

نمایه نما

جلد دوم: نمای متحرک

نویسنده: استیون دی. کاتز
مترجم: محمد گذرآبادی

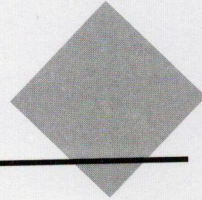
SHOT BY SHOT
SECOND VOLUME: CINEMATIC MOTION

By: Steven D. Katz
Translated by: Mohammad Gozarabadi

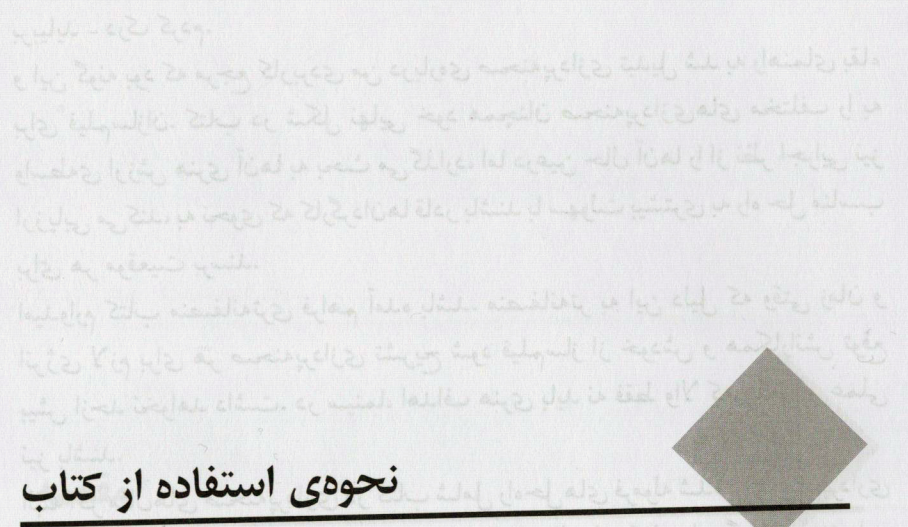
انتشارات بنیاد سینمایی فارابی

۱۳۹۸

فهرست مطالب

۵	یادداشت مترجم
۶	مقدمه
۸	نحوه‌ی استفاده از کتاب
بخش اول : فرآیند صحنه‌پردازی	
۱۵	۱. صحنه‌پردازی: کارگردان
۲۰	مصاحبه: جان سایلز
۲۹	۲. صحنه‌پردازی: مدیر تولید
۳۳	مصاحبه: رالف سینگلتون
بخش دوم: کارگاه صحنه‌پردازی	
۴۱	۳. طراحی حرکات پایه
۵۲	مصاحبه: آلن داویو
۴۰	۴. کار در فضاهای بسته
۱۱۶	مصاحبه: داستین اسمیت
۱۲۲	۵. طراحی حرکات پیشرفته در فضاهای بسته
۱۹۵	مصاحبه: هارولد مایکلسون
۲۰۱	۶. صحنه‌پردازی در فضاهای باز
۲۳۴	مصاحبه: وان لینگ
۲۴۲	۷. صحنه‌پردازی برای موضوعات متعدد
بخش سوم: صحنه‌پردازی قبل از شروع فیلم‌برداری	
۲۸۲	۸. تحلیل بصری فیلمنامه
۳۰۰	۹. طراحی دیجیتال فیلم
۳۲۸	فهرست نرم‌افزارها
۳۳۰	استوروی بوردهای سه‌بعدی تعاملی
۳۳۲	واژه‌نامه

نحوه استفاده از کتاب

گرچه نزدیک به شصت سال است که تهیه‌ی استوری‌بورد روشی پذیرفته شده برای نمایش جریان نماها در فیلم‌هاست، هنوز روش استاندارد برای نشانه‌گذاری وجود ندارد. در واقع هر یک از تصویرگران روشی شخصی برای نمایش حرکات پیچیده دارد و از فلش، قاب در قاب، طراحی مضاعف برای نمایش حرکت شخصیت‌ها، توضیحات مکتوب و هر شیوه‌ی دیگری برای توضیح بیشتر صحنه استفاده می‌کند.

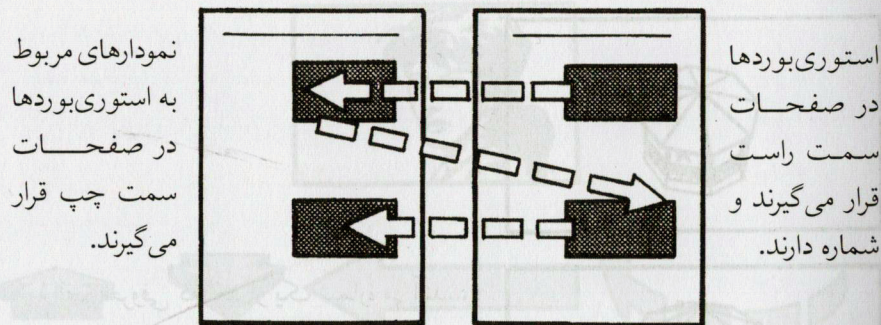
غالباً ۴ یا ۵ تصویر مجزا برای نمایش فقط چند ثانیه از کنش فیلم لازم است و همواره این خطر وجود دارد که توضیح بیش از حد باعث از دست رفتن حس کلی صحنه شود. با این وجود هدف اصلی از طراحی استوری‌بورد ارائه‌ی توضیحات مشخص و به لحاظ فنی دقیق از فنون سینمایی است. گرچه هر طراحی امیدوار است که کارش «قابل خواندن» باشد، غالباً لازم است برای درک حرکات، تصاویر را بیش از یک بار بررسی کنیم، و این ما را به روشی می‌رساند که در کتاب حاضر برای نشانه‌گذاری استفاده شده است.

برای وضوح بیشتر، در کنار تمام استوری‌بوردهای کتاب نموداری از فضای صحنه نیز آورده شده است. استوری‌بوردها معرف تصویری هستند که بیننده روی پرده خواهد دید، حال آن که نمودارها نشان می‌دهند برای صحنه‌پردازی کنشی که در استوری‌بورد رخ می‌دهد، دوربین و بازیگران باید چگونه حرکت کنند. برخی از حرکات پیچیده‌اند و لذا برای درک صحنه‌پردازی شاید لازم باشد که استوری‌بورد را بیش از یک بار مورد بررسی قرار دهید.

برای این که تصاویر را بهتر درک کنید، در ادامه نحوه‌ی استفاده از استوری‌بوردها و نشانه‌های مختلف در سراسر کتاب تشریح شده است. صرف کمی وقت و آشنایی با این فنون، استفاده از کتاب را به مراتب آسان‌تر می‌کند.

استوری‌بوردها

استوری‌بوردهای این کتاب در ابعاد پرده‌ی عریض یعنی ۱ به ۱/۸۵ طراحی شده که قطع معمول در اکثر فیلم‌های آمریکایی است. طراحی صفحات به نحوی است که غالباً استوری‌بوردها و نمودارها به صورت زوج‌های بالا و پایین در دو صفحه و روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند.

توضیح هر نما مستقیماً در زیر قاب استوری‌بورد نوشته می‌شود. اگر دیالوگ وجود داشته باشد، در زیر توضیحات نوشته می‌شود، مثل نمونه‌ی زیر.

توضیحات این جا نوشته می‌شود.
آن، گفتگوها این جا نوشته می‌شوند.

تمام استوری‌بوردها شماره دارند و در نمودار مربوط به آن‌ها، این شماره بعد از حرف «ن» قرار می‌گیرد. شماره‌ی استوری‌بوردها و نمودارها معرف نما است. گاهی برای نمایش مراحل