

معماری رویا

تدوین: هنر ساختمان سازی در سینما

نویسنده: فرهاد دوانقی

www.ketab.ir

معماری رویا

تدوین: هنر ساختمان سازی در سینما

سرشناسه: دوانقی، فرهاد، ۱۳۶۴-
عنوان و نام پدیدآور: معماری رویا: تدوین: هنر ساختمان سازی در سینما/
نویسنده فرهاد دوانقی؛ ویراستار فاطمه مصدقی خمایی.
مشخصات نشر: تهران: موسسه خبرگزاری فارس، ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری: ۲۸۰ص.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۰-۷۶-۱
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
عنوان دیگر: تدوین: هنر ساختمان سازی در سینما.
موضوع: سینما -- تدوین Motion pictures -- Editing
سینما -- تهیه و کارگردانی Motion pictures -- Production and direction
سینما -- ایران -- تهیه و کارگردانی Motion pictures -- Iran
Production and direction
شناسه افزوده: خبرگزاری فارس
رده بندی کنگره: TR۸۹۰
رده بندی دیویی: ۷۷۸/۵۳۵
شماره کتابشناسی ملی: ۹۴۸۲۷۹۰
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

نویسنده: فرهاد دوانقی

ویراستار: فاطمه مصدقی خمایی

ناشر: موسسه خبرگزاری فارس

چاپ و صحافی: پردیس دانش

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۲۰-۷۶-۱

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۳

گرافیک: علیرضا زمانی

معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس تهران، خلع شمال
شرقی تقاطع انقلاب اسلامی و خیابان حافظ، کوچه شهید سعیدی،
معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، انتشارات خبرگزاری
فارس - شماره تماس: ۶۶۹۷۳۹۷۴ - ۲۱.

www.book.farsnews.ir

فهرست

۷	یادداشت نویسنده
۹	پیشگفتار
۱۱	مقدمه
۱۳	بخش اول - مبانی زیبایی شناسی و سبک در تدوین
۵۱	بخش دوم - اصول پایه تدوین و زیبایی شناسی برای مبتدیان
۸۳	بخش سوم - تکنیک های سبک شناسی در تدوین
۱۷۱	بخش چهارم - تکنیک های پیشرفته و خلاقانه
۲۰۹	بخش پنجم - کاربرد عملی زیبایی شناسی و سبک در تدوین
۲۷۵	نتیجه گیری و جمع بندی
۲۸۰	سخن پایانی

یادداشت نویسنده

مسیر من در دنیای فیلمسازی از یک مسیر ناخودآگاه و شگفت‌انگیز آغاز شد؛ از تدوین. من بین حلقه دوستان، جزو نخستین نفرهایی بودم که با نرم‌افزارهای پیشرفته مانند افترافکت، مایا و طراحی سه بعدی آشنا شدم. همین علاقه و کنجکاوی مرا به سوی شرکت در کلاس‌های آموزشی مختلف و در نهایت تحصیل در رشته تدوین در دانشگاه کشاند.

تدوین برای من تنها برش و چسباندن تصاویر نبود؛ این هنر، پلی شد به سوی دنیای وسیع‌تر کارگردانی و روایت داستان. هر پروژه تدوینی، هر ساعت کار با نرم‌افزار، هر کلاس و هر بحث آموزشی، مرا یک قدم به این رویا نزدیک‌تر کرد. این کتاب، حاصل ساعت‌ها مطالعه، تماشا و تحلیل فیلم‌هاست، پلان به پلان، با دقتی عمیق. خواندن نقد و تحلیل‌های تخصصی فیلم‌های شاخص سینمای کلاسیک و معاصر، بخشی از این مسیر بوده است. یاد می‌آید که در دانشگاه، پروژه تحلیل فیلم "تک تیرانداز امریکایی" را پلان به پلان انجام دادم. در میانه کنفرانس، استادم با لحنی خندان گفت: "دست از سر کارگردان بردار و ولش کن دیگه!" این لحظات، درک من را از عمق و پیچیدگی هنر فیلمسازی عمیق‌تر کرد.

من در این کتاب، تلاش کرده‌ام تا تجربیات، دانش و درک خود را از هنر تدوین و فیلمسازی با شما به اشتراک بگذارم. امیدوارم این کتاب به شما کمک کند تا ببینید که چگونه هر قطعه از فیلم، مانند تکه‌های پازل، در کنار هم قرار می‌گیرند تا داستانی جذاب و حرفه‌ای خلق کنند.

با آرزوی موفقیت برای شما

فرهاد دوانقی تابستان ۱۴۰۲

www.ketab.ir

پیشگفتار

در دنیای بی‌کران سینما، تدوین چیزی شبیه به جادو است؛ یک فرآیند خلاقانه که در آن تکه‌های پراکنده فیلم به یک داستان جذاب و همپیوست تبدیل می‌شوند. "معماران رویا" نه تنها یک کتاب درباره تکنیک‌های تدوین است، بلکه سفری است به قلب هنر سینما، جایی که تدوین‌گران به مانند معمارانی ماهر، ساختار و معنای داستان‌ها را شکل می‌دهند.

در این کتاب، شما را به کاوش در عمق هنر تدوین دعوت می‌کنم. از زیبایی‌شناسی و هارمونی تصاویر گرفته تا پیچیدگی‌های روایت داستان و ساختاردهی به احساسات، هر بخش به شما نشان می‌دهد که چگونه تدوین‌گران با دقت و هنرمندی، مرزهای داستان‌گویی را در سینما گسترش می‌دهند.

این کتاب برای هر کسی که عاشق سینما است، چه کسانی که تازه قدم در این عرصه گذاشته‌اند و چه حرفه‌ای‌هایی که به دنبال الهام و بینش جدید هستند، مناسب است. در هر صفحه، شما نه تنها با تکنیک‌ها و اصول تدوین آشنا می‌شوید، بلکه می‌آموزید که چگونه این اصول را برای خلق آثاری خیره‌کننده به کار ببرید.

بگذارید "معماران رویا" راهنمای شما باشد در این سفر خلاقانه و فانتزی، جایی که هر کلیپ، هر برش و هر تصویر، بخشی از یک سازه شگفت انگیز هنری است.

با آرزوی الهام بخشی و موفقیت برای شما در ساخت دنیایی که در آن هر فیلم، رویایی جدید است.

www.ketab.ir

مقدمه

در دنیایی که تصاویر و ویدئوها بخش عظیمی از ارتباطات ما را تشکیل می‌دهند، تدوین ویدئو بیش از پیش اهمیت یافته است. این کتاب با هدف تأکید بر اهمیت زیبایی‌شناسی و سبک در فرآیند تدوین طراحی شده است. زیبایی‌شناسی و سبک، دو عنصر کلیدی هستند که به ویدئوها عمق، معنا و تأثیرگذاری می‌بخشند.

تدوین، تنها برش و چسباندن تصاویر نیست، بلکه هنری است که در آن زمان، ریتم، رنگ، نور و سایر عناصر بصری به گونه‌ای با هم ترکیب می‌شوند تا داستانی جذاب و پرمعنا را روایت کنند. از طریق زیبایی‌شناسی، تدوین‌گران می‌توانند حس و حال خاصی را در مخاطب ایجاد کنند و از طریق انتخاب سبک تدوین، می‌توانند به تولیدات ویدئویی خود شخصیت و هویت منحصر به فرد ببخشند. در این کتاب، ما از مبانی تدوین و اصول زیبایی‌شناسی شروع کرده و به سمت تکنیک‌های پیشرفته‌تر و تأثیرگذارتر حرکت می‌کنیم. هدف ما این است که خواننده را در یک سفر تعلیمی همراهی کنیم که در آن او نه تنها مهارت‌های فنی لازم برای تدوین ویدئو را کسب کند، بلکه درک عمیق‌تری از چگونگی استفاده از زیبایی‌شناسی و سبک برای خلق آثار خیره‌کننده و ماندگار داشته باشد.

"هدف این کتاب، ایجاد یک پیوند معنادار و عمیق میان اصول زیبایی‌شناسی و تکنیک‌های عملی تدوین است. ما در جستجوی راه‌هایی هستیم که از

طریق آن‌ها تدوین‌گران می‌توانند نه تنها به مهارت‌های فنی خود بیفزایند، بلکه درک عمیق‌تری از چگونگی به کارگیری مفاهیم زیبایی‌شناسی در تولیدات ویدئویی خود داشته باشند. ما به دنبال آن هستیم که نشان دهیم چگونه تدوین، فراتر از یک سری مهارت‌های فنی، می‌تواند به عنوان یک فرم هنری در نظر گرفته شود که تأثیر عمیقی بر تجربه بصری و عاطفی مخاطب دارد.

این کتاب به شما نشان خواهد داد که چگونه می‌توانید از اصول رنگ، نورپردازی، ترکیب‌بندی و ریتم در تدوین استفاده کنید تا ویدئوهایی خلق کنید که نه تنها زیبا به نظر برسند بلکه داستان‌هایی قدرتمند و تأثیرگذار را نیز روایت کنند. ما می‌خواهیم که خوانندگان این کتاب قادر باشند مهارت‌های تدوینی خود را به سطحی بالاتر برده و در عین حال، از یک دیدگاه هنری و زیبایی‌شناختی به تولیدات خود نگاه کنند. در نهایت، این کتاب راهنمایی جامع برای آن دسته از تدوین‌گران است که می‌خواهند در عرصه تدوین ویدئو، هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ هنری به تعالی برسند."