

کارگروه فرهنگی انجمن طراحان فیلم سینمای ایران
پرونده تحلیلی - شماره ششم - فروردین ماه ۱۴۰۳

گزارش تحلیلی طراحی فیلم: شکل آب ۲۰۱۷

The Shape of Water 2017

OSCAR 2018

به کوشش

رضاهدی زاده

گردآوری، ترجمه و تالیف

هرضیه جعفر پور لوانانی

The Shape of Water 2017

Directed by : GUILLERMO DEL TORO

Production Design
PAUL AUSTERBERRY

set Decoration
JEFF MELVIN,
SHANE VIEAU

Costume Design
Luis Sequeira

Art Direction : Nigel churcher
Visual Effects : Sarah McMurdo

فیلم «شکل آب» در سال ۲۰۱۸ در ۱۳ 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 بفتا ۲۰۱۸ نیز جایزه بهترین مدیریت طراحی را به دست آورد.

جوایز

داستان «The shape of Water» عاشقانه ای، علمی تخیلی است که در بالتیمور و در سال ۱۹۶۲، طی دوران جنگ سرد اتفاق می افتد و با نگاهی کلاسیک به مسائلی همچون نژادپرستی، عشق و تعصب و ترس از ناشناخته ها می پردازد. این فیلم زندگی ساده الیزا اسپوزیتو (سالی هاوکینز) را دنبال می کند، که عاشق مردی «دوزیست و انسان نما» می شود که در امریکای جنوبی توسط دولت ایالات متحده دستگیر و در یک موسسه تحقیقاتی مشخص نگهداری می شود.

خلاصه

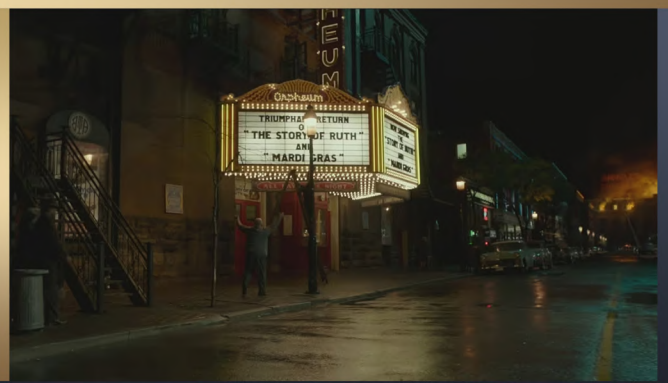
شکل آب فیلمی است درباره هیولا های درون ما که به حاشیه رانده شده اند، که اغلب بی نظیر هستند و تبدیل به قهرمان می شوند. این فیلم چشم انداز رویایی دهه ۱۹۶۰ را در غالب یک سرزمین فانتزی به نمایش می گذارد. تاثیرات سبک گوتیک کاملا در این فیلم مشهود است.

در این فیلم فضای غم انگیز، کهنه و اضطراب آور در ترک های بزرگ روی کفپوش ها، لوستره های بزرگ، لامپ های تزئین شده در کف، نقوش گچی نقاشی شده وجود دارد، تا ابعاد و بافت را به حالت سورئال نزدیک کند.

عناصر تاریخی و تاریک گوتیک با رنگ سبز سایه نما، تنش را در سراسر فیلم ایجاد می کند. در طراحی آزمایشگاه از سبک بروتالیسم الهام گرفته شده که از جنس بتن است و دهه ۶۰ را برای ما یاد آوری می کند.

آپارتمان ویران شده الیزا روی یک سینما قرار گرفته است، که این لوکیشن در تورنتو فیلم برداری شده است. این آپارتمان به وسیله ی دیواره پنجره دار قوسی بزرگ به دو فضا تبدیل شده است.

راه پله های بیرونی لوکیشن «massey hall» باعث شد که به یکی از مکان های فیلم برداری تبدیل شود. تمام خانه به شیوه ای قدیمی و بازمانده از یک آتش سوزی طراحی شده است. رد آتش سوزی روی دیوارها و کف کاملا مشهود است به طوری که نور از لابه لای تخته ها انتشار پیدا می کند. کاغذ دیواری خانه با دست نقاشی شده و متاثر از الگو های ژاپنی با طرح فلس ماهی است. همچنین روی دیوار خانه، نقاشی متاثر از حکاکی روی چوب ژاپنی به نام «موج بزرگ کاناگاوا» قرار دارد که برای پایبندی به تم آب نصب شده است. عنصر آب زبان مشترک ارتباطی میان دو قهرمان داستان است.

یکی از آنها از سرزمین مادری خود جدا افتاده است و الیزای لال که به دلایلی زخم های آبششمانندی روی گردن خود دارد. همه چیز زمانی نتیجه می دهد که در آخر فیلم، آب به عنصر برجسته تری تبدیل می شود و صحنه ها در یک نقطه به طور کامل زیر آب می رود تا اینکه در نهایت، مسیر دو قهرمان داستان به دریا ختم می شود. آب (آبی سبز) سیال، نه تنها به پناهگاه تبدیل می شود، بلکه به عنوان استعاره ای از آزادی هیولاهای زمین عمل می کند. رنگ های کلیدی آپارتمان آبی سبز و آبی فولادی بوده در حالی که در آپارتمان همسایه اش گیلز رنگ های گرم و طلایی موج می زند. تنها زمانی از تلالو طلایی در خانه الیزا استفاده شده است که او عاشق می شود. تمام عناصر این خانه به خصوص پنجره قوس دار که یاد آور فیلم های کلاسیک است مهم شمرده می شود. شکل منحنی و موجدار در همه جای خانه الیزا از جمله مبلمان دیده شده است.

لوکیشن حمام داخل تانک آب استودیویی ساخته شده است. همه عناصر این مخزن از جمله محل قرارگیری پنجره و ورود نور به آب مهم بوده است. تمام قسمت حمام از آلومینیوم ساخته شده و سپس رنگ شده است. از استخر(حمام) به عنوان یک فضای روحانی مانند زیگرات استفاده شده است که مرد دوزیست از معبد خود با درخشش خورشید طلوع کرده است، این لوکیشن در یک مخزن گرد با لوله های شعاعی قرار گرفته است. همچنین در سکانس اتاق لیزا در زیر آب از روش « خشک برای مرطوب» استفاده شده که در آن مبلمان و بازیگر و سایر عناصر توسط بوکسل معلق می شوند و مجموعه با دود سبک پر شده و سپس مو و سایر جزئیات این لوکیشن در مرحله پس تولید اضافه می شود.

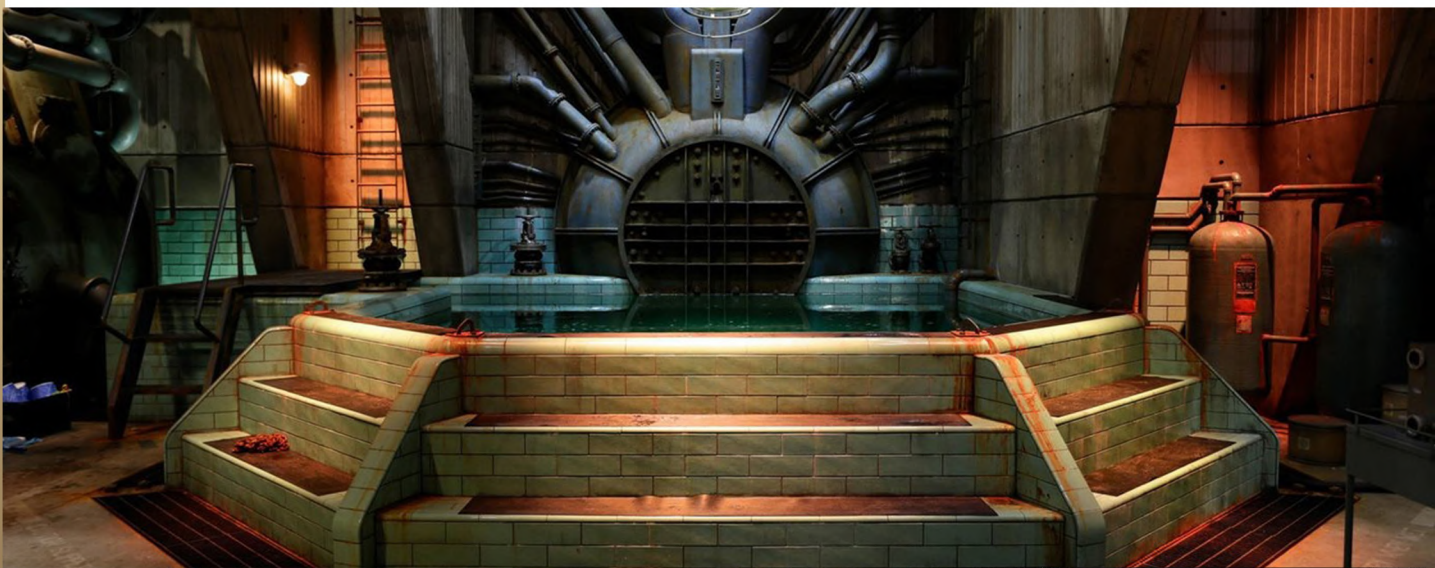
لوکیشن رستوران «lake view» در تورنتو برای نماهایی از فیلم استفاده شده است تا خیابان دهه ۱۹۶۰ را نشان دهد و نام و تابلوی ورودی به واسطه vfx تغییر میکند.

لوکیشن ساختمان جان اندروز دانشگاه تورنتو برای آزمایشگاه استفاده شده است مرجع اصلی این لوکیشن از یک آسایشگاه فرانسوی گرفته شده است. نمای بیرونی این ساختمان به عنوان ورودی آزمایشگاه زیرزمینی استفاده شده است که برای فرم صنعتی، معماری بتنی خشن است، که شخصیت اصلی مرد دوزیست در آن قرار دارد و الیزا به عنوان سرایدار در آن کار می کند. پالت رنگی این مکان آبی نیلی مایل به خاکستری است. معماری خشن این مجموعه با خطوط شکسته و با الهام از سبک فوتوریسم به وجود آمده است.

موجود انسان نما داخل یک ظرف استوانه ایی زنگ زده قرار دارد که داخل محوطه آزمایشگاه محصور شده است. آزمایشگاه بر خلاف سایر آزمایشگاه ها، مرطوب، دارای یک استخر بزرگ آب، دیوارهای کاشی شده، کف بتنی، لوله های عظیم که آب شور را به استخر آب منتقل می کرد طراحی شده است. در این محیط بخار در همه جا وجود دارد و رطوبت همیشگی آب در کف انعکاس خوبی را به نمایش در می آورد.

فضای اصلی آزمایشگاه به راهروهایی وصل شده که محل رفت آمد به تونل ها و محوطه بارگیری بوده است. کاشی های فضای آزمایشگاه به رنگ مورد نظر یافت نشده است بنابراین کاشی سفید به رنگ سبز آبی در آمده است. رختکن مجموعه در یک ایستگاه مترو قدیمی فیلم برداری شده است و دیواره های آن دارای کاشیکاری بوده است تا از رختکن به آزمایشگاه همه چیز یک پارچه بوده است. رنگ زرد رنگ قطعی آزمایشگاه بوده است از ترکیب های خردلی، قهوه ای و اخرای گرم در این فضاها استفاده شده است.

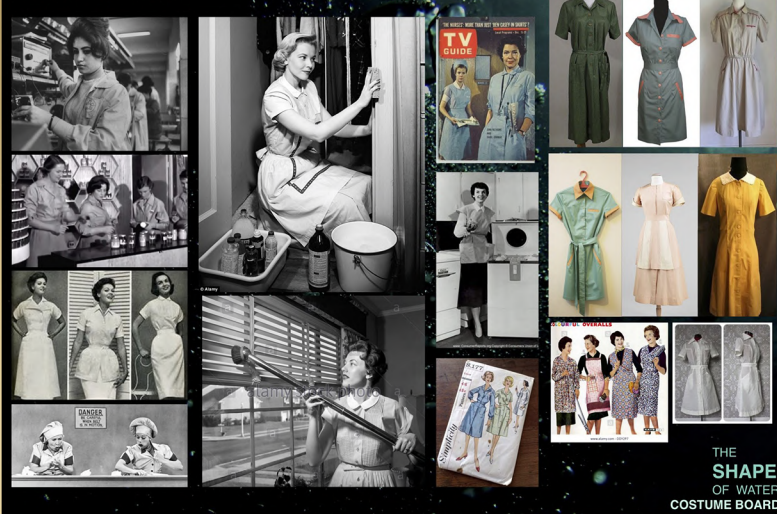

طراحی لباس این فیلم نیز مرتبط به دهه ۱۹۶۰ است. منابع الهام این فیلم با استفاده از مد های مدرن این دهه، و با بررسی تاریخ این دوره در تصاویر و فیلم ها، کاتالوگ ها به دست آمده است و سپس آرشیو بزرگی از پارچه های گوناگون از جمله پارچه های پشمی، پنبه ایی جمع آوری شده است. مطالعه گسترده ایی روی رنگ، بافت و الگوهای لباس انجام شده است. کلکسیونی از قطعات و کفش برای بازیگران این فیلم جمع آوری شده است. برای تهیه لباس های این فیلم گروهی از خیاطان، کارگاه ساخت کلاه، کفش و ... وجود داشته است.

ELISA

ELISA • UNIFORM

GILES

DREAM SEQUENCE

STRICKLAND

الیزا به عنوان شخصیت اصلی فیلم نماد عشق جاودانه است و این در لباس او به خصوص در هدبند قرمز مخملی، کت قرمز، کفش های قرمز در فضای آبی به خوبی مشهود است. در لباس های الیزا در محیط آزمایشگاه از تنالیده رنگ های سبز استفاده شده تا این رنگ در محیط آزمایشگاه نمایانگر خطر، مضر و سمی بودن باشد. طراحی لباس به خوبی شرایط مختلف شخصیت را بازنمایی کرده است به طوری که لباس الیزا با یک استایل سبز دهه ۱۹۶۰ شروع شده و در صف ورودی آزمایشگاه علمی-نظامی خودنمایی می کند، در صحنه های بعد با لباس آبی خود ظاهر می شود، یونیفرم نظافتی که با آن عاشق هیولای محبوبش می شود. الیزا در تاریک ترین لحظات با لباس های خاکستری یا سبز نشان داده می شود و در اوج داستان، قرمز می پوشد. «آماده سازی لباس صحنه رقص چند هفته به طول انجامید زیرا این لباس وفادار به مد روز بوده است.»

شخصیت زلدا که همکار لیزا در آزمایشگاه است لباس هایی با طیف قهوه ای می پوشد و همیشه در همین هارمونی رنگی می ماند. کارکنان آزمایشگاه فیلم اغلب در رنگ های قهوه ای، سبز، خاکستری خنثی ظاهر می شوند.

همین امر در مورد آقای گیلز همسایه الیزا، که رنگ های بژ و قهوه ای می پوشد نیز صدق می کند.

از سوی دیگر، سرهنگ ریچارد استریکلند، آنتاگونیستی که مایکل شانون آن را بازی می کند، با کت و شلوار مشکی شیک که نمایانگر شخصیت او است با پیراهنی سفید معرفی شده است. همچنین در لباس جاسوس های روسی از تنالیه قهوه ایی و سبز زیتونی و پارچه های پشمی استفاده شده است.

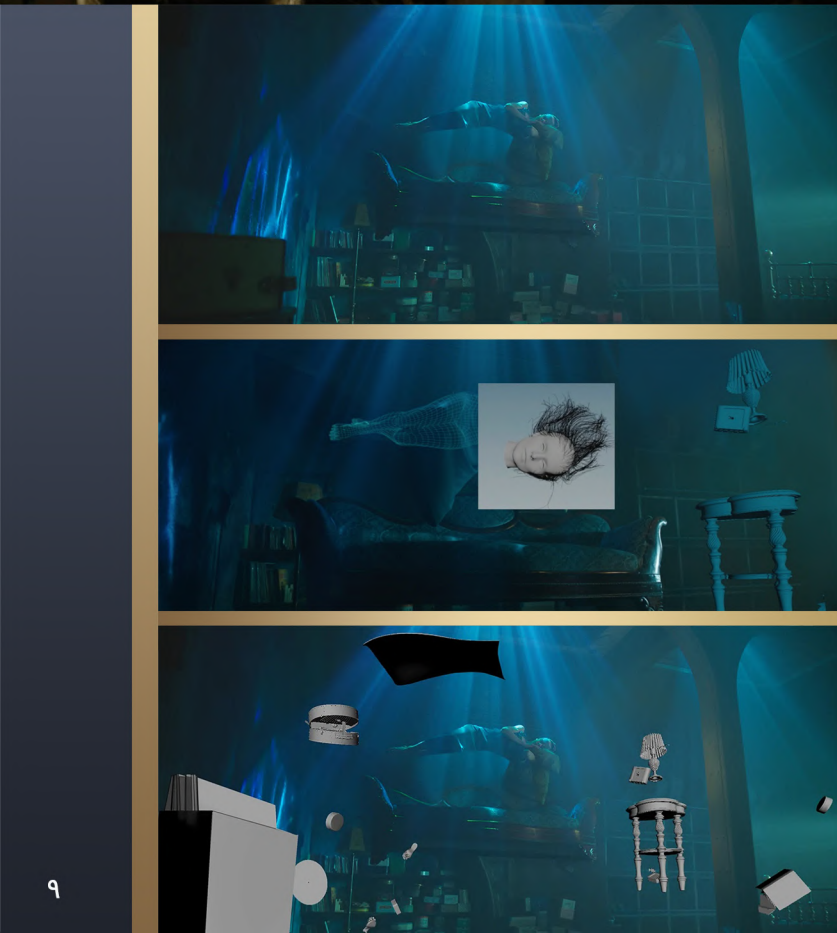
دل تورو به خاطر داستان سرایی بصری اش مشهور است. در "شکل آب"، فیلمنامه او از تصاویر و نمادگرایی برای افزایش عمق روایت بهره می برد. به عنوان مثال، موتیف آب نشان دهنده تحول و آزادی در سراسر فیلم است. از حمام معمولی الیزا تا معاشقه نهایی زیر آب بین او و موجود دوزیست، آب به طور مداوم به عنوان نماد فرار و تغییر وجود دارد. این عنصر بصری قوی نه تنها به عمق روایت می افزاید، بلکه از موانع زبانی نیز فراتر می رود و کاملاً با تم های ارتباطی و درک فیلم هماهنگ است.

در فیلم شکل آب در هر صحنه ای که موجود دوزیست حضور دارد، روی شکل و جزئیات صورت و بدن او، چشم و نوع پلک زدن، و ژست های عاطفی او کار شده است. زمانی که او زیر آب هست وارد مخزن کاملاً دیجیتال شده و حرکات او به طور کامل مدل سازی شده است. تمام سر این موجود به صورت دیجیتال مدل سازی شده و فک و آبشش ها با جزئیات کامل کار شده است.

در صحنه قرار گرفتن خانه در زیر آب از روش خشک در مرطوب استفاده شده به طوری که هیچ آبی در مخزن وجود ندارد و بازیگران و وسایل با سیم شناور شده و با دمیدن باد حرکت می کنند و موی الیزا مدلسازی شده است و سپس آب در پس از تولید در تصاویر قرار گرفته و جزئیات حرکتی در آب و حباب های آب و شکست نور در آب به طور کامل بازسازی شده است. در این صحنه رئالیسم جادویی برای مخاطب به وجود آمده است.

همچنین ساختمان های مدرن برای گسترش فضا و دیدنی تر شدن محیط و بازسازی تورنتو به بالتیمور دوران جنگ سرد، مدلسازی شده اند.

جلوه های بصری به گونه ای طراحی شده که به مخاطب یادآوری کند که فیلم قبل از هر چیز یک افسانه است و در واقعیتی انتخابی رخ می دهد. این روند با اسکن بازیگر داگ جونز در صحنه های مختلف همراه با لباس موجودی دو زیست آغاز شده است. انیمیشن با اسکن های عملکرد صورت او هدایت شده و با افکت های نهایی، مانند نورهای روی بدن یا رطوبت اضافی، تقویت می شود که منجر به ترکیبی از جلوه های کاربردی و دیجیتالی شده است.

یکی از چالش بر انگیز ترین پلان های این فیلم هنگامی است که الیزا و گیلز موجود را از تاسیسات خارج می کنند و او را در وان حمام اپارتمان الیزا قرار می دهند، او در ابتدا فراموش می کند که نمک را به آب اضافه کند و موجود شروع به خفه شدن می کند. در آن لحظه بعد از اینکه او نمک را در وان قرار می دهد و او شروع به تنفس یا استنشاق آب از طریق آبشش های خود می کند، این یک موجود کاملاً دیجیتالی در آب است. داگ توانایی استنشاق آب از طریق آبشش هایش را ندارد و در نهایت بالای نیم تنه او و ناحیه آبشش و سر به صورت دیجیتالی جایگزین شده است و یک رندر آب نسبتاً پیچیده که شبیه سازی آب مکیده شده به آبشش هایش بوده، انجام شده و آب از طریق آبشش ها به حرکت در آمده است. این یک لحظه نادر دیجیتالی بوده است.

در ویژوال افکت این فیلم برای شبیه سازی آب، کامپوزیت پلان ها و ... از نرم افزارهایی «هودینی»، «مایا»، «نوک» استفاده شده است. مدلینگ فضا ها در مایا صورت گرفته و شبیه سازی سیالات و حرکات آنها در هودینی بازسازی شده و نورپردازی و رندر نهایی در نوک انجام گرفته است.

پالت رنگ:

«شکل آب» در ابتدا به عنوان یک فیلم سیاه و سفید در نظر گرفته شده است با این حال، هنگامی که کارگردان تست های رنگ آن را میبیند نظر خود را تغییر می دهد. پالت رنگ انتخاب شده برای فیلم رنگ سبز، آبی فیروزه ای، آبی تیره و قرمز است. سبزه ها و آبی ها برای تداعی آب و قرمزها برای زندگی، عشق، و مرگ انتخاب شده اند.

MOVIE PALETTE COPYRIGHT PROTECTION

- “The Shape of Water” Production Designer Paul Austerberry | MONTECRISTO (montecristomagazine.com)
- Strong color palette brings a long-held vision of ‘Shape of Water’ to life (latimes.com)
- Oscars ٢٠١٨ Best Picture winner: Set Design of The Shape of Water | Architectural Digest India
- Strong color palette brings a long-held vision of 'Shape of Water' to life - Los Angeles Times (latimes.com)
- Architect Wins Oscar for Production Design on "The Shape of Water" - Core٧٧
- Oscars ٢٠١٨ Best Picture winner: On the sets of ‘The Shape of Water’ (architecturaldigest.in)
- How ‘The Shape of Water’ became the movie of the moment (https_macleans.ca)
- Guillermo del Toro on the deeper meaning in ‘The Shape of Water’ (thenationalnews.com)
- Oscar-Winning Production Designer Paul Austerberry on The Shape of Water - Studio Daily
- Guillermo del Toro's The Shape of Water: Creating a Fairy Tale for Troubled Times | Concept Art World
- Inside Guillermo del Toro’s ‘The Shape of Water’ Production Design – IndieWire
- THE SHAPE OF WATER: The Art of del Toro | Society of Camera Operators

