

هیاهوی هالیوود

علی انزلی

از انسان‌های اولیه تا به حال انسان همیشه در تلاش برای اثرگذار بودن و باقی‌گذاشتن نام خود در تاریخ بوده است. چه بهتر که آن متحرک هم باشد! از ظرف سفالی شهر سوخته که اولین تصویر متحرک نام‌گرفته تا فیلم‌های امروزی، در حال حاضر این هنر در زندگی ما آن‌گونه رخنه کرده است که دیگر نمی‌شود کسی را پیدا کرد که ادعا کند در طول عمر خود یک فیلم هم ندیده حال ما می‌خواهیم که شما را با تاریخ و عنصری جذاب (به‌خصوص) در سینما حال حاضر آشنا کنیم

تاریخچه سینما

اولین نمایش تصاویر متحرک توسط کینتوسکوپ

ساخت شرکت ادیسون در سال ۱۸۹۱ محقق شد که تنها قادر بود تصویر را به یک نفر هر دفعه نمایش دهد

ولی اولین تصویر متحرک که به نمایش تماشاگران در سینما درآمد فیلمی بود که توسط برادران لومیر بود که تنها توسط یک دوربین و با نگاتیو ضبط شده بود

پایان بی‌رنگی

رنگ در ابتدا توسط رنگ‌آمیزی دستی، تونینگ و شابلون به فیلم اضافه می‌شد جادوگر شهر از که در سال ۱۹۳۲ میلادی به گیشه راه یافت یکی از اولین فیلم‌های بود که به صورت تماماً رنگی ساخته شد و در همان سال به نمایش درآمد

نور، حرکت و بالاخره صدا

اولین تلاش برای اضافه کردن صدای هماهنگ به فیلم روی دیسک‌های فونوگرافیک بود

که البته به علت کیفیت کم و مدت زمان ضبط ۱ الی ۲ دقیقه‌ای جای خود را به تکنولوژی فونوفیلم داد که توضیح آن از بحث ما در اینجا خارج است

شکست مرز واقعیت: جلوه‌های ویژه

چیست؟

به تکنولوژی گفته می‌شود که با کمک آن سکانس‌هایی که خلق آنان با استفاده از تکنیک‌های رایج و معمولی تقریباً غیرممکن است ساخته می‌شوند

نحوه‌ی کارکرد جلوه‌های ویژه به صورتی است که سکانس‌های فیلم توسط بدلکاران، بازیگران و متخصصان به صورت واقعی کار می‌شوند و سپس با استفاده از این تکنیک و برنامه‌های فوق حرفه‌ای، تصاویر و یا ماکت‌های معمولی تبدیل به جلوه‌هایی جذاب می‌شوند

قبل از آنکه رایانه‌ها قادر به تولید چنین تصاویری باشند نیز فیلم‌سازان جلوه‌های ویژه سینمایی فراوانی را می‌ساختند. آن‌ها برای ساخت این جلوه‌ها از مدل‌های گچی، نمونک‌های مقوایی، عروسک‌ها و مدل‌های کوچک شده استفاده می‌کردند

در طول سال‌های گذشته، عناوین بسیار بزرگی بوده‌اند که ساخت آن‌ها بدون استفاده از جلوه‌های ویژه تقریباً غیرممکن بوده‌است. همانند یکی از پرفروش‌ترین

فیلم‌های تاریخ «تایتانیک». شاید باورتان نشود، اما تایتانیک درون یک استخر ساخته شده و کشتی تایتانیک یک ماکت کوچک است. جلوه‌های ویژه صخره‌ها و طوفان‌های جذاب این فیلم را به وجود آورده‌اند.

بررسی این عنصر مهم در سینما

شاید برای شما هم این قضیه بسیار جالب باشد و شما هم کنجکاو باشید تا بدانید جلوه‌های ویژه بصری دقیقاً از چه زمانی و در چه تاریخی به وجود آمده است. در حقیقت جلوه‌های ویژه بصری برای اولین بار در سال ۱۸۵۷، یعنی حدود ۱۶۴ سال پیش پدید آمده است. البته لازم به ذکر است که بگوییم در آن زمان، بدون کوچک‌ترین شکی، جلوه‌های ویژه بصری آن قدر که امروزه به واسطه وجود رایانه و ابررایانه‌ها قوی پیشرفت کرده، قدرتمند نبود. بلکه ابتدای کار تنها با دست‌کاری کردن تصاویر عکس‌های نگاتیوی کار خود را شروع کرد. بدان معنا که شخصی به نام اسکار رجلندر (Oscar Rejlander) اولین کسی بود که توانست به این تحول عظیم در زمان خود دست پیدا کند.

واقع تا قبل از آن زمان چنین اتفاقی در فیلم‌ها نیفتاده بود و تابه‌حال هیچ کارگردانی را این‌گونه به چالش کشیده نشده بود! اما آلفرد کلارک باهوش، در لحظه بالا بردن شمشیر جلاد به همه بازیگران دستور می‌دهد تا در جای خود بی‌حرکت یا منجمد بمانند، سپس جای بازیگر را سریع با یک عروسک که شباهت زیادی با ماری استوارت داشت عوض می‌کند. پس از گفتن کلمه حرکت (Action) جلاد سر عروسک را با شمشیر می‌زند. اما این فیلم در آن زمان به قدری واقعی جلوه کرده بود که نظر بسیاری از مخاطبان را به خودش جلب کرده بود. جلوه‌های ویژه بصری بعدها پس از گذشت سالیان سال موفقیت و شکست‌های

او تنها با ترکیب کردن چند بخش متنوع از عکس‌های نگاتیوی که گفته می‌شد ۳۲ بخش بود، توانست تغییر اساسی در این عرصه ایجاد کند. شاید برای ما که امروزه شاهد تکنولوژی سه بعدی، نمایشگرهای ۴K هستیم، چنین چیزی برای ما به شدت پیش پا افتاده و یا تمسخرآمیز به نظر بیاید، ولی در آن زمان که نه خبری از یارانه و نه دوربین‌های حرفه‌ای بود، همین کار به ظاهر ساده نیز تحویلی عظیم به شمار می‌آمد. چند سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۵، این ماجرا دوباره جان تازه‌ای به خود گرفت و شگفتی نوین در دوران خود ایجاد کرد. چرا که یک کارگردان آمریکایی به نام آلفرد کلارک (Alfred Clark) که مجبور بود یک صحنه گردن زدن را به تصویر بکشد دست به یک نوآوری بسیار عجیب و جالبی زد. او در فیلم اعدام ماری استوارت برای اولین بار دست به چنین خلاقیت شگفت‌انگیزی زد و برای اولین بار فیلم او سروصدای بسیار زیادی راه انداخت.

حالا این اقدام عجیب و شگفت‌انگیز چه بود؟ داستان از این قرار است که در این سکانس قرار بود یک جلاد گردن زنی که نامش در فیلم ماری استوارت بود را بزند. در

زیادی را تجربه کرده و تبدیل به شاهکاری شد که امروزه با آن روبه‌رو هستیم.

پرده سفید!

در واقع شروع این ایده جالب برای اولین بار در سال ۱۸۹۸ و توسط شخصی به نام جورج آلبرت اسمیت (George Albert Smith) انجام شد. اما هرگز تصور نکنید که همه چیز دقیقاً مثل زمان حال انجام می‌شد، چرا که بدیهی است در آن زمان چنین تکنولوژی وجود نداشت

جورج آلبرت اسمیت اولین شخصی بود که از یک پرده برای کارهای جلوه‌های ویژه بصری‌اش در آن زمان بهره برد و به همین دلیل او تنها کسی است که به عنوان مبدع کروماکی شناخته می‌شود. پس از آن، افراد بسیاری به عنوان کارگردان‌ها و تولیدکنندگان فیلم از پرده برای جلوه‌های ویژه بصری‌شان استفاده کردند. سپس در سال ۱۹۲۰ شرکت معروف والت دیزنی (Walt Disney) با استفاده از یک پرده سفیدرنگ جلوه‌های ویژه بصری را انجام داد و این نوآوری را وارد مرحله‌ای نوین کرد.

تا قبل از به‌وجود آمدن عکس‌ها و فیلم‌های رنگی این روند، یعنی استفاده از پرده سفیدرنگ، ادامه پیدا کرد و بعد از پدید آمدن فیلم‌ها و عکس‌های رنگی دیگر پرده سفید جوابگوی چنین کاری نبود چرا که طیف‌های رنگی بیشتری وجود داشتند که کار را برای جلوه‌گران ویژه بصری سخت می‌کردند. شاید برای شما هم دانستن این مطلب جالب باشد که این نوآوری برای اولین بار در اوایل سال ۱۹۷۰ در پشت‌صحنه‌های پیش‌بینی وضع آب‌وهوا

آمریکا و انگلستان به وجود آمد و هیچ‌گاه کسی فکرش را هم نمی‌کرد که این پرده سبز بتواند وارد دنیای سینما شود و تحولی عظیم در این صنعت مهیج و خارق‌العاده ایجاد کند.

پرده کروماکی چطور کار می‌کند؟

اگر همین الان یک نگاه گذرا و یا حتی بسیار دقیق به اطرافتان بیندازید، به‌سختی می‌توانید در محیط اطرافتان چنین رنگ سبزی که پرده کروماکی دارد را پیدا کنید. حالا این بدان معناست که توسط این رنگ شما می‌توانید کارهای بسیاری در دنیای تصویر انجام بدهید.

خب بگذارید کمی بیشتر توضیح بدهیم. تصور کنید که در یک اتاق نشسته‌اید اما می‌خواهید آنجا شبیه به اتاق خبر یکی از مهم‌ترین شبکه‌های خبری که علاقه زیادی به آن دارید شود. برای این کار کافی است که پشت زمینه و سایر اجسامی که می‌خواهید دیده نشوند و یا تبدیل به همان محیط (شبکه خبر) شوند را به رنگ سبز کروماتیک تبدیل کنید. سپس با رایانه‌تان می‌توانید تعریف کنید که این رنگ سبز کاملاً حذف شود و یا به جای آن همان تصویر اتاق خبر نمایش داده شود. با کمی دست‌کاری کردن نرم‌افزارتان می‌توانید تصاویر خارق‌العاده‌ای را ایجاد کنید. اگر سعی کنید نور محیطتان دقیقاً مشابه به نور تصویری که می‌خواهید

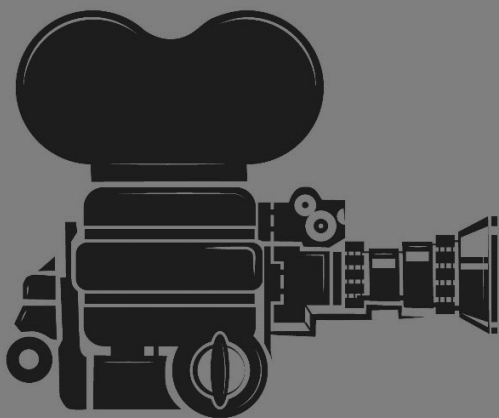
جایگزین کنید باشد، محصول نهایی بی‌نهایت واقعی‌تر جلوه خواهد کرد.

انواع جلوه‌های ویژه

❖ جلوه‌های ویژه میدانی

در زمان ساخت یک فیلم، سکانس‌ها و صحنه‌هایی هستند که خلق آن‌ها کار دشوار و سختی است. این صحنه‌ها توسط بدلکاران، تصویربرداران و متخصصان ساخته می‌شود. نکته‌ی حائز اهمیت در مورد جلوه‌های ویژه میدانی این است که تمامی تصاویر به‌صورت کاملاً واقعی ضبط می‌شوند.

در اکثر مواقع متخصصان با استفاده از مواد منفجره، ماکت و یا عروسک‌هایی با ظاهر طبیعی این تکنیک را پیاده‌سازی می‌کنند. جلوه‌های ویژه میدانی نیز به ۲ بخش تقسیم می‌شود.

۱- جلوه‌های نوری

در این تکنیک با استفاده از تصاویر فریم‌هایی به صورت عکس ایجاد می‌شوند و معمولاً برای قراردادن کاراکترها و بازیگران در صحنه‌هایی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صنعت سینما به این تکنیک (جلوه‌های عکسی) نیز گفته می‌شود. طریقه ایجاد چنین جلوه‌هایی معمولاً با استفاده از نورپردازی میسر می‌شود، در برخی موارد نیز با استفاده از تکنولوژی «درون دوربینی» این کار را انجام می‌دهند.

اگر بخواهیم یک مثال برای این مورد بزنیم، می‌توانیم به فیلم ماتریکس اشاره کنیم. در یکی از مشهورترین سکانس‌های این فیلم به نام «The Bullet And The Matrix» مشاهده می‌کنیم که ترکیبی کامل از Visual Effects و Optical Effects مورد استفاده قرار گرفته.

تصویربرداران با چرخش ۳۶۰ درجه دوربین، جاخالی‌دادن نئو از گلوله‌ها را ضبط کرده‌اند و سپس با استفاده از جلوه‌های ویژه بصری نمای ویژه‌ای به این سکانس می‌دهند.

یکی دیگر از زیباترین این سکانس‌ها را نیز می‌توانیم در فیلم لایو اکشن شیرشاه ببینیم

۲- جلوه‌های مکانیکی

جلوه‌های ویژه مکانیکی که به آن‌ها (جلوه‌های عملی یا فیزیکی) نیز گفته می‌شود، تکنیک‌هایی هستند که به صورت واقعی ضبط می‌شوند. این جلوه‌ها معمولاً توسط اشیای مکانیکی، ماکت‌ها، صحنه‌سازی، مدل‌های مقیاسی، آتش‌بازی و جلوه‌های جوّی از قبیل (ایجاد جلوه‌های باران، باد، مه، ابرهای فیزیکی و برف) ایجاد می‌شوند. به طور مثال زمانی که یک خودرو در حال حرکت منفجر می‌شود، از جلوه‌های مکانیکی استفاده می‌شود.

پیش از آن که کامپیوترها قادر به تولید چنین جلوه‌هایی باشند، فیلم‌سازان مجبور بودند برای ایجاد یک افکت، ماکت‌های زیادی را طراحی کنند. آن‌ها باید تعداد زیادی

۱. دزدان دریایی کارائیب: روی جزایر غریبه –
هزینه ساخت: ۳۷۹ میلیون دلار
مدل‌های کوچک می‌ساختند.

۲. انتقام جویان: عصر اولتران – هزینه
ساخت: ۳۶۵ میلیون دلار

۳. انتقام جویان: پایان بازی – هزینه ساخت:
۳۵۶ میلیون دلار

❖ جلوه‌های ویژه دیداری (بصری)

نوعی دیگر از جلوه‌های ویژه، جلوه‌های ویژه دیداری است. جلوه‌های ویژه یا ویژوال افکتس (Visual Effects) نوعی جدید از تکنیک‌های سینمایی است. امروزه اگر ساخت سکانسی توسط جلوه‌های ویژه میدانی سخت و غیرممکن باشد، آن را با کمک Visual Effects یا جلوه‌های بصری می‌سازند.

این جلوه‌ها شامل «کامپوزیت»، «روتوسکوپ»، «انیمیشن»، «ترکینگ» و ... است که می‌توان شخصیت فیلم شکل آب به کارگردانی گیرمو دل تورو اشاره کرد. البته، ساخت این جلوه‌ها بسیار گران‌قیمت است و هزینه‌های زیادی را شامل می‌شود. به همین خاطر است که بودجه‌ی ساخت فیلم‌های هالیوودی این قدر زیاد است.

و در نهایت پرهزینه‌ترین فیلم‌هایی که با این فناوری ساخته شده‌اند را مشاهده می‌کنیم

