

کارگروه فرهنگی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران
پرونده تحلیلی - شماره اول - دی ماه ۱۴۰۲

گزارش تحلیلی طراحی فیلم: در جبهه غرب بخبری نیست All Quiet on the Western Front

OSCAR
2023



به کوشش

رضاهدی زاده

گردآوری، ترجمه و تالیف

هرضیه جعفر پور لوانانی

All Quiet on the Western Front 2022

Director: Edward Berger



Production Design
Christian M. Goldbeck



Set Decoration
Ernestine Hipper



Costume Design
Lisy Christl

Art Direction Jindrich Koci

فیلم «در جبهه غرب خبری نیست» در سال ۲۰۲۳ در ۹ بخش کاندیدای اسکار شد و در ۴ رشته برنده اسکار گردید که کسب اسکار بهترین مدیر طراحی، از آن جمله است. همچنین در بفتا (آکادمی فیلم بریتانیا) ۲۰۲۲ نیز در بخش بهترین مدیر طراحی و بهترین ویژوال افکت و بهترین طراح لباس کاندیدا شد.

جوایز

«در جبهه غرب خبری نیست» فیلمی حماسی و ضد جنگ آلمانی و محصول سال ۲۰۲۲ است، که بر اساس رمانی به همین نام اثر اریش ماریا رمارک ساخته شده است. داستان فیلم در طول جنگ جهانی اول اتفاق می افتد و زندگی یک سرباز جوان آلمانی ایدئالیست به نام «پائول بویمر» را روایت می کند؛ بویمر پس از ثبت نام در ارتش آلمان با دوستانش، خود را در معرض واقعیت های جنگ می بیند و امیدهای اولیه او برای تبدیل شدن به یک قهرمان، در تلاش برای زنده ماندن در جنگ، از بین می رود. این فیلم یک خط داستانی موازی را به فیلمنامه اضافه کرده است که در رمان وجود ندارد؛ این خط داستانی مذاکرات آتش بس ۱۱ نوامبر برای پایان دادن به روند جنگ است.

خلاصه

نکته مهم در طراحی فیلم در جبهه غرب خبری نیست، وفاداری به مستندات تاریخی و واقع‌نمایی لحظات و فضاهای فیلم است. اولین چشم‌انداز و ایده‌های طراحی این فیلم، تصاویر دیستوپایی، مثل فرود یک سفینه روی مریخ است. لوکیشن فیلمبرداری این فیلم در جمهوری چک واقع است، میدان جنگ در یک فرودگاه قدیمی، در مساحتی به اندازه ۴ برابر زمین فوتبال، برپا شده است. این زمین در ابتدا کاملاً صاف بوده است، سپس با ایجاد تغییرات لازم، به شرایط مختلفی همچون خشکی، زمین برفی، و حفره‌هایی همچون زمانی که بمبی منفجر می‌شود، پرداخته شده و همین‌طور صحنه‌های پر از گل و لای ساخته شده است. با حفاری‌هایی به صورت گسترده، سنگ‌رهای ایجاد شده که به طول ۲۵۰ متر می‌رسد. هر سنگر باید به اندازه‌ای عریض باشد که صدها نفر را در خود جا دهد. سنگرها همچنین دارای سیستم زه‌کشی هستند زیرا باید مقدار آب وارد شده کنترل شود تا به اندازه واقعی مرطوب و ناراحت‌کننده به نظر برسد. سنگرها با سیم خاردار، بمب، لاشه حیوانات و اجساد به هم متصل شده‌اند تا امکان ساخت نماهای بلند را در فواصل طولانی فراهم کنند. سنگرها کلاستروفوبیک (تنگنا‌هراسی) هستند و حرکت در میدان جنگ در حین فیلمبرداری (در مقابل نور) از نظر روحی و جسمی چالش‌برانگیز و افسرده‌کننده است، به خصوص که هوا سرد، مرطوب و گل‌آلود باشد.



دلیل انتخاب لوکیشن فرودگاه، و جهت انتخاب سایت پلان لوکیشن، بدین منظور بوده است که خورشید از سمت فرانسه طلوع می‌کرد و گروه قادر بود تا در تمام روز در برابر نور فیلمبرداری انجام دهد، همچنین غروب خورشید در سمت آلمان بود و اینها ویژگی‌ها و امکانات نوری هستند که انتخاب سایت، برای فیلمبرداری ایجاد میکند.



«در صحنه عبور تانک از سنگرها در میدان نبرد، سنگرهای مستحکمی برای این کار جداگانه ساخته شد تا تانک‌ها بتوانند از آن عبور کنند.» فیلم بر اساس ذهنیت و نگاه پائول، پیش می‌رود تا تماشاگر را در موقعیت او قرار دهد. به همین دلیل کار فقط با یک دوربین فیلمبرداری شده است. در اکثر اوقات دوربین روی صورت پائول قرار می‌گیرد تا احساس درونی او بیان شود.



میدان جنگ بزرگترین چالش فیلم برداری این فیلم بوده است، زیرا باید با لوکیشن قطاری که سیاستمداران در آن دیدار می‌کنند، حداکثر تضاد در آن رعایت شود. گران‌ترین فتنجان چای و قاشق نقره‌ای که می‌توان تصور کرد. همه صندلی‌ها تمام ائانه یا لوازم داخلی، همه چیز طراحی شده است. سپس با دو واگن به پراگ و به میانه جنگل آورده شده است.



صحنه میز شام با رهبران نظامی که درباره پایان جنگ در یک اتاق ناهارخوری مجلل برگزار می‌شود، کاملاً در تضاد با صحنه‌های خونین جنگ است. این صحنه در لوکیشنی در محل قصری در حومه پراگ فیلمبرداری شده است. برای نورپردازی این صحنه، یک بالن لایت روی سقف قرار داده شده است تا آن درخشش را به تصویر بکشد. جزییات این صحنه بسیار دقیق است، فاصله میز و افراد با هم با دقت، تراز شده است تا کیفیت نقاشی گونه این صحنه به خوبی ایجاد شود، این تصویر از تابلو شام آخر داوینچی الهام گرفته شده است.



در طراحی صحنه ی نمایان شدن تانک ها از تصاویر آخرالزمانی الهام گرفته شده، تا تجربه وحشت در مخاطب ایجاد شود و نمایان شدن تانک ها شبیه به دیدن بشقاب پرنده بزرگ و فلزی می باشد که از میان مه و غبار زرد رنگ عبور میکند تا فضایی مرموز و ماورایی نمایان شود.



لوکیشن اول فیلم و داستان در مدرسه ای واقع است که مدیر آن ضمن سخنرانی، پسران را تشویق می کند تا خود را قهرمانان و وقف وطن و جنگ کنند. «این سکانس در ابتدا برای یک سالن نمایش، برنامه ریزی شده بود اما به این لوکیشن انتقال یافت و در راه پله ها فیلم برداری شد.» مکمل بودن رنگ پوست و لباس بازیگران با فضا نشان دهنده خلوص و بی گناهی واقعی آنها است .



توجه به جزئیات و مستندات و تطابق تاریخی در طراحی لباس این فیلم، مشهود است. به نقل از طراح لباس فیلم: «این اطلاعات از کتاب‌ها، اسناد، بازدید از موزه‌ها به دست آمده است تا لباس و یونیفرم‌های دقیقی برای شخصیت‌ها طراحی شود. تحقیقات گسترده در موزه‌ها انجام شد و لباس اصلی در جنگ جهانی به دست آمد و مشخص شد که پارچه چه حسی دارد و رنگ و روش دوخت لباس‌ها و دکمه‌ها چگونه است. بدین ترتیب الگوی دوخت لباس‌ها و برش‌ها تعیین شد.»



در ابتدای فیلم پائول سرباز آلمانی، به همراه دوستانش، به سرعت در حال تغییر از یونیفرم پسر مدرسه‌ای به یونیفرم سرباز جنگ جهانی اول است. به طور معمول لباس‌های نظامی تمام آن چیزی است که از ابتدا تا انتها دیده می‌شود، اما لحظاتی از سبک‌های دیگر نیز در فیلم دیده می‌شود.



لباس‌های نظامی شامل: یونیفرم، تفنگ و سرنیزه، ماسک گاز، بیل، ابزار سنگربندی و ظروف غذا است. «از لباس‌های بازیگران چند دست دوخته شد تا در طول فیلم برداری از آن استفاده شود، گاهی این لباس‌های سوراخ شده با گلوله، زخم چاقو، خون، کثیف، گل آلود و کهنه با لباس‌های تمیز و مرتب تمایز داده می‌شود.»

۸۰۰ تا ۹۰۰ دست لباس رزرو برای صحنه های نبرد دوخته شده است. لباس ها باید طوری می بود که بازیگران در گل و لای بغلتند و همراه با باران و بمباران و دود، این تغییرات به گونه ای شکل می گیرد که در هر لحظه لباس ها کهنه می شوند.



در پلان پایانی که سربازان قبل از نبرد نهایی در یک حیاط جمع می شوند تا ژنرالشان به آنها رسیدگی کند، بافت و رنگ یونیفرم ها به آسانی آشکار می شود. یونیفرم های خاکستری و سبز سربازان به طرز ماهرانه ای متفاوت است اما به راحتی رنگ آبی یکنواخت کلاه قابل تشخیص است.



در این فیلم واقع‌نمایی اهمیت بسیار دارد، بدین ترتیب که همه عناصر باید یکپارچه، و ارگانیک به نظر برسند. برای ترکیب کردن عناصر در صحنه و برای اتصال حسی صحنه‌ها به هم از دود و مه سیاه رنگ استفاده شده است. گاهی اوقات سربازانی که در حال دویدن هستند در میان دود و مه ناپدید می‌شوند. اما برای اتصال و نشان دادن حس جهت تصاویر، از این عنصر استفاده شده است. همچنین برای صحنه‌های نبرد تانک، از ابزار لرزش دوربین نیز استفاده فراوانی شده است.



حرکت دوربین و بازیگران در گل و لای گسترده خود به تنهایی چالش بسیار بزرگی است به همین دلیل خمپاره‌های فرو رفته در زمین، انفجار و تولید غبار با ویژوال افکت ایجاد شده است.

«بعد از ساخت میدان جنگ همه محیط لوکیشن اسکن شد تا در چند نمای باز، و نماهای دید پرنده از آن استفاده شود، داشتن اسکن‌ها این امکان را می‌دهد تا به سرعت بافت‌های مورد نظر اعمال شود.»
«پس از پایان جنگ برای صحنه دزدی از خانه مزرعه دار، باید برفی اغراق شده می‌بارید که تا سه ساعت بیشتر دوام نمی‌آورد و آب میشد و بعد تکمیل این صحنه نیز برعهده تیم ویژوال افکت بود تا بارش برف را کنترل کرده و حس صحنه را به وجود آورند. در این فیلم مسئله اصلی تبدیل تصاویر پرده سبز به تصویر دلخواه، شبیه‌سازی ذرات، و روتوسکوپ‌ی بود. لوکیشن آنقدر بزرگ بود که یک پرده سبز بزرگ نصب شده بود و این امکان را به گروه می‌داد تا ساعت‌ها انفجار ایجاد کنند.»

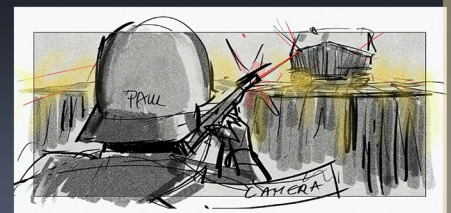
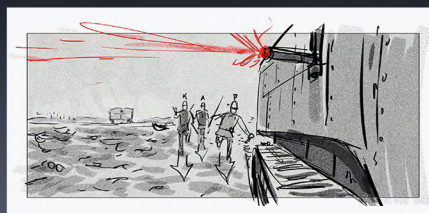
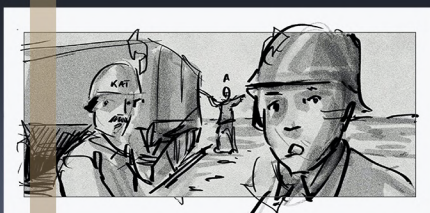
در این فیلم مدلسازی‌ها با نرم‌افزار مایا انجام شده است، برای بخش کامپوزیتینگ از «نوک» استفاده شده و برای انیمیشن تانک و شبیه‌سازی ذرات از نرم‌افزار «هودینی» استفاده شده است.

رنگ پردازی:

پالت رنگی این فیلم خارج از پالت رنگی مرسوم «جنگ» انجام گرفته است. در جایی که تانک های دشمن وارد می شوند با رنگ تند مه و غبار و دود زرد، تاکید ایجاد شده است. رنگ ها و نور در سکانس قبل از جنگ باید احساس خوش بینانه و حرارت بیشتری داشته باشند. فیلمبرداری در ابتدای زمستان شروع شده است، اما رسیدن به منظر (look) بهار، در این فیلم با افزایش اشباع و کنتراست رنگ فضای مورد نظر شکل می گیرد.



Storyboard



- [www-thewrap-com](http://www.thewrap.com)
- www.cined.com
- [www-screendaily-com](http://www.screendaily.com)
www.goldderby.com
- <https://www.netflix.com/tudum/articles/making-of-all-quiet-on-the-western-front-bts>
- www-architecturaldigest-com
- <https://www.ibr.org/features/behind-the-scenes-all-quiet-on-the-western-front-netflix/۹۲۶۶.article>
- <https://www.forbes.com/sites/allysonportee/۲۰۲۳/۰۲/۲۸/the-sartorial-storytelling-of-netflixs-all-quiet-on-the-western-front/?sh=۰a۳۴۹ab۲۷۱۳e>
- https://www-televisual-com.translate.goog/news/bts-all-quiet-on-the-western-front-the-grade/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
- https://thefilmexperience-net.translate.goog/blog/۲۰۲۲/۱۱/۲/review-all-quiet-on-the-western-front.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
- <https://www.cineluxe.com/review-all-quiet-on-the-western-front/>
- <https://www.vfxexpress.com/all-quiet-on-the-western-front-breakdown-by-netflix/>
- <https://postperspective.com/all-quiet-on-the-western-front-vfx-supe-on-recreating-horrors-of-war/>
- <http://thefilmexperience.net/blog/۲۰۲۳/۱/۱۹/split-decision-all-quiet-on-the-western-front.html>

