

طراحی تولید در سینمای هالیوود

کتاب اول: دهه ۱۹۳۰

عصر آرت دکو

www.ketab.ir

پیام فروتن

استادیار و عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران

سرشناسه: فروتن، پیام، ۱۳۵۲ -
 عنوان و نام پدیدآور: طراحی تولید در سینمای هالیوود/پیام
 فروتن.
 مشخصات نشر: تهران: انتشارات فرگام (پازل ایران)، ۱۴۰۰ -
 مشخصات ظاهری: ج: ۱/۵ × ۲۱/۵ س.م.
 شابک: دوره ۶-۷۴-۷۱۳۳-۹۶۴-۹۷۸؛ ج: ۳-۷۱۳۳-۹۶۴-۹۷۸-۱:
 ۷۵-۳
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 مندرجات: ج. ۱. دهه ۱۹۳۰: عصر آرت دکو
 موضوع: سینما -- ایالات متحده -- تاریخ
 Motion pictures -- United States -- History موضوع:
 موضوع: سینما -- ایالات متحده -- تهیه‌کنندگان و کارگردانان
 Motion picture producers and directors موضوع:
 -- United States
 شماره کتابشناسی ملی: ۸۴۸۵۷۳۲
 اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا

طراحی تولید در سینمای هالیوود

کتاب اول: دهه ۱۹۳۰

عصر آرت دکو

پیام فروتن

طراح صفحه آرا: کاروان دوراندیش

طراح جلد: مهدی موسوی تبار

ناشر: فرگام (پازل ایران)

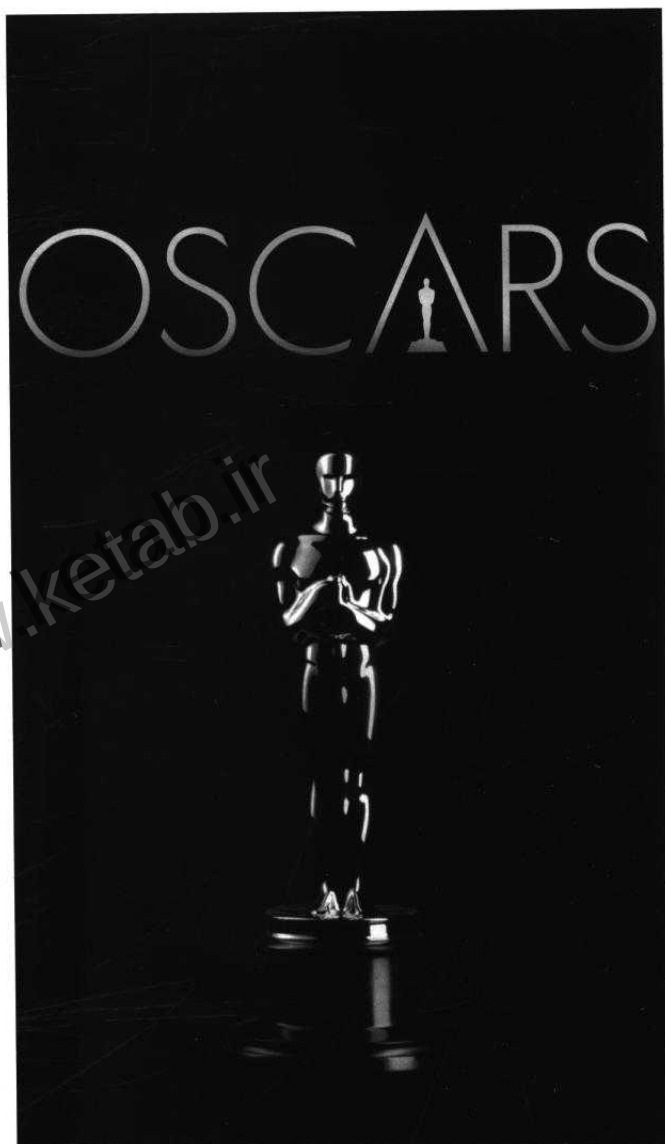
چاپ و صحافی: مجتمع چاپ کوفه

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، زمستان ۱۴۰۰

شابک: ۳-۷۵-۷۱۳۳-۹۶۴-۹۷۸

شابک دوره: ۶-۷۴-۷۱۳۳-۹۶۴-۹۷۸

۴۹	۱۹۳۴ دسته سواران	۹	۱۹۲۹ فاخته
	ویلیام اس. هارینگ		ویلیام کمرون منزیس
۵۹	۱۹۳۵ بیوه خوش یمن	۱۳	۱۹۲۹ طوفان
	سدریک گیونز		ویلیام کمرون منزیس
۶۹	۱۹۳۶ فرشته تاریک	۱۹	۱۹۳۰ پل سن لوئیس ری
	ریچارد دی		سدریک گیونز
۷۹	۱۹۳۷ دادزورث	۲۵	۱۹۳۰ سلطان جاز
	ریچارد دی		هرمن راس
۸۹	۱۹۳۸ افق گمشده	۳۳	۱۹۳۱ سیمارون
	استیفن گاسن		مکس ری
۹۹	۱۹۳۹ ماجراهای رابین هود	۴۱	۱۹۳۲ ترنس اتلانتیک
	کارل ژول ویل		گوردون ویلز
۱۰۹	منابع		
۱۱۳	نمایه		

چرا یک فیلم یا یک هنرمند موفق به کسب جایزه اسکار می‌شود؟ جایزه‌ای که تمام سینماگران جهان آرزوی ربودن آن را در سر می‌پروراند؟ چه عواملی باعث دیده شدن اثر و حوزه‌های مختلف آن می‌شوند؟ چه تفاوتی میان طراحی تولید یک فیلم با فیلمی دیگر می‌شود و آن را شایسته دریافت جایزه اسکار می‌سازد؟ آیا تنها زیبایی صرف در طراحی صحنه کفایت می‌کند؟

صرف‌نظر از بسیاری حواشی که باعث می‌شوند فیلمی یا شخصی جایزه اسکار را از آن خود کند (که البته در بسیاری موارد شفاف و واضح است)، معمولاً در حوزه‌های فنی سینما، این تأثیرات کمتر بوده و به اصطلاح، حق به حق‌دار رسیده است! با این حال، همان‌طور که ذکر شد، عوامل متعددی منجر به دریافت تندیس اسکار از سوی یک طراح تولید می‌شود. قدر مسلم، زیبایی تصاویر و صحنه‌ها تنها بخشی از علل این موفقیت به‌شمار می‌روند. تحلیل یک فیلم از منظر طراحی تولید - در کشور ما - پدیده‌ای مهجور و ناشناخته محسوب می‌شود. فیلم‌ها غالباً از منظر فیلمنامه، کارگردانی یا در نهایت بازیگری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند و در این میان، شاید چند خط کلی به حوزه صحنه‌پردازی اختصاص یابد. چند خطی که احتمالاً هر بیننده‌ای می‌تواند درباره آن بنویسد یا صحبت کند. توجه کنیم که اصولاً تحلیل با نقد متفاوت است. تحلیل، ترجمه واژه «آنالیز» بوده که آن هم ریشه در کلمه «آنالیز» لاتین دارد. آنالیز به معنای باز کردن تار و پود یک پارچه به قصد شناخت جنسیت، بافت و شیوه تولید آن است. بدین ترتیب، تحلیل یک فیلم از منظر طراحی تولید، علاوه بر شناخت علل موفقیت آن، باعث می‌شود چیزی فراتر از زیبایی را مشاهده کرده و به اعماق ایده‌ها، روش‌ها، سبک‌ها و... طراحی صحنه اثر نفوذ کنیم. این رویکرد، نوعی مهندسی معکوس بوده و می‌تواند نقشه‌ای از فرایند ایده‌یابی تا تولید را در برابر چشم مخاطبان قرار دهد.

کتاب حاضر، نخستین کتاب از مجموعه ۱۰ جلدی طراحی تولید در سینمای هالیوود است که در هر جلد به یک دهه از اسکار طراحی تولید سینما می‌پردازد. هر بخش از کتاب، فیلمی که موفق به کسب جایزه اسکار مدیریت هنری یا طراحی تولید شده است را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد. هر بخش شامل تصویر پوستر فیلم، عوامل اصلی مرتبط با حوزه طراحی تولید، اطلاعات جانبی، زیست‌نامه و کارنامه فعالیت‌های هنری طراحی که تندیس اسکار را از آن خود کرده و در نهایت تحلیل اثر است. ضمن آن‌که به فراخور بحث، بعضاً نوشتارهایی نیز در قالب ترجمه - به‌صورت مستقل - به هر بخش افزوده شده است. کتاب نخست این مجموعه از نخستین اسکار آغاز و تا سال ۱۹۶۹ ادامه می‌یابد. در این میان، لازم به ذکر است جای دو فیلم در کتاب خالی است. دو فیلمی که - اگرچه تصاویر موجود از آن‌ها را درج کرده‌ایم - تمام تلاش‌های ما جهت یافتن آن‌ها به جایی نرسید. غالب نگاه طراحان در این عصر، سبک «آرت دکو» بوده است که در آن زمان در اوج شکوفایی خود به سر می‌برد. به همین دلیل، عنوان کتاب نخست مجموعه را عصر آرت دکو نام‌گذاری کردیم. در این‌جا لازم است مراتب قدردانی خود از آقای شباهنگ شیرازی که مسئولیت گردآوری این فیلم‌ها را بر عهده داشت، خانم فاطمه شکراللهی که هماهنگی برخی امور را انجام داد و خانه هنر کاج اعلام کنیم. در پایان، امیدوارم این مجموعه برای دانشجویان، هنرجویان و علاقمندان به حوزه سینما و طراحی صحنه آن مفید واقع شود.

پیام فروتن

بهار ۱۴۰۰