

پیکچر سینما

طراد سده

النارند

شماره: صفر
۹۸
March 2020

1917
طراحی صحنه

یک جنگ تمام عیار بود!

زنگ، وحشت و تجلی امر والا
تحلیلی بر طراحی صحنه فیلم 1917 اثر دنیس گستر

اول راه ...

یکی از مولفه های بنیادین هنرهای نمایشی و سینما، طراحی صحنه است. عنصر مهمی که امروزه در تئاتر و سینمای ما به دست فراموشی سپرده شده، یا در بهترین حالت، با آن به مثابه یک مولفه حاشیه ای برخورد می شود. اما این عرصه برای شخص من هوواره مهم ترین جزء یک تئاتر یا فیلم به شمار می آمده است. تشکیل اتاق نارنجی با حضور بهترین هنرجویان و دانشجویانم در حوزه طراحی صحنه به منظور ایجاد بازار کار درست و حرفة ای برای آن ها و اینک انتشار بولتن تخصصی طراحی صحنه به همین عنوان، از مهم ترین دغدغه های یکی دو سال اخیر من بوده اند. بولتنی که با حمایت مالی دوست عزیزم میlad قلیچ، ریاست موسسه چاپ و نشر کوفا و تلاش یعنی پژوهشگران اتاق نارنجی در تهیه مطالب آن، قرار است به صورت ماهانه منتشر شود. امیدمان شکوفا شدن و پریارتر شدن این بولتن فعلاً چهار صفحه ای است. در این بولتن به طراحی صحنه تئاتر و سینمای روز جهان خواهیم پرداخت و تلاش می کیم جایگاه مهم و حیاتی آن را یادآوری کنیم.

پیام فروتن
استادیار دانشگاه تهران

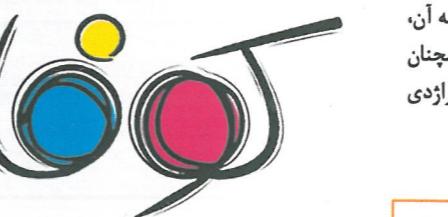
اگر امر زیبا را واجد وحدت و تناسب بدانیم، امر پیکچرسک نشانه ناتمامی است، از شکاف ها، ناهنجاری ها، و تنویعی بی قاعده برخاسته شده است. امر پیکچرسک به واقع زیر مجموعه امر والا است، و به همین جهت، برای درک آن باید بر امر والا کمی تأمل کرد (عمادیان، ۱۳۹۲: ۳۳). امر والا از دو سویه برخوردار است. از یک سمت، به واسطه طبیعت و عظمت آن مخاطب را می-ترساند، رعشه بر اندام می اندازد و تماشاگر را به عرصه وحشتی شگرف وارد می سازد. از سوی دیگر احساسی از حقارت و بی پناهی را به وی منتقل می کند. ترکیب باشکوه این احساسات، هنر والا را شکل می دهد. بی تردید طراحی صحنه فیلم ۱۹۱۷ را باید یک طراحی عظیم در ستایش طبیعت دانست. طبیعتی که انسان تلاش می کند بر آن فائق آید. همه چیز از یک تک درخت آغاز می شود و به همان تک درخت خاتمه می یابد. درختی که بیادآور تک درخت گیلاس لوکولوس (Lucullus) در داستان کوتاهی از برتولت برشت (Berthold Brecht) تحت عنوان "عنایم لوکولوس" (The Trial of Lucullus) است و آبه طور ضمی ایده ویرانگی و آن چه را تئودور آدورنو (Theodor W. Adorno) ایده تاریخ طبیعی می-نماد را به تصویر می کشد (همان: ۱۷). توجه کنیم که در چند صحنه از فیلم از همین درخت گیلاس و شکوفه های آن استفاده شده است: یک زندگی میرا و متغیر در برابر مرگ، فنا و تباہی. قهرمان داستان در ابتدای فیلم بر یک تک درخت تکیه زده و خوابیده است. آیا ادامه فیلم و حوادث آن کابوس او نیست. آیا همه چیز در خواب به قوع نمی پیوندد؟ در جاییکه محیط اطراف توسط رمانیک ها اغلب نه فقط به عنوان چیزی ناشایست برای انسان، بلکه همچنین به عنوان چیزی غیر واقعی و غیر حقیقی توصیف شده است که در مقایسه با جهان اصلی و ایده آل که در ورای آن وجود دارد تصویری پوچ است. از این رو در هنر آن هایی توان به احساس واقعیت به عنوان یک جو خواب برخورد کرد (ولادمیرورویج وانسلوف، ۱۳۹۸: ۱۲۹). نگاه کیم به آثار هاین (Heinrich Heine)، بایرون (George Gordon Byron)، ژوکوفسکی (Vasily Mikhail Lermontov) و لرمانتوف (Zhukovsky) اشعاری که خواب نامیده می شوند.

بدین ترتیب است که وارد خواب قهرمان رمانیک داستان می شویم و ممکن تصوری رنگ و بویی از عدم واقع گرایی به خود می گیرد. فیلم از لوکیشن های بسیار متنوعی برخوردار است. لوکیشن هایی که تمایل طبیعت را به نمایش می گذارند. اثر از یک سرگزیر زیرزمینی شگفت انجیز آغاز می شود. همه جا را گل و رطوبت فرا گرفته است. نوعی اضمحلال و ویرانی در تصویر. در ادامه از دشته مالام از سیم خاردار و جنازه های مردان و اسب ها که مخاطب را به یاد آثار مفهومی ماثوریتیو کاتلان (Maurizio Cattelan) می اندزاد عبور می کنیم.

- اکو، اومبرتو (۱۳۹۵) تاریخ زشتی، ترجمه هما بینا و کیانوش تقی زاده انصاری، چاپ اول، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن، تهران.
- جونز، استیون (۱۳۹۱) تاریخ هنر - سده هجدهم، ترجمه حسن افشار، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران.
- رینولدز، دونالد (۱۳۹۱) تاریخ هنر - سده نوزدهم، ترجمه حسن افشار، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران.
- عمادیان، بارانه (۱۳۹۲) تاریخ طبیعی زوال: تاملاتی درباره سوزه ویران، چاپ دوم، نشر بیدگل، تهران.
- فورست، لیلیان (۱۳۹۵) رمانیسم، ترجمه مسعود جعفری، چاپ هفتم، نشر مرکز، تهران.
- ولادمیرورویج وانسلوف، ویکتور (۱۳۹۸) استیک رملتیسم؛ سخن پیرامون رمانیسم از دیدگاه درک مادی تاریخ، ترجمه بابل هفمن، چاپ اول، نشر اشارة، تهران.

آموزش های تخصصی
دیجیتال پینت
Digitall painting
و طراحی کاراکتر
Character Design

مجتمع چاپ دیجیتال کوفا
۸۸۷۶۷۶۴۰۰ • ۸۸۷۶۷۸۴۸
www.koofaprint.ir

ORANGE ROOM

کلیه حقوق معنوی بولتن متعلق به پیام فروتن بوده و هرگونه کپی برداری و استفاده از مطالب آن منوط به کسب اجازه کتبی از وی باشد.

مدیر بولتن: پیام فروتن
مدیر اجرایی: سترن باقری
نویسنده گروه پژوهشگران اتاق نارنجی
کتابخانه: گروه پژوهشگران اتاق نارنجی
طراح هنری: فرناز فرازمند
حامی مالی: میلاد فلاح

طراحی صحنه ۱۹۱۷، یک جنگ تمام عیار بود!

گفت و گوی نشریه ددلاین با دنیس گسنر، مدیر طراحی فیلم ۱۹۱۷

الهام موسوی

هنگامی که سه مندس برای فیلم ۱۹۱۷ هنگامی که سه مندس برای فیلم ۱۹۱۷ سراغتان آمد به چه چیزهایی فکر کردید؟

اما ما این کار را انجام دادیم. فکر می کنم تنها حجم تجربه ای که ما در همکاری با یکدیگر داشتیم دلیل انجام و

به پایان رسیدن این کار بود.

هر دفعه که درباره فیلمی با سه صحبت می کنم، مثل این است که به سوی یک پرتگاه رها شده باشم. هنگام خواندن فیلم‌نامه اولین برش اش های

شما چه بود؟ چیزهایی که در پروژه را به چالش می کشد. این پروژه شگفت‌انگیز از حل و فصل مشکلات بود. مشکلاتی که برای ما واضح و

من فکر می‌کنم این نوعی از راه های نفوذی است که فیلم‌نامه، خود می‌تواند داشته باشد. بنابراین، تصمیم گرفتم که با هنر صرف به آن نزدیک نشوم بلکه در قالب

یک اثر از هنرهای زیبا با آن روپرتو شو. باید کیفیت هر چیزی که قرار بود بسازیم، طوری می‌شد که تنها به وسیله طراحی کمی عنصر واقعیت در آن بر جسته تر شود (یک وضعیت رویایی یا یک حالت سورثال). این رویکرد از یک حالت

اعاطی در ذهن ریشه می‌گیرد. بنابراین می‌توان آن را رویکردی در حوزه هنر دانست. در نهایت، فکر می‌کنم که این تصویر، بیش از یک ساعت و ۵۸ دقیقه پایدار

نمایند.

"این برنامه ما است. این نقاط ترکیبی ما، نحوه عملکرد نقاط ترکیبی و انتقال دوربین است." سپس، موضوع آب و هوا مطرح می‌شد که در واقع سخت-ترین مساله ای بود که با آن دست وینجه نرم کردیم. خوشبختانه ما در افغانستان بودیم و این کشور محیطی عموماً پوشیده از ابر دارد. با این حال زمان هایی هم بود که ما منتظر رسیدن ابرها می‌مانیم. منتظر زمانی که در آن نور خورشید نداشته باشیم. همه چیز بر اساس داستان های پدریزگ سه شکل گرفت و ما در همیشه می‌گفتیم: "امروز پدریزگ ها فراتر از ما فراهم کرد؟"

اما از درون خود روح باید که پدید آید و به بیرون جاری شود یک نور، یک عظمت، یک سفید زیبا و نورانی (کولریچ، قصیده افسرده)

برخواهیم خورد. بنابراین، همه چیز زمان برد. این مسائل را در ۶۰ یا ۲۰ صحنه ضرب کنید. شما فقط میتوانید فشار زمانی را تصور کنید که ما می خواستیم سنگرهای را خفر کنیم.

شما صحنه‌ی فیلم های حمامی بسیاری را در طول فعالیت‌دان طراحی کرده اید - اسکای فال (Skyfall)، بلید رانر (Blade Runner)، اسپیکتر (Spectre) - در میان تمام آن ها، از منظر دشواری، ۱۹۱۷ را چیزهایی می‌بینید؟

همه آن ها دشوار بودند اما در این فیلم، شما همواره خارج از عناصر، حضور داشتید. می‌دانید، من در بیان های در حال سوختن و محیط های یخ زده حضور داشته ام. اما آب و هوای انگلیس، مريطوب، سرد و مناک است. به نوعی وارد استخوان های شما می‌شود و این در باره آن ساختن تغییر نکرده است. ما در نوعی محیط مشابه هستیم؛ زمستان است و باید سعی کنیم از خودمان محافظت کنیم و در تلاشیم فیلمی در باره آن ساختیم؛ سیل داشتیم، یک متربف داشتیم؛ باران شدید داشتیم؛ مجبور شدیم

تجربه ای که ما در همکاری با یکدیگر داشتیم دلیل انجام و

به پایان رسیدن این کار بود.

هر دفعه که درباره فیلمی با سه صحبت می کنم،

مثل این است که به سوی یک پرتگاه رها شده باشم.

به همین دلیل کار در پروژه را به چالش

خودش و هم سایر عوامل درگیر در پروژه را به این

آشکار بودند. در این فیلم، زمان و تمام جنبه های آن،

دشمنان ما بودند؛ چون روی کل پروژه تأثیر می گذاشتند.

بنابراین، باید برای انجام این کار چه تضمیمی می گرفتیم؟

وقتی فیلم‌نامه را خواندم، آن را مانند یک رویا فرض

کردم. فیلم‌نامه مانند خاطره ای قدیمی بود که سه داشت و

من فکر می‌کنم این نوعی از راه های نفوذی است

که فیلم‌نامه، خود می‌تواند داشته باشد. بنابراین، تصمیم

گرفتم که با هنر صرف به آن نزدیک نشوم بلکه در قالب

یک اثر از هنرهای زیبا با آن روپرتو شو. باید کیفیت هر

چیزی که قرار بود بسازیم، طوری می‌شد که تنها به وسیله

طراحی کمی عنصر واقعیت در آن بر جسته تر شود (یک وضعیت

رویایی یا یک حالت سورثال). این رویکرد از یک

اعاطی در ذهن ریشه می‌گیرد. بنابراین می‌توان آن را رویکردی در حوزه هنر دانست. در نهایت، فکر می‌کنم که این تصویر، بیش از یک ساعت و ۵۸ دقیقه پایدار

نمایند.

منابع

<https://deadline.com/2020/01/1917-production-designer-denis-gassner-sam-mendes-oscars-interview-w-news-1202844582>

جنگ، وحشت و تجلی امر والا

تحلیلی بر طراحی صحنه فیلم ۱۹۱۷ اثر دنیس گسنر

بیام فروتن

آماز درون خود روح باید که پدید آید و به بیرون جاری شود

یک نور، یک عظمت، یک سفید زیبا و نورانی

(کولریچ، قصیده افسرده)

دنیس گسنر (Dennis Gassner)، مدیر طراحی فیلم ۱۹۱۷، کار خود در این اثر را چیزی فراتر از رئالیسم دانسته است. در این میان، به راستی را بیان رسانید که تصاویری می‌توان خلق کرد و اصولاً با چه سبک و سیاقی می‌توان خلق کرد که در این شرایط طراحی از چشم واقعی عبور کرده و با چشم روح به پدیده ای به نام جنگ می‌نگرد. ادوارد بلیک (Edward Blake) (از) از سردمداران رمانیستیسم در همین رابطه اظهار داشته است: "من دیگر وابسته به چشم جسمانی و صوری خود نیستم، بلکه در جستجوی روزنامه ای هستم که بر بینش و بصیرتی گشوده می‌شود. من از خلال آن خواهم نگرفت که در آن بیان می‌گردد و رمانیک ها با آن می‌نگردند" تحلیل از "جنگ، وحشت و تجلی امر والا" (1917) بینی ترتیب صحنه هایی که گستردر ۱۹۱۷ خلق می‌کند، بیش از آن که به رئالیسم و قادر بماند، راه به سوی رمانیستیسم برده، از آن نیز عبور می‌کند و شکل درخشانی از "بیانه کاری" یا "پیکچرسک" (Picturesque) را در قالب سینما به خود کشید. این می‌بیکرسرک را می‌توان نقطه تلاقی امر والا (The Sublime) و امر زیبا به شمار آورد. مشاهده کنند" (فروست، ۳۹۵: ۳۰). بینی ترتیب صحنه هایی که گستردر ۱۹۱۷ خلق می‌کند، بیش از آن که به رئالیسم و قادر بماند، راه به سوی رمانیستیسم برده، از آن نیز عبور می‌کند و شکل درخشانی از "بیانه کاری" یا "پیکچرسک" (Picturesque) را در قالب سینما به خود کشید. این می‌بیکرسرک را می‌توان نقطه تلاقی امر والا (The Sublime) و امر زیبا به شمار آورد.

منابع

<https://goducks.com/news/2016/5/26/general-university-of-oregon-profile-campus-pictures.aspx>

<http://www.artstars.us/?p=1078.2>

<https://www.bfi.org.uk/films-tv-peo-ple/4ce2bac363325>

نوعی سورثال را به فیلم بخشیده است. بخشی از آن چه درباره ۱۹۱۷ به صورت سانسیمتر به سانسیمتر بود که برای توانایی آن در مقاعد کردن بازیگران را در ادامه، صورتی که آن ها در حال مشاهده یک تجربه همین راهی صورت گرفت: زمان را چگونه اندزاده مستمر و ممتد هستند که در محیطی دنباله دار رخ می‌دهد. وقتی در واقعیت این دنباله شامل برداشت ها و تصاویر اینگشت شمار از مجموعه ای از لوکیشن های مختلف می‌شود. چگونه با بعد همه چیز تغییر کرد و تغییر کرد. ما همه فیزیکی حرکت به صورت فیزیکال صورت گرفت. ما آن مندس کار کردید تا این ترفند را خنثی کند؟ از چیز را در قالب یک نقشه ترسیم کردیم و سپس جوهر این ترفند را به صورت فیزیکال بخشیده است. بخشی از آن جا می‌توانید پیش بروید، که منظر به شما انتہای تا آن جا می‌توانید پیش بروید، که مانند یک سادگی! صریح می‌گوییم که کار ساده ای نبود. هر قدمی که برمی کشیدی را خواند و کار را شروع کرد. بدین ترتیب کار به داشتی با چالش جدیدی روپرتو می‌شدی. اما بین چیزی که دارای ارزش تاریخی باشند در اختیار نداده شده است که ۲۹ بار جوابز سایر فستیوالها را از آن خود کرده است. هفت بار نامزد دریافت جایزه شده است که فقط یک کار تصویری دنیس گسنر در بلیدر از سال ۱۹۷۱ ششمین نامزدی اسکار را برای او به ارمغان آورد. در این میان این گسنر به دلیل کار نظری و بی عیب و نقص خود در سال ۱۹۹۱ برای فیلم بازیزی، اسکار نیز کسب کرده است. گسنر دانش‌آموخته دانشگاه اورگان (UNIVERSITY OF OREGON) است و در سال ۱۹۷۱ از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است. بر اساس فهرستی که دانشگاه اورگان از فارغ‌التحصیلان مشهور خود منتشر کرده است، از او به دلیل ۷ بار نامزد دریافت جایزه اسکار و ۱ بار کسب آن تقدیر شده است.

کار تصویری دنیس گسنر در بلیدر از سال

۱۹۷۱ ششمین نامزدی اسکار را برای او به ارمغان آورد. در این میان این گسنر به دلیل کار نظری و بی عیب و نقص خود در سال ۱۹۹۱ برای فیلم بازیزی، اسکار نیز کسب کرده است. چه که آمد، تا کون ۸۱ بار در فستیوال های مختلف نامزد دریافت جایزه شده است که ۲۹ بار جوابز سایر فستیوالها را از آن خود کرده است.

فیلم ۱۹۱۷ به صورت سانسیمتر به سانسیمتر بود که برای

توانایی آن در مقاعد کردن بین دین ترتیب کار به

صورتی که آن ها در حال مشاهده یک تجربه همین راهی صورت گرفت: زمان را چگونه اندزاده مستمر و ممتد هستند که در محیطی دنباله دار گیری می‌کنند؟ این بک فرایند ۳ تا ۴ ماهه بود که تا آمدن دین و جرج - به عنوان مجریان طرح - ادامه یافتد.

برداشت ها و تصاویر اینگشت شمار از مجموعه ای از همه چیز تغییر کرد و تغییر کرد. ما همه

فیزیکی حرکت به صورت فیزیکال صورت گرفت. ما آن مندس کار کردید تا این ترفند را خنثی کند؟ از چیز را در باقی یک نقشه ترسیم کردیم و سپس جوهر این ترفند را به صورت فیزیکال بخشیده است. بخشی از آن جا می‌توانید پیش بروید، که همین

سرایه کشیدی را خواند و کار را شروع کرد. ما آن

را سادگی! صریح می‌گوییم که کار ساده ای نبود. هر قدمی که برمی کشیدی را خواند و کار را شروع کردیم

که دارای ارزش تاریخی باشدی. اما بین چیزی که دارای ارزش تاریخی باشند در اختیار نداده شده است

که دارای ارزش جدیدی روپرتو می‌شدی. ما این پنجمین

کار من با سه و نهمین کار من با راجر (دیکیتز، فیلمبردار) بود. ما یک راه ویژه برای مخصوص کردن و دور زدن مشکلات

داریم، مشکلات نامحدودی که از هر نظر ترسناک بودند.