

۵ - سینمای اندونزی: فرهنگ ملی بر پرده سینما

نویسنده: کارل جی حیدر

شابک: ۰۸۲۴۸۱۳۶۷۷

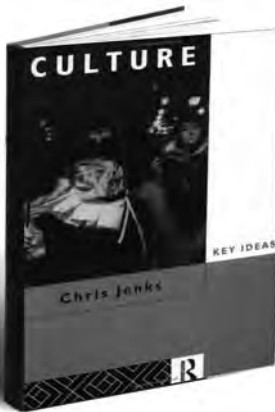
تعداد صفحات: ۱۶۸

تاریخ نشر: می ۱۹۹۱

ناشر: انتشارات دانشگاه هاوایی

خلاصه‌ی کتاب:

حیدر که انسان‌شناس دانشگاه کارولینای جنوبی است با بررسی این فیلم‌ها قصد دارد تا الگوهای فرهنگی پان اندونزیایی (Pan-Indonesian) را بشناسد و سپس، تأثیرات متقابلی را که باورداشتهای فرهنگی بر روی فیلم‌ها و فیلم‌ها بر روی فرهنگ دارند، نشان دهد.

۶ - فرهنگ (سینما و جامعه)

نویسنده: کریس جنکس

شابک: ۰۴۱۵۰۷۲۷۸۶

تعداد صفحات: ۱۹۲

تاریخ نشر: دسامبر ۱۹۹۳

ناشر: راتلج

خلاصه‌ی کتاب:

در این کتاب واژه‌ی «فرهنگ» به صورت مقدمه‌ی جامعی از پرسروصداترین بحث‌های روز ارائه و استدلال می‌شود که باید بحث از آن را در زمره‌ی سنن تفکر به حساب آورد و نه به عنوان یک اختراع و یا کشف نوین.

نمایش سنتی ارائه می‌دهد، میراث فرهنگی کارگردان و زیرمتن‌های روان‌شناسی با ارزشی را به کمک فنون جدید فیلم‌سازی نشان می‌دهد. **لئو او فان لی** (Leo Oufan Lee) نیز راه‌های گوناگونی را که مؤسسات شهری مورد استفاده قرار می‌دهند تا نوع خاصی از فیلم را در شانگ‌های ترویج دهند، بررسی می‌کند.

در بخش دوم که «نمایش تمایلات جنسی» نام دارد، **اندرو فیلد** به بحث درباره‌ی درک عموم مردم از دختران کاباره‌ای شانگ‌های می‌پردازد و **مایکل چانگ** جریان‌ات نامنظمی را که منجر شد تا سه نسل آغازین ستاره‌های سینما به عنوان هنرپیشگان طراز اول ارتقا پیدا کنند، توضیح می‌دهد. **ینگ‌جین ژانگ** (Yingjin Zhang) معتقد است که فاحشگی یک نقطه‌ی مرکزی در تصور شهری بوده و همین باعث شده است که فیلمسازان چینی با وجود حاکم شدن ایدئولوژی‌های مختلف، فیلم‌های سینمایی متعددی در این باره بسازند.

در بخش سوم که با عنوان «هویت‌سازی» مطرح می‌شود، **ژی وی خیائو** (Zhiwei Xiao) نقش سانسور فیلم، توسط ملی‌گرایان را در ترویج نوع جدیدی از فرهنگ ملی بررسی می‌کند و **سوتوهی** (Sue Tuohy) با بررسی موسیقی فیلم‌ها به مرز گسترده‌ای از ایده آل‌ها و قالب‌های مخالف دست می‌یابد. او **شلی استفنسون** در منطقه ژاپنی نشین شانگ‌های را، به عنوان ستاره‌ی منچوری الاصل و تحصیل‌کرده‌ی فیلم‌های ژاپنی که هویت اصلی خود را پنهان نموده است، مثال می‌زند.

مقاله نویسان این کتاب تلاش می‌کنند تا با ارایه‌ی قواعد فیلم، ادبیات و موسیقی‌شناسی قومی، معنای تازه‌ای برای مفاهیم سینما و فرهنگ شهری در تاریخ‌نگاری چین پیدا کنند. به همین سبب این کتاب برای محققانی مناسب است که نه تنها به بررسی فیلم و تاریخ چین علاقه‌مندند، بلکه به بررسی در حوزه‌ی مدرنیته، مطالعات شهری و فرهنگ مردم پسند نیز دلبستگی دارند.

۷ - جادوی سیاه: هالیوود سفید و فرهنگ آفریقایی - آمریکایی

نویسنده: کرین گابارد

شابک: ۰۸۱۳۵۳۳۸۴۸

تعداد صفحات: ۳۳۶ صفحه

تاریخ نشر: می ۲۰۰۴

ناشر: انتشارات دانشگاه ریوتجرز

نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

چرا به نظر می‌رسد که بسیاری از

شخصیت‌های آفریقایی دارای قدرت

جادویی هستند؟ و چرا آنها از این قدرت جادویی خود

برای کمک به سفیدپوستان استفاده می‌کنند؟ و زمانی که هنرپیشه‌ها سفیدپوست هستند، چرا معمولاً حاشیه‌ی صوتی فیلم توسط آفریقایی آمریکایی‌ها اجرا می‌شود؟ و چرا بسیاری از هنرپیشه‌های سفید پوست، زمانی که می‌خواهند احساسات قوی خود را بیان کنند، از سیاه‌پوستان تقلید می‌کنند؟ همانطور که **کرین گابارد** با زیرکی در جادوی سیاه نشان

۴ - سینمای آمریکایی - فرهنگ آمریکایی

نویسنده: جان بلتون

شابک: ۰۰۷۰۰۴۴۶۶x

تعداد صفحات: ۴۰۰

تاریخ نشر: ۱۹۹۳/۰۱

ناشر: مک‌گرا-هیل

خلاصه‌ی کتاب:

این کتاب به صنعت فیلم و فرهنگ توده‌ای در آمریکا توجه دارد. در این کتاب، صنعت فیلم، به همراه قراردادهای داستانی و سبک‌های سینمایی، در بطن گسترده‌ی فرهنگ توده‌ی مردم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، نویسنده با بهره‌گیری از پنج‌گونه مختلف فیلم در تاریخ سینما برای بحث‌هایش استفاده می‌کند.

معرفی چند کتاب سینمایی

در زمینه‌ی انسان‌شناسی، فرهنگ و نقد فرهنگی

وسایت bfi

ترجمه و تنظیم: ثریا قاسمی

سلیقه مخاطبان به عقیده‌ی جامعه‌شناسانی مانند بوردیو، دریدا و سرتو می‌پردازد.

هاربورد معتقد است فرهنگ‌های فیلمی مطابق با جریان‌ات زندگی روزمره، که تا حدود معینی از نظر تاریخی تعریف شده هستند، شکل می‌گیرند و صورت‌بندی‌های اجتماعی - فرهنگی دوره‌های کنونی را به وجود می‌آورند. نویسنده، با ارایه‌ی مثال‌های متعدد سعی کرده است تا نکات مورد نظر خود را با وضوح بیشتری بیان نماید.

۱ - ساختن فرهنگ‌های تبعیدی: تلویزیون‌های ایرانی در لس‌آنجلس
نویسنده: حمید نفیسی
شابک: ۰۸۱۶۶۲۰۸۴۹
تعداد صفحات: ۳۰۲
تاریخ نشر: ژانویه ۱۹۹۳
ناشر: انتشارات دانشگاه مینه‌سوتا

نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

این کتاب، با استفاده از پژوهش درباره‌ی تلویزیون‌های ایرانی، به عنوان مطالعه موردی، پیرامون ساختن فرهنگ‌های تبعیدی و روش به ظاهر متناقضی را که وسایل ارتباط جمعی مهاجران و تولیدات فرهنگی آنها به کار می‌گیرند به عنوان دلیل مقاومت، مخالفت و تحکیم آنها توسط تضاد ارزش‌های اجتماعی در کشور میزبان و سرزمین مادری که به طور همزمان به صورت ابزار استحاله‌ی شخصی و فرهنگی و همگون‌سازی ارزش‌های دوگانه عمل می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

۳ - سینما و فرهنگ مدنی در شانگهای، ۱۹۴۳-۱۹۲۲
ویراستار: ینجین ژانگ
شابک: ۰۸۰۴۷۳۵۷۲۷
تعداد صفحات: ۴۵۴
تاریخ نشر: ژوئن ۱۹۹۹
ناشر: انتشارات دانشگاه استنفورد

نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

این کتاب در پی آن است که سینما را به عنوان یک نیروی حیاتی در فرهنگ شانگهای با توجه ویژه به سینمای متأخر

چین و نیز یک فصل منازعه‌آمیز درباره‌ی غفلت طولانی مدت دانشگاهیان غربی از فرهنگ چینی بیان کند.

ویراستار در مقدمه‌ی کتاب به بحث درباره‌ی تاریخ و تاریخ‌نگاری سینمای چین در دهه‌ی ۱۹۴۰ می‌پردازد. در بخش اول که تحت عنوان «نمایش داستان‌های عاشقانه» که توسط (Zhen Zhang) نوشته شده است، به نحوه‌ی تأثیرگذاری فرهنگ چاپخانه‌ها بر روی کارهای سینمایی و داستانی دهه‌ی ۲۰ می‌پردازد. تحلیلی که کریستین هریس درباره‌ی یک

۲ - فرهنگ‌های فیلمی
نویسنده: ژانت هاربورد
شابک: ۰۷۶۱۹۶۵۲۰۳
تعداد صفحات: ۱۸۲
تاریخ نشر: نوامبر ۲۰۰۲
ناشر: انتشارات اس‌ای‌جی‌ای

خلاصه‌ی کتاب:

این کتاب به بررسی برخورد مخاطب با فیلم در هنگام عرضه (فستیوال‌ها، مجلات، آگهی‌ها) تعداد مخاطبان (سینماهای تجاری در برابر سینماهای هنری و گالری‌ها) و تأثیرات پس از نمایش فیلم (بازی‌های کامپیوتری، اسباب بازی‌ها، نوارهای صوتی و لباس) پیرامون سینما اختصاص دارد. نویسنده همچنین، به بحث درباره‌ی ساختار متقابل فیلم و فرهنگ می‌پردازد و به ویژه درباره‌ی نحوه‌ی شکل‌گیری

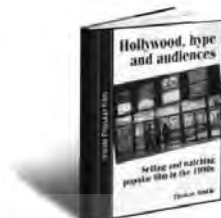
نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

و همچنین یک مادری یا یک زن بدشگون معرفی شده است، نمی‌باشد. این کتاب با بررسی دوره‌ای بسیار استثنایی در تاریخ سینمای مکزیک، راه‌هایی را که زنان به عنوان شخصیت سینمایی برای میانجیگری میان مناظرات داستانی و اجتماعی به کار می‌گیرند، جست‌جو می‌کند. این کتاب پرسش‌های جدیدی را درباره‌ی ارتباط زن و سینما مطرح می‌کند و می‌تواند منبع خوبی برای دانشجویان و محققان فیلم، مطالعات فمینیستی و مطالعات مربوط به آمریکای لاتین و همچنین علاقه‌مندان فرهنگ عامه پسند مکزیک باشد.

در این کتاب به شیوه‌ای ابتکاری، جنبه‌های نظری واقع‌گرایی که مدت‌هاست در حوزه‌ی مطالعات سینمایی نادیده انگاشته شده است، به کار گرفته می‌شود. این کتاب کمک می‌کند تا دریابیم چگونه فیلم‌های عامه‌پسند برای نشان دادن جنجال‌های اجتماعی و جریانات سیاسی نظیر محرومیت‌های اجتماعی، جنگ و جنایت، از فرم‌های واقع‌گرا استفاده می‌کنند. با توجه به دوره‌های مهم تاریخ سینما، نویسندگان کتاب به بررسی کاربردهای واقع‌گرایی در سینمای ملی، به عنوان زمینه‌ای برای تجزیه و تحلیل عمیق فیلم‌های عامه‌پسند معاصر، می‌پردازند.

۱۵ – تصویرسازی بدوی: فرهنگ تصویری، قوم‌شناسی و سینمای اولیه‌ی آلمان
نویسنده: آسنکا آکسیلوف
شابک: ۰۳۱۲۲۹۳۷۳۹
تعداد صفحات: ۲۴۰
تاریخ نشر: دسامبر ۲۰۰۱
ناشر: پالگریو مک‌میلان

۱۳ – جنجال هالیوود و مخاطبان: فروش

فیلم‌های عامه‌پسند در دهه‌ی نود

نویسنده: توماس آستین

شابک: ۰۷۱۹۰۵۷۷۵۲

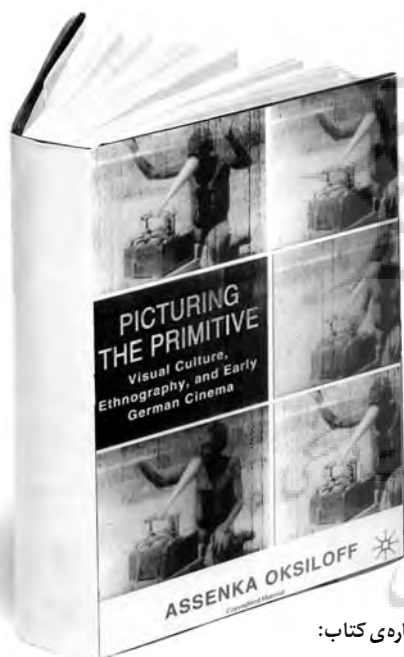
تعداد صفحات: ۲۷۲

تاریخ نشر: مارس ۲۰۰۲

ناشر: انتشارات دانشگاه منچستر

خلاصه‌ی کتاب:

آستین که عضو هیأت علمی پژوهش‌های رسانه‌ای در دانشگاه ساسکس در انگلستان است، در این کتاب به نمایش سه فیلم هالیوودی – غریزه‌ی اصلی، دراکولای برام استوکر و قاتلین بالفطره در بریتانیا می‌پردازد. وی در این بررسی، به فروش این فیلم‌ها و برخوردهای انتقادی نسبت به آنها، چه در زمان اکران سینمایی و چه در زمان پخش نوارهای ویدیویی، توجه دارد.

نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

این کتاب ارتباط میان سینمای

اولیه‌ی آلمان و جذابیت انسان‌شناسی فرهنگ‌های بدوی را بررسی می‌کند. هسته‌ی این کاوش، اولین رویارویی اسطوره‌ای بین دوربین و بدن انسان‌های غیرغربی است. اصطلاحی که این دور را به یکدیگر پیوند می‌زند، عبارت «بدوی» است که هم به فرهنگ‌هایی که وجود دارند اشاره می‌کند و هم اینکه به شیوه‌ی مشاهده‌ی دنیا از طریق لنز دوربین نظر دارد. آکسیلوف، توضیح می‌دهد که چگونه دوربین‌های فیلمبرداری با تمام قدرتی که در ضبط مستقیم وقایع دارند، توسط نمایش دادن بدن‌های بدویان در دهه‌های نخستین قرن بیستم میلادی مقبولیت همگانی یافتند.

۱۴ – سینمای مکزیک / زنان مکزیک، ۱۹۴۰-۱۹۵۰ (وسایل ارتباط جمعی

آمریکای لاتین و فرهنگ عامه)

نویسنده: جوآن هرشفیلد

شابک: ۰۸۱۶۵۱۶۳۷۵

تعداد صفحات: ۱۸۵

تاریخ نشر: نوامبر ۱۹۹۶

ناشر: انتشارات دانشگاه آریزونا

نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

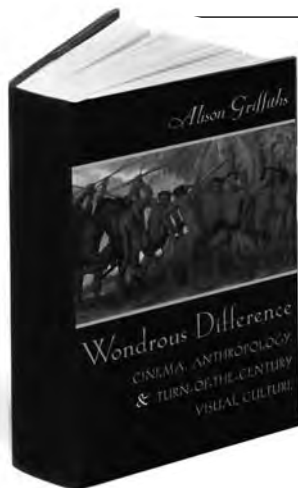
چهره‌ی زنان در فرهنگ

مکزیک بسیار مبهم توصیف

شده است و جایگاه او در سینمای مکزیک چیزی بیشتر از آنچه که در فیلم‌های لوئیس بونوئل و دیگران به عنوان یک زن پاکدامن یا یک فاحشه

۱۰ - تفاوت شگفت‌انگیز: سینما، انسان‌شناسی و دگرگونی فرهنگ بصری

قرن حاضر

نویسنده: آلیسون گریفیث
 شابک: ۰۲۳۱۱۱۶۹۷۷
 تعداد صفحات: ۵۲۸ صفحه
 تاریخ نشر: دسامبر ۲۰۰۱
 ناشر: انتشارات دانشگاه کلمبیا

خلاصه‌ی کتاب:

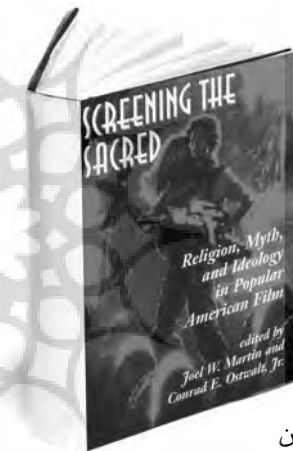
این کتاب پیرامون پیشگامان و زمینه‌های فیلم‌های قوم‌شناسانه‌ی اواخر قرن نوزدهم میلادی تا دهه‌ی ۱۹۲۰ تمرکز دارد.

نویسنده‌ی این کتاب قصد دارد که فرهنگ پویای تصویری دوره‌ی زمانی مذکور را در رابطه با دانش مدون شده‌ی انسان‌شناسی و فناوری نوظهور تصاویر متحرک بیان نماید.

می‌دهد، گرچه ما آنچنان که باید به میراث فرهنگی آفریقایی-آمریکایی‌ها در ادبیات، موسیقی و هنر پی می‌بریم، اما الگوی نگران‌کننده‌ای در واگذاری نقش‌ها به سیاه‌پوستان به ویژه در فیلم‌ها - وجود دارد. سفیدپوستان مدت‌هاست که سیاه‌پوستان را به خاطر قدرت درک خود به خودی و زمینی بودنشان تحسین می‌کنند، اما هنوز از اینکه حقوق کامل یک انسان را درباره‌ی آنها اعمال کنند، امتناع می‌ورزند. بسیاری از فیلم‌های اخیر همچون: ماتریکس، فارگو، دالان سبز، روح و ریپلی با استعداد، با کمک موسیقی سیاه و تمایلات جنسی - حتی با وجود سلسله مراتب نژادی - بسیار پر جذب و کشش شده‌اند. غالباً وابستگی به فرهنگ آفریقایی آمریکایی پوشیده می‌ماند؛ گرچه این فرهنگ تقریباً به طور دلخواه در حال انتشار است. در فصل‌های پایانی جادوی سیاه، گابارد به فیلم‌های رابرت آلتمن و اسپایک لی اشاره می‌کند که تلاش می‌کنند تا بسیاری از این روش‌های متداول را دگرگون کنند.

۸ - نمایش مقدسات: مذهب، اسطوره و ایدئولوژی در فیلم‌های آمریکایی

عامه‌پسند

نویسنده: جوئل دبلیو. مارتین
 شابک: ۰۸۱۳۳۸۸۳۰۹
 تعداد صفحات: ۱۹۳
 تاریخ نشر: اکتبر ۱۹۹۴
 ناشر: انتشارات وست ویو
 درباره‌ی کتاب:

این کتاب طی دوازده مقاله فیلم‌های عامه‌پسند را از لحاظ دینی، اسطوره‌ای و نقد ایدئولوژیکی مورد بررسی قرار می‌دهد. مباحث این

کتاب شامل: ساختار تمثیلی دین مسیح، فرشته‌ها و مضمون‌های پایان‌زمانی در فیلم‌های خاص، اسطوره‌ی بیگانه‌های فضایی و مرز جدید، و اینکه چگونه فیلم‌های عامه‌پسند به گسترش نژاد پرستی، مشخص ساختن طبقات و جنسیت‌سازی می‌پردازند، می‌باشد.

۱۱ - فیلم، نقطه‌ی تقاطع فرهنگ متعالی و فرهنگ توده‌ای

نویسنده: پاول کوتس
 شابک: ۰۵۲۱۴۴۴۷۲۱
 تعداد صفحات: ۲۲۱
 تاریخ نشر: مارس ۱۹۹۴
 ناشر: انتشارات دانشگاه کمبریج

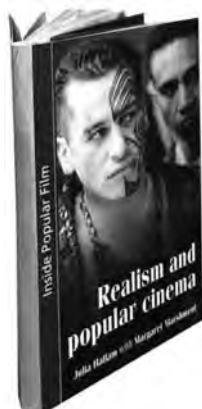
نظر ناشر درباره‌ی کتاب:

این کتاب با اشاره به سینمای هالیوود و سینمای اروپا، به تجزیه و تحلیل ضدیت و همچنین تأثیر متقابل هنر متعالی و هنر نازل بر روی یکدیگر می‌پردازد. همچنین، به شیوه‌ای کاملاً ذهنی به تجزیه و تحلیل چندین فیلم مطرح دهه‌ی هشتاد اختصاص دارد. نویسنده با بررسی مرز فیلم‌های نوار، علمی - تخیلی و ملودرام، شرح دهد که این گونه‌ها، اساساً چگونه توسط فیلمسازانی مانند نیل جوردن، کریس مارکر و ژرژ فرانتزو بسط و توسعه یافته‌اند. تا زمانی که شرایط، تحت تأثیر ارتباط اجتناب‌ناپذیر فرهنگ متعالی و فرهنگ توده‌ای قرار داشته باشد، این کتاب به ناچار، بر روی ویژگی‌های متناقض آنها تأکید می‌کند.

۹ - بینش و اعتقاد: مذهب و ارزش‌ها در فیلم‌ها

نویسنده: مارگاریت آر. مایلز
 شابک: ۰۸۰۷۰۱۰۳۱۶
 تعداد صفحات: ۲۷۲
 تاریخ نشر: سپتامبر ۱۹۹۷
 ناشر: انتشارات بیکن
 خلاصه‌ی کتاب:

مایلز، مورخ برجسته‌ی دین، در این کتاب در پی آن است تا فیلم‌هایی را که در دهه‌های هشتاد و نود درباره‌ی دین و ارزش‌های زندگی ساخته شده‌اند، بررسی کند.

۱۲ - واقع‌گرایی و سینمای عامه‌پسند
 نویسندگان: جولیا هالام، مارگریت مارشمنت
 شابک: ۰۷۱۹۰۵۲۵۱۳
 تعداد صفحات: ۲۲۴
 تاریخ نشر: سپتامبر ۲۰۰۰
 ناشر: انتشارات دانشگاه منچستر

