (The Devils) نمونه - های والانی شمرد .

همکاری پرو کوفی بف (Prokofiev) با آیزنشتاین بر سر فیلم « آلكساندر نووسکی » (A. Nevsky) نمودار تلاشی درخشان برای تطابق بخشیدن اشکال تصویری با مضامین معنی بود. در فیلمهای نقاشی متعرک انتبا

شرح تصاویر صفحه مقابل:

بالا: سرگنی آیزنشتاین (راست) و سرگنی بروکوفی بف، به هنگام ضبط موسیقی فیلم « ایوان مخوف »

باپین: نهانی از فیلم « آلكساندر نووسکی » نمودار تلاش درخشان در نتایج اشکال تصویری و مضمون معنی در همکاری آیزنشتاین و بروکوفی بف

شرح تصاویر این صفحه:

تصویر بالا: کشتنی آتلانت (زان و بگو - ۱۹۳۴) موسیقی از موریس زویر.

تصویر باپین: چیزهای آینده (وبلیام کامرون منزبر - ۱۹۳۶) موسیقی از آرتور بلیس .

آن رنه که موسیقی را حتی پیش از شروع فیلمبرداری در تصویر پردازی خود دخالت می‌دهد.

در مواردی موسیقی کلاسیک و قطعات مشهور موجود در آثار بعضی از فیلمسازان نقش‌های سازنده داشته‌اند، مثل قطعاتی از سن‌سان و موتسارت در قاعده بازی (۱۹۳۹) از ژان رنوار، قطعه‌ای از «راخمانیف» در «برخورد کوتاه» (۱۹۴۵) از دبودلین، موتسارت در الپرا مادیگان، (۱۹۶۷)، اثر «بوویدربرگ»، «ویوالدی» در کودک وحشی (۱۹۶۹)، از فرانسوا تروفو، «مالر» در «مرگ در نیز» (۱۹۷۱) اثر «ویسکونتی». اینها عمدای از برگزیدگان سازنده موسیقی فیلم در سینمای جهان هستند:

دانیل آمفیتاتروف (D. Amfitheatrof) (لسی به خانه برگرد، قسمت دیگر جنگل، لحظه از دست رفته، هوس انسانی، رومل رویاه صحرا، جنگل بر هنر، جهنمی صورتی بوش، گروهبان دندی....) ژرژ اوریک (G. Auric) (خون یک شاعر، آزادی برای ما، در دل شب، زیبا و غرفت مزار و کلثوباترا، بی‌بی-پیک، شبی در رم، مولن روز، بازگشت جاودانی، اورفه، زیبایان شب (در ایران: رؤیای شیعین) مزد ترس، ریفی فی، سلام بر غم...)

جان باری (J. Barry) (موسیقی متن تمام فیلمهای سری «جیمز باند و نیز: هرونده ایپکرس، زولو، تعقیب، جعبه عوضی، شیر در زمستان، کابوی نیمه شب....) ،
الر برنشتاین (Elmer Bernstein) - (ترس ناگهانی، مرد بازو طلائی، ده فرمان، بُوی خوش موقعیت، هفت دلاور، کشن مرغ مینا...)
لئونارد برنشتاین (L. Bernstein) - (در شهر، در بارانداز، داستان وست‌سايد) سرگشی -

بیشتر بین موسیقی و تصویر حاصل بذیرست و در این زمینه هنرمندان پیشروی متعددی با با موقعیت تعسس کردند. از آن جمله لن لای (N. Mc Laren) (نورمن مک‌لارن) و آلسکاندر آلسکیف (A. Alexeiff) - والت دیزنی در آثارش هماهنگی موسیقی و تصویر را به اوج تبحر فنی رسانید، ولی مقداری آسان‌گرایی و مستری پسندی در آثارش مشهود است.

در دهه ۶۰ نقش موسیقی فیلم اهمیت بیشتری پیدا کرده بر نام آهنگسازان فیلمها تکیه شد و موسیقی فیلمها بصورت صفحه بطور جداگانه به علاقمندان ارائه گردید. از فیلم ماجراهی نیمروز High Noon (۱۹۵۲) و محبوبیت ترانه‌ای که در سراسر فیلم بصورت یک مایه اصلی تکرار می‌شد، و فروش صفحات این ترانه ساختن ترانه‌های موسیقی فیلم سه سکه در الزام درآمد و ترانه‌های موسیقی فیلم سه سکه در چشم و عشق چیز با شکوهی است (در ایران: تپه وداع) با محبوبیت شدید خود به رواج این گرایش دامن زدند. در همین دهه ۶۰ جاز بصورت موسیقی متن در فیلمها راه یافت، مثل فیلم «تشریع یک جنایت» (۱۹۵۹) که موسیقی متن آنرا «دوک الینگتون» ساخته بود و یا جنگل تخته سیاه (۱۹۵۵) که در موسیقی متنش از موسیقی راک بیل هیلی استفاده می‌شد. از اواخر دهه ۶۰ و با فیلم-هایی مثل فارغ التحصیل (در ایران: گراجوت) (۱۹۶۷) (خوش رو) (در ایران: ایزی رایدر) (۱۹۶۹) و کابوی نیمه شب (۱۹۷۰) موسیقی پاپ در فیلمهایی که مصهدهای مدرن و مربوط به جامعه را داشت جاری شد.

بعضی از فیلمسازها آگاهی خاصی نسبت به حضور موسیقی در فیلمهایشان دارند، مثل

هتل بین المللی ، فدورا،...) موریس ژار (M. Jarre) - (هتل بیماران، سر بر دیوار ، چشم ان به چهره، مرگ در مادرید، لورنس عربستان، دکتر ژیواگو، نفرین شدگان، پرده پاره، طولانی ترین روز، حرفه ای ها، دختر رایان..) دمیتری شوستا کوفویچ (D. Shostakovich) - (بابل جدید ، کوه طلائی ، مردی با تفناک ، همشهروی بزرگ، جوانی ماکزیم . بازگشت ماکزیم، سقوط برلین، میجورین ، ترانه رودخانه، جنگ و صلح « نسخه روسی » هاملت،....)

هو گو فرید هوفر (H. Friedhofer) - (ماجراهای مارکوبولو، زنی دروتین، بهترین سالهای زندگی ما، زاندارک ، کارناوال بزرگ، تک خال در آستان ، وراکروز ، سریازهای یک چشم)

جوانانی فوسکو (G. Fusco) - (خاطرات یک عشق ، رفیقه ها، فریاد، حادثه ، کسوف، صحرای سرخ ، جنگ تمام شده....)

برونیسلا کاپر (B. Kaper) - (چراغ گاز ، حمامه فورسایت، نشان سرخ دلیری، لی لی، قو ، برادران کارامازوف ، با تر فیلد هشت، (در ایران : گناهکار نیویورک)، شورش در کشتی بونتی ، لرد جیم ، طبرق،....)

آرون کاپلن (A. Copland) - (موشها و آدمها ، شهر ما، ستاره شمال، کر، اسب کهر، وارت، یک چیز وحشی،....)

اریخ لفگانگ کورنگولد (E.W. Korngold) (رذیای نیمه شب تابستان ، آتنونی ادروس ، مرتع سبز ، ماجراهای رابین هود، کینگزرو، فریب،....)

ژوف کوسما (J. Cosma) - (مهمانی در ییلاق ، توهمن بزرگ، مارسی یز، قاعده باری، صحابه برچمن، بجهه های بهشت، دروازه های بروکوفی بف (S. Prokofief) (آلكساندر نوسکی ، لرمانتوف ، ایوان مخفف..) آندره برهون- (A. Previn) (ژی ژی، پورگی و بس، العرنتری، یک دوشه، ایرما خوشگله ، بانوی زیبای من،....)

دمیتری تیومکین (D. Tiomkin) - (آليس در سرزمین عجایب، افق گمشده، والس بزرگ، ماه و شش بنه ، سایه شک ، دونل در آفتاب تصویر ژنی ، مردان، ماجراهای نیمروز، سر بلند و نیرومند، سرزمین فراعنه، ترغیب دوستانه، غول، گذرگاه شبانه، جداول در او کی کورال، پر مردو دریا، نابخشوده، آلامو، توبه های ناوارون، پنجاه و پنج روز در پکن، سقوط امپراطوری رم، چایکوفسکی ژرژ دلرو (G. Delerue) - (هیروشیما عشق من ، به پیانیست تیراندازی کنید، ژول و زیم، مردی برای همه فصلها، ساعت ۲، پوست نرم، شب آمریکائی، تغییر ، آن ملکه هزار روزه،....)

نینورونا (N. Rota) - (همکاری با فلینی، در اغلب فیلمهایش و کاهی برای سایر فیلمسازان: ولگردها ، جاده ، جنگ و صلح - « نسخه آمریکائی » ، شیادان ، کاپیریا ، زندگی شیرین، زیرآفتاب سوزان، روکووبرادران، بوکاچو . هشت و نیم ، ژولیتای ارواح، ساتیریکون،....) لمیکلوس روزا (Miklos Rozsa) (شوالیه بی سلاح ، چهار پر ، دزد بغداد، خانم هایلیتون، پنج قبر تا قاهره، غرامت مضاعف ، آهنگ فراموش نشدنی، تعطیلی از دست رفته ، طلسه شده، آدمکش ها، زور محض ، زندگی مضاعف ، شهر بر هنر ، دننه آدم، جنگل آسفالت، کجا میروی (در ایران: هوسهای اپراطور) ایوانهو، ژول سزار، شهوت زندگی ، بن هور، شاهنشاهان (در ایران فروغ بی پایان)، ال سید ، سدوم و گومورا،

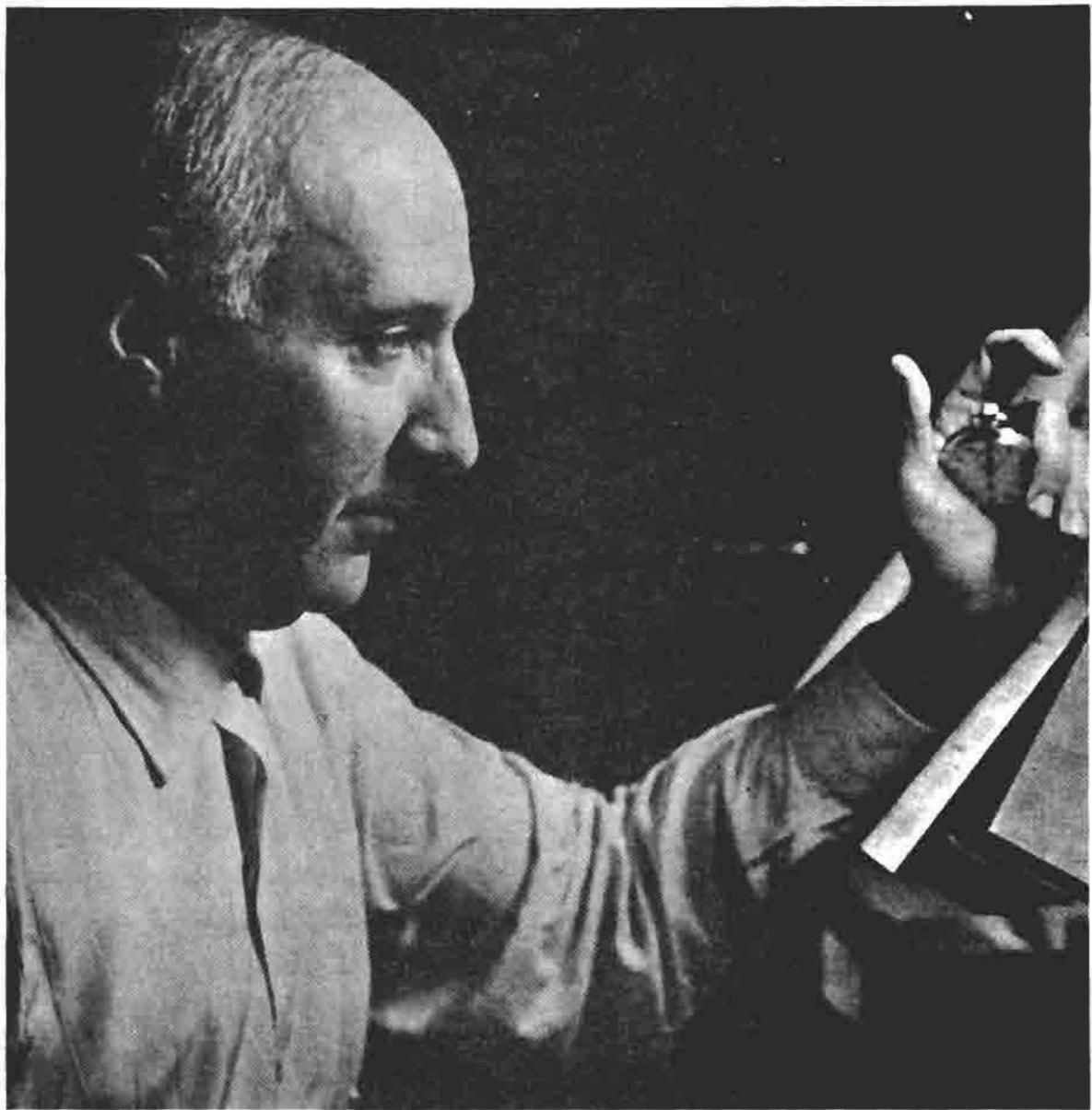

شرح تصاویر این صفحه:

ستون اول (بالا): مانوس هاجیداکس (سازنده موسیقی متن فیلم های
یکشنبه ها هرگز، توبکابی، آمریکا آمریکا)

ستون دوم (بالا): آرون کابلند (سازنده موسیقی متن فیلم های: موشها
و آدمهای اسب کهر، یک چیز وحشی)

ستون دوم (رایین): نیتروقا (سازنده موسیقی متن فیلم های: زیرآفتاب
موزان، هشت و نیم، ساتیر بکرن، زندگی شیرین و روکروبرادانش).

تصویر بالا: دیبشری تبارکین (سازنده موسیقی متن فیلمهای: چایکوفسکی، آلام، ماجراهای نیمروز، غول، پنجاه و پنج روز در بکری و...)

کلئوباترا، ناجورها ، پائیز قبیله شان، رنج و خلشه)

آلفرد نیومن (A. Newman) - (از نامی ترین و مهمترین آهنگسازان سینما، با سابقه کار در بیش از دویست و پنجاه فیلم از جمله : نانا ، دادزورث، بن بست ، ارکستر الکساندر، گونگادین، خوش‌های خشم، آهنگ برنادت، لبه تیغ، کاپیتان کاستیل، بی‌وفای تو، عشق چیز با شکوهی است، من و سلطان، خائن جعلی ، چگونه غرب تسخیر شد،...)

فرانتس واکمن (F. Waxman) - (عروس فرانکشتاین، خشم ، ناخدا دلیر، ریکا، داستان فیلاندفیا ، زن سال، زیروی هوانی، هدف : برمه ، قضیه پارادین، سانست بولوارد، در ایران : غروب یک ستاره)، مکانی در آفتاب، پنجه عقبی ، مستر رابرتس، سایونارا، سرگذشت، راهبه ، سیمارون، تاراس بولبا، فرمان گمشده،....)

مانوس هاجیداکیس (M. Hadjidakis) (یکشنبه‌ها هرگز، تویکاپی، امریکا ، امریکا) برنارد هرمن (B. Herrmann) - (همکار هیچ‌کاک در اغلب فیلمهایش در دله پنجاه تا اوایل .v ، یکی از حساس‌ترین و اصیل ترین سازندگان موسیقی برای فیلم : همشهری کیس ، آبرسون‌های با شکوه، برف‌های کلیمانجارو، مرد عوضی ، دردرس یک قتل، سرگیجه ، شمال از شمال غربی ، روح، مارنی، جزیره اسرارآییز، نبرد رودخانه نروتا، بر زمین خطروناک، مسافرت‌های گالیور، عروس شیاهیوش فارنهایت ۴۵، وسوسه، راننده تاکسی،...) فردیک هولاندر (F. Holander) (فرشته آبی، مردی که برای شام آمد، هوس، پیروزی، آندروکلس و شیر ، دستری باز می‌تازد، ما فرشته نیستیم، پنج هزار انگشت دکترا،...)

شب، سرباز کوچولو ، خون حیوانات، حیوان انسان نما)

ارنست گولد (E. Gold) - (مردی که زیاد می‌دانست ، در ساحل، مهاجرت، (در ایران: اکسدوس) - . محاکمه نورمبرگ، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه ، اوثیه باد، کشتی احمق‌ها، راز سانتا ویتوریا،.....)

میشل لوگران (M. Legrand) - (لولا ، زندگی خود را کردن، خلیج فرشتگان، چترهای شربورگ، دسته جداگانه، یک‌زنده شوهردار ، مادموالز های روشفور، کلتواز ه تا ۷، ماه مه زیبا، ایستگاه قطبی زیرا، پوسته الاغ، حادثه توماس کراون، تابستان ۴۲، وقتی برای دوست داشتن، واسطه،...)

فرانسی‌له (Francis Lai) - (یک مرد یک زن، مایرلینگ، زیستن برای زندگی، مذکر- مؤنث ، خانه‌ای با ورق، سوار بر باران، قصه - عشق،.....)

هنری منچینی (H. Mancini) - (یک متخصص دیگر ساختن «ترانه» های محبوب. همکاری با تمام فیلمهای سری « پلنگ - صورتی » و نیز: ضربه شیطان، صبحانه در تیفانی، مسابقه بزرگ ، عربیک، گل آفتاب‌گردان، لی لی عزیز ، هاتاری، معما ، دو همسفر، روزهای شراب و گل سرخ،....)

انیمورویکونه (Ennio Morricone) - (که ترانه‌های وسترن ، مخصوصاً آنهایی که با سوت می‌زنند را باب کرد: برای یک مشت دلار، تئورم، مشتها در جیب، برای چند دلار بیشتر، خوب و بد و زشت ، نبرد الجزیره، جزیره‌ای در آتش،.....)

آلکس نورث (A. North) - (اتوبوسی بنام هوس، مرگ دستفروش، زنده‌باد زاپاتا، دزیره، حال گل سرخ، فردا گریه خواهم کرد،

دیکتور یانگ (V. Young) - (یکی دیگر از سرشناس ترین و متعجرترین آهنگسازان فیلم با سابقه کار طولانی و پیوند با فیلمهای مشهور از جمله : برای که زنگها به صدا در می آید، شین، بزرگترین نمایش عالم، سمسکه در چشم، دور دنیا در هشتاد روز،)

Montage

مونتاژ

واژه‌ی فرانسه به معنی « مر هم کردن » و در سینمای فرانسه صرفاً معادل با « تدوین » (Editing) است . در سینمای آمریکا و انگلیس « مونتاژ » یعنی فصلی کوتاه در فیلم، مشکل از یک سلسله تصاویر سریع و زودگذر که به وسیله‌ی « فید » و « دیسالو »، یکدیگر وصل شده‌اند تا به طور فشرده گذر زمان یا تغییر مکان یا هر نوع تغییر یا نقل و انتقالی را بیان کنند، یا فضای معنوی خاصی را به طور سمبولیک به وجود آورند و یا اطلاعات زیادی را در مدتی کوتاه در اختیار ما بگذارند . نمونه‌های آشنا و تکراری فصل‌های « مونتاژ »، صفحات تقویی است که ورق می‌خورد، گردش چرخ لکوموتیو است روی زمینه‌ای از تصاویر شهرهای مختلف، چرخش صفحات اول روزنامه‌هاست و بعد ثابت شدن سرمهاله‌ی درشت، ریختن برگ درخت و بعد سفید شدن شاخه‌ها از برف و بعد جوانه زدن همین شاخه‌ها، و امثال اینها، « مونتاژ » را فیلمسازان اولیه سینمای روس، مخصوصاً « آیزنشتاین » و « پودوفکین » معادل با تدوین خلاقه (در مقابل تدوین صرفاً سرهم کننده تکه‌های قصه‌ی فیلم) به کار بردنده . به نظر آنها « تدوین » (مونتاژ) مهم‌ترین مرحله‌ی فیلمسازی است و فیلم فقط در این مرحله است

بالا: «بودوفکین» هنگام مونتاژ فیلم «بیروزی» در سال ۱۹۳۸.
بانی: «آیزنشتاین» به هنگام نهیه فیلم الکساندر نویسکی در سال ۱۹۳۸

شونده). وی در عین حال برای «نما»ی واحد و محتوای داخل «نما»، یا در واقع «میزانسن» (به مبحث Mise en Scene رجوع شود) نیز اهمیت قائل بود، او تدوین را قلب فیلم می دانست و معتقد بود که تدوین باید روایت فیلم را تقویت و کمک کند نه اینکه آنرا تغییر بدهد.

«آیزنشتاین» عقیده ای مخالف با «پودوفکین» داشت، وی به «مونتاژ متضادها» (Montage of Contrasts) معتقد بود و به گمان او هدف مونتاژ باید خلق افکار و واقعیتی تازه می بود، نه کمک به پیشبرد و قایع داستان فیلم. نظر او بر اساس النبای بعضی از کشورهای خاور دور قرار داشت که در آن دو علامت جدا در کنار هم معنی سوبی را می دهند (مثل علامت «سگ» که در کنار علامت «دهان» معنی «دهان سگ» نمی دهد و معنی اش «پارس کردن» است). وی معتقد بود اجزاء فیلم باید تجزیه و خنثی شود تا بتواند به عنوان ماده کار تازه ای برای مونتاژ دیالکتیک به کار رود. عناصر اساسی یک «نما»ی واحد (یا به قول او «جذبه» Attraction این «نما») با «نما» بی دیگر می توانست چنان ترکیب شود که مفهوم تازه ای را به وجود بیاورد. (نظریه ای او را در مورد مونتاژ، مونتاژ جذبه ها - Montage of Attraction - هم می کویند). به طور کلی به نظر او واقعیت فیلمبرداری شده دیگر واقعیت خارجی نبود، ماده کام و یک جور جذبه یا «شوکی» (تکان) برای فیلمساز بود تا هر طور که می خواهد آنها را سرهم کند و از ترکیب شان معانی جدیدی به دست آورد.

که بر سایر هنرها پیشی می جوید و چیزی واقعاً تازه ارائه می دهد. «پودوفکین» و «آیزنشتاین» هردو شاگردان «لوکوله شف» (Lev Kuleshev) بودند و نظرات خود را تحت تأثیر تجارب او تکوین بخشیدند. «کوله شف» از ۱۹۱۷، به بعد در کارگاه خود با شاگردانش دست به تجربی در «فرم» (قالب) فیلم زد.

آنها چون فیلم خام برای فیلمبرداری در دسترس نداشتند از تکه های فیلم های قبله گرفته شده استفاده می کردند. این تکه ها را به شکل های مختلف سرهم می کردند و در این راه به حالات و حقایق تازه ای در شیوه تدوین فیلم پی می بردند. معروف ترین تجربه ای آنها این بود که «کوله شف» سه «نما»ی واحد از چهره ای «ایوان موژوخین» (I. Moszhukin) هنرپیشه معرف آن زمان سینمای روس گرفت و هر بار آنرا با «نما» بی از یک ظرف غذا، یک کودک و جسد یک مرد، همراه و پیوند کرد. در هر نوبت این چهره (به اعتبار تصویر پیوسته به آن) به ترتیب، حالت گرسنگی، محبت و اندوه را به بیننده القاء می کرد (گرچه خود چهره در واقع حالت ثابتی داشت).

«پودوفکین» در نوشته هایش نظریه ای تدوین پیوندی (Relational Editing) را ارائه داد. تدوین به نظر او «شیوه ای جهت کنترل راهنمای روانی » تماشاگر بود ، پس کار تدوین اینست که بینید فیلمساز چگونه می تواند در بیننده اثر بگذارد. «پودوفکین» پنج نوع مونتاژ جداگانه مشخص کرد: مونتاژ متضادها، مونتاژ موازی، مونتاژ سمبولیزم، مونتاژ مقارن، مونتاژ «لاتیف متوفی» (Leitmotif) مایه اصلی تکرار

تصویر بالا: «سرگشی آبرنستاین» به هنگام مونتاژ فیلم «اکتبر» در سال ۱۹۳۸

مکان و در مکان انجام می‌دهد. به قول «ژان لوک گدار»، فیلمساز فرانسوی، ایندو عامل از هم جدا نیستندو «مونتاژ» جزو اساسی «میزانسن» است و کار ایندو با هم، آنست که در فیلم به واقعیتی «روانی» و «معنوی» دست یابند که از حد واقعیت پلاستیک (مادی و محسوس) درگذرد. باز به تعبیری دیگر «میزانسن» یعنی نحوی استفاده از کلیه‌ی عناصر مادی و عینی‌ای که روی روی دوربین قرار دارد.

هم چنین نوع کادر و «نما»، حرکت دوربین و نور یا رنگ پردازی برای بیان معنویات، حسیات و تفکرات. «میزانسن» یعنی بیان‌کننده‌ی جوهر و حس فیلم و غایت فیلمساز. به زعم منتقدان جدید، «میزانسن» می‌تواند که مفهوم و مقصد پنهانی فیلم را از وراء خط ظاهری قصه فیلم (و گاه علیرغم قصه و سطح فیلم) منتقل سازد.

Mixing میکس کردن(میکساز)
معمولًا یعنی ترکیب کردن نوارهای سه‌گانه‌ای که صدای فیلم را تشکیل می‌دهند (نوار موسیقی، نوار گفتگو، نوار سروصداهای متفرقه). این کار در یک دستگاه مخصوص انجام می‌شود و هر سه نوار بر یک نوار واحد ضبط می‌گردد (به این اصطلاح در فرانسه «میکساز» Mixage می‌گویند).

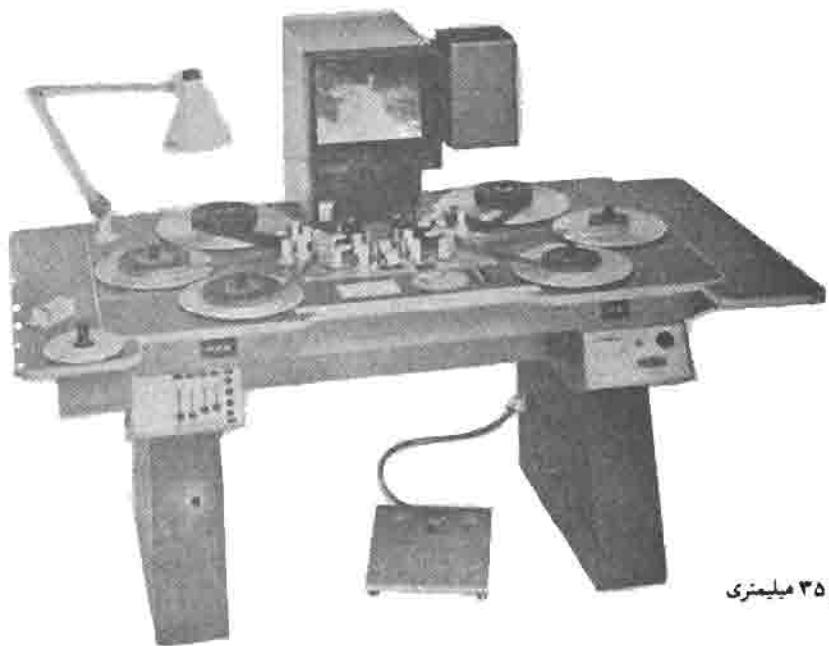
این اصطلاح معنی دیگری هم دارد که کمتر به کار می‌رود و آن معادل ترکیب و ادغام تصاویر (Dissolve) است.

Moviola میز - مخصوص تدوین فیلم که متصدی برش و یا تدوین فیلم پشت آن می‌نشیند، فیلم بر صفحه‌ی کوچکی (حدود یک تلویزیون کوچک) ظاهر می‌شود و تصویر را می‌شود نگهداشت به عقب و یا جلو برد و حرکت آن را سریع کرد و هر جا لازم بود روی نوار فیلم را علامت گذاشت و همانجا یا بعداً برید. نوار صدا هم جداگانه روی همین میز حرکت می‌کند و می‌تواند مقارن با تصویر و یا جدا از آن تدوین شود.

Mise en Scène میزانسن
اصطلاحی فرانسوی که اصلاً تأثیریست و اجرا و به تحقق در آوردن نمایشنامه را معنی می‌دهد. در سینما، «میزانسن» یعنی قسمتی از کار فیلمسازی که روی صحنه انجام می‌گیرد، مثل بازی دادن هنرپیشه‌ها، انتخاب جا و حرکت دوربین، نورپردازی وغیره (در مقابل عمل «تدوین» که بعداً انجام می‌شود). «میزانسن» به تعبیری دیگر و نزد منتقدان فیلم، دخالت در فضای پلاستیک (محسوس و مادی) است، در مناهل «مونتاژ» که دخالت در زمان پلاستیک است (به مبحث Montage رجوع شود). از آغاز کار سینما، «مونتاژ» در مقابل «میزانسن» دو زینه‌ی اصلی کشاکش بین منتقدان و نظریه پردازان فیلم بوده است. «میزانسن» اعتبار بیشتری برای موضوع و ماده‌ای که در مقابل دوربین فیلمبرداری قرار دارد قائل می‌شود، و «مونتاژ» کنترل بیشتری برای دستکاری در این ماده به فیلمساز می‌دهد. کاری را که «مونتاژ» با زمان می‌کند «میزانسن» با

میز مونتاژ ۱۶ میلیمتری

میز مونتاژ ۳۵ میلیمتری

ن

قصد ایجاد یک هالیوود دوم، مرکز فیلم‌سازی «رم»، چینه‌چیتا (Cine Cita «شهر سینمایی») را در سال ۱۹۳۷ بوجود آورد. تعداد فیلم‌های ساخته شده از ۷ فیلم در سال ۱۹۳۰، به ۸۰ فیلم در ۱۹۳۹، اوج فاشیزم رسید، اما این فیلم‌ها که زیرسانسور شدید قرارداد اشتند بیشتر به ادبیات قرن نوزدهم، مفاخر تاریخی گذشته، ماجراهای کمدی و یا روابط عشقی طبقه‌ی مرتفع (فیلم‌های معروف به «تافن سفید») می‌پرداختند که ربطی با واقعیات و اتفاقات روز نداشتند.

اصطلاح «نئورئالیزم» را اولین بار منتقدی به اسم «پیتر آنجلی» (Pietrangeli) در سال ۱۹۴۲ در وصف فیلم «وسوسه» (Ossessione) اثر «لوکینو ویسكونتی» (L. Visconti) (۱۹۴۲) بکار برد. «وسوسه» که مورد دستبرد

Neorealism

نئورئالیزم

«نئورئالیزم» (جنبیش واقع‌گرای جدید رایج در سینمای ایتالیا در دهه‌ی ۴۰) دراصل به شیوه واقع‌گرای (Verismo) سینمای ایتالیا بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۶ بر می‌گردد که فیلم‌های ایتالیایی تحت تأثیر نوشته‌های رئالیست ادبیات سیسیلی قرن نوزدهم، به مسائل انسانی بروزمنه‌های طبیعی می‌پرداخت. سینمای بعد از جنگ جهانی دوم در ایتالیا به صورت یک جور واکنش در مقابل فیلم‌های به اصطلاح تفریحی و مشغولیاتی سبک دوره‌ی فاشیست، از نو به شیوه‌ای واقع‌بینانه رو آورد. در دوره‌ی رواج فاشیزم، سینما یک جور وسیله‌ی سرگرمی پوچ وی فکر و یا آلت تبلیغاتی در دست حکومت بود «موسولینی» که سینما را منبر تبلیغاتی مؤثری میدانست به

شدید مانسور قرار گرفت در چند جلسه به طور سحرمانه به صورت کامل نشان داده شد و شیوه‌ی واقع گرای بیان و اصالت فضای اجتماعی و شخصیت‌ها پیش در فیلمسازان جوان شدیداً اثر گذاشت. «ویتوریو دسیکا» (V. De Sica) و سناریست او «چزاره زواتی» (C. Zavattini) در تجسم زندگی طبقه‌ی متوسط در فیلم «بچه‌ها مرائب ما هستند» (I Bambini Ci Guardano) (۱۹۴۲) همین شیوه‌ی بی پرده و بی ملاحظه را در پیش گرفتند. اما اوج شکوفایی نشورنالیزم با فیلم‌های سه گانه‌ی «روبرتو روسلینی» (R. Rossellini) فرا رسید: «رم شهر بی حفاظه» (Roma, Cita Aperta) (۱۹۴۵)، «پاییزا» (Paisà) (۱۹۴۷)، «آلمان، سال صفر» (Germania, Anno Zero) (۱۹۴۷)، سه فیلمی که به دوران جنگ، آزاد شدن ایتالیا و بازارسازی مملکت بعد از جنگ می‌پرداخت. این فیلم‌ها با حداقل وسایل و در محیط واقعی و با استفاده از آدمهای کوچه (در کنار بعضی هنرپیشه‌های حرفه‌ای) و دوربین روی دست گرفته شده بود و حال و روز مردم گرفتار در شرایط آن روزها را با صراحة و آیت و بدون هیچ نوع احساسات رقت‌انگیزی منتقل می‌کرد. صراحة و زیختی این فیلم‌ها در ایتالیای آن زمان اثر چندانی نکرد ولی در بعضی محافل خارج شوری برانگیخت. فیلم‌های دیگر نشورنالیستی این دوره بیشتر به جنگ می‌پرداختند ولی بعد جنگ جای خودرا به اثرات ناشی از آن مثل فقر و بیکاری و بعد سایر مسایل اجتماعی داد. مشخص ترین فیلم‌های این دوره آثار زیر بودند «بی ترحم» (Senza Pieta) اثر «آلبرتو لاتوا» (A. Lattuada) (۱۹۴۷)، «واکسی» (Wax)

بالا: لوکینو وسكونی
پائین: پیترو جرمی

(بالا): دزدان دوجرخه - ویتویو دسیکا، ۱۹۴۶
 (پائین - راست) بی ترحم - آگرتو لا تادا، ۱۹۴۷ - (پائین -
 چپ): اوبرتو. د - ویتویو دسیکا، ۱۹۵۲

(بالا): زین میلزد - لوکنوسکوفتی، ۱۹۴۸
(ینین - راست): واکسی - ویتویودسکا، ۱۹۴۶ (ینین - چپ):
بانیزا - رووفوروسه لینی، ۱۹۴۷

«دزدان دوچرخه» (Sciuscia) (۱۹۴۶)، «لاردی بیکلت» (Lardi di Biciclette) (۱۹۴۸) هر دو اثر «دیسکا»، «زمی، میلاد» (La Terra Trema) (۱۹۴۸) اثر «ویسکونتی»، «راه امید» (Il Camino Della Speranza) (۱۹۴۹) اثر «پیتروجرسی» (Pietro Germi)، «شکار فاجعه‌آمیز» (Caccia Tragica) (۱۹۴۷) و «برنج تلخ» (Riso Amero) (۱۹۴۹) هردو اثر «جوزیه دسانتیس» (G. De Santis) این فیلم‌ها به خصوص بهجهت تفاوت کلی ای که با محصولات هالیوودی داشت در غرب هم به صورت یک پدیده‌ی متنوع، هیجانی برانگیخت.

در دهه‌ی ۱۹۵۰، جنگ و مسائل ناشی از آن از شدت وحدت افتاد و عالمه از فیلم‌های واقع‌گرای زشتی نما خسته شد. فیلم‌های «معجزه در میلان» (Miracolo A Milano) (۱۹۵۱) و «اوبرتو-د» (Umberto D.) (۱۹۵۲) هر دو اثر «دیسکا» کمایش پایان دوره‌ی جنبش ثورنالیستی سینمای ایتالیا را مشخص می‌کند. این جنبش گرچه عمری کوتاه داشت ولی اثرش دورگیر و وسیع بود و نوعی نوعه نگاه ساده و غیر احساساتی و واقع‌گرا و شیوه عمل فیلمسازی (استفاده از زمینه‌های واقعی و آدمهای واقعی و وسائل محدود) را در بین فیلمسازان خیلی از کشورهای جهان سبب شد نظیر «ماتیا جیترای» (S. Ray) که هنوز در هندوستان این شیوه را ادامه می‌دهد.

Diffusion نرم کردن تصویر
فیلمبرداری به شیوه‌ای که در آن جزیيات و خطوط ریز تصویر کمی محو باشد. این شیوه در فیلم‌های قدیمی موقع فیلمبرداری

نلا: روبرتو روسلینی
بانن: وینزو دیستفانو

از تصاویر درشت در صحنه‌های عاشقانه و احساساتی، زیاد به کار می‌رفت، و نیز در فیلمبرداری از چهره‌ی هنرپیشه‌های پا به سن گذاشته، که با این شیوه چین‌وچروک صورت محظی شد. در این روش «دیفوزر» صافی معوکتنده‌ای روی علی‌سی دوربین فیلمبرداری تواری می‌گرفت، ممکن است در نقاطی که لازم بود جسم واضح جلوه‌کند (مثلًا چشم‌های هنرپیشه) صافی را سوراخ می‌کردند.

Aspect Ratio

نسبت ابعاد

نسبت بین طول و عرض پرده‌ی سینما (یا تصویر روی پرده سینما). در سالهای اولیه و تا پس از ظهر می‌سیستم‌های فیلمبرداری مخصوص نمایش بر پرده‌ی عریض، نسبت طول و عرض پرده سینما $1/33$ بود.

نسبت ابعاد بعضی از شیوه‌های رایج نمایش به شرح زیر است: سینماسکوب (با صدای استریو) $1/200$ بود.

سینماسکوب (با صدای سمعولی) $1/30$ بود.

سوپرسکوب $1/35$ بود.

اولترا پاناویژن $1/42$ بود.

تاد - ای - او $1/42$ بود.

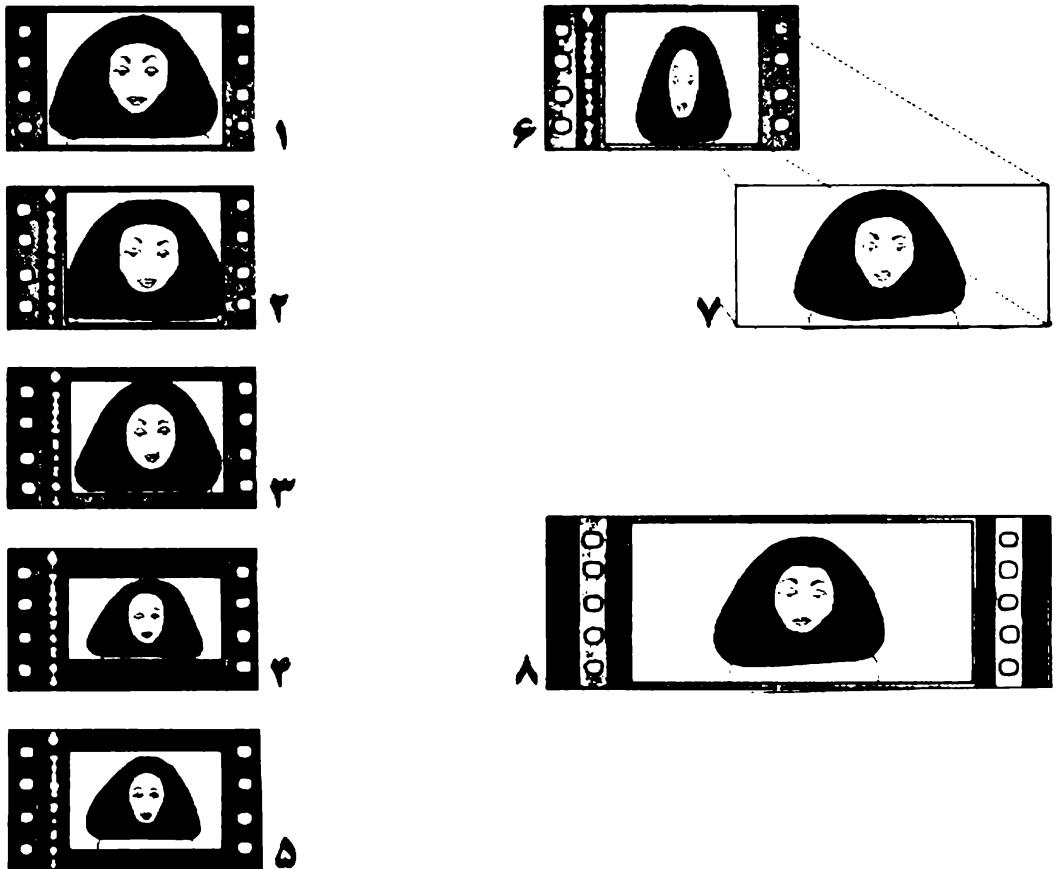
ویستاویژن $1/85$ بود.

Auteur Theory

نظریه مؤلف

نظریه‌ای انتقادی که در دهه‌ی پنجاه بین نقد نویسان سینمایی فرانسه اشاعه یافت و بتدریج متقدان سایر کشورهای جهان پی آنرا گرفتند. به موجب این نظریه فیلمساز را باید در تداوم مایه‌های رایج آثارش و تکوین و تحول این مایه‌ها در طی کار او سنجید و

بالا: نیکلاس ری - بائین: اتو بره منجر، از جمله فیلمسازانی که با حمایت متقدان فرانسوی پیرو «نظریه مؤلف»، به عنوان سینماگران اندیشمند و قابل تعمق معرفی شدند.

نسبت ابعاد (طول و عرض) تصویر فیلم (دهانه یا درجه دستگاه نمایش):

- ۱- فیلم صامت: $1/33$ به 1 (اگر طول تصویر $1/33$ متر باشد عرض آن 1 متر خواهد بود)
- ۲- فیلم های 35 میلی متری ناطق اولیه: $1/2$ به 1
- ۳- فیلم 35 میلی متری استاندارد شده: $1/33$ به 1
- ۴- فیلم 35 میلی متری برای نمایش برابر عرض با استاندارد آمریکائی: $1/85$ به 1
- ۵- فیلم 35 میلی متری برای نمایش برابر عرض با استاندارد اروپائی: $1/66$ به 1
- ۶ و ۷- فیلم 35 میلی متری با تصور فشرده شده بوسیله عدسی آنامورفیک (شماره ۶) با نسبت 2 به 1 ، با تصور تابانده شده برابر (شماره ۷) با نسبت $2/35$ به 1
- ۸- فیلم 70 میلی متری غیر آنامورفیک (فشرده نشده) با چهارباند صدای معناسبی با نسبت $2/2$ به 1

N. Ray « اتوپره مینجر » ، O. Preminger « هوارد هاوکز » H. Hawks ، « سیموئل فولر » S. Fuller « جری لوئیز » J. Lewis و خیلی های دیگر.....

Negative نگاتیو (فیلم منفی)

نسخه‌ی منفی فیلم که قسمت‌های تاریک و روشن بر آن معکوس ثبت شده و پس از چاپ از روی آن ، نسخه مشبّت (Positive) به دست می‌آید .

Shot

مقدار تصویری که دوربین فیلمبرداری بدون قطع از یک صحنه می‌گیرد . «نما» کوچکترین واحد ساختمان فیلم است و یک فیلم از «نما»‌های متعدد (حدود ۶۰۰ تا ۱۰۰۰) تشکیل می‌شود . «نما» به حسب دور یا نزدیک بودن دوربین فیلمبرداری به «موضوع» به انواع مختلف تقسیم می‌شود

Extreme Long Shot دور خیلی دور

Long Shot دور

Medium Shot «نما»ی متوسط

Close Shot (با درشت) (Close Up)

«نما»ی نزدیک Extreme Close Up «نما»ی خیلی نزدیک که با دوربین متعرک (سوار بر ارابه یا روی ریل و غیره) گرفته شود ، Travelling Shot با Tracking Shot خوانده می‌شود .

(به هر کدام از اصطلاح‌های بالا برای توضیح بیشتر رجوع شود)

نه طبق معمول گذشته فیلم را به طور منفرد و مجزا از سایر کارهای فیلمساز . به عقیده‌ی این منتقدان فیلم یک کار جمعی ولی یک اثر فردی است و فیلمساز آفریننده ، مهر شخصیت و جهان‌بینی و گاه سبک تصویری خاص خود را بر اثر می‌زنند و در کارهای آنان یک خط تفکر و یک سلسله مایه‌های خاص وجود دارد و منتقد باید این مایه‌ها را گاه از وراء اثر واژ پشت ظاهر و خط قصه از درون فیلم و مخصوصاً از «میزان سن» Mise - en - Scene (رجوع شود) استخراج کند.... این خطمشی انتقادی را در نیمه‌ی دوم دهه چهل مخصوصاً بعد از اشاعه‌ی مجدد فیلم‌های آمریکایی در فرانسه بعد از جنگ آندره بازن A. Bazin در مقابل تلقی جاری از فیلم خوب یعنی فیلم جدی نما یعنی فیلم درام و یعنی موضوعهای مهم انسانی و بازی‌های هنرپیشگان معروف بنیاد گذاشت و در دهه‌ی پنجاه به وسیله‌ی منتقدان جوان مجله‌ی «دفترهای سینما» Les Cahiers du Cinema مثل «گدار» ، «فرانسواتروفو» F. Truffaut ، «کلود شابرول» C. Chabrol و «اریک رومر» E. Rohmer با حرارت و صمیمیت دنبال شد . همین منتقدان بودند که بر اساس نظریات خویش در اوخر دهه‌ی پنجاه جنبش سینمایی «موج نو» ، «نما»ی دور La Nouvelle Vague (رجوع شود) را به وجود آوردند . با حمایت این منتقدان فیلمسازانی که قبل آثارشان به خاطر مفرح بودن جدی گرفته نمی‌شد ، مخصوصاً فیلمسازانی آمریکایی و سازندگان فیلم‌های جنایی ، وسترن ، موزیکال و حادثه‌ای به دنیا به عنوان فیلمسازان نخبه واندیشمند وقابل تعمق معرفی شدند به مخصوص کسانی نظیر «آلفرد هیچکاک» A. Hitchcock ، «وینسنت مینلی» V. Minnelli ، «نیکلاس ری»

Library Shot

✓ «نما»ی آرشیوی

به «نمای بایگانی» (Stock Shot) رجوع شود.

✓ «نما»ی از روی شانه

Over - the - Shoulder - Shot

«نما»ی که معمولاً در صحنه‌های گفتگو به کار می‌رود. بداین ترتیب که دوربین از بالای شانه و پشت یکی از دو طرف، صورت یا نیم تنۀ طرف مقابل او را نشان می‌دهد، و این کار ضمن گفتگوی آندو به طور متناوب تکرار می‌شود.

Stock Shot

✓ «نما»ی بایگانی

استودیوهای فیلمسازی معمولاً دارای بایگانی مفصلی هستند که در آن انواع و اقسام «نما»های مختلف مربوط به صحنه‌ها و وضعیت‌ها و مناظر کلی وجود دارد (نظیر طلوع یا غروب آفتاب، نشستن یا بلند شدن هواپیما، منظره‌ی عمومی دریا، کوهستان، صحراء، یک خیابان شلوغ، آسمان ابری، رژه‌ی سربازان، «نما»ی معرف شهرهای بزرگ و معروف جهان و صدها موضوع دیگر)، «نما»-هایی که قبل از برای فیلم‌های دیگری گرفته شده و به کار رفته‌اند و وقتی که در فیلم وجود آنها لازم شود از بایگانی در می‌آورند و در فیلم می‌گنجانند. بداین نوع «نما» همچنین Library Shot می‌گویند.

Matte Shot

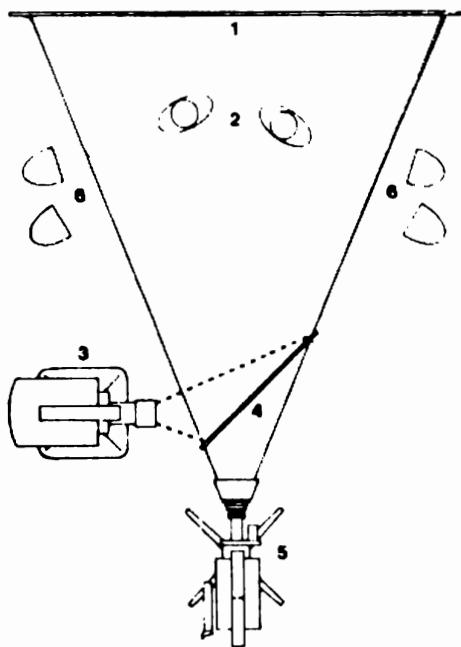
✓ «نما»ی پوشش دار

نوار فیلمی که قسمی از کادر تصویر آن دارای پوششی است که نور از آن رد

«نما»ی گرفته شده از بالای شانه.
سبوهای برای فیلمسازی صحنه‌های گفتگو، که نصوبه‌ی هر یک از طرقی به تفاوت از بالای شانه طرف دیگر نشان داده می‌شود.

- Follow Shot** ۱ «نما»ی تعقیبی «نما»ی متحرک . «نما»ی که موضوع فیلمبرداری در آن دنبال می شود. به این نوع فیلمبرداری «نما» Tracking Shot هم می گویند .
- Full Shot** ۲ «نما»ی تمام قد «نما»ی که در آن تمامی پیکر مشخص دیده شود، معادل با Medium Long Shot
- Extreme Close-up** ۳ «نما»ی خیلی درشت «نما»ی درشت تر و نزدیک تر از «نما»ی نزدیک (Close-up) . اگر «نما»ی درشت مثلاً چهره ای را نشان بدهد ، «نما»ی خیلی درشت جزئی از این چهره ، مثلاً لب ها یا چشم ها ، خواهد بود.... به این «نما» ، «نمای جزئیات » (Detail Shot) هم می گویند.
- Extreme Long-Shot** ۴ «نما»ی خیلی دور «نما»ی دورتر و ریزتر از «نما»ی دور (Long - Shot) مثلاً اگر «نما»ی دور یک خانه را نشان بدهد ، «نمای خیلی دور» این خانه را با محظوظی اطرافش مثلاً در وسط صحراء یا جنگل نشان خواهد داد.
- Close-up** ۵ «نما»ی درشت «نما» یا تصویر درشتی که دوربین فیلمبرداری از فاصله ای نزدیک از «موضوع» می گیرد . صورت یک شخص ، دسته ای یک انسان ، کتابی روی میز ، یک گلدان گل
- نمی شود. وقتی که این نوار پوشش دار بانوار فیلمی که بر آن تصویری عادی گرفته شده ، یک جا چاپ شود، در طول این تکه فیلم، قسمت هایی پوشیده می ماند. روی این قسمت های پوشیده مانده بعداً می شود تصویر دیگری را (که جداگانه گرفته شده) چاپ کرد. اگر این قسمت های پوشیده مانده در طول آن تکه فیلم از یک کادر به کادری دیگر جابجا و کوچک و بزرگ شود و یا حرکت کند، این سلسله مراتب را « پوشش متحرک » (Travelling Matte) می گویند .
- «مات» در واقع جانشینی است برای شیوه‌ی « بک پروجکشن » یا « نمایش از رویرو » (به مبحث Back, Front Projection رجوع شود)، یعنی وسیله‌ای است برای اینکه دو تصویر که جداگانه فیلمبرداری شده‌اند روی هم یا کنار هم طوری قرار بگیرند که به نظر برسد جزء یک منظره‌ی واحد هستند. مثل آدمها بر زمینه‌ای از طبیعت، آدمها در داخل اتوبوسیل با قطار و پشت سرشان منظره بیرون، که آدمها جدا و آن منظره پشت سر جدا فیلمبرداری شده‌اند و بعداً روی هم قرار می گیرند. فرق «مات» با «نمایش فیلم از پشت یا از رویرو» آن است که «مات» در لابراتوار و موقع چاپ انجام می گیرد و تصویر زمینه پشت سر تمیزتر و واضح تر است و این عمل بر امکان تر و کم دردسرتر است. چون موقع فیلمبرداری از یک قسمت صحنه ، زمینه‌ی پشت سر که قرار است بعداً بر آن تصویری جداگانه چاپ شود زمینه‌ای به رنگ آبی یا رنگ زرد است ، به شیوه‌ی « پوشش » ، شیوه‌ی « پرده آبی » (Blue Screen) یا « پرده زرد » (Yellow Screen) هم می گویند.

(به اختصار C.U) نوع دیگر «نما»ی درشت، «نما»ی خیلی درشت (Big Close-up) است که درشت‌تر و نزدیک‌تر از «نما»ی نزدیک است، (مثل «نما»ی جزئی از صورت، چشم‌ها یا لب‌ها) به «نما»ی خیلی درشت، «نمای جزئیات» Detail shot هم می‌گویند.

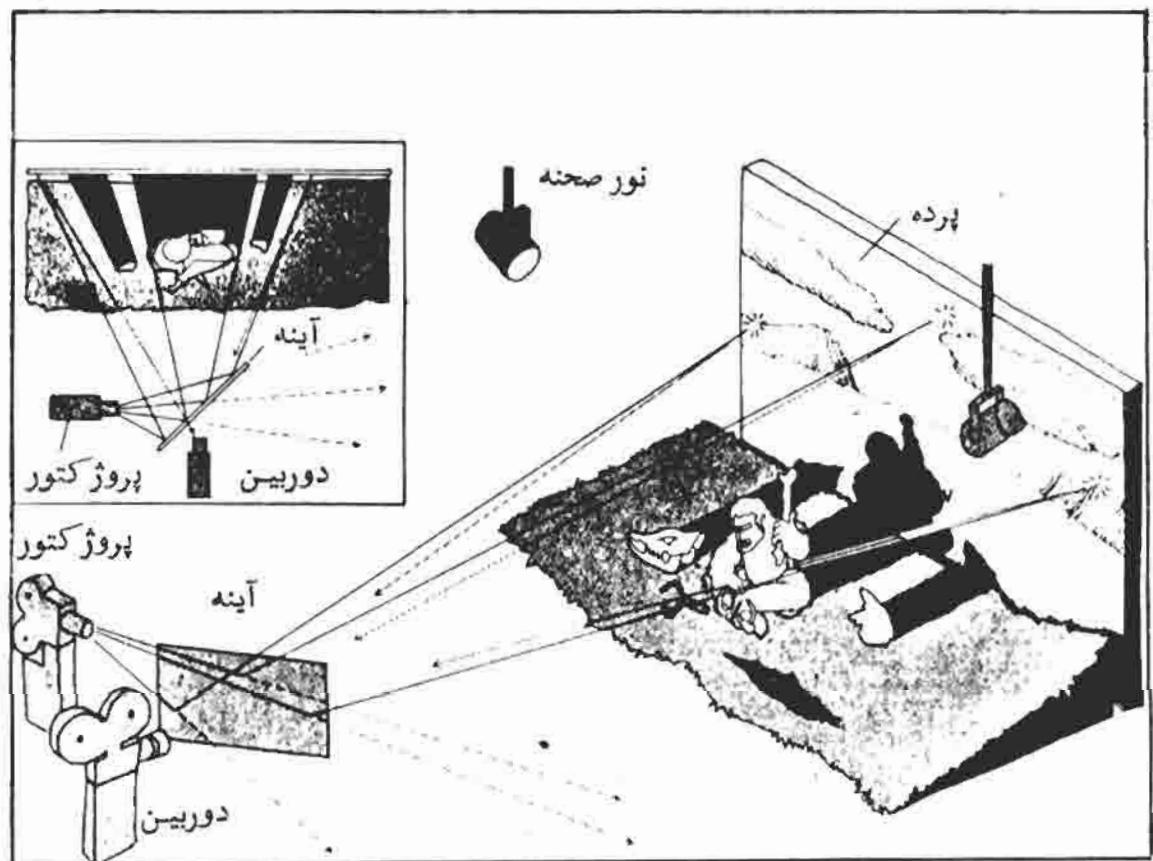

«نما»ی دور، «نما»ی عمومی Long Shot
«نما»ی که حداقل تمام هیکل موضوع فیلمبرداری و گاه کمی بیشتر را در بر بگیرد.

«نما»ی دونفره Two-Shot
«نما»ی که در آن دونفر با هم (معمولاً نیم تن) نشان داده شوند.

نمایش فیلم (Exhibition)
مرحله‌ی بعد از تولید (Production) و توزیع (Distribution) فیلم، نمایش دادن فیلم برای عامه‌ی تماشاگر. نمایش دهنده معمولاً اجاره‌دار یا صاحب سالن سینماست. هرجا که کنترل فیلم در دست توزیع کننده و تهیه کننده‌های عمدۀ نباشد و فیلم در تعدادی سینمای تحت اختیار مؤسسات فیلمساز بر انتخاب عامه تعیین نشود، هرجا که نمایش-دهنده‌های منفرد و مختار بیشتر باشند، فرهنگ سینمایی بیشتر رشد می‌کند. نمونه‌ی یک‌چنین وضعیتی در فرانسه وجود دارد.

در نمای فوق طرحی از طریفه تاباندن فیلم از رو بروار ملاحظه می‌کنید: در مقابل بردۀ نمایش (شماره ۱) هنرپیشه‌ها (شماره ۲) را فرار می‌دهند. دستگاه نمایش (شماره ۳) فیلم را که قبلاً از صحنه یا منظره‌ای گرفته شده بریک آبینه (شماره ۴) می‌تاباند. این آبینه دو رost، یعنی هم حاصلیت آبینه دارد و هم شبشه، سطحی که بطرف بردۀ نمایش فرار دارد مثل آبینه عمل می‌کند، یعنی تصویری را که بر آن تابانده شده بر بردۀ نمایش (شماره ۱) منعکس می‌کند. دوربین فیلمبرداری (شماره ۵) از رو از سطح دیگر آبینه که مثل شبشه عمل می‌کند هنرپیشه‌ها و منظره‌ای را که پشت سر آنها فرار دارد فیلم می‌گیرد. (شماره ۶ – جراغ‌های روش کننده صحنه و هنرپیشه‌ها هستند).

بالا: نهانی از فیلم «اودبسه فضائی ۲۰۰۱» - راز کبهان - صحنه آخر بطریقه «نمایش از رو برو» فیلمبرداری شده است.
پائین: نحوه فیلمبرداری (صحنه‌ای که تصویرش در فوق درج شده) در طرحی ملاحظه می‌کند.

نمایش فیلم (۲)

نمایش دادن فیلم به وسیله‌ی تاباندن آن بر پرده‌ی سینما . نمایش دهنده‌ی فیلم (در اصطلاح ایرانی «آپاراتچی») را **Projectionist** می‌گویند.

تاییده، فیلم می‌گیرد . ضمناً سایه‌ای را که بدن هنرپیشه بر سطح پرده انداخته است با نورهایی که از دو طرف پرده می‌تابانند محو می‌کنند. این روش فعلاً معمول‌تر از روش نمایش فیلم از پشت است چون در استودیوی فیلمبرداری جای کمتری را اشغال می‌کند.

نمایش فیلم از رویرو **Front Projection**

Rear Projection نمایش فیلم از پشت به اصطلاح «بک پروجکشن» (Back Projection) رجوع شود.

شیوه‌ای در فیلمبرداری، ترکیب یک صحنه‌ی زنده و صحنه‌ای که قبل از فیلمبرداری شده (و فیلم آن بر پرده‌ای شفاف تابانده می‌شود) و فیلمبرداری از مجموع ایندو (هم چنین به مبحث «بک پروجکشن» Back Projection رجوع شود) . فرق این شیوه با شیوه‌ی نمایش فیلم از پشت آن است که در اینجا،

Master Shot

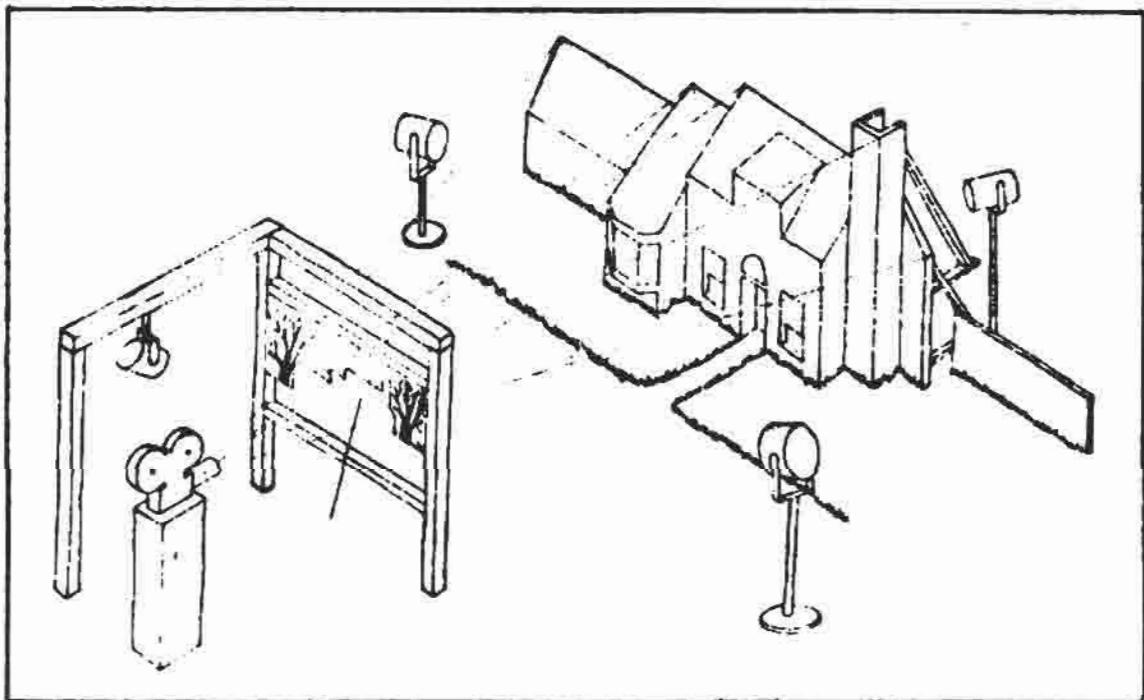
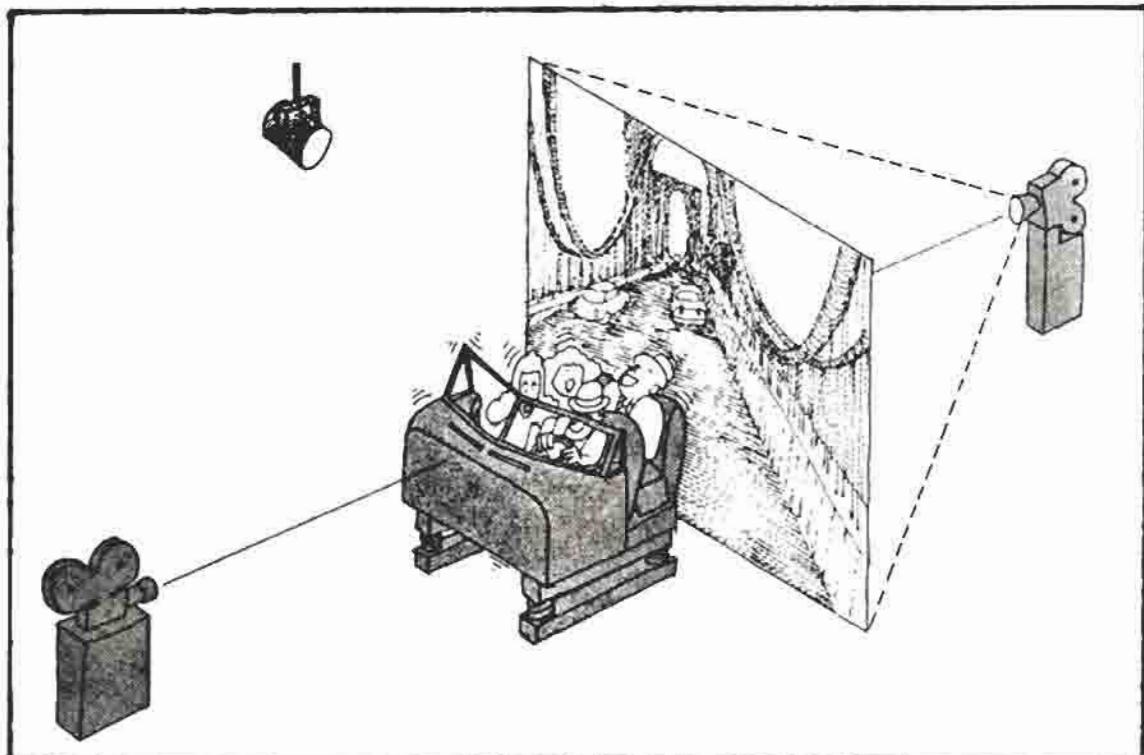
یک «نما»ی کلی ۷ «نما»ی عمومی از صحنه، نمای دور و در برگیرنده تمامی صحنه . یک برداشت (Take) طولانی از تمامی صحنه به صورت «نما»ی عمومی ، کارگردآوری «نما»های نزدیک‌تر را آسان می‌سازد . متصدی تدوین هرجا که کارش لنگ شد از این نما استفاده می‌کند .

همانطوری که از اسمش پیداست، فیلم را از رویرو هنرپیشه یا موضوع فیلمبرداری (ونه از پشت سر) می‌تابانند، به این ترتیب که در کنار دوربین فیلمبرداری و بازویه‌ی ۹ درجه نسبت به آن یک دستگاه نمایش فیلم قرار دارد که فیلم را که قبل از گرفته شده (و قرار است که منظره‌ی زیسته و پشت سر هنرپیشه‌ها باشد) به آینه‌ای می‌تاباند که یک طرفش جیوه مالیه شده و تصویر را منعکس می‌کند و در عین حال خاصیت شیشه دارد که نور را از خود عبور می‌دهد. تصویر قبل از فیلمبرداری شله، به سطح جیوه‌دار و منعکس کننده‌ی آینه می‌خورد و از آینه به روی پرده‌ی نمایش که پشت سر هنرپیشه قرار دارد می‌افتد. دوربین فیلمبرداری از وراء سطح شیشه‌ای آینه (که 'ین سمتش که رو به دوربین است به صورت شیشه عمل می‌کند و نور را عبور می‌دهد) از هنرپیشه و پرده‌ای را که پشت سر اوست و منظره‌ی برآن

Insert

۸ «نما»ی لاین «نما»ی درشت از یکی از جزئیات صحنه (Detail Shot) که اهمیت عمدتی در جریان وقایع صحنه دارد و خبر یا اطلاع مهمی می‌دهد و میان وقایع ظاهر می‌شود. مثل «نما»ی از یک نامه، یک کلید، یک فنجان، یک کارد.

Tracking Shot ۹ «نما»ی متحرک (۱) «نما»ی که با دوربین متحرک گرفته

بالا: نمایش فیلم از پشت.
پائین: نمای شبشه‌ای یا «نمای»‌ی قسمتی بر پشت نهاده شده.

در شروع صحنه باید وکارش معرفی و ضعیت کلی، تثبیت موقعیت کلی صحنه است ، مثل «نما» بی از یک مهمانی ، پک خانه ، یک مسابقه اسبدوانی و غیره .

شود. دوربین مسکن است بر ارایه‌ای که روی ریل حرکت می کند سوار باشد وبا ارایه روی ریل نباشد و بر چرخ‌های لاستیکی حرکت داده شود.

Tracking همان معنی Dollying و Tracking را دارد .

7 «نما»ی نقاشی شده روی شیشه Glass Shot

یکی از « اثرات عینی » و به اصطلاح حقه‌های سینمایی (به Effects رجوع شود) که در آن قسمتی از صحنه‌ای که قرار است فیلمبرداری بشود روی سطحی شیشه‌ای نقاشی می‌شود و جلوی دوربین فیلمبرداری قرار می‌گیرد، جوری که صحنه را پر کند. (مثلاً قسمت پائین صحنه نمایی از یک ساختمان است که با ابعاد طبیعی وجود دارد - خواه دکور و خواه واقعی - دوروبر این ساختمان را که قرار است دارو درخت باشد و در اصل وجود ندارد روی شیشه نقاشی می‌کنند و این نقاشی را نزدیک‌تر به دوربین ، جوری که ابعادش با ابعاد منظره واقعی که عقب‌تر قرار گرفته مطابق شود، قرار می‌دهند و از هردو فیلم می‌گیرند.

7 «نما»ی نقطه نظر Point-of-View Shot

«نما» بی که صحنه را از دریچه دید و نقطه نظر یکی از شخصیت‌های فیلم نشان بدهد. بطور خلاصه به این «نما». P.O.V. هم اطلاق می‌شود .

، «نما»ی متحرک (۲) Travelling Shot «نما»ی گرفته شده با دوربین متحرک . «نما»ی که طی آن دوربین (سوار بر ارایه با در داخل اتوسوبیل وغیره) «موضوع» متحرکی را همراهی می کند ، برابر با Tracking Shot

1 «نما»ی متوسط Medium Shot

« نمائی » حد فاصل بین «نما»ی دور و «نما»ی نزدیک .

1 «نما»ی مدل Model Shot

«نما» بی که در آن از نمونه‌های کوچک (ماکت) اجسام استفاده و به جای جسم بزرگ اصلی ارائه شده باشد. یک جور حقه‌ی سینمایی است ، مثل دریابی که بر آن ظاهرآ کشته‌ها (ولی در واقع نمونه‌های کوچک) آنها شناور باشند ، پلی که منفجر می‌شود ، آسمان‌خراسی که فرو می‌ریزد ، وغیره .

7 «نما»ی معرفی کننده Reaction Shot

«نما» بی که واکنش شخص یا اشخاصی

7 «نما»ی واکنشی Establishing Shot

یک «نما»ی دور و عمومی که معمولاً

را که ناظر واقعه‌ای هستند نشان می‌دهد.
معمولًا برای ایجاد انتظار و دلهره‌ی بیشتری
در بیننده و هیجان بیشتری به واقعه بخشیدن
در یک یا چند «نما»، چهره‌ی کسانی که به
واقعه واکنش نشان می‌دهند ارائه می‌گردد
و بعد خود واقعه که در جریان اتفاق است.

Aerial Shot

«نما»ی هوائی
نمایی که دوربین فیلمبرداری از هوا، از
ارتفاع تسبیتاً زیاد، از بالای جرثقیل مخصوص
فیلمبرداری، از داخل هواپیما و یا هلیکوپتر
می‌گیرند.

نمره‌بندی (اتالوناژ) Grading

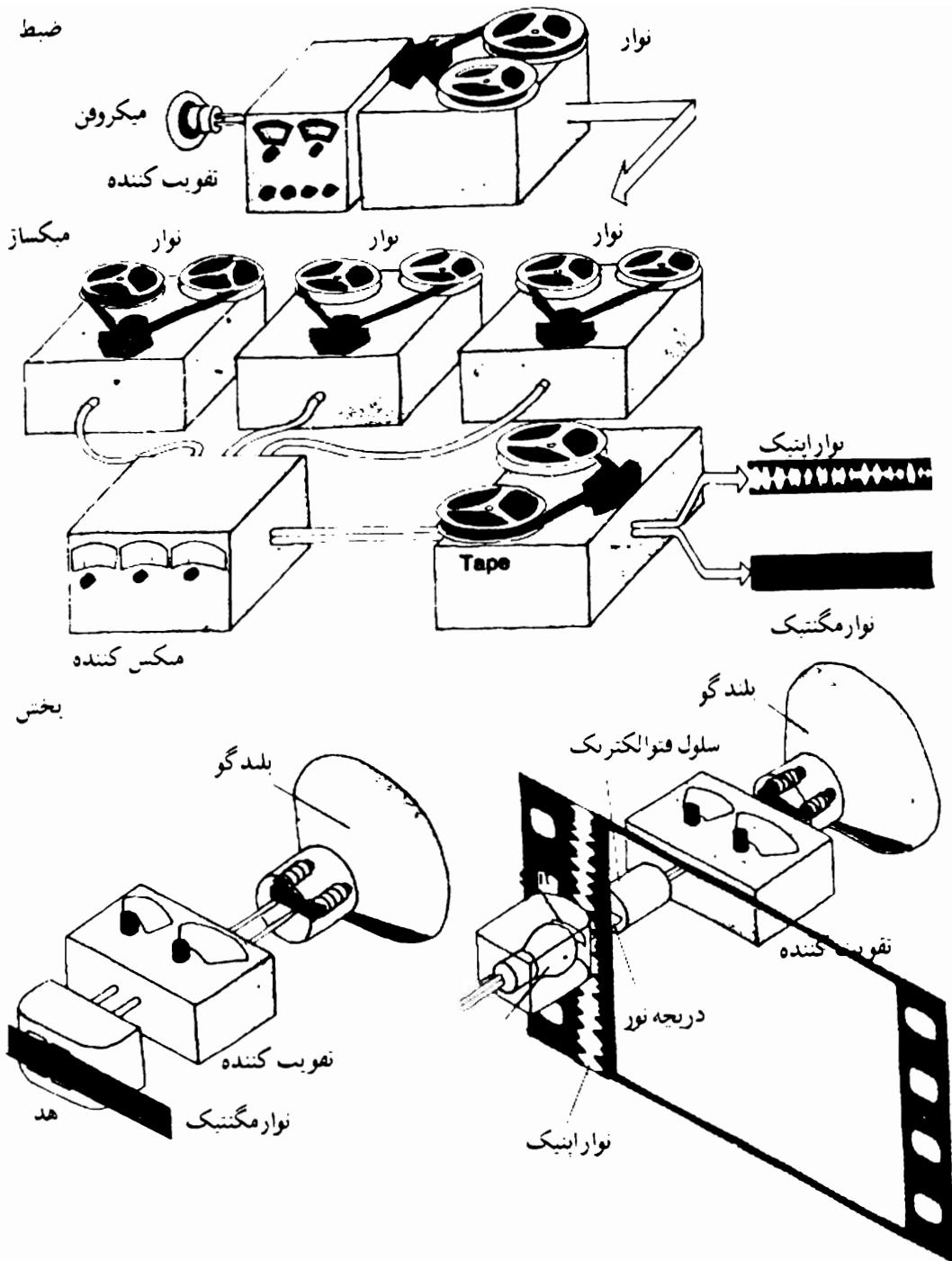
سلسله مراتب اصلاح رنگ و میزان
تاریکی یا روشنایی هر «نما» در جریان چاپ
نسخه‌ی نهابی فیلم، به طوریکه فیلم از آن
لحاظ یکدست باشد. چون در جریان فیلمبرداری
گاهی بین گرفتن دو «نما»ی پشت سر هم
(که در فیلم ظاهرآ بلا فاصله دنبال هم
می‌آیند) فاصله زمانی زیادی می‌افتد، ممکن
است میزان تاریک - روشنی یا رنگ دو «نما»ی
پشت سر هم فرق کند. لابراتوار موقع چاپ
فیلم این فرق‌ها و کم و زیادی‌ها را برطرف و
فیلم را یکدست می‌کند جویی که اختلافی
در رنگ و نور توى چشم نزند. به این اصطلاح
Timing هم اطلاق می‌شود.

Track

نوار

- ۱) نوازصوتی (خلاصه‌ی Sound Track)
- ۲) ریلی که دوربین و فیلمبرداری بر آن

تصویر بالا: نمای معرفی کننده (بجه‌های پهشت، مارسل کارتنه - ۱۹۶۶)

نوار سر و صدای منفرفه فیلم — باندهای مختلف صدا (از فیل دیالوگ، موسیقی، صدای صحنه و عبره) را با کدبگرنزیک می‌شوند و یک نوار مادر بدید می‌آورند که باند صدای اصلی فیلم را تشکیل می‌دهد. این باند اغلب به صورت اپتیک و گاهی هم به صورت مگنت ضبط می‌شود. صدای مگنت با استفاده از یک هد مگنت که به عالم فتوالکترومگنتیک حساس است قابل شنبدن می‌شود. صدای اپتیک نااستفاده از یک سلول فتوالکتریک که به مقدار نور منعکس شده از باند اپتیک حساس است قابلیت شوانی پیدا می‌کند. نور لامپ تحریک کننده یک منبع نور بکواحت است.

روی ارابه‌ای حرکت داده می‌شود.

(۳) (To Track) حرکت دادن دوربین
بر ارابه.

Arc Light نورآرک

«آرک» در الکتریسته به نوار نورانی قوسی شکلی گفته می‌شود که از یک سلسه جرقه‌های به هم پیوسته مداوم تشکیل می‌شود. این جرقه‌ها از نزدیک شدن دوالکترود که از یک جور کربن (زغال) مخصوص ساخته شده‌اند به وجود می‌آید (در اصطلاح آپاراتچی‌های ایران به این الکترودها زغال گفته می‌شود). نور آرک که منبع روشنایی دستگاه‌های نمایش فیلم (آپارات) است، نوری است قوی، سفید و یکدست که یکدستی شدت آن با نزدیک شدن زغال‌ها به یکدیگر به طور خودکار و تدریجی حفظ می‌گردد. همچنین در فیلمبرداری صحنه‌های وسیع از نوعی پروژکتور بزرگ استفاده می‌شود که به جهت به کار گرفتن الکترودهای کاربن رنگ در آنها، «آرک» نامیده می‌شوند. در سالهای اخیر استفاده از الکترودهای کاربن در پروژکتورهای نمایش و نور منسوخ شده و بجای آن از لامپهای مخصوص استفاده می‌شود که نوری مشابه «آرک» دارند.

Key Light نور اصلی صحنه

نور اصلی که برای روشن کردن صحنه موقع فیلمبرداری به کار می‌رود. (همچنین نگاه کنید به «نور مکمل» Filler Light)

High Key Lighting نور پیشتر از معمول

شیوه‌ی نورپردازی به نحوی که «نور اصلی» سهم بسیار عمدی روشنایی کل صحنه را تشکیل دهد و در نتیجه بین سایه و روشن در صحنه تضاد اندکی باشد. در این شیوه‌ی نورپردازی به طور کلی روشنایی در

Near-Sound Effects Track نوار سروصداهای متفرقه فیلم (ساندافکت)

Effects Track

صدای فیلم از سه نوار (Track) در اصل جداگانه، تشکیل می‌شود. نوار گفتگوها (Dialogues)، نوار موسیقی متن (Musical Score) و نوار سروصداهای متفرقه (Sound Effects) که این هرسه به وسیله‌ی متصدی تدوین صدا در آخر، روی یک نوار صوتی واحد ترکیب (Mix) می‌شود.

Sound Track نوار صدا

صدای فیلم از سه نوع صدای مختلف تشکیل می‌شود (گفتگوها Dialogues - موسیقی متن - Musical Score - سروصداهای متفرقه Sound Effects) که هر کدام جداگانه تهیه و تنظیم و سپس روی یک نوار واحد ترکیب Mix می‌شود. این صدای ترکیب شده به باریکه‌ای در حاشیه‌ی فیلم که باریکه یا نوار صوتی باشد منتقل می‌گردد.
(همچنین نگاه کنید به «دوربین صدابردار» (Sound Camera).

Music Track نوار موسیقی

نوار یا باندی که روی آن فقط موسیقی فیلم ضبط می‌شود و بعداً با نوار گفتگوها Dialogues و نوار صداهای متفرقه - Sound Effects ترکیب Mix می‌شود و تشکیل نوار صوتی واحد فیلم Sound Track را می‌دهد.

نور صحنه بیشتر باشد ، دیافراگم دوربین را می توان تنگتر کرد و به صحنه عمق بیشتری داد (از زمینه دورتری می شود فیلم گرفت). نورپردازی وظیفه مدیر فیلمبرداری و یکی از جنبه های بسیار مهم و حساس فیلمسازی است و در ایجاد شکل ظاهری فیلم و بخشیدن حس و حالت به آن نقش اساسی دارد .

Exposure

نور دادن به فیلم

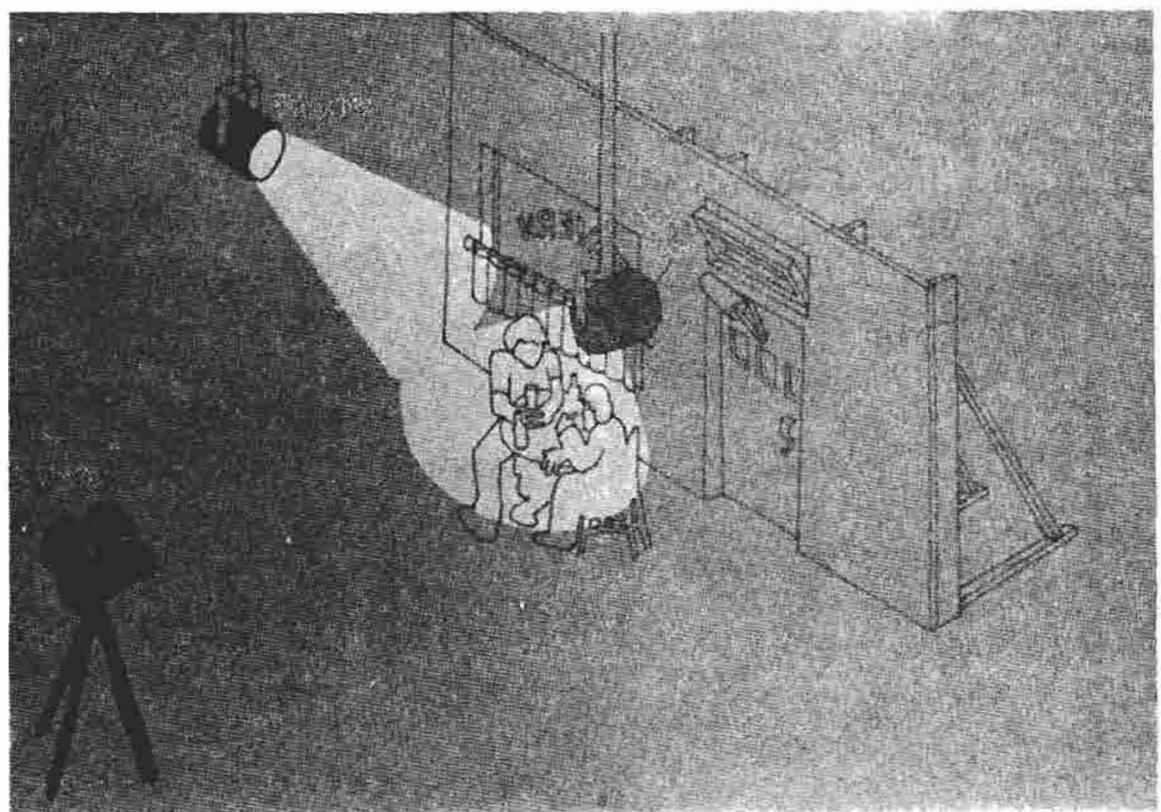
میزان نوری که سوچ فیلمبرداری به فیلم می رسد به وسیله دیافراگم (Diaphragm) (F - Stop) و میزان گشادی یا تنگی آن (شutter Speed) و همچنین طول مدت باز ماندن دریچه دوربین و نور دیدن فیلم (Shutter Speed) کنترل می شود و به حسب این دو عامل متغیر است. در عکاسی اختیار نور دادن به فیلم بیشترست تا درسینما ، درسینما چون در هر ثانیه ۴۲ کادر فیلم از جلوی دریچه دوربین فیلمبرداری رد می شود و هر کادر فیلم به مدت یک بیست و چهارم ثانیه در مقابل دریچه قرار می گیرد و نور می بیند، دریچه به مدت زمان دو دهم ثانیه برای هر کادر فیلم باز است و برای حفظ عمق صحنه، دریچه به میزان حداقل تنگ نگاهداشت می شود، درنتیجه فیلمبردار میزان نوری را که به فیلم می رسد با اضافه یا کم کردن روشنایی خود صحنه کنترل می کند و ضمناً باید موازن باشد که میزان نور بین « نما » های دنبال هم (که ممکن است با فاصله ای زیانی زیادی فیلمبرداری شده باشند) ناگهان تغییر نکند و یک « نما »ی روشن و « نما »ی بلا فاصله بعداز آن (که ظاهراً در همان زمان رخ می دهد) تاریک نباشد. بعضی از فیلمسازان با زیادتر یا کمتر از حد معقول نور دادن به فیلم در جهت بیان مفاهیم

صحنه حاکم است. این طرز نوردادن به صحنه در عموم فیلم های قدیمی « هالیوود » رایج بود و هنوز هم در مورد اغلب فیلم های رنگی اعمال می شود . از این نوع نورپردازی با سفیدی و روشنایی زیادتر از معمول برای ایجاد حالات درامی خاص استفاده می شود. مثلاً « فدریکو فلینی » این شیوه نور زیاد دادن به صحنه را در نمایش صحنه های خاطره و تخیل در فیلم « هشت و نیم » (۱۹۶۳) به کار برده بود .

نورپردازی

روشن کردن صحنه برای فیلمبرداری از آن. فیلم های خام اولیه « حساسیت » (قابلیت جذب نور) کمتری داشتند. و چون فیلمبرداری به نور زیادی احتیاج داشت استودیوها را جوری می ساختند که تالار فیلمبرداری بتواند رو به آفتاب بگردد. برای همین هم محل اولین استودیوهای فیلمبرداری را در کالیفرنیا (هالیوود) قرار دادند که ناحیه ای اغلب آفتابی است.

اولین پروژکتور (نورافکن) های روشن - کننده صحنه های فیلمبرداری، « زغالی » (Arc) و بعد لامپی بودند. بعد ها چراغ های کوارتز (Quartz) (که با بخار جیوه کار می کند) ابداع شد که ساده تر و کوچک تر بود. این امر همراه با پیدایش فیلمهای « حساس » (Fast) که احتیاج به نور زیادی نداشت ، کار فیلمبرداری را سهل تر و قابل انعطاف تر کرد به طور یکه حالا در خیلی از جاها صرفاً با « نور موجود » (Available Light) و بدون لامپ و نورافکن اضافی فیلم می گیرند و حتی فیلم رنگی حساسیتش به حدی رسیده که با نور شمع می شود فیلم گرفت. منتها هر قدر

بالا: نور پستره از فعدوں: قله کودکان و حشناک (زان سر ملوبان و زان گوکبو) نور روزی حسماں محدود شده است.
پائین: نور مکمل: در طرح عایع، صلب نور را ملاحته می کند که، به همراه فبلصبرداری نابانیده مده است.

(Fast Films) در نور طبیعی محیط‌های واقعی
(Locations) می‌توان فیلم گرفت.

Genre	نوع (ژانر)
	کلمه‌ی فرانسه ، اصلاً به معنی نوع و قسم ، و در سینما نوعی و گروهی فیلم خاص مثل ژانر «وسترن» ، ژانر «موسیکال» وغیره .

نیکل اودنون (سینمای دوبولی)
Nickle Odeon
اولین سری سالن‌های نمایش فیلم که در سال ۱۹۰۵ به شکل ابتدایی در آمریکا باب شد و کارشنخی‌گرفت. یکی تالار دراز (معمولاً دکان یا انباری) با ردیف نیمکت‌های چوبی و دستگاه نمایش ابتدایی. اسم این سینماها از کلمه «اودنون» که معادل یونانی تاتر است و اصطلاح عامیانه‌ی « نیکل » که سکه‌ی هستی (قیمت بلیت ورودی سینما) است تشکیل می‌شد.

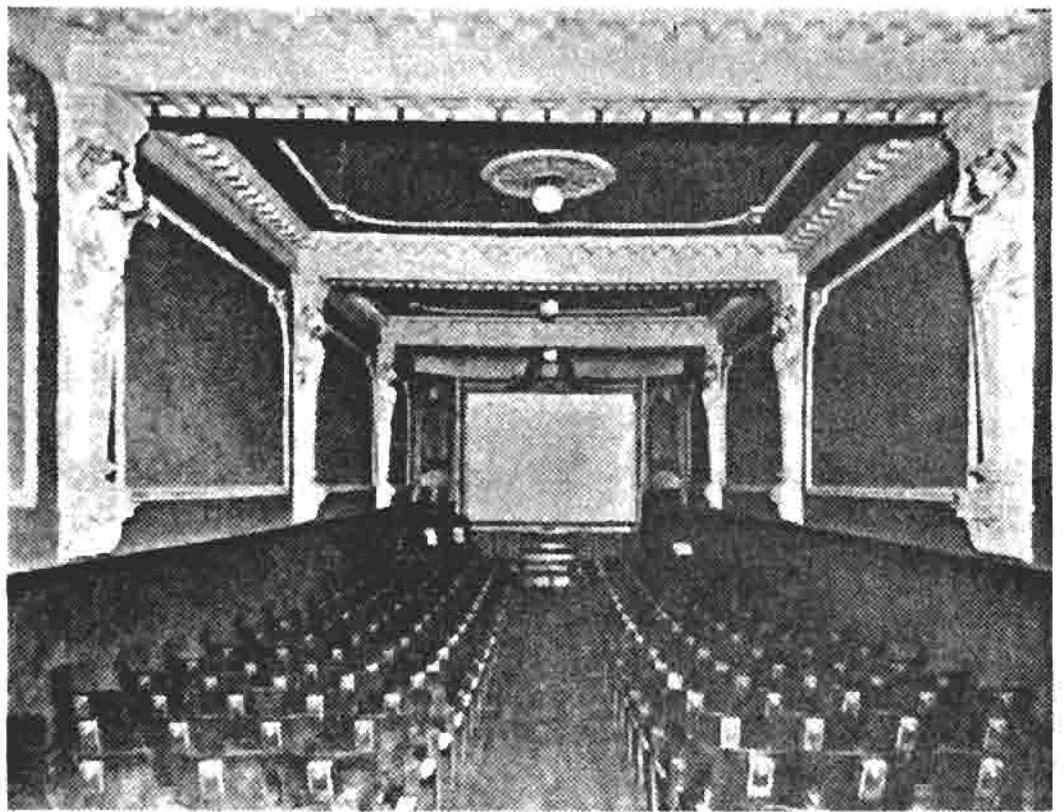
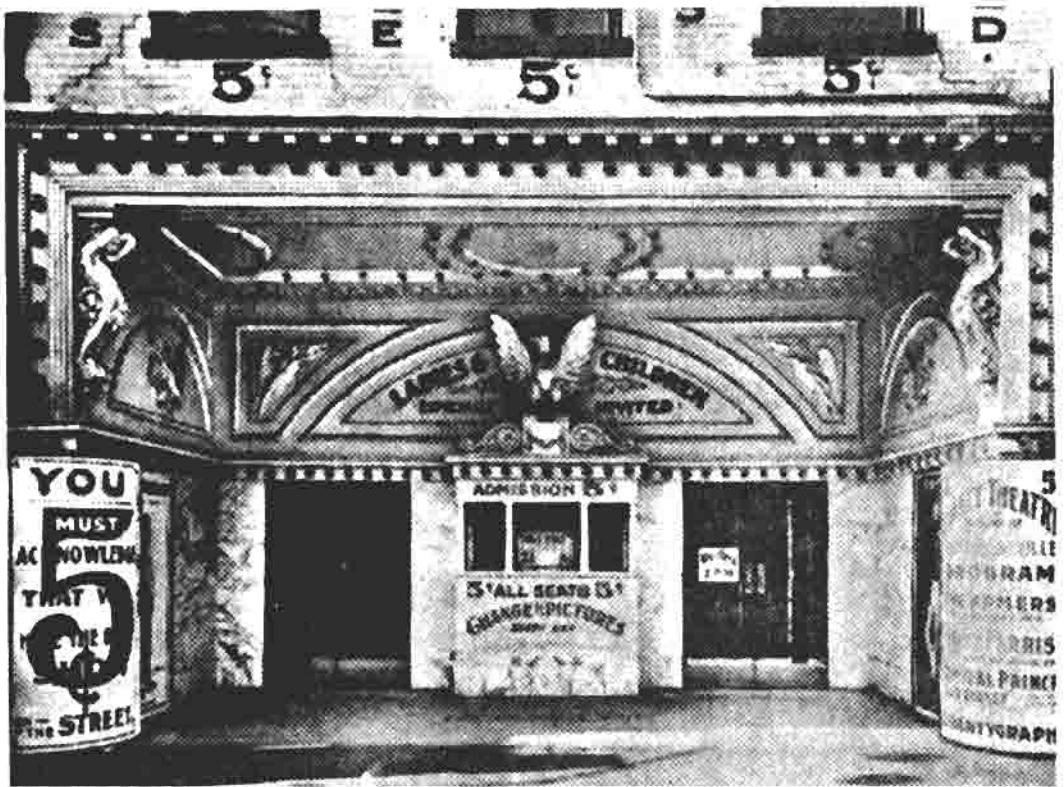
و حالات خاص بازی می‌کنند، مثل فیلم‌هایی که صحنه‌های رویا در آن زیاده از حد معمول روشن و سفید است . . . وسیله‌ای که با سلول‌های حساس به نور، میزان نور صحنه را می‌سنجد و معین می‌کند که تنگی یا گشادی دیافراگم و مدت زمان نور دادن به فیلم چقدر باید باشد، « نورسنج » (Exposure Meter) می‌گویند.

Overexposure
به فیلم هنگام فیلمبرداری بیشتر از حد لازم نور دادن که نتیجه‌اش سفید و روشن تر شدن تصویر است بیش از حد معمول. این عمل را برای ایجاد حالات خاص (مثل دادن فضایی زیاده روشن و آفتابی به صحنه، یا گاه در صحنه‌های رویا و امثال آن) عمدآ انجام می‌دهند .

نور مکمل
Fill Light
روشنایی کمکی که از طرف مقابل منبع اصلی نور (Key Light) به موضوع فیلمبرداری تابانده می‌شود و سایده‌ها را نرم و کمی روشن تر می‌کند و به قسمت‌هایی که در تاریکی مانده‌اند و « نور اصلی » به آنها نرسیده روشنایی می‌بخشد . « نور مکمل » ضعیف‌تر از « نور اصلی » است.

شرح تصاویر صفحه مقابل:
نمای خارجی و داخل سالن سینماهای مشهور به « نیکل اودنون »
معروف به « سینمای دوبولی » در سال ۱۹۰۹ .

Available Light
نور موجود
نور طبیعی هر محیطی (اعم از محیط داخلی یا خارجی). نوری که به وسیله‌ی روشنایی مصنوعی و نورافکن‌ها تقویت نشده است. به کمک فیلم‌های حساس‌تر از معمول

و

Vamp

در سینما مجازاً زن خونآشام، زن افسونگر و خانمان برانداز، زن زیبای لذت‌جو و بی‌رحمی که مردهای معمولاً چشم و گوش بسته و شریف و خانواده دار را از راه به در می‌برد و بعد از به هم زدن خانه و زندگی او به سراغ مرد دیگری می‌رود.

این اصطلاح ابتدا برای « تدا بارا » (Theda Bara) هنرپیشه فیلم‌های صامت به کار رفت که این تیپ را به صورت یک جور وسیله تبلیغ و جلب مشتری برای اودر فیلم‌هایش ساختند. در سالهای بعد، مثلاً در دهه‌ی چهل « ریتا هیورث » (R. Hayworth) در فیلم‌هایی مثل « خون‌وشن » (Blood and Sand ۱۹۴۰) و « عشقهای کارمن » (Carmen ۱۹۴۸) نمونه « وامپ » بود.

وامپ

Second Unit

در جریان تهیه‌ی بعضی از فیلم‌ها، مخصوصاً فیلم‌های عظیم و مفصل، یک‌گروه فیلمبرداری کمکی به اسم « واحد دوم » قسمت‌هایی از فیلم را که معمولاً در خارج از استودیو می‌گذرد و در آن هنرپیشه‌های اصلی شرکت ندارند فیلمبرداری می‌کند. این گروه دوم، کارگردان و فیلمبردار و حیات فنی جدآگانه‌ی خودش را دارد. طول مدت تهیه‌ی فیلم و زمان فیلمبرداری را به این ترتیب کوتاه‌تر می‌کنند.

در فیلم معروف « بن‌هور » (Ben Hur) (۱۹۵۹) اثر « ویلیام وایلر » (W. Wyler) : فصل مسابقه‌ی ارابه‌رانی را واحد دوم فیلمبرداری کرده بود، هم چنین است در مورد غالب فیلم‌های تاریخی و جنگی و امثال‌هم.

وابی

Wipe

یک شیوهٔ نقطه‌گذاری سینمایی و وسیله‌ای برای انتقال از یک صحنه به صحنه‌ای دیگر. در این طریقه خطی از یک قسمت در سطح تصویر (به طور افقی، عمودی، مایل، چرخان یا باز شونده از وسط تصویر به شکل ۷ و غیره) حرکت می‌کند و در جریان این حرکت صحنه قبلی را محو و صحنه‌ی جدید را جایگزین آن می‌کند. این تدبیر در فیلم‌های سابق زیاد معمول بود و امروزه کمتر از آن استفاده می‌شود.

Pace وزن، گام، (ریتم)

وزن (ریتم) حرکت فیلم، شتاب یا کندی سلسله وقایع و روایت فیلم. «ریتم» سریع با «نما»‌ها و صحنه‌های کوتاه‌تر به دست می‌آید و بالعکس. یک فیلم پر حادثه جنایی ریتمی قند دارد و یک فیلم هنری متعارف، ریتمی کند.

Props وسایل صحنه

اختصر شده Properties وسایل صحنه، اشیاء و اسبابی که در صحنه‌ای که از آن فیلمبرداری می‌شود به کار می‌روند؛ میز، صندلی، پرده، گلدان، کتاب، چراغ، ظرفها و غیره.

Western وسترن

نوعی فیلم خاص سینمای آمریکا که در آن ماجراهایی مطرح می‌شود که به اجران

سفید پوست در نیمهٔ دوم قرن نوزده در قارهٔ جدید با آن روپرو بودند، از هجوم برای یافتن طلا در «کالیفرنیا» و «داکوتا» تا جنگ‌های داخلی آمریکا، مبارزه با سرخ - پوستان، ساختمان راه‌آهن سرتاسری آمریکا، نبرد برای استقرار مالکیت بر زمین و احراز حق گله‌چرانی بین سرمایه‌داران بزرگ و خردۀ مالکین، چون وقایع این فیلم‌ها بیشتر در اراضی رام نشده‌ی «عرب» می‌گذشت، اطلاق اصطلاح وسترن (غربی) به این آثار از آنجاست. از ابزار ظاهری مشخص کننده این فیلم‌ها حضور افراد گاوچران (Cowboy).

«گاویوی» که نام دیگریست برای این فیلم-ها) با کلاه‌های لبه پهن و شلوار سواری و ششلول‌ها و حضور دایمی اسب‌هast و شهرک‌های چوبی با یک خیابان در وسط، یک کافه‌ی مشروب فروشی Saloon، دفتر کلانتر Sheriff، یک کلیسا، یک دکه، نعل‌بندی وغیره. فیلم‌های «وسترن» بخاطر تحرک ظاهری، وجود قهرمانان قاطع، تنها و بی‌باک، مبارزه‌ای روشن با عوامل معارض، شکل غیر متعارف و جذاب زمینه‌ی وقایع (بیابان‌های باز و شهرک‌های محدود) و لباس و رفتار افراد، همیشه از محبوب‌ترین انواع فیلم در تاریخ سینما بوده است.

افسانه‌های قهرمانان غرب، پیش از ظهور در فیلم، با نمایش‌های سیار سیر کی به اسم «نمایشات غرب وحشی» (معروفتر از همه نمایش‌های شخصیتی به اسم «با فالویل-کودی» Buffalo Bill Cody و در «رمان» - های دوپولی محبوبیتی داشت. از جمله‌ی این قهرمانان معروف «وایلد بیل هیکاک» Wild Bill Hickock («کالا میتی جین» Calamity Jane) «وایات ارب»

و کودک) «The Redman and the Child» (Wyatt Earp) کلانتر شهرک «او. کی. کورال» (O.K. Corral) «بیلی د کید» (Billy the Kid) «جسی جیمز» و (Jesse Frank James) برادرش فرانک (Jesse Frank James) این سه نفر آخری از جمله‌ی راه‌ننان بودند، شخصیت‌هایی واقعی که اعمال منسوب به آنها به شدت با افسانه آمیخته بود.

در سال ۱۸۹۴ «ادیسون» یکی از نمایش‌های غرب وحشی را در دستگاه «کینه-توگراف» (Kinetograph) ضبط کرد و در ۱۸۹۸ فیلم وسترن کوتاهی به اسم «سالان Cripple Creek Bar-Room» بارگردانی کرد. در سال ۱۹۰۰ یک دسته دزد مشهور به «گروه وحشی» (Wild Bunch) به قطار راه‌آهن سرتاسری دستبرد زد و این قضیه موضوع فیلم «سرقت بزرگ راه آهن» (The Great Train Robbery ۱۹۰۳) اثر ادوین اس. پورتر (E.S. Porter) اولین وسترن متمایز یکی از مهم‌ترین فیلم‌های اولیه‌ی سینما شد.

در دهه‌ی ۲۰. فیلم‌های وسترن دیگر یک پدیده‌ی محبوب جهانی بودند. کارگردانان عده‌ای که در این دهه در زمینه‌ی وسترن کار می‌کردند «سیسیل ب. دومیل» (C.B. Demille)، «هنری کینگ» (H. King) و «جان فورد» بودند. فورد در میان گاوه‌رانان زندگی کرده و شخصیت‌های وسترن و زمینه‌ی خاص آنرا خوب می‌شناخت. وی تا قبل از اولین وسترن معروفش «اسب آهنی» (The Iron Horse ۱۹۲۰) تعداد بسیاری فیلم وسترن کوتاه ساخته بود. بازیگران عده‌ای وسترن‌های دهه‌ی ۲۰. «دالاس فربنکس» (D. Fair)، «هری کری» (H. Carry) و «ولیام فارنوم» (W. Farnam) بودند. از وسترن‌های مهم و معروف این دوره «گاری سرپوشید» (The Covered Wagon) (۱۹۲۳-۱۹۲۴) است که به

آن‌رسون» (G.M. Anderson) در سال ۱۹۰۸ فیلمی به اسم «برانکوبیلی و کودک» (Broncho Billy and the Kid) ساخت که بسیار محبوبیت یافت. این شخص ماجراهای «برانکوبیلی» را در متجاوز از ۳۰۰ فیلم کوتاه ادامه داد.

دو عامل بسیار مؤثر در سینمای وسترن، کارگردان بزرگ سینمای آمریکا، «دیوید وارک گرفیت» (D.W. Griffith) و «تاماس اینس» (T. Ince) بودند. «گرفیت» در فاصله‌ی ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۴ تعدادی وسترن تک پرده‌ای (ده دقیقه‌ای) بسیار موفق ساخت، از آن جمله بود «سرخپوست

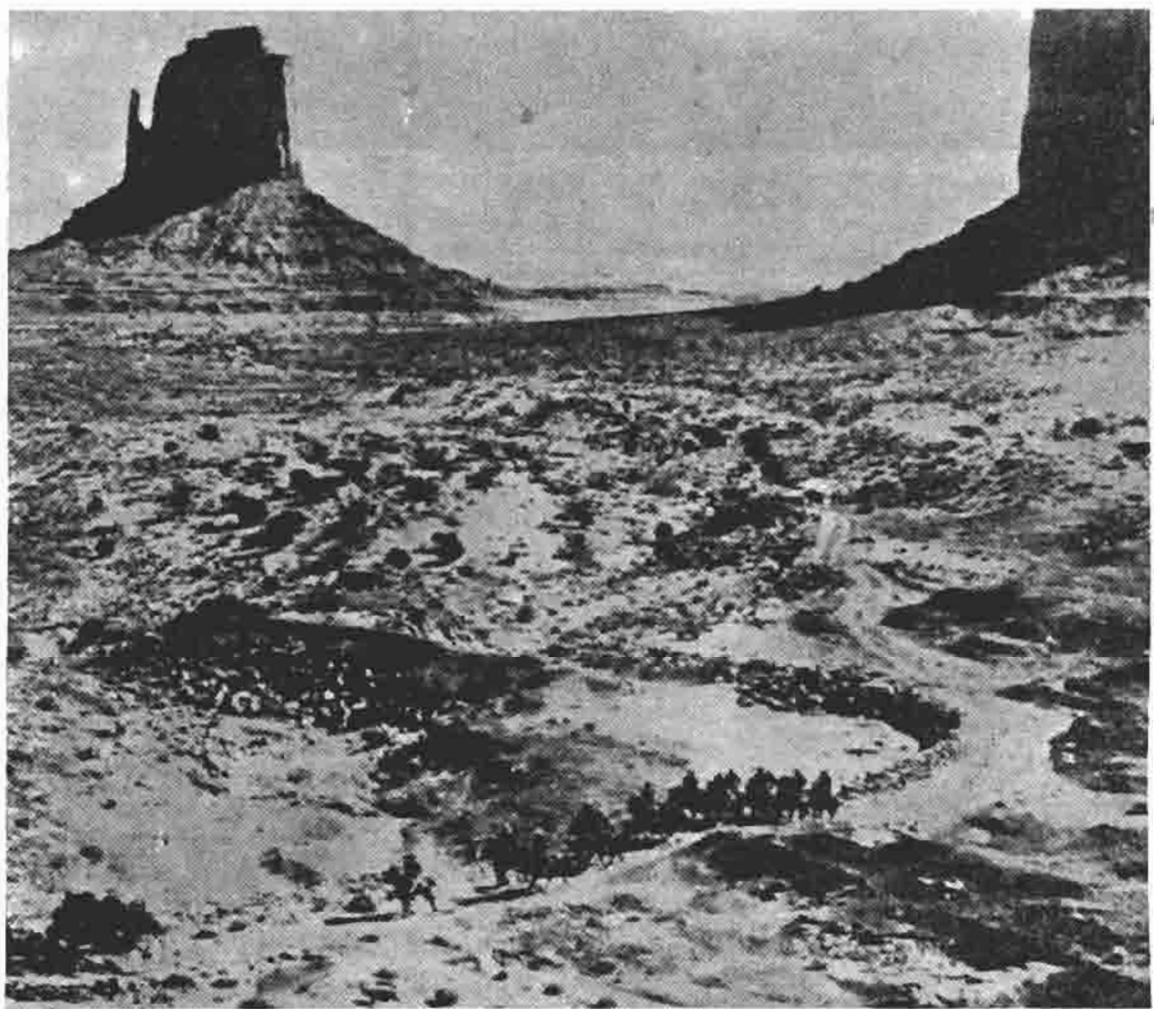
بالا: سرفت بزرگ راه آهن (ادوین. اس. بورنر - ۱۹۰۳) اولین وسترن متمایز و بکی از مهم ترین فیلم های اولیه سینما.
پائین: قتل عام (دبود وارک گرفت - ۱۹۱۳) از جمله اولین وسترن های تک حلقه ای مبار موفق (گرفت) بود.

وسترن بعدی حماسی بخشید و امکانات هنری این قالب را نشان داد. موفقیت این فیلم که «جان فورد» را به ساختن «اسب آهنی» برانگیخت، فیلمی که در آن برای اولین بار سبک سهل و ممتع این فیلمساز غزلسرا و «انسان»، با شخصیت‌های آشنا محبوب شد. در این دوره وسترن‌های پر تحرک و صرف‌آhadته‌ای هم زیاد ساخته شد که بازیگران (Ken Maynard) اکثر آنها «کن ماینارد» (Ken Maynard) («باک جونز» (Buck Jones) («جک هولت» (J. Holt) و «تام میکس» (T. Mix) بودند. اساس این فیلم‌ها زد و خورد و دلاوری و عملیات‌آکروباتی خطرناک و تاخت و تاز بود. در آغاز دوره‌ی سینمای ناطق «وسترن» در دست کارگردانانی مثل «رائول والش» (Raoul Walsh) و «فورد» به جلوه‌ی خود ادامه داد. فیلم‌های «در آریزونای قدیمی» (In Old Arizona) (۱۹۲۹-۱۹۳۰)، «معبر بزرگ» (The Big Trail) (۱۹۳۰)، «اثر رائول والش» (Raoul Walsh)، «ویرجینیا ای» (V. Fleming) (۱۹۲۹-۱۹۳۰)، «ویکتور کلینگ» (V. Fleming) (۱۹۳۰)، «بیلی دکید» (Billy, the Kid) (۱۹۳۰)، «کینگ ویدور» (K. Vidor) و «قهرمانان جهنم» (Hell's Angels) (۱۹۳۰-۱۹۳۱) از «وسلی راگلز» (Wesley Ruggles) کارهای عمدۀ‌ای هستند که در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۳۰ در این زمینه صورت گرفته‌اند. فیلم «ویرجینیا ای» یکی از اولین فیلم‌های «گاری کوپر» (G. Cooper) و «معبر بزرگ» (J. Wayne) اولین فیلم عمدۀ‌ی جان وین است. که بعداً در سینما به خصوص در فیلم‌های وسترن محبوبیتی کم نظیر پیدا کردند. در ۱۹۳۵ فیلم‌های وسترن به صورت سری به بازار راه یافت، سلسله فیلم‌هایی کم

شرح تصاویر این صفحه:
بالا: اسب آهنی (۱۹۲۵) از اولین وسترن‌های معروف «جان فورد».
پائین: «جاده‌های آکس بو» (وبلیام ولمن - ۱۹۴۲) از وسترن‌های معروف سانسوری!

شرح تصاویر این صفحه مقابل:
بالا: گاری سریوتیده (چیز کروز - ۱۹۲۳) از وسترن‌های مهم دهه‌ی بیست.
پائین: دلیجان (جان فورد - ۱۹۳۹) از معروف‌ترین وسترن‌های تاریخ سینما.

بالا: کاروان‌سالار (جان فورد - ۱۹۵۰) اولین و سترنی که با نظر مثبت به سخن‌بوستان نگاه می‌کرد.
پائین: جو بندگان (جان فورد - ۱۹۵۶) این بهترین آفر «جان فورد» است.

بالا: دوبل در آفتاب (کینگ ویدور - ۱۹۴۶) یک وسترن حماسی و پرخرج.
پائین: رود سرخ (هوارد هاکر - ۱۹۵۴) اولین وسترن هاکر.

مهم این دوره اینها هستند: «تیر شکسته» (The Broken Arrow) - ۱۹۰۰ (از «دلمر دیوز» Delmer Daves) (اولین وسترنی که با نظر مثبت به سرخپوستان نگاه می‌کرد) «کاروانسلاور» (Wagonmaster) - ۱۹۰۰ (The Searchers) و «جویندگان» (The Searchers) - ۱۹۵۶ (در ایران: «در جستجوی خواهر») هر دو از جان فورد (که این دویی به عقیده‌ای بهترین اثر اوست) وینچستر ۷۳ (Winchester 73) - ۱۹۵۰ (The Man From Laramie) «مردی از لارامی» (The Man From Laramie) - ۱۹۰۰ (از آنتونی من A. Mann)، «سر ظهر» (High Noon) - ۱۹۵۲ (در ایران: ماجرا نیمروز) از «فرد زینمن» (Fred Zinnemann) «جانی، گیتار» (Johnny Guitar) - ۱۹۵۴ (N. Ray) «پرتتاب تیر» از «نیکلاس ری» (N. Ray) - ۱۹۵۶ - Run of the Arrow (سیمونل فولر) (Samuel Fuller) «تی بلند» (The Tall T) - ۱۹۵۷ (و «تنهاباز» Ride Lonesome) - ۱۹۰۹ (هر دو اثر «باد باتیچر» (Budd Boetticher) «ریوبراوو» (Riobravo) - ۱۹۵۸ (از «هوارد هاوکز» (يکی از استادانه‌ترین آثار این زمینه) در وسترن‌های جدید، تصور قدیمی خوب و بد به هم می‌ریخت. تهرمانان شخصیتی پیچیده و مخلوطی از بد و خوب را پیدا می‌کردند، از جمله وسترن‌های باصطلاح «بالغ» این دوره - The Gun Fighter (۱۹۵۰) از «هنری کینگ» و «تیرانداز چپ دست» (The Left-Handed Gun) - ۱۹۵۸ (آرتورین) (A. Penn) و «شین» (Shane) - ۱۹۵۳ (از «جرج استیونس» (G. Stevens) را اسم برد، گرچه «شین» براساس همان تهرمان پاک و مقندر و رومانتیک همیشگی

خرج و اغلب در یک مایه با هنرپیشه‌هایی مشخص نظیر «جان وین» و «هاب الانگ کاسیدی (Hopalong Cassidy) و بعدها «کابوی» (R. Rogers) و جین آتری (Gene Autry) که در فیلم‌هایشان بر موسیقی دهاتی - غربی (Country-Western) زیاد تکیه می‌شد. در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ وسترن با فیلم‌هایی مثل «دلیجان» (Stagecoach) - ۱۹۳۹ (از «جان فورد» (Westerner) - ۱۹۴۰) «اهل غرب» (F. Lang) به پختگی رسید و تحلیل شخصیت و ظرافت روانکاوانه در آن راه یافت. از وسترن‌های طی دوره‌ی جنگ دوم «حادثه‌ی آکس بو» (The Ox-Bow Incident) (W. Wellman) از «ویلیام ولمن» (William Wellman) (در باره‌ی اعدام بی محکمه‌ی دوسردیگناه) و «یاغی» (The Out Law) - ۱۹۴۶ (H. Hughes) (بیشتر به خاطر «هوارد هیوز» (Howard Hughes) سانسوری بودن موضوع و ستاره‌ی اولش مشخص هستند. بعد از جنگ، «فورد» و «ترن» (My Darling Clementine - ۱۹۴۶) «کینگ ویدور» وسترن حماسی و پرخرج «دونل در افتاد» (Duck in the Sun) - ۱۹۴۶ (و «هوارد هاوکز» (Red River) - ۱۹۴۸) را ساختند. «رود سرخ» اولین وسترن «هاکز» (يکی از بهترین آثار دراین زمینه است. جدی‌تر شدن مایه‌های وسترن در اوایل دهه‌ی پنجاه‌ی جلوه‌ی بیشتری یافت. در وسترن‌ها مسائل قرن جاری، مایه‌های متعدد تازه، تمثیل‌هایی از وقایع روز راه یافت. وسترن‌های

ساخته شده بود.

۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ توجه به سرخبوستان بود و مطرح کردن مظلومی که بر آنها گذشته بود. در این زمینه بودند: «پاییز قبیله شاین» (Cheyenne Autumn - ۱۹۶۴) اثر «جان‌فورد»، «بزرگمرد کوچک» (Little Big Man - ۱۹۷۰) از «ارتور بن» و «سریازآی» (Soldier Blue - ۱۹۷۰) از «رالف‌فلسو» (Eldorado) (R. Nelson) (Riolobo - ۱۹۶۶) و «ریولوبو» (Riyolobo - ۱۹۷۱) هر دو از «هوارد هاکز» و «جرئت واقعه» (Tru Grit - ۱۹۶۹) از «هنری هاتاوی» (H. Hathaway) وسترن‌های خوب این دوره هستند. موفقیت و محبویت عظیم «بوج کاسیدی و ساندنس کید» (Butch Cassidy and the Sundance Kid) (G. R. Hill - ۱۹۶۹) از «جرج روی هیل» (George Roy Hill) توجهی تازه را به این قالب موجب شد، ولی در اواخر دهه‌ی ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به استثنای «تیرانداز» (The Shootist) (D. Siegel - ۱۹۷۶) از «دان سیگل» (Dan Siegel) وسترن قابل توجهی بروز نکرد.

فیلم وسترن در سینمای سایر ممالک نیز به طور غیر مستمر اثر داشته است از همه بیشتر در سینمای ایتالیا که موج وسترن اسپاگتی (Spaghetti Western) را سبب شد. نمونه‌هایی از وسترن در سینمای آلمان غربی، اسپانیا، یوگسلاوه، ژاپن و حتی هندوستان دیده شده است.

در سینمای ژاپن تأثیر وسترن را در فیلم‌هایی که به ماجراهای «سامورایی» (Samurai) (جنگجویان حرفه‌ای قرون وسطایی می‌پردازد) و مخصوصاً در آثار آکیرا کوروساوا (A. Kurosawa) (در آثار آکیرا کوروساوا) می‌توان منعکس دید. جالب است که فیلم معروف این کارگردان «هفت سامورایی» (The Seven Samurai - ۱۹۵۴) که در

در اواسط دهه‌ی پنجاه یک سلسله سریال‌های تلویزیونی وسترن باب شد که عمده‌ی آنها «قطار گاری» (Wagon Train) «دود اسلحه» (Gun Smoke) و «بونanza» (Bonanza) (Cheyenne) «ویرجینیا ای» و «وابایات ارب» (Wagon Train) بودند. هنرپیشه‌های سرشناس مثل «کلینت ایست وود» (C. Eastwood) و «استیو مک‌کوئین» (S. Mc Quinn) از این سریال‌ها به سینما راه یافتند.

در دهه‌ی ۶۰ با «وسترن» هایی رویرومی‌شدید که از زوال قهرمان «وسترن» خبر میداد قهرمانی که برای حفظ ارزش‌های روبه فنا پا می‌فرشد، از آن جمله بود «شجاعان تها هستند» (Lonely are the Brave) (D. Miller) «مردی که لیبرتی والانس را کشت» (The Man Who Shot Liberty Walance) (Shot Liberty Walance - ۱۹۶۲) از «جان‌فورد» (Ride the High Country - ۱۹۶۲) (درایران: «جدال در بعد از ظهر»)، و «این گروه خشن» (The Wild Bunch) (The Ballad of Gable Hoque) (کیبل هوک) (1970) هر سه از «سام پکین پا» (S. Peckinpah) در این فیلم‌ها خشونت تجلی شدیدتر و واقع‌گرانه‌تری داشت، تادر فاصله‌ی ۱۹۶۴ تا ۶۶ با وسترن‌های سه‌گانه معروف «سرجولونه» (S. Leone) (برای یک مشت دلار - خوب و بد ورشت - داستانی از غرب) این خشونت ظاهری به اوج رسید و سیل وسترن‌های ایتالیایی را به بازار سازی‌کرد.

از مایه‌های رایج در وسترن‌های اواخر دهه‌ی

شرح تصاویر بر صفحه مقابل:

(بالا): نیراندار—دان سیگن، ۱۹۷۶

(باشین—راست): مردی که لبپرتوی والانس را کشت—جان فورد
تیمروز—فرد زینه مان، ۱۹۶۲

(باشین چپ): ابن گروه خشن—سام بکین با، ۱۹۶۹—و: سن—
جرج استبونس—۱۹۵۳

شرح تصاویر این صفحه:

(بالا—راست): تنها بتاز—بادبانجر، ۱۹۵۹ (بالا—چپ): ماجراجای

بتاز—فرد زینه مان، ۱۹۶۲—(وسط—راست): برسرزمین بلند

هاتکر، ۱۹۵۲ (باشین): جرئت واقعی—هری هاناوی، ۱۹۶۹
—(چپ): آسمان بزرگ—هوارد

از قسمت پیشین تصویر گرفته و تا دورترین و عقب ترین حد صحنه ، واضح باشدند (چون معمولا در یک « نما »، اگر جسم نزدیک به دوربین واضح باشد قسمت عقب صحنه محواست و بالعکس). این شیوه را فیلمبردار آمریکایی « گرگ تولنده » (Greg Toland) در فیلمبرداری « همشهری کین » (Citizen Kane) (۱۹۴۱) از نو رواج داد و اعتباری هنری به آن بخشید.

Video

ویدئو

- ۱) تصویر تلویزیون (در مقابل صدای آن).
- ۲) هنر تلویزیون .
- ۳) نوار « ویدئو » - Video Tape - که برنامه های تلویزیونی بر آن ضبط می شود و در پخش عمومی در خود تلویزیون و یا خصوصی - در دستگاه « ویدئو » - نشان داده می شود.

Vistavision

ویستا ویژن

یک شیوه فیلمبرداری برای پرده معمولی که در آن تصویر دقیق و واضح بیشتری دارد. در این شیوه، نگاتیف در دوربین به طور افقی حرکت می کند و در نتیجه تصویر با ابعاد بزرگتر بر روی درازای فیلم ضبط می شود. بعد هنگام چاپ روی پزیتیف (نسخه مشتبث) هر کادر نگاتیف را به اندازه کادر معمولی کوچک سی کنند. به خاطر کوچک شدن، تصاویر واضح تر و دقیق تر به نظر می آیند. این شیوه که طی سالهای پنجاه در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت، امروزه تقریباً منسوخ شده است.

آن تأثیر وسترن های آمریکایی محسوس است خود اساس ایجاد وسترن مشهور و مردم پسند « هفت دلاور » (The Magnificent Seven) - (۱۹۶۰) اثر « جان استرجس » (J. Sturgess) شد.

Spaghetti Western

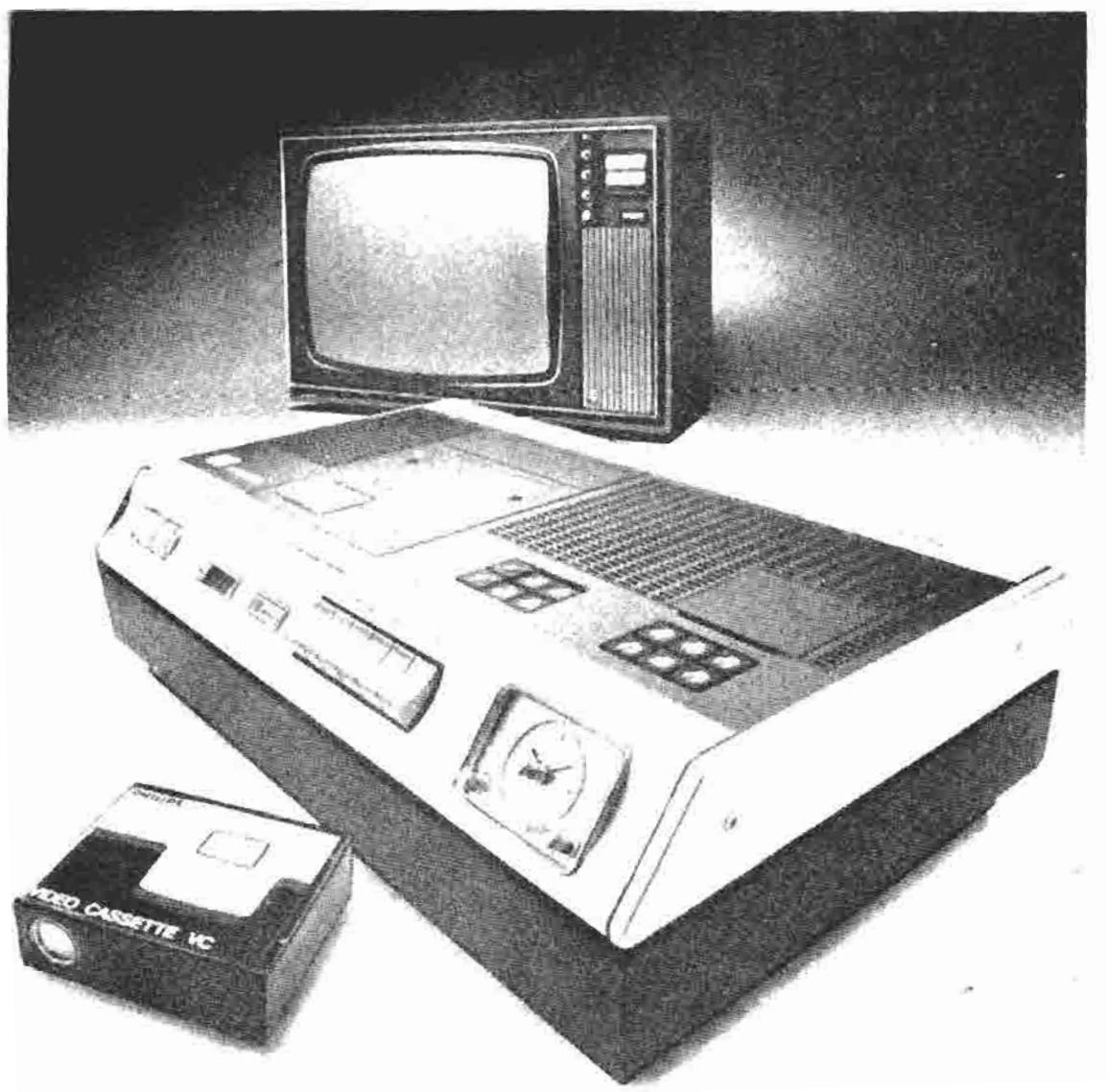
کنایه از وسترن ایتالیایی، که از سال ۱۹۶۴ با فیلم « برای یک مشت دلار » - (Per un Pugno di Dollari) ساخته « سرجو لونه » (S. Leone) ساخت آنها شروع شد و به سبب خشنونت و تحرک ظاهری بیش از اندازه اش بسیار جلب نظر کرد و در دهه ۶۰ بازار سینماهای جهان را از انواع مشابه آنکنده ساخت.

وضوح

اصطلاحی که در مورد فیلم خام (Film Stock) به دار می رود و نمودار قدرت و قابلیت فیلم در تعیین و تفکیک عناصر تصویر است. اگر اجزاء تصویر از هم قابل تعیین و تفکیک باشند فیلم دارای « پسحه ظریف » (Fine Definition) است، و گرنه تصویر چرک به نظر می رسد و نقطه های ریز سیاه و سفید که در کنار هم قرار گرفتنشان تصویر را به وجود می آورد درشت و مشخص هستند و در این مورد تصویر را « دانه - دانه » (Grainy) می گویند.

وضوح تا عمق صحنه

اصطلاحی برای توصیف فیلمبرداری به شیوه ای که در آن اجسام و افراد در ضلعه،

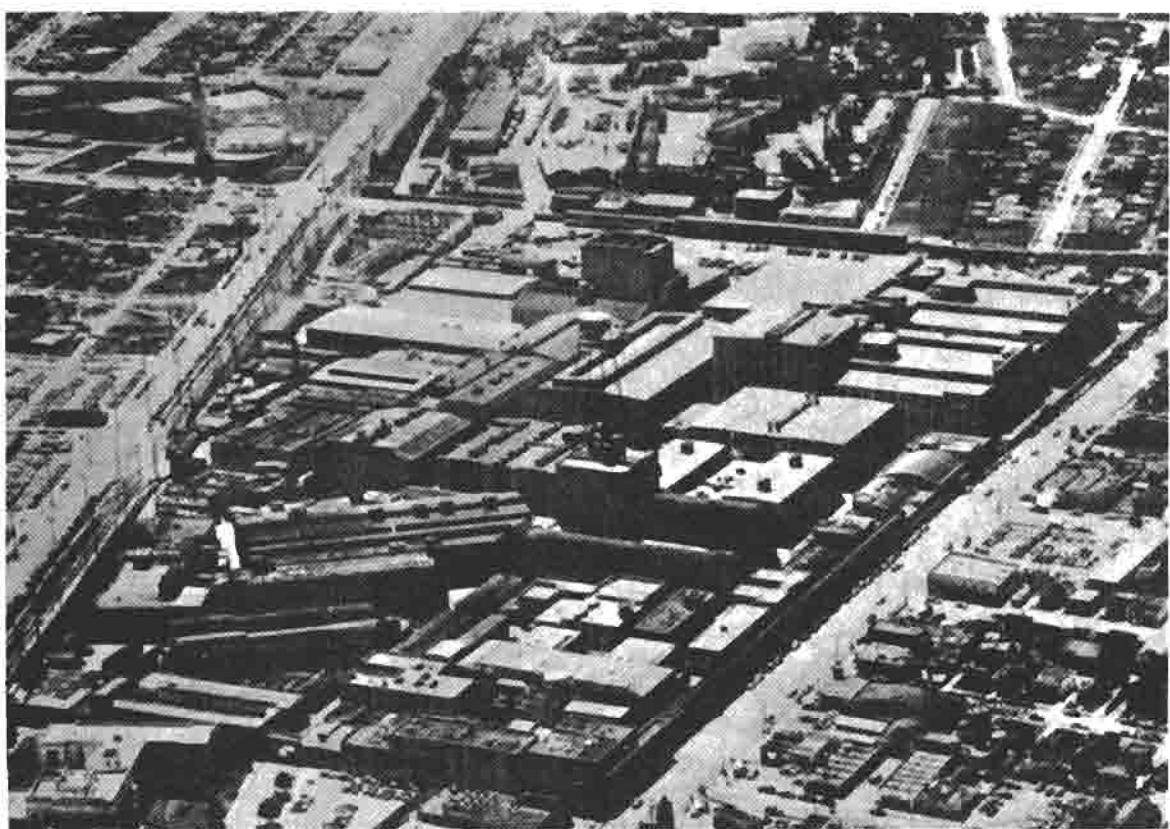
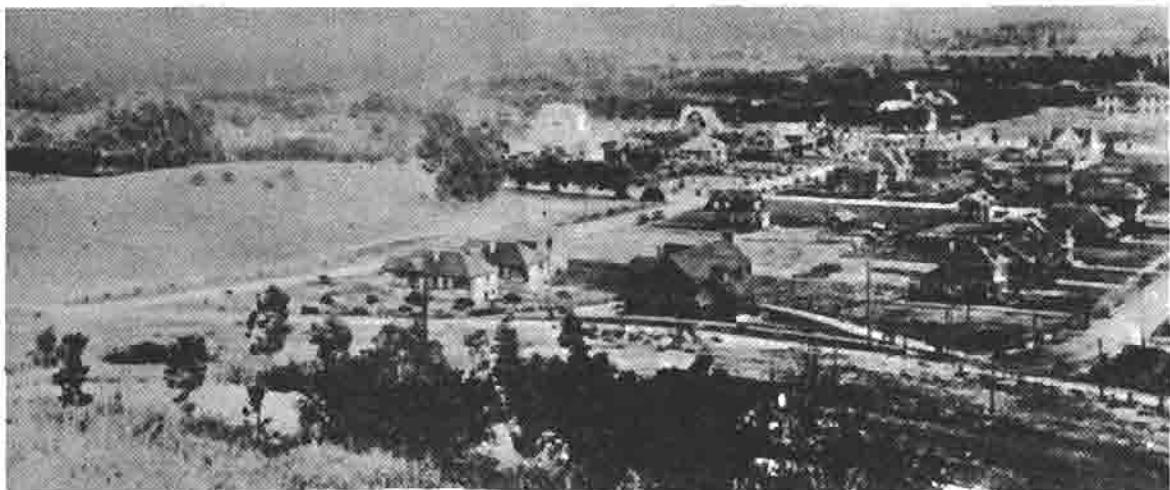

و بذلت، موارد ملحوظة ...

هالیوود

Hollywood

کوه‌های برفپوش تا صحراهای لخت، نظر فیلمسازان را به خود جلب کرده بود. در سال ۱۹۰۸ فیلمبرداری فیلم «کنت دومونت کریستو» که در شیگاگو شروع شده بود در کالیفرنیا تمام شد. دیوید وارگ گرفیث فیلمساز بزرگ از سال ۱۹۱۰ فیلم‌هایش را مرتب در کالیفرنیا می‌ساخت. وقتی که در سال ۱۹۰۹ شرکت ثبت علامت و حقوق سینمائي بوجود آمد فیلمسازان مستقل، کار را دوراز نیویورک و نزدیک به مرز مکزیکو به صرفه تر دیدند و در نتیجه یک محور جدید فیلمسازی در ساحل غربی آمریکا بوجود آمد. اولین استودیوی فیلمسازی را در هالیوود به سال ۱۹۱۱ «دیوید هورسلی» (D. Horsley) پایه گذاری کرد. تا پایان همین سال ۱۵ شرکت دیگر در هالیوود صاحب استودیو شده

بالا: هالیوود در سال ۱۹۰۳
پائین: هالیوود در سال ۱۹۳۰

بودند. با اضمحلال شرکت ثبت علامه حقوق سینمائي، فیلمسازان مستقل نظیر «جسی لاسکي» (Jesse Lasky)، «سیموئل گلدوبن» (S. Goldwyn) و «سیسیل ب. دوبل» (C.B. DeMille) اعتباری تازه بدست آوردن. «دوبل» در سال ۱۹۱۳ فیلم «شوهر زن سرخ پوست» (The Squaw Man) را ساخت که اولین فیلم آمریکائی از نظر فروش و گيشه بود. این افراد همراه با کسان دیگری مثل «آدولف زوکور» (A. Zukor)، «تامس اینس» (T. Ince) و «لوئی ب. مایر» کانون منحصر به فردی برای فیلمسازی وجود آورده‌اند که بر آن شم بسیار دقیق تجارتی همراه با ذخیره کافی از استعداد و زیبائی فرمان میراند.

جداماندگی نسبی آمریکا از جریان جنگ اول جهانی، توفيق فیلم‌های دوبل، گریفت و با پایان جنگ، استودیوها به سرعت توسعه یافته‌اند و به وارد کردن استعدادهای اروپائی و استقرار سیستم ستاره‌سازی (بهستاره-سازی) رجوع شود) پرداختند. این سیستم، وفاداری و علاقه تمثیلگران را تضمین می‌کرد. در این دوره، در کالیفرنیا نفت پیدا شد، قیمت زمین بالا رفت و از سراسر آمریکا افراد برای فرار از مشکلات بعد از جنگ و دوران رکود و راهیابی به دنیای جاذبه و رویا به کالیفرنیا رو آوردند. از دیاد جمعیت و تمرکز استعدادها و روحیات مختلف و ریخت و پاش های اعیانی مفرط که مطبوعات هم بالغه‌اش می‌کردند به هالیوود صورت مظهر مجسم ثروت، شکوه، زیبائی، فهم و سلیقه را داد. مالیات‌ها هنوز زیاد نبود و درآمد هنرپیشگان وافر بود و می‌توانستند زندگی‌های افسانه‌ای در خور نقش‌های خود داشته باشد و برای گریز از ملال

بالا: «ساموئل گلدوبن» و «ویلیام وابل» به هنگام نهیه فیلم «دادزاروت» پائین: سیسل - ب. دوبل.

بدنبال لذت‌های جنجال انگیز باشند. اتفاقاً حدت پر سروصدای زندگی هالیوودی و حممه پرهیز کاران به هالیوود بعنوان سنت‌گذار فساد در سال ۱۹۲۶ موجب تشکیل دفتر «هیز» (Hays' Office) و در ۱۹۳۴ «لزیون عفاف» شد. دفتر «هیز» به ریاست «بیلی هیز» برای رعایت اصول اخلاق در فیلم‌ها بوجود آمد و بدنبال آن لزیون عفاف (Legion of Decency) که جنبه کایسائی داشت به شدت از بروز هر نوع امر خلاف اخلاق در فیلم‌ها کاست و فیلم‌های هالیوودی که در دهه ۲۰ بسیار بی‌پرده بود، تا حد تغیریت سر به زیر و عفیف شد (جویی که حتی زن و شوهرها در فیلم نمی‌توانستند در تختخواب دو نفره بخوابند و تخت‌هایشان باید جدا می‌بود)

اختراع صدا در ۱۹۲۶ و کسادی عمومی اقتصادی موجب بحرانی سوقتی در هالیوود شد. بعد از موفقیت اولین فیلم ناطق، «خواننده جاز» (The Jazz Singer) (۱۹۲۷) تمام استودیوها به دستگاه ناطق مجهز شدند و گرچه بعضی از هنرمندان مجبور شدند بعلت داشتن صدای نامناسب از کار کناره‌گیری کنند، با اینحال عرصه‌ای برای کارگردانان، بازیگران، نویسنده‌گان و متخصصان فنی جدید بوجود آمد و استعداد هائی از تئاتر آمریکا و انگلیس وارد هالیوود شدند. نفوذ دفتر «هیز» و شدت سانسور چهره هالیوود را عوض کرد. فیلم‌های صورت تفریح «سالم» و «خانوادگی» درآمد. ولی «زیبائی» و «جلاء» ای هالیوود در دهه ۲۰ و دوره رکود اقتصادی رونقی حتی بیش از دهه ۲۰ بدست آورد. بازار شایعات پیرامون زندگی خصوصی هنرپیشه‌ها و بی‌پرواپی‌هایشان داغ

بالا: آدولف زوکر
بانش: فاصل ابر

بود و این شایعات با تصاویر جذاب در مجلات سینمائی مخصوص علاقمندان مرسپرده (Fan Magazine) با زبانی عامه پسند منعکس می‌شد. تویستندگان شایعه‌پرداز در زندگی خصوصی و حرفة‌ای بازیگران سینما قدرت و نفوذی فوق العاده داشتند. در همین دوره بود که «معصومیت» باعث رونق کار بچه‌های هنریشه شد.

در دهه ۳۰ سیستم فیلمسازی استودیوئی به اوج رسید و هر استودیوئی سبک خاص خود را با فیلم‌های مجلل از «مترو»، «گانگستری از «وارنر»، تاریخی از «فو کس» وغیره، هر استودیوئی باصطلاح «اصطبل» ستارگان، کارگردانان و مسابیر متخصصان تحت قرارداد خود را داشت. شیوه فیلمسازی تقریباً کارخانه‌وار بود که هر استودیو در موعدهای مقرر تعدادی معین از نوعی خاص فیلم را بیرون می‌داد که خوراک سلسله سینماهای تحت اختیار وکترل آن استودیوی خاص را مرتباً تأمین کند.

طی دوران جنگ دوم جهانی آمریکا عاملایگانه کشوری بود که فیلمسازی در آن بدون کمبود و وقفه ادامه یافت، ولی بعد از جنگ عواملی چند افسانه‌های دنیا و دنیا و دنیا ساختند. فیلمسازی در اروپا سر بلند کرد، گروه فیلمسازانی پیدا شدند که می‌خواستند فیلم‌های مستقل و دوراز نفوذ استودیوها بسازند. در ۱۹۵۰ تلویزیون بعنوان رقیب و خطیری جدی برای سینما قد علم کرد. هایدوود با ارائه سیستم‌های جدید فیلمبرداری برای نمایش بر پرده عریض و صدای استریو و فیلم بودار و غیره سعی در جلب تماشاگران از دست رفته سینماها کرد. گروه‌های سینماهای نمایش دهنده فیلم از انحصار استودیوهای خارج

بالا: استودیوهای آر.ک. او در سال ۱۹۳۵
پائین: استودیوهای وازندر سال ۱۹۳۵

شدن، مالیات‌ها افزایش یافت و دلارهای حاصله از فروش فیلم‌های آمریکائی در کشور-های خارجی قابل انتقال نبودو کار فیلمسازی در خارج ارزان‌تر در می‌آمد. این همه سبب می‌شد که فیلمسازی در هالیوود دیگر آن جنبه انحصاری سابق را نداشته باشد. تعقیب عناصر دست‌چپی در سینمای آمریکا در دهه پنجاه، در جریان محاکماتی پر سروصدای باز به اعتبار هالیوود لطمہ بیشتری زد، کنترل استودیوها از دست یک فرد با قدرت به دست شرکت‌ها، گروه‌های بانکداران و سرمایه.

گذاران افتاد، استودیوها فیلم‌های قدیمی خود را به تلویزیون فروختند، بین تلویزیون و سینما مبالغه افراد صورت گرفت و تلویزیون استعدادهای سینما را جذب کرد و بعضی از کارگردانان تلویزیون به سینما آمدند.

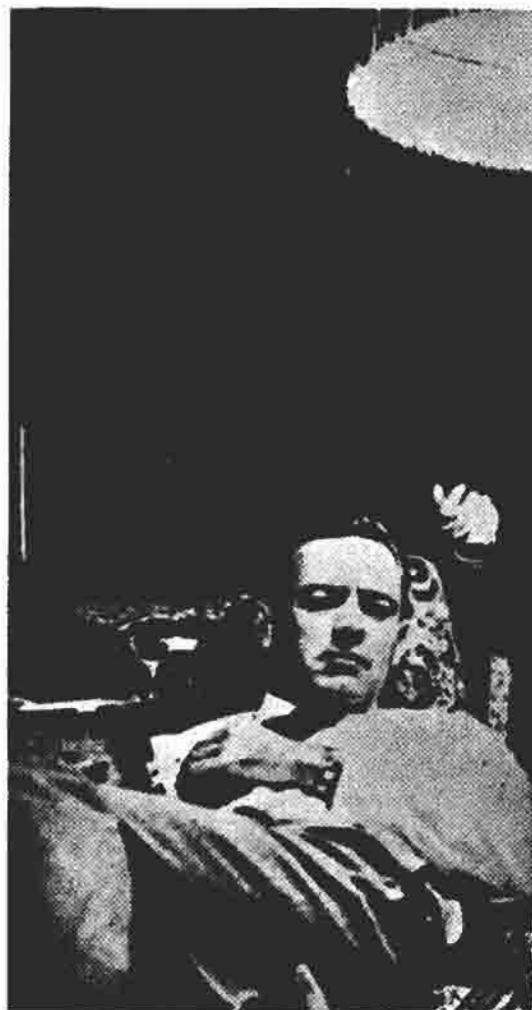
از اوایل دهه ۵۰ سرمایه گذاران آمریکائی با شیوه‌های زیرکانه تجاری توانسته‌اند کنترل خود را در بازارهای جهانی فیلم حفظ کنند، مخصوصاً با سرمایه گذاری در محصولات مشترک که با کارمزد کمتری تمام می‌شود.

هنوز تا به امروز کلمه « هالیوود » چیزی بیش از یک مکان جغرافیایی را در خاطر زنده می‌کند. یک نوع فیلمسازی خاص که مشخصه‌اش حرفه‌ای گری، ریتم و زبان و شیوه داستانگوئی صریح، غیر پیچیده همه کس فهم و وجود هنرپیشه‌های محبوب و سرشناس است. در بعضی از اقسام فیلمسازی مخصوصاً فیلم‌های موژیکال، وسترن، گانگستری و کمدی‌های باصطلاح تمیز و سطح بالا، هرگز سینمای هیچ کشوری به پای هالیوود نرسیده است. خود شهر همچنان فضای شیک، اعیانی و پر تحمل خود را دارد، با

بالا: استودیوهای فوکس در سال ۱۹۳۵
وسط: استودیوهای پارامونت در سال ۱۹۳۵
پائین: استودیوهای منرو گلدوین مایر در سال ۱۹۳۵

ویلاهای هنرپیشه‌ها و مانهای سینما با دکوراسیون‌های فاخر و تورهائی که افراد را به تماشای مراکز فیلمسازی می‌برد. هالیوود در اوچ خود در نزد بسیاری از فیلمسازان و نویسنده‌گان مورد علاقه، نفرت‌وگاهی ترکیبی از عردو بود. درباره این شهر و فضایش داستان‌ها و فیلم‌های چندی پرداخته شده، مثل آخرین مردم‌قندر (The Last Tycoon)، نوشته اسکات فیتز جرالد که بوسیله ایدیا کازان فیلم شد (۱۹۷۶) و با فیلم معروف سانست بولوارد (Sunset Boulevard) (در ایران: غروب یک ستاره - ۱۹۵۰) اثر «بیلی وايلدر»

Stuntman

هنرپیشه‌های بدл
مسئول انجام کارهای خطرناک در فیلم (پرش‌ها، سقوط‌ها و زدخورد‌های وحشیانه و معلق زدن با اتوموبیل و امثال آن) این افراد را با دستکاری در ظاهر و پوشاندن لباس مشابه با شخصیت اصلی فیلم در «نمای» - های دور به جای هنرپیشه اصلی قالب می‌زنند. چون اگر به هنرپیشه اصلی صدمه بخورد کار ساختن فیلم متوقف می‌شود. حرکات خطرناک (Stunts) به دقت طرح ریزی می‌شود و هنرپیشه‌های بدл که تمرین و وزیدگی کافی دارند به مخاطره‌ای حساب شده دست می‌زنند. معلمک در بعضی صحنه‌های خطرناک، گاه بعضی از این افراد مجروح و حتی کشته می‌شوند.

«مانست بولوارد» (در ایران: غروب بک ستاره)
اثر: بیلی وايلدر - ۱۹۵۰

هزینه (نسخه مثبت فیلم)
بلان سکانس

۴۱	بن	۹
۴۲	» بن « سریع (سونیشن)	۹
۴۲	بوشش (مامک)	۱۰
۴۲	بوشش متعرک	۱۱
۴۲	پیکسلیشن	

ت

آکتورزاستودیو
آنونس (برنامه آینده)
آوانگارد
آیریس

ت

۴۴	تاد - ای - او	۱۲
۴۴	تاریکی بیش از معمول	۱۲
۴۴	تدوین	۱۵
۴۹	تدوین کننده	۲۱
۵۰	تدوین موازی	۲۱
۵۰	ترانسپرنسی	۲۸
۵۰	تصاویر	
۵۰	تصاویر روی هم	
۵۰	تصاویر کنارهم	
۵۰	تصویر ثابت	۳۹
۵۰	تصویر کمی معو	۳۵
۵۱	تکنی کالر	۳۵
۵۳	تهیه کننده	۳۵
۵۳	تیپ سازی	۳۵
۵۳	تیلت	۳۸
		۳۹

ج

۵۴	/ جایزه آکادمی	
۵۴	جرتیل	۴۰
۵۴	جسپ کات (قطع ناگهانی)	۴۰

پ

پاناویزن
بخش (۱)
بخش (۲)
برداخت
برده (تصویر) قسمت شده
برده سینما
برده عریض

ج

۵۶	چینه چوتا (شهر سینما)	۴۱
----	-----------------------	----

خ

حرکت

حرکت آرام (اسلوموشن)

حرکت سریع (فست موشن)

حرکت معکوس

حده‌های سینمایی

حلقه

خ

خارجی

خطمشی مؤلف

خلاصه داستان

د

داخلی

دالی (ارابه)

دانه

درام احساساتی (ابراهی صابونی)

درجه تیرگی

دستگاه نمایش الilm

دکوباز

ردوبلاز (دوبله)

دوبلکت نگاتیو

دوربین ذهن

دوربین صدادار

دوربین - قلم

دیافراگم

دیسالو (تداخل تصاویر)

دیفوزر

ر

راش

راف کات

رفلکتور

روز به جای شب

رویداد موازی

۵۸

۵۸

۵۹

۵۹

۶۰

۶۰

زاویه ، زاویه دید

زاویه مخالف

زیرنویس

س

سرعت

سرورسای متفرقه

سرهم کردن

سریال (۱)

سریال (۲)

سکانس (فصل)

سناریو (فیلمنامه)

سناریوی کار

سناریوی مخصوص فیلمبرداری

سناریوی مصورو شده

سوبر ایپوزیشن (روی هم التادن چند تصویر)

سیستم «ستاره» سازی

سینکرون کردن

سینماتوگراف

سینماسکوب

سینما - حقیقت (۱)

سینما - حقیقت (۲)

سینماگر

کرمیشمای آزاد

/ سینمای مستقیم

سینمای هنری

۶۳

۶۴

۶۵

۶۵

۶۶

۶۷

۶۶

۶۶

۶۶

۶۷

۶۸

۶۸

۶۸

۷۰

۷۰

۷۰

۷۱

۷۲

۷۲

۷۲

۷۲

۷۳

۷۳

۷۴

۷۵

۷۵

۷۷

۷۷

۷۷

۷۷

۷۷

۷۷

۷۸

۷۹

۷۹

۸۰

ف

۹۱	فاصله کانونی	۸۲
۹۱	فاین کات	۸۲
۹۱	لومالیزم	
۹۲	لریم (کادر)	
۹۲	فلاش بک (رجوع به گذشته)	
۹۲	فلاش فوروارد (تجسم آینده)	۸۳
۹۲	لوت استاپ	۸۳
۹۲	لوکوس (وضوح)	۸۳
۹۵	فیدآت (تاریک شدن تدریجی تصویر)	۸۲
۹۵	فید این (روشن شدن تدریجی تصویر)	۸۲
۹۵	فیلتر (صالی)	۸۲
۹۵	فیلمبردار (۱)	۸۲
۹۵	فیلمبردار (۲)	۸۲
۹۶	فیلمبردار نوربردار	۸۲
۹۶	فیلمبرداری	
۹۶	فیلمبرداری با وقه	
۹۶	فیلمبرداری بدون صدابرداری توام	
۹۸	فیلم بلند	۸۵
۹۸	فیلم بی خطر (فیلم نسوز)	۸۵
۹۸	فیلم چند داستانه	۸۷
۹۸	فیلم حساس	۸۷
۹۸	فیلم خام	
۹۸	فیلمخانه (سینما تک)	
۹۸	فیلمخانه فرانسوی	
۹۹	فیلم خبری	۸۸
۹۹	فیلم «ری و رسال»	۸۸
۹۹	فیلم درجه دو	۹۰
۹۹	فیلم زیرزمینی	۹۰
۱۰۲	فیلم سیاه	۹۰
۱۰۳	فیلم هروسکی	۹۰
۱۰۴	فیلم معبد (فیلم انتزاعی)	۹۰

ش

شخصیت منفی فیلم
شوخر (بذرله)

ص

صدابرداری بعد از بایان فیلمبرداری
صدای اهتزیک
صدای استریولوژیک
صدای مستقیم
صدای مغناطیسی
صدای واقعی
صحنه (۱)
صحنه (۲)
صحنه پاب (ویولایندر)

ط

طراح دکور
طراح هنری
طلق
طول فیلم (به حسب لوت)

ع

عدسی (لنز)
عدسی آنامورفیک
عدسی تله‌لتو
عدسی زوم
عدسی وايد انگل
عق صحنہ
عناظین (تیترات)

فیلم مجلسی
فیلم مجموعه‌ای (فیلم تالیفی)

فیلم مستند

فیلم سوزیکمال

فیلمنامه (سناریو)

فیلم - نگاه

فیلم نیتراتی

فیلمولوژی (فیلم شناسی)

فیلمهای خیابانی

فیلمهای گانگستری

فیلم هنری

گ

کات (قطع)

کات موازی

کادر ثابت (فیکس‌د弗یم)

کارتون

کارگردان

کپی (نسخه)

کپی اول

کپی با صدا

کپی پخش

کپی کار

کراب‌دالی

کلاکت

کمدی خل بازی

کم نوردادن

کینه توسکوب

کینه توگرا

گ

گفتار (۱)

گفتار (۲)

ل

۱۰۶

۱۰۷

لپ دبسالو

۱۰۷

۱۱۲

م

۱۱۸

۱۱۸

ستصدی برش

۱۱۹

ستصدی برق

۱۱۹

ستصدی دوربین فیلمبرداری

۱۱۹

ستصدی حرکت دوربین

۱۱۹

ستصدی میزان کردن عدسی دوربین

۱۲۶

محل دوربین

۱۲۶

محل فیلمبرداری (خارج از استودبو)

۱۲۸

مدرسه مطالعات عالی سینمایی (ابد کک)

۱۲۸

مدیر فیلمبرداری

۱۲۸

ملودرام

۱۲۸

منشی تداوم صحنه‌ها

۱۲۸

منشی صحنه

۱۲۹

موچ نو

۱۲۹

موسیقی متن

۱۲۹

مونتاژ

۱۲۹

موویلا (میز مونتاژ)

۱۲۹

میزانس

۱۲۹

میکس کردن (میکساز)

۱۳۰

ن

۱۳۰

نورنالیزم

۱۳۱

نرم کردن تصویر

۱۳۳

نسبت ابعاد

۱۳۳

نظریه مؤلف

۱۳۰

نگاتیو (فیلم منفی)

نما

۱۳۳

«نما»ی آرشیوی

۱۳۳

«نما»ی از روی شانه

۱۷۸	نورزیاد	۱۶۶	«نما»ی با پگانی
۱۷۸	نور مکمل	۱۶۶	«نما»ی پوشش دار
۱۷۸	نور موجود	۱۶۷	«نما»ی تعقیبی
۱۷۸	نوع (ژانر)	۱۶۷	«نما»ی تمام قد
۱۷۸	نیکل اودنون (سینمای دوپولی)	۱۶۷	«نما»ی خیلی درشت
		۱۶۷	«نما»ی خیلی دور
		۱۶۷	«نما»ی درشت
		۱۶۸	«نما»ی دور، «نما»ی عمومی
		۱۶۸	«نما»ی دو نفره
۱۸۰	واحد دوم فیلمبرداری	۱۶۸	نمایش فیلم (۱)
۱۸۰	واسپ	۱۷۰	نمایش فیلم (۲)
۱۸۱	وایپ	۱۷۰	نمایش فیلم از روی رو
۱۸۱	وزن، گام، (ریتم)	۱۷۰	نمایش فیلم از پشت
۱۸۱	وسایل صحنه	۱۷۰	«نما»ی کلی
۱۸۱	وسترن	۱۷۰	«نما»ی لانی
۱۹۲	وسترن اسپاگتی	۱۷۰	«نما»ی متغیر کث (۱)
۱۹۲	وضوح	۱۷۲	«نما»ی متغیر کث (۲)
۱۹۲	وضوح تا عمق صحنه	۱۷۲	«نما»ی متوسط
۱۹۳	ویدئو	۱۷۲	«نما»ی مدل
۱۹۳	ویستاویزن	۱۷۲	«نما»ی معرفی کننده
		۱۷۲	«نما»ی نقاشی شده روی شیشه
		۱۷۲	«نما»ی نقطه نظر
		۱۷۲	«نما»ی واکنشی
۱۹۴	هالیوود	۱۷۳	«نما»ی هوایی
۲۰۰	هنریشه های بدل	۱۷۳	نمایندگی (اتالوناژ)
		۱۷۳	نوار
		۱۷۵	نوار سروصدای متفرقه (ساندافکت)
		۱۷۵	نوار صدا
		۱۷۵	نوار موسیقی
		۱۷۵	نوار آرک
		۱۷۵	نور اصلی صحنه
		۱۷۵	نور بیشتر از معمول
		۱۷۶	نور پردازی
		۱۷۶	نور دادن به فیلم