

گرافیک در سینما و تئاتر

بیتحرر شهشهانی

سرشناسه: شهشعانی، سحر، ۱۳۵۲-
عنوان و نام پدیدآور: گرافیک در سینما و تئاتر / سحر شهشعانی؛
مشخصات نشر: قم: امام همام، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری: ۱۴۴ ص؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۳۴-۴۳-۲
وضعیت فهرست نویسی: فیفا
موضوع: گرافیک
Graphic arts
موضوع: سینما
Motion pictures
موضوع: نمایش
Theater
رده‌بندی کنگره: NC۹۹۸
رده‌بندی دیویی: ۷۶۰
شماره کتابشناسی ملی: ۵۹۶۶۶۱۶

انتشار: امام همام

گرافیک در سینما و تئاتر

نویسنده: سحر شهشعانی
ویرایش و نمونه‌خوانی: لیلا جاویدبخت
طرح جلد: جواد واعظی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ - نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۳۴-۴۳-۲
نشانی: قم، صفاشهر، ۱۵ متری دوم، پلاک ۱۵۶
ارتباط با مشتریان: ۰۲۵۳۲۸۵۶۰۰۸
hadi_matin88@yahoo.com
کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست

۹	 مقدمه
۱۲	 تاریخچه از هنر گرافیک
۱۸	 تاریخچه هنر گرافیک
۲۴	 طراحی گرافیک
۲۹	 تولید دیجیتال
۳۲	 گرافیک رایانه‌ای
۳۳	 گرافیک دوبعدی
۳۳	 گرافیک سه‌بعدی
۳۴	 گرافیک و صنعت چاپ
۳۷	 هنر دیجیتال
۴۳	 گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری
۴۷	 هنر ابتدایی و امر نخستین
۵۱	 زیبایی‌شناسی
۵۲	 زیبایی‌شناسی در هنر
۵۴	 زیبایی‌شناسی سنتی

۵۴	زیبایی شناسی در رسانه ها
۵۵	مفاهیم زیبایی شناسی
۵۷	تصور و خلاقیت
۶۰	انواع تصور
۶۲	تصورات خلاق
۶۵	تصور واقعاً خلاق
۶۷	تصور
۷۱	تسویب دیجیتال
۷۲	سینما و فرهنگ عامه
۸۷	سینما در عصر تجدد و نقش گرافیک در آن
۱۰۱	رنگ در سینما
۱۱۰	روانشناسی رنگ در گرافیک
۱۱۴	سفید
۱۱۴	سیاه
۱۱۴	قرمز
۱۱۵	آبی
۱۱۵	سبز
۱۱۵	قهوه ای
۱۱۵	خاکستری

بنفش ۱۱۶

نارنجی ۱۱۶

زرد ۱۱۶

طلایی ۱۱۶

نقره‌ای ۱۱۷

سفید ۱۲۰

سیاه ۱۲۰

قرمز ۱۲۱

آبی ۱۲۱

سبز ۱۲۱

قهوه‌ای ۱۲۲

خاکستری ۱۲۲

بنفش ۱۲۲

نارنجی ۱۲۲

زرد ۱۲۳

طلایی ۱۲۳

نقره‌ای ۱۲۳

کاربردهای فتوشاپ در سینما ۱۲۴

تاریخچه فتوشاپ ۱۲۷

- کاربردهای فتوشاپ..... ۱۲۸
- گرافیک در سینما..... ۱۲۸
- تاریخچه ای از تئاتر و نقش گرافیک در آن..... ۱۳۴

www.ketab.ir

مقدمه

برادران لومیر، در دسامبر ۱۸۹۵ دستگاهی را به راه انداختند که سینماتوگراف نام داشت. این دستگاه پیچیده عکس‌های متحرک را نشان می‌داد. لومی‌یر با چرخاندن دستک آن عکس‌های متحرک را روی پردای سفید به نمایش می‌گذاشتند. آنها پس از استقبال پارسی‌ها از سینماتوگراف، نمایندگانی به کشورهای مختلف فرستادند تا مردم آن کشورها را با این دستگاه آشنا کنند. اما ایران دوره قاجار یکی از این کشورها نبود.

سینما زمانی که به سرزمین ما ایران رسید، اسباب‌بازی ملوکانه‌ای در دست شاه قاجار بود. و اگر سفر مظفرالدین‌شاه به فرنگ در شروع قرن مصادف با نمایش برادران لومیر نمی‌شد، سینما در ایران چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ مظفرالدین‌شاه سینماتوگراف را می‌بهد و دستور خرید آن را می‌دهد و به ایران می‌آورد تا از آن به‌طور مخصوص استفاده کند و سینما در پس پرده حرم باقی می‌ماند. سینما را مظفرالدین‌شاه وارد مملکت کرد؛ اما نه به قصد خدمت به ملتش؛ بلکه در جهت ارضای ذهن تنوع طلب و نوجویش.

چهار، پنج سال بعد از ورود خصوصی سینما به ایران نمایش فیلم توسط میرزا ابراهیم خان صحاف‌باشی که سفر به اروپا را تجربه کرده بود، علنی می‌شود. صحاف‌باشی که با کاربرد سینما آشنا شده بود، آن‌را به میان مردم برد، این تاریخ (۱۹۰۵) برای نمایش فیلم در ایران سابقه‌ای آبرومند و هم‌عصر با اکثر کشورهای پیشرفته جهان ارائه می‌دهد. کار نمایش فیلم بعد از فقط یک ماه بهم می‌خورد و صحاف‌باشی در پی گرفتاری‌های مالی دستگیر و سپس تبعید می‌شود و سرانجام به هند می‌رود و حرکتش ناتمام می‌ماند.

سینما زمانی که به سرزمین ما ایران رسید، اسباب‌بازی ملوکانه‌ای در دست شاه قاجار بود و اگر سنر مظفرالدین‌شاه به فرنگ در شروع قرن مصادف با نمایش برادران لومیر نمی‌شد. سینما در ایران چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟

بعد این باور بوجود آمد که کار سینما را باید خارجی‌ها برعهده گیرند و لذا فعالیت‌های سینماداری را افراد غیرایرانی شکل دادند. در کار فیلم‌سازی نیز وضع به همین منوال بود.

با انقلاب مشروطه مجدداً اولین مباحثران سینما در ایران اسلامی غیرایرانی داشتند: روسی‌خان (ایوانف)، آقایوف، اسماعیلوف، لوین و

یاکوبسن. اولین ایرانی خالصی که نخستین فیلم ناطق را می‌سازد، در آن‌سوی مرزها، در هند اجازه کار پیدا می‌کند.

مظفرالدین شاه سینماتوگراف را می‌بیند و دستور خرید آن را می‌دهد و به ایران می‌آورد تا از آن به‌طور خصوصی استفاده کند و سینما در پس پرده حرم باقی می‌ماند. سینما را مظفرالدین شاه وارد مملکت کرد؛ اما نه به قصد خدمت به ملتش؛ بلکه در جهت ارضای ذهن تنوع طلب و نو جویش.

از همان ابتدا، اقتباس و تقلید، ساختار سینمای ایران را دچار تشنگی کرد و بنایی بدون استحکام، قدر، ذوق و سلیقه پی‌ریزی شد.

پیشگامان سینمای ایران هر سال‌ها پیش در این ملک متولد ساختند، کسانی چون: آوانس اوگانیانس، عبدالحسین سپنتا، خان بابا معتضدی، ابراهیم مرادی، اسماعیل کوشان، محسن بدیع، احمد شیرازی، ساموئل خاچیکیان، مهدی امیرقاسم‌خان، واهاک وارطانیان، آرمان، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، نعمت حقیقی، فرخ غفاری، ابراهیم گلستان، عباس کیارستمی، امیر نادری، محمدعلی فردین، اسفندیار منفردزاده، بهروز وثوقی، روییک منصوری، ناصر ملک‌مطیعی، سهراب شهید ثالث، پرویز

کیمیاوی، محسن مخملباف، ابراهیم حاتمی کیا، رخشان بنی اعتماد، و انبوه زنان و مردان دیگری که این هنر را کشف کردند، به بلوغ رساندند و گسترش بخشیدند.

در تمام این سال‌ها، سینما در هر دوره و زمانه‌ای به شکلی درآمد. گاه هنر ناب بود و گاه وسیله تبلیغ، گاه، اسباب تفریح و سرگرمی زمینه‌ای برای انتقال پیام. سینمای ایران در این سال‌ها انبوهی علاقمند را با خود همراه کرد.

امروزه دوربین و سینما که آن را صنعت تصویر نیز گفته‌اند، ابزاری است توانمند در دست هنرمندانی که می‌کوشند به نگرستن معنای تازه‌ای ببخشند.

تاریخچه از هنر گرافیک

اگر بخواهیم به طور دقیق تاریخ پیدایش اولین آثار گرافیک را بررسی کنیم شاید تصاویری که انسانهای اولیه بر دیوارهای غار لاسکو، آلتامیرا و... ترسیم کرده‌اند را بتوان به نوعی هنر گرافیک به حساب آورد.