

رنگ در سینما توگرافی

پملا کوک

ترجمہ: پیمان فلاحی

کتاب
چین

شهر گلچین ادب

سرشناسه: كوك، پاملا، Pamela Cook ،
عنوان و نام پدیدآورنده: رنگ در سیمای تفرافی / پاملا كوك؛ ترجمه پیمان
فلاحی

مشخصات نشر: کرمانشاه: گلچین ادب، ۱۳۹۸

۱۱۰ص.

ISBN: ۹۷۸-۶۰-۸۰۰۰۰۰۰-۳۵-۱

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: the use of color in cinematography: storytelling and genre

موضوع: رنگ در سینما

موضوع: Color in motion pictures

شناسه افزوده: فلاحی، پیمان، ۱۳۶۵- مترجم

۷۹۱ / ۴۳۰.۱

۵۸۲۶۹۷۵

PN ۱۹۹۵/۹

کتاب شناسی ملی

سرگلین ادب

adabgol@gmail.com

golchin.darab@yahoo.com

T. 09189280225

رنگ در سینماتوگراف

Pamela cook

ترجمه: پیمان فلاحی

صفحه آرای و طرح جلد: داراب گلچین

نشر: گلچین ادب

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول ۹۸

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

978 - 600 - 8900 - 35 - 1

فهرست

- سخن مترجم/ ۳
- چکیده/ ۹
- پیشگفتار/ ۱۲
- رنگ چیست/ ۱۳
- خصوصیات فیزیکی رنگ/ ۱۴
- نور چیست/ ۱۶
- مکانیزم فیزیولوژیکی/ ۱۹
- ساختار چشم انسان/ ۲۰
- فرآیندهای روان شناختی/ ۲۱
- ما رنگ را چگونه ادراک می‌کنیم/ ۲۳
- تاثیرات رنگ بر روی احساس/ ۲۶
- تاریخ رنگ در سینما/ ۲۹
- اواخر ۱۸۰۰ تا اوایل ۱۹۰۰
- ۳۱/
- ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰/ ۳۴
- تکنی کالر/ ۳۵
- دوره مدرن و دیجیتال/ ۴۱
- نقش رنگ در فیلم/ ۴۶
- گسترش کاربرد رنگ، در
- فیلم/ ۵۰
- کاربرد رنگ در کمک به
- داستان‌گویی/ ۵۵
- رنگ‌های تداعی‌گرو/ ۵۷
- رنگ‌های انتقال‌گرو/ ۶۰

کاربرد عمومی رنگ به نفع
مخاطب / ۶۵

کاربرد رنگ در تمایز ژانری / ۷۰

• ژانر چیست؟ / ۷۰

• اصلاح رنگ ویژه هر ژانر / ۷۱

• ژانر وحشت / ۷۴

• مانتیک / کمدی / ۷۷

• آخرالزمانی / جنگی / ۷۹

• علمی - تخیلی / ۸۳

• وسترن / ۸۶

• اکشن درم تریلر / ۸۸

نقد رنگ بندی ویژه ژانری / ۹۵

کاربرد عملی رنگ اختیاسی

ژانر / ۹۷

روش شناسی / ۹۹

نتایج / ۱۰۰

نتیجه گیری / ۱۰۲

منابع / ۱۰۷

سخن ترجمه

صحبت کردن در مورد رنگ کاری است سهل ممتنع ، از یک سو اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و از سوی دیگر تعریف و تبیینش مشکل است . ما با رنگ‌ها محاصره شده‌ایم و این حصار رنگی البته برایمان خوش آیند است . هر کدام غصه‌ای دارند و غصه‌ای . قصه رنگ به درازای تاریخ بشر است و غصه‌اش نیز با آن عجین گشته . قصه سیاه از تاریکی محض آغازیدن گرفت ، از آن زمان که از سکوت محض و ظلمت بخت چیزی نبود و غصه‌اش با دمیدن اولین تالووات نور و سپیدی . و سپس سرخ و صورتی و آبی و نیلی و یشمی و ... و جهان سپس سراسر رنگ گشت و رنگی .

رنگ‌ها نیز آمیزش و توارث دارند و از امتزاجشان رنگ‌های دیگری آفریده می‌شود که آنها نیز هریک با رنگ‌های دیگر می‌آمیزند و بیکران رنگ خلق می‌شود . قصه این رنگ اما در هنر هفتم حکایتی دور و دراز دارد .

در همان دهه‌های ابتدایی و شاید روزهای نخستین سینما (و یکی از آبای معنوی‌اش یعنی عکاسی) مفهوم رنگی کردن تصاویر ذهن تکنیسن‌های این عرصه را به خود مشغول کرده بود. از رنگ‌آمیزی دستی تصاویر تا فرآیندهای مکانیکی تر نظیر پاته کالر و تکنی کالر و سرانجام رنگ دیجیتالی. از تلاش‌های نستوه مخترعان تا ابداعات خلاقانه هنرمندان. مسیری به غایت پریپیچ و خم پیموده شد تا حاصل تلاش آنان به دست ما برسد. اینک ما هستیم و یک دستاورد عظیم به اسم "سینمای رنگی". البته حضور رنگ مثل سایر ابداعات نظیر ورو صدا و پده عریض به سینما با چالش‌ها و پستی بلندی‌های فراوانی روبرو بوده است. ظاهراً مثل همان حکایت صدا، فیلمسازان در ابتدا روی خوشی به رنگ سینما نشان نمی‌دادند چراکه آن را با واقع گرایی سینمای سیاه و سفید تباين می‌دانستند. هرچه بود اما زور رنگ بر بی‌رنگی چربید همچنانکه صدای بی‌صدایی.

با این همه، حکایت رنگ در سینما هنوز هم غریب است. داستان رنگ و رنگ‌بندی و رنگ‌پردازی برای فیلم همواره محل بحث و کنکاش است. از این موارد بخصوص بحث رنگ‌بندی ژانری و یا استفاده از رنگ به عنوان یک مولفه و عنصر روایتگر بیش از بقیه مورد اختلاف علماست !!!

مطلب این است که چگونه میتوان از رنگ به عنوان یک ابزار داستانگویی و روایی بهره برد و نه صرفاً وسیله ای برای جذابیت بصری و این کتاب (که درواقع یک رساله دانشگاهی است) در پی بررسی این مسئله برآمده، تا با یک بررسی ولو مختصر شمایی کلی از

تاریخچه و کاربرد رنگ به عنوان یک ابزار بیانی ، ارائه دهد . این کتاب
مطلقاً یک کتاب جامع نیست و تنها شروعی است برای یک آغاز . برای
آغاز درک رنگ در شهر فرنگ امیدوارم آغاز خوبی باشد برایتان .
از دوست عزیزم آقای یزدان باقری که زحمت خوانش و ویراستاری
دقیق مطالب را کشیدند و نیز آقای گلچین مدیر محترم انتشارات
گلچین اب کمال تشکر و امتنان دارم .

پیمان فلاحی

تابستان ۱۳۹۸