

حیدن‌خما

نویسنده: جرمی وینیرد / طرح‌ها: خوزه کروز / مترجم: محمد ارزنگ

ترجمه شده از ویرایش دوم کتاب، چاپ ۲۰۱۵

فهرست

۱۰-۲	
۳۵	قاب در قاب
۱۱-۲	
۳۶	لایه لایه
۱۲-۲	
۳۷	کنش در چند سطح

فصل سوم

۱-۳	
۴۰	دور شدن- کرین به بالا، نزدیک شدن- کرین به پایین
۲-۳	
۴۱	کرین بر پهنه‌ی جست و جو
۳-۳	
۴۲	بالا کشیدن
۴-۳	
۴۵	پایین رفتن
۵-۳	
۴۴	کرین از جلو به بالا
۶-۳	
۴۵	کرین ورود
۷-۳	
۴۶	کرین توصیفی

۹-۱	
۲۲	اصطلاحات قاب بندی

فصل دوم

۱-۲	
۲۶	ارتفاع دوربین
۲-۲	
۲۷	زاویه‌ی نمایشی، زاویه‌ی اغراق شده، نقطه دید پرنده
۳-۲	
۲۸	جهت
۴-۲	
۲۹	زاویه‌ی اریب
۵-۲	
۳۰	نمای خیلی بسته
۶-۲	
۳۱	سبک میزانس
۷-۲	
۳۲	میزانس عمقی، میزانس تخت
۸-۲	
۳۳	هدايت چشم
۹-۲	
۳۴	ترکیب بندی سه‌گوش و چهارگوش

۹	یادداشت مترجم
۱۰	سپاس‌گزاری
۱۱	چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟
۱۲	مقدمه

فصل اول

۱-۱	
۱۴	پن
۲-۱	
۱۵	تیلت
۳-۱	
۱۶	تروولینگ
۴-۱	
۱۷	جابه‌جایی
۵-۱	
۱۸	فوكوس‌کشی
۶-۱	
۱۹	زوم
۷-۱	
۲۰	انتقال تصویری
۸-۱	
۲۱	مونتاز

فصل پنجم

۱-۵	نقطه دید (پی اوی)	۷۴
۲-۵	نقطه دید نشانه‌دار	۷۵
۳-۵	نقطه دید اشیاء، نقطه دید پرتابی	۷۶
۴-۵	نگاه نکردن	۷۷
۵-۵	نگاه توی دوربین	۷۸
۶-۵	دیوار حذف شده	۷۹
۷-۵	زیر نظر داشتن	۸۰
۸-۵	زیر نظر داشتن مخفیانه	۸۱
۹-۵	ماسک، حاشیه	۸۲
۱۰-۵	حائل	۸۳
۱۱-۵	تصویر انعکاسی	۸۴

۹-۴

دور چرخیدن

۱۰-۴

پرواز

۱۱-۴

تراولینگ برای عمق

۱۲-۴

تراولینگ رو به بالا، تراولینگِ رو به پایین

۱۳-۴

چرخش و مسیر نگاه

۱۴-۴

حرکت از میان جسم سخت

۱۵-۴

سرگیجه

۱۶-۴

عقب ماندن

۱۷-۴

جلورفتن از دو جهت

۱۸-۴

تعقیب تانیمه‌ی راه

۱۹-۴

نمای طولانی

۲۰-۴

آشکارسازی با تأخیر

۸-۳

کرین به بالا، تیلت به پایین

۹-۳

کرین به پایین، تیلت به بالا

فصل چهارم

۱-۴	حرکت روی شخصیت
۲-۴	کشف
۳-۴	فاصله‌گرفتن
۴-۴	عقب‌رفتن و آشکارکردن
۵-۴	گشودن دید
۶-۴	محدود کردن دید
۷-۴	نرده‌کشدن
۸-۴	دور شدن

فصل ششم

فصل هفتم

۱۱۱	۶.۷	۹۸	۷.۶	۸۵	۱۲.۵
تدوین موازی.....		فید با نوردهی زیاد، فید با نوردهی کم.....		دریچه‌ی تصویری.....	
	۷.۷		۸.۶		۱۳.۵
۱۱۳	۸.۷	۹۹	۹.۶	۸۶	سایه.....
برون برش.....		سقف چرخان.....			۱۴.۵
	۸.۷		۹.۶		ضد نور.....
۱۱۴	۹.۷	۱۰۰	۱۰.۶	۸۷	۱۵.۵
تصویر ثابت.....		سر و ته.....			دوربین متصل
	۹.۷		۱۰.۶		
۱۱۵	۱۰.۷	۱۰۱	۱۱.۶	۸۸	
نگاه‌انداختن.....		تغییر زاویه.....			
	۱۰.۷		۱۱.۶		
۱۱۶	۱۱.۷	۱۰۲	خواشیدن.....		
چند زاویه.....					
	۱۱.۷				
۱۱۷	۱۲.۷				
زوم-کات به جلو.....					
	۱۲.۷				
۱۱۸	۱۳.۷				
زوم-کات به عقب.....					
	۱۳.۷				
۱۱۹	۱۴.۷				
سکانس مونتاژی.....					
	۱۴.۷				
۱۲۰	۱۵.۷				
سکانس جامپ کاتی.....					
	۱۵.۷				
۱۲۱	۱۶.۷				
تصویر چند بخشی.....					
	۱۶.۷				
۱۲۲	۱۷.۷				
تصویرک.....					
	۱۷.۷				
۱۲۳	سوپرایمپوز.....				

۱۶	پن شلاقی، برش شلاقی
	۲.۶
۹۲	
۹۳	زوم شلاقی
	۳.۶
۹۴	وارسی
	۴.۶
۹۵	از عقب به جلو
	۵.۶
۹۶	تار شدن، بی‌هوش شدن
	۶.۶
۹۷	انتقال تصویری با فوکوس

۱۴۸	ارتعاش.....	۱۷۸	۱۳۶	نماد.....	۵۸	۲۲۴	برش در حائل تصویر.....	۱۸۷
		۱۸۸		ذرات.....	۶۸			۱۹۷
۱۴۹	صفی تک رنگ، تصویر منفی.....	۱۹۸	۱۳۷	توده‌ی جان‌دار.....	۷۸	۱۲۵	برش هنگام عبور.....	۲۰۷
					۸۸			چهل تکه.....
۱۵۰	تصویرپردازی.....	۲۰۸	۱۳۸	فوکوس دونیمه.....	۹۸	۱۲۶		۲۱۷
					۱۰۸			عکاسی کردن.....
۱۵۱	توان حرکتی.....	۲۱۸	۱۴۰	نورپردازی.....	۱۱۸	۱۲۷		۲۲۷
					۱۲۸			از عکس به صحنه.....
۱۵۲	لنز.....	۲۲۸	۱۴۱	رنگ.....	۱۲۸	۱۲۸		۲۳۷
					۱۳۸			فلاش زدن، فلاش کات، فلاش جامپ کات.....
۱۵۳	رسانه‌ی ترکیبی.....	۲۳۸	۱۴۲	کروماسکی.....	۱۳۸	۱۲۹		
					۱۴۳			
۱۵۴	ترکیب مواد خام.....	۲۴۸	۱۴۴	تغییر رنگ.....	۱۴۸	۱۳۲	واقعیت سینمایی.....	۱۸
					۱۴۵			۲۸
۱۵۵	طراحی صدا، گفتار خارج از قاب.....	۲۵۸	۱۴۶	سفر از ورای چشم.....	۱۵۸	۱۳۳	حرکت آهسته، حرکت سریع، حرکت ترکیبی.....	۳۸
					۱۴۷			۳۸
۱۵۶	تصویرسازی رایانه‌ای (سی جی آی).....	۲۶۸				۱۳۴	شباهت تصویری.....	۴۸
								۴۸
۱۵۷	تمهیدات بی‌نام.....					۱۳۵	ناهمخوانی تصویری.....	
۱۶۱	درباره‌ی پدیدآورندگان.....							
۱۶۳	فیلم‌شناسی.....							
۱۷۵	نامنامه.....							

فصل هشتم

تمهیدات ابتدایی

من دست به نگارش این کتاب زدم، چون می‌خواستم به ورای عناصر بنیادین سینمایی ای دست یابم که اکثر کتاب‌های سینمایی بیان می‌کنند؛ عناصر اولیه‌ای چون پن، تیلت و تراولینگ. یکی از بهترین راه‌ها برای آموختن این عناصر، دیدن هر چه بیشتر فیلم است تا می‌توانید. متاسفانه، اغلب افراد چنین زمانی را ندارند. این کتاب با گردآوری رایج‌ترین و واضح‌ترین نمونه‌های برگرفته از صدها فیلم، این روند را ساده کرده است؛ اما ضرر ندارد پیش از آنکه سطح پیش‌رفته‌تری از تمهیدات سینمایی را بیان کنم، یکبار دیگر نکات پایه‌ای را مرور کنیم. من برای کمک به تصور هر تمهید، تلاش کرده‌ام روشی را ارائه کنم، راهی برای تجسم آنچه آن تمهید در واقع به چشم می‌آید. تجسم کردن به شما اجازه می‌دهد تا به جهان پیرامونتان به روشی جدید و سینمایی نگاه بیندازید. این دیدگاه جدید، مشابه آن چیزی است که هنرمندان می‌بینند، آن زمان که شروع به بازشناسی خطوط و رنگ‌های دنیای پیرامونشان می‌کنند، به شکلی که این توانایی را می‌یابند تا بازنمایی ای تجریدی از واقعیت را خلق کنند.

نکته‌ای درباره‌ی هنر فیلمسازی

صنعت سینمایی آمریکا، به هیچ وجه به خاطر توجهش بر روی وجه هنری فیلمسازی شهرت ندارد. این صنعت یک ماشین پول‌سازی است که اغلب در آن تمایلات فیلمسازان خاص برای گسترش مرزهای سینما با استفاده از ایده‌های نو و درخشان، فدای ماهیت بی‌روح و صلب پول می‌شود. اگر شما تصمیم به تأمین مالی فیلم خودتان بگیرید، ممکن است تنها فرصت مفید برای نمایش مهارت‌هایتان به عنوان یک فیلمساز را به دست آورید، پس آماده شوید.

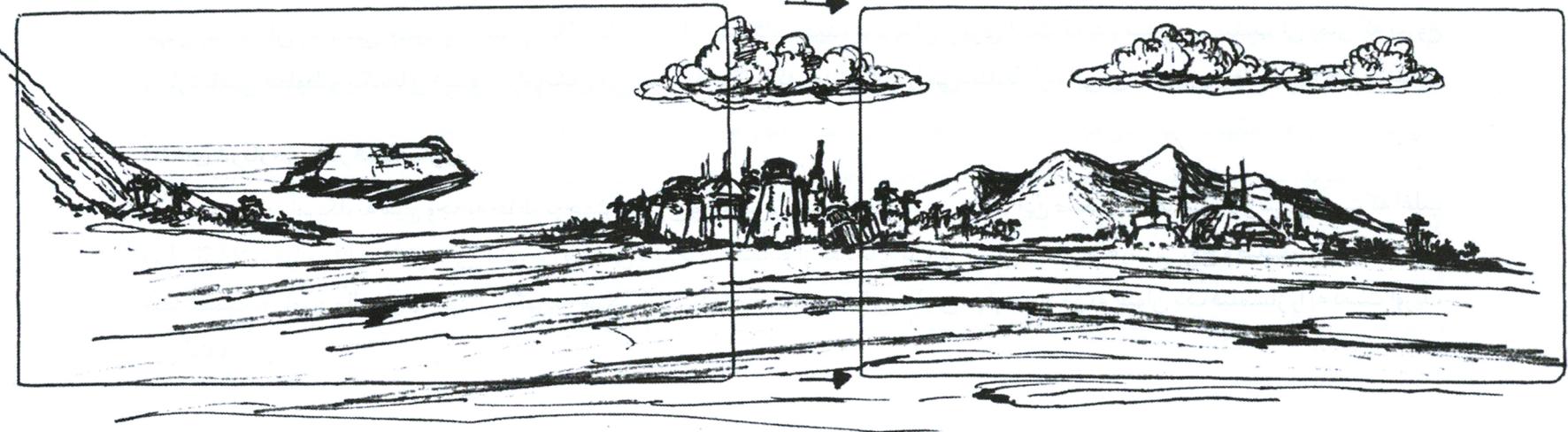
به چه شکل است؟

پن حركت دوربین روی محور افقی است. وقتی دوربین پن می‌کند، به چپ و راست می‌چرخد. برای تصور پن به رویه رو نگاه کنید و سرتان را به چپ و راست بچرخانید. پن کردن عموماً برای چشم‌اندازی بسیار عریض به کار می‌رود که در یک قاب تصویر نمی‌گنجد، مثل یک منظره. این تمهید همچنین می‌تواند در یک صحنه برای تعقیب شخصیت‌ها یا وسایل نقلیه به کار رود. پن همچنین به عنوان «اصلاح قاب^۱» هم شناخته می‌شود.

کجا می‌توانم ببینم؟

در زولو، دوربین از روی صفحه ناتمام زولوهای بالای تپه، پن می‌کند به سوی نیروهای بریتانیایی که در پیش‌زمینه منتظرند. در آن طور که بودیم، با یک پن ساده، رابرت ردفورد در پشت بار هویدا می‌شود.

Pan with vehicle

۱. معمولاً اصلاح قاب در بین سینماگران ایرانی، به عنوان یک پن یا تیلت واضح و آشکار شناخته نمی‌شود و آن را صرفاً حرکتی ظرفی برای حفظ توازن قاب می‌دانند.

۲-۱ • تیلت

به چه شکل است؟

تیلت حرکت دوربین روی محور عمودی است. وقتی دوربین تیلت می‌کند، به بالا و پایین می‌گردد. تیلت کردن عموماً برای تصویرکردن عناصر مرتفع به کار می‌رود، مثل یک کلیسا یا ساختمان چند طبقه، برای تصورکردن تیلت، به رویه رونگاه کنید و سرتان را به بالا و پایین بچرخانید. مثل پن، این تمهد نیز برای تعقیب شخصیتی در حال حرکت به کار می‌رود و به عنوان اصلاح قاب هم شناخته می‌شود.

