

کارگروه فرهنگی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران
پرونده تحلیلی - شماره سوم - بهمن ماه ۱۴۰۲

گزارش تحلیلی طراحی فیلم: **منک ۲۰۲۰** **Mank 2020**

OSCAR 2021

به کوشش

رضا مهدی زاده

گردآوری، ترجمه و تالیف

مرضیه جعفر پور لوانانی

حمید رضا فخری

Mank 2020

Director: David Fincher

**Production Design
Donald Graham
Burt**

**set Direction
Jan Pascale**

**Costume Design
Trish Summer-
ville**

Art Decoration : Dan Webster

Visual Effects : Simon Carr/ Pablo Helman(ILM)

فیلم «منک» در سال ۲۰۲۱ در ۱۰ بخش از جمله در بخشهای مدیریت طراحی و طراحی لباس کاندیدای اسکار شد و در نهایت در ۲ بخش از جمله بهترین مدیریت طراحی، موفق به دریافت جایزه اسکار شد. همچنین در ۲۰۲۱ نیز جایزه بهترین مدیریت طراحی را به دست آورد.

جوایز

درام بیوگرافی «منک»، فیلمی آمریکایی به کارگردانی دیوید فینچر است که در سال ۲۰۲۰ توسط نتفلیکس منتشر شد. فیلمنامه این فیلم توسط جک فینچر نوشته شده و داستان آن درباره زندگی واقعی هرمن جی منکویتس ملقب به منک، فیلمنامه‌نویس فیلم همشهری کین (۱۹۴۱) است و وقایع زندگی او و چالش‌هایی که هنگام نوشتن فیلمنامه با اورسن ولز و دیگران داشته را به تصویر می‌کشد. فیلم منک مطالعه‌ای در پارادوکس میان حال کلاسیک و مدرنیسم برای بازآفرینی عصر طلایی هالیوود و بازگویی چگونگی شکل‌گیری یکی از شاهکارهای این دوران است.

خلاصه

منابع و ارجاعات تاریخی این فیلم از تماشای فیلم همشهری کین، جستجو در کتابخانه مارگارت هریک، آکادمی فیلم سینمایی در بورلی هیلز، تحقیقات تاریخی پیرامون شهر، معماری، استودیوها و فرهنگ آن دوره به دست آمده است. هم چنین مجموعه ای از عکس های تاریخی نیویورک، لس آنجلس و کالیفرنیا کمک قابل توجهی به جمع آوری اطلاعات پیرامون فضا سازی آن دوره کرده است. سبک معماری غالب دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ در آمریکا و اروپا «آرت دکو» بوده است، این دوره ما بین سبک های سنتی و مدرن در ساختمان سازی شهر های آمریکا رایج است. از ویژگی های این سبک استفاده از مصالح ساختمانی مدرن و سنتی همچون فولاد، آلومینیوم، گچ، سفال و ... است. در این ساختمان ها جزئیات هندسی و تزیین شده ای همچون الگوهای شورون ها (الگوهای زیگزاگی و ۷ شکل)، هرمی، گل هایی چند پر به شکل خورشید، و سایر اشکال هندسی استفاده شده است. نماهای این ساختمان ها با استفاده از خطوط عمودی، تمایل به ارتفاع و بلندی را نشان می دهند. پنجره ها و درها شامل تزیینات هندسی هستند، که عموماً بلوک شیشه ای یا مجموعه ای از شیشه های مات هستند که اغلب به صورت نواری در یک ردیف افقی و یا عمودی قرار میگیرند. ساختمان ها در این دوران در چند دهه اول قرن بیستم ساخته شده و ستون فقرات شهرهای امروزی را تشکیل می دهند.

فینچر در این فیلم تمام ابزارهای نرم افزاری حوزه دیجیتال را برای ساخت تصاویر سیاه و سفید معطوف می کند، حتی نقاط و دواير کوچکی را در گوشه فریم ها قرار می دهد تا توهم حلقه های قدیمی نگاتیو ایجاد کند، این فیلم با قابی عریض و با دقت تاریخی و منابع مالی محدود ساخته شده است، که یکی از دلایل فینچر برای فیلمبرداری سیاه و سفید همین محدودیت مالی بوده است. این فیلم پایتخت ایالات متحده را در آن زمان به تصویر کشیده است. فینچر در این فیلم سه لوکیشن و موقعیت اصلی را در کالیفرنیا، با انبوهی از فضاهای معمارانه داخلی و خارجی به تصویر میکشد، که شامل استودیو های هالیوود و مرتع نورث ورد، و سن سیمئون است که هریک با تضاد ها و سبک های ویژه تفکیک شده اند.

این فیلم در درجه اول دو استودیو MGM و paramount را به تصویر می کشد. MGM هالیوود با استودیوهای داخلی و خارجی معرفی شده است، فضاهای داخلی آن به سبک مدرن دکو طراحی شده است. که این سبک در دفاتر تولید فیلمنامه و راهروها نیز حفظ شده است. در استودیو پارامونت حس و حال یک فضای فرسوده تر حاکم است، به خصوص اتاق نویسندگان که سبک تر و ساده تر، قدیمی تر نسبت به MGM طراحی شده است. دفتر پارامونت با مبلمان چوبی و تیره، حس و حال سنتی تر را ایجاد کرده است که تفاوت بصری و اقتصادی دو استودیو کاملاً مشهود باشد.

در طراحی فضای استودیو MGM بسیار به واقعیت توجه شده است به نحوی که تا سالها در هالیوود از این سر در و فضای ورودی استفاده می شده و فقط داخل ساختمان بنا به توسعه کاربری تغییر کرده است. در این فیلم ماشین های تحریر، تلفن ها، پنکه های اتاقها و مبلمان .. از فروشندگان عتیقه خریداری شده است.

توالیت مردانه پارامونت و اتاق تدوین MGM در استودیو ساخته شده اند. علاوه بر این دفتر اورسون ولز در RKO pictures نیز بازسازی شده است.

نماهای بیرونی استودیوها در استودیو های واقعی MGM و پارامونت با خیابان ها و کوچه های پیرامونی طراحی و ساخته شده است که در پست پروداکشن پردازش نهایی شده است. دروازه جلویی پارامونت در محوطه استودیویی ساخته شده است تا منحنی و پیچ و تاب خیابان را به خوبی به نمایش در آورد.

در این فیلم ولز، منک را به مزرعه ای در ویکتورویل می فرستد تا ضمن استراحت به دلیل شکستگی پا، از الکل دوری کرده و روی فیلمنامه تمرکز کند. «مزرعه نورث ورد» که منک در آن سکونت می کند در فضایی منزوی، دور دست، کشتزار، خاکی و منعکس کننده نوعی معماری سنتی و بومی در سرزمینی بیابانی است. بلوک ها و دیوارهای خشتی، و فضای داخلی گچ اندود، رعایت جزئیاتی همچون نرده های فلزی و سقف با کاشی های رنگارنگ نمود این فضا بوده است. این مواد به عایق کردن ساختمان ها در مقابل افتاب داغ کالیفرنیا کمک کردند و فضای داخلی سرد و دعوت کننده ای را فراهم می کنند.

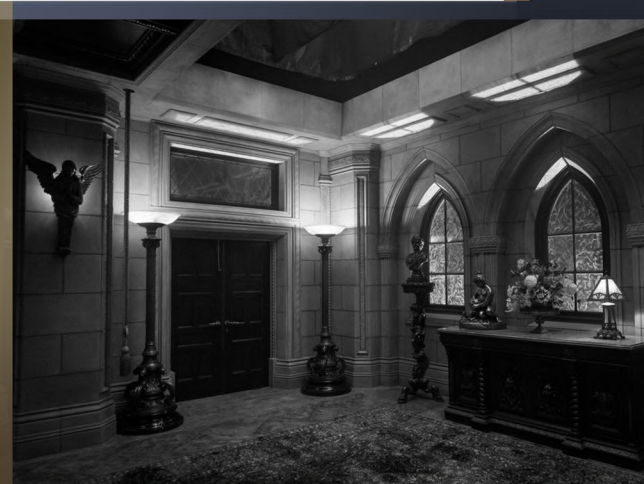
معماری این خانه از سبک Monterey پیروی میکند. معماری مونتری یک سبک منحصر به فرد و متمایز است که در اوایل قرن بیستم در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در مونتری کالیفرنیا آغاز شد. این سبک به شدت تحت تاثیر جنبش احیای استعماری اسپانیا بود که به دنبال احیای سنت های معماری و طراحی دوره استعماری اسپانیا در آمریکا رایج شد. یکی از ویژگی های معماری مونتری تاکید بر سادگی و عملکرد است. این سبک به صورت عملکردی و با دوام، با مصالحی مانند چوب کاج محلی و آهن ساخته می شود که می تواند شرایط زندگی در فضای باز منطقه را متحمل شود. در این سبک شاهد خانه های دو طبقه که طبقه بالایی دارای بالکن یا ایوان مشرف به خیابان است، هستیم.

لوکیشن و نمای خارجی خانه هنوز در سایت فیلم برداری باقی مانده است. در این لوکیشن طراحی فضای داخلی خانه و چیدمان محیط، مجدد انجام شده و یک آشپزخانه و فضای غذاخوری به آن اضافه شده است تا لایه های عمق فضا بیشتر نمایان شود و اجزاء فضا بیش از یک عرصه عمومی برای قرارگیری تخت منک باشد. به خوبی تمایز این فضا با محیط های شهری لوس آنجلس مشهود است.

برخلاف ویکتورویل، قلعه سن سیمئون نماینده ثروت و میزبان نخبگان هالیوود و چهره های سیاسی آن زمان بوده است. تمام این صحنه ها در لس آنجلس فیلمبرداری شده و با نماهای بیرونی ترکیب شده است. طراحی «قلعه سن سیمئون» با الهام از قلعه هرست به دست آمده که در تضاد کامل با فضای هالیوود و مرتع زراعی نورث ورد بوده است در این فضا از احیای معماری اسپانیایی، گوتیک و کلاسیک الهام گرفته شده است. بزرگترین چالش طراحی، بازسازی مجدد قلعه هرست با طراحی جولیا مورگان بوده است.

در طراحی فضای داخلی قلعه سن سیمئون، با تداخل سبک های مختلف معماری و همچنین ترکیب عناصر خاص مانند شومینه های بزرگ، کنده کاری های چوبی، آثار گوتیک، کفپوش سنگی که حس عظمت به فضا داده، استفاده شده است. طراحی اتاق ناهار خوری و اتاق مونتاژ به طور خاص منعکس کننده چیدمان مستطیلی سن سیمئون بوده است و مجموعه با میله های مشابه، نقاشی های گوتیک، چراغ های حجاری شده، میز ناهار خوری، مجسمه، میز بلند و صندلی پوشانده شده است تا حس فضای واقعی ایجاد شود. در طراحی این اتاق اهمیت فضای واقعی و جزییات عناصر مهم بوده و با پیچیدگی در عین سادگی این مهم ایجاد شده است.

برای صحنه جشن تولد «لویی بی مایر» و شام آخر از همین دکورها و فضا استفاده شده است و با تغییر در شومینه ها، چیدمان پنجره ها و پنل ها و دیواره ها، پیکره بندی جدیدی ایجاد شده و توهم دو ناحیه مجزا در یک سالن را ایجاد کرده است. در طراحی فضای مهمانی شام، مفهوم عمق بسیار مهم بوده است.

یکی از صحنه های کلیدی برگزاری جشن جایزه اسکار در این فیلم است که در هتل بیلتمور لس آنجلس فیلمبرداری شده است. در این مکان چهاردهمین جشنواره اسکار در سال ۱۹۴۲ برگزار شده و منک اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال را برای همشهرین کین به دست می آورد. در صحنه باشگاه، سبک هنری آن دوره حفظ شده است، تا فضای جشن را برای مخاطب ایجاد کند از جمله وجود عناصری چون میکروفون های پخش رادیویی، وگرافیک کلی اثر، تصاویر واقعی را به نمایش می گذارد.

نمای بیرونی قلعه سیمئون در باغ هانتینگتون در منطقه سن ماریو لس آنجلس فیلمبرداری شده است. دیواره های سنگی، تیرهای چراغ برق حجاری شده و تعدادی مجسمه و نیمکت سنگی برای ایجاد احساس شکوه به محوطه بیرونی قلعه منتقل شده است.

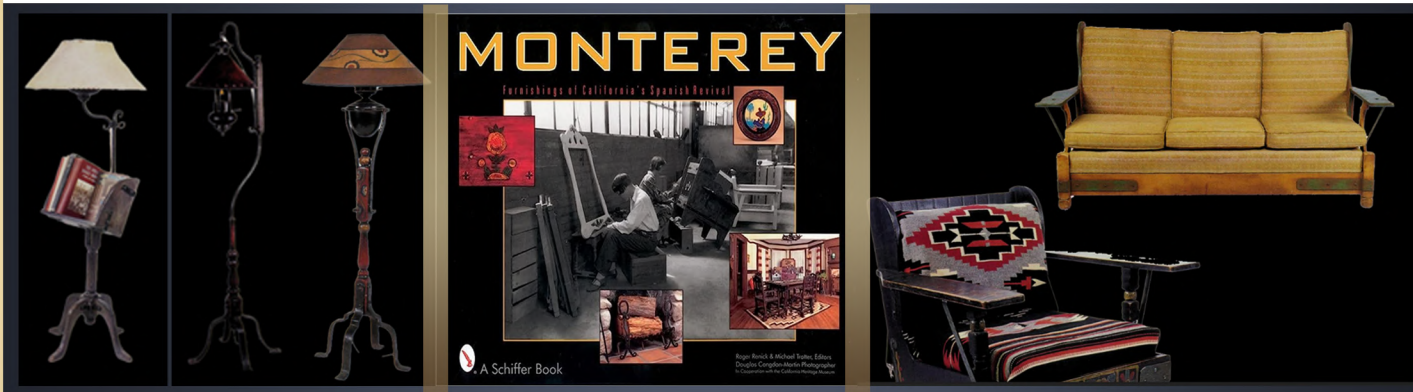
یکی از برجسته ترین سکانس های این فیلم که در باغ وحش خصوصی قلعه هرست در سن سیمئون اتفاق می افتد، ترفند قدیمی فیلمبرداری «روز برای شب» را نشان می دهد که ماریون دیویس از مانک و آماندا سیفرید را نشان می دهد که در حال قدم زدن از کنار میمون ها، زرافه ها و فیل ها هستند. در واقع، این صحنه در روز روشن در کتابخانه هانتینگتون در پاسادنا و عمارت مجاورش فیلمبرداری شده است، که حیوانات در تصویر در مرحله پست پروداکشن به آن اضافه شده است. و این ترفند برای صرفه جویی در حمل تجهیزات سنگین، جرثقیل، و تجهیزات روشنایی بوده است. برای ایجاد توهم نیمه شب در روز، میزان برخورد نور خورشید به لنز دوربین به شدت کنترل شده است.

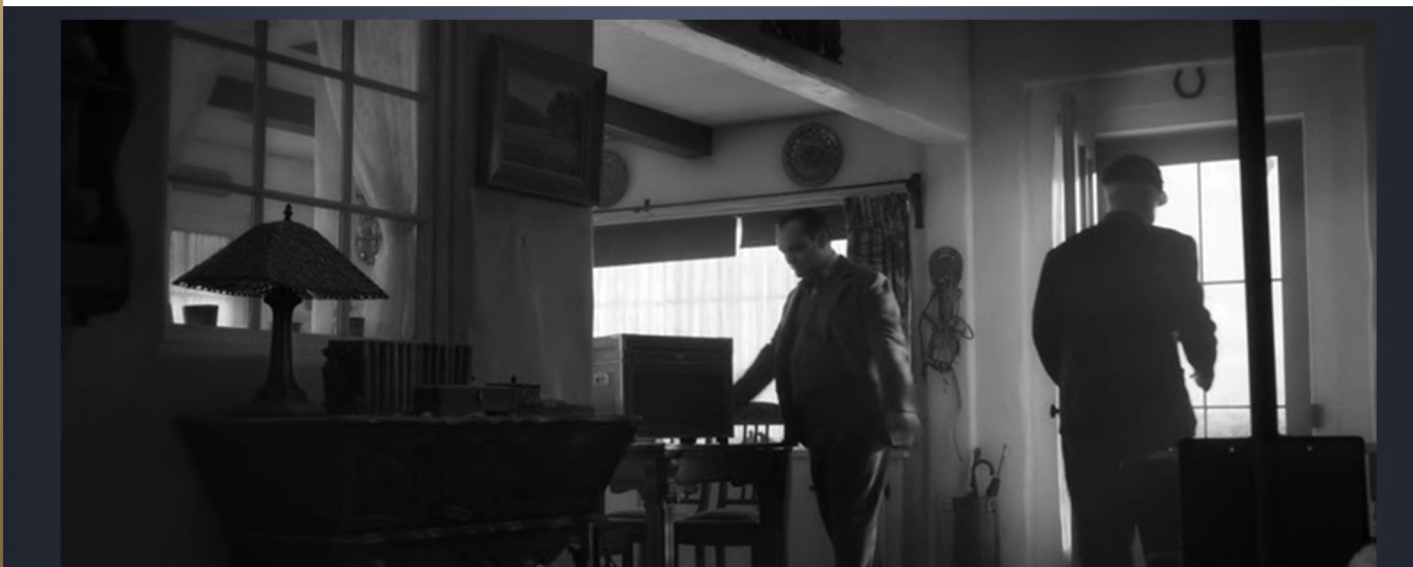
صحنه آرایی و طراحی مبلمان

طراحی غالب لوازم صحنه و مبلمان این فیلم به سبک مونتری اشاره دارد. از ویژگی های قابل توجه طراحی مبلمان مونتری، تلفیق متریال آهن با بدنه چوبی با رنگ های تیره و حکاکی ها و تزئینات نقاشی شده، و پارچه های رنگی، یراق ها و لولاهای آهنی دست ساز است که حس روستایی بودن را به طرح های ساده اضافه می کند و استفاده از متریال آهن نیز اشاره ای به منطقه به عنوان مرکز آهنگری و فلزکاری دارد.

طراحی مبلمان مونتری در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بسیار محبوب شد و این سبک به طور گسترده ای توسط سایر سازندگان مبلمان تقلید شد. امروزه مبلمان مونتری بسیار کلکسیونی است و یک نمونه کلاسیک از طراحی مبلمان امریکایی محسوب می شود. تاثیر این سبک را می توان در طراحی مبلمان معاصر مشاهده کرد و بسیاری از طراحان همچنان از خطوط تمیز و طرح های ساده مبلمان مونتری الهام می گیرند.

در اولین معرفی از نورث ورد، خصوصیات مونتری لوازم این خانه در سادگی دیده می شود. همچنین دسته های اجزای مبلمان مثل صندلی ها و تخت خواب با خطوط صاف و بالشتک های آن ها هم از جنس چرم هستند. همچنین آباژوری که در کنار این مبلمان قرار گرفته است هم از همین سبک پیروی میکند و از خطوط ساده ایجاد شده و پایه فلزی آن در نهایت به شیدر پارچه ایی چراغ رسیده که حتی این آباژور در مقایسه با سایر آباژور های این سبک در ساده ترین شکل ممکن قرار دارد زیرا که آباژور های این سبک معمولاً بر روی پایه ای برای قرار دادن کتاب قرار دارد.

صحنه آرایایی و طراحی مبلمان

در کنار مبلمان، مهم ترین عنصر تخت منک است که در وسط پذیرایی آن را مشاهده می کنیم. این تخت در بخشی از خانه قرار گرفته که منک بتواند به تمام خانه اشراف داشته باشد و در مرکزیت باشد و سبک طراحی تخت هم مثل دیگر مبلمان این خانه از سبک مونتری پیروی می کند و در تاج تخت خبری از کنده کاری یا یک تاج بزرگ نیست و نهایت تزئینات این تخت خطوط نرمی هستند که بالای آن را شکل داده اند و کناره های تخت هم مفصل های آهنی قرار گرفته اند که اجزای آن را به هم متصل می کنند و در وسط تخت میله ای میبینیم که از بالای تخت رد شده و دسته از آن آویزان شده که شرایط را برای منک آسوده تر کند و در بالای آن هم دو عدد چراغ با پایه تلسکوپی قرار دارد که سبک طراحی آنها با سایر اجزا هماهنگ است و این چراغ ها به هماهنگ شدن محیط با شخصیت کمک کرده است و تخت را همزمان محلی برای استراحت و کارکردن او آماده کرده است.

در سمت راست تخت منک یک میز و صندلی و قفسه ای چوبی ملهم از این سبک قرار دارد. این صندلی در جایی قرار گرفته که منشی منک در کنار او بنشیند و به نوشتن فیلمنامه منک پردازد. در سقف هم لوستری گرد و تمام فلزی دیده میشود که به شکل چرخ گاری است و در این لوستر هم مشابه بقیه عناصر میتوان خط فکری سبک مونتری را دنبال کرد.

طراحی لباس این فیلم، وفادار به دهه ۱۹۳۰ بوده است، جزئیات به خوبی در آن رعایت شده است، به طوری که حتی توجه به دوره زمانی در سنجاق سینه، انگشتر، گیره های لباس و حتی سگک کمر بند هم مشهود بوده است. برای صحنه مهمانی عکس های زیادی از سیرک های آن زمان به دست آمده است. تا از آن برای الگوی طراحی لباس های صحنه جشن و مهمانی استفاده شود. همچنین از خود تصاویر قدیمی منک برای طراحی استفاده شده است.

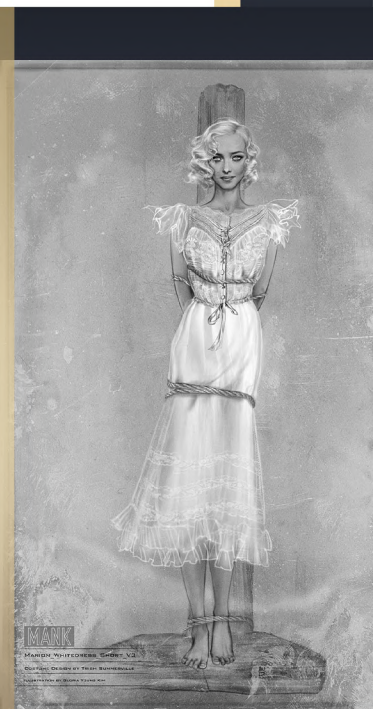
در انتخاب رنگ لباس ها در صحنه های مختلف رنگ های صورتی روشن، بنفش روشن، طلایی و پاستلی انتخاب شده و تا حد امکان تنوع رنگ های کمتری در یک اتاق انتخاب شده است و پس از آن از نورها و تنالیته تیرگی های همان رنگ ها در صحنه استفاده شده است. تست رنگ ها از طریق عکاسی و فیلترهای گوشی آیفون انجام شده است، تا کروات ها، دکمه ها و جزئیات لباس در تنالیته سیاه و سفید به خوبی به نمایش درآید. از رنگ مشکی خیلی کم استفاده شده است، چون در فیلم سیاه و سفید زمینه مشکی بیش از حد تخت به نظر می آید و بسیاری از رنگ های مشکی با رنگ های سرمه ای، قهوه ای، خاکستری، قرمز، شرابی و بادمجانی جایگزین شده است.

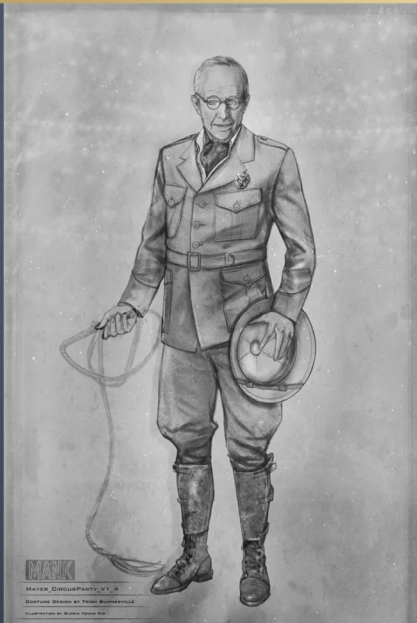
پالت کت و شلوار منک شامل رنگ های قهوه ای و خاکستری بوده است. وقتی رنگ در صحنه وجود ندارد جزییاتی همچون یقه ها، جیب ها، مهم به شمار می روند. او شخصیتی شیک پوش نبوده و همیشه جیب هایش پر از خرت و پرت بوده است، اما او در سکانس شام باید در اوج شکوه باشد.

شخصیت «ماریون دیویس» معشوقه «ویلیام هرست»، پر زرق و برق است و درخشش بخش بزرگی از ماهیت هالیوود کلاسیک بوده است. لباس جشن ماریون دیویس به رنگ طلایی انتیک است، که همچون جیوه مایع و درخشان، متفاوت به نمایش درآمده و جنس این پارچه طوری است که به صورت اندامی، بدن را در بر میگیرد. در لباس صحنه فیلم برداری، او شنلی با پارچه ابریشمی سفید به تن کرده است که جنس آن از نوعی ساتن چروک بوده که بافت و نور زیادی دارد، و همچنین دارای روبان های ظریفی است. در لباس دیگر او در سر میز شام یک لباس با ساتن ابریشمی سفید به همراه پر استفاده شده است و در لباس دیگر ماریون، از خزهای مصنوعی و سنجاق بزرگ الماسی نیز به کار گرفته شده است.

ویلیام راندولف هرست یک کت و شلوار به تن دارد که یک پاپیون با رنگ ویژه به آن متصل بوده و شکم و سینه برای او ساخته شده است.

برای شخصیت مایر از لباس رام کننده شیر در سیرک الهام گرفته شده که لوگوی شیر نیز در لباس مایر طراحی شده است.

جلوه های ویژه فیلم منک برعهده استودیو "territory" و "ILM" بوده است. در این فیلم در مجموع ۷۵۳ شات برای انجام جلوه های بصری وجود داشته است. در جلوه های ویژه این فیلم همچون طراحی صحنه و لباس، توجه به واقعیت های تاریخی مهم بوده است که این اطلاعات از عکس ها، و کارهای سقفی در سن سیمئون به دست آمده است. به طوری که بخشی از خیابان و بلوارهای دهه ۱۹۳۰ مدل سازی شده تا همانگونه مثل گذشته به نظر برسد. در این سکانس ها ترکیب عالی از سبک قدیم معماری و سینما و تکنیک های جدید امروزی به خوبی در کنار هم قرار گرفته است. برای باز سازی این صحنه از گوگل مپ استفاده شده است تا جای دقیق مغازه ها، پمپ بنزین ها، سینماها مدل شود و در آن دوربین جانمایی شود. در این سکانس فینچر می خواست که به روش قدیم هالیوود، بازیگران در محیطی کنترل شده رانندگی کنند و این کار در این فیلم با استفاده از نمایشگرهای LED انجام گرفت که به صورت زنده در استودیو و همزمان با رانندگی، تصویر قدیمی پخش شود.

به طور کلی برای ایجاد منظر شهری تابلوها به سبک قدیمی استفاده شده است، پلاک ساختمان ها عوض شده، دوربین های امنیتی حذف شده و برای برجسته کردن منظره شهری در شب از تابلو های نئونی استفاده شده است.

برای زنده کردن فضا، روی پس زمینه ها بسیار کار شده است به طوری که در پلان قطار گلندیل که منک وارد تصویر می شود، تمام ساختمان ها و نخل ها در جلوه های ویژه افزوده و پردازش شده اند. همچنین در پلان های دیگر مثل سخنرانی آپتون سینکر در انتهای خیابان، استودیو ها دیده می شوند که همگی آنها در پست پروداکشن اضافه شده است. در بسیاری از پلان ها آسمان ویرایش شده و به آن ابر اضافه شده و یا عناصر محیطی دیگری به آن اضافه یا کم شده است.

در صحنه عبور از پارک، تماما حیوانات از جمله قفس میمون ها، زرافه، فیل ها و محیط اطراف آن و فرفورژه های دوران ویکتورین و محوطه چمن توسط نرم افزار ساخته شده است، و یک پس زمینه سفید در پشت فضا قرار گرفته و فیلمبرداری انجام شده است.

این فیلم به صورت تک رنگ کلاسیک هالیوود عرضه شده است، در سکانس های خیره کننده منک، جلوه های ویژه به آن نگاهی احساسی و بسیار معاصر می بخشد. در این فیلم از فناوری دیجیتال برای قدیمی سازی و ایجاد کهنگی در نگاتیو، همچون ایجاد خراش ها، ترک های سلولوئید و استفاده شده است.

دستیابی به ظاهر پر زرق و برق دهه ۳۰ هالیوود با دوربین های دیجیتال مدرن ساده نیست و گروه فیلمبرداری تست های دوربین و لنز زیادی انجام داده است و همچنین آزمایش هایی طراحی شده است تا عمق میدان مد نظر به دست آید. در این فیلم تماما خروجی ها با نرم افزار "Nuke" انجام شده است.

در تحقیقات پیش تولید، رنگ های مختلف و تنالیده هایی همچون خردلی، بنفش که تبدیل به سیاه و سفید می شوند آزمایش شده است و از فیلتر نوآر برای عکاسی از تست های رنگ استفاده شده است. که در نهایت از تنالیده رنگ های خنثی، خاکستری، بژ، خاکستری گرم، و قهوه ای که به خوبی جلوه طبیعی خود را در تصاویر سیاه و سفید حفظ می کنند، استفاده شده است.

- https://cinefade-com.translate.goog/knowledge/cinematography-mank-erik-messerschmidt-asc-depth-of-field?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
- <https://www.hollywoodreporter.com/lists/set-designers-behind-mank-tenet-the-father-news-of-the-world-and-ma-raineys-black-bottom-talk-crafting-oscar-worthy-sets/>
- https://www-hollywoodreporter-com.translate.goog/lists/set-designers-behind-mank-tenet-the-father-news-of-the-world-and-ma-raineys-black-bottom-talk-crafting-oscar-worthy-sets/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
- <https://www.latimes.com/entertainment-arts/awards/story/2021-03-10/mank-cinematographer-erik-messerschmidt-david-fincher>
- <https://www.leitz-cine.com/interview/erik-messerschmidt-asc-and-david-fincher-discuss-mank>
- <https://www.intjournal.com/donald-graham-burt>
- <https://www.architecturaldigest.com/story/mank-movie-set-design>
- <https://www.architecturaldigest.com/story/an-exclusive-look-at-the-making-of-mank-video>
- <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/how-the-mank-production-designer-re-created-hearst-castle-4101791/>
- <https://www.peliplat.com/en/article/1009726/Behind-the-Artistic-Design-of-%E2%80%98Mank%E2%80%99>
- <https://thespaces.com/mank-don-burt-interview/>
- <https://www.yahoo.com/entertainment/design-mank-costumes-sets-energized>
- <https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/style/costume-designer-trish-summerville-on-the-glamorous-looks-of-manks-amanda-seyfried-410111/>
- <https://www.thewrap.com/the-design-of-mank-how-costumes-and-sets-energized>

