

واحد کاریست و دوم

پروژه های تدوین فیلم

در بخش های گذشته را با نرم افزار premiere Pro و قابلیت های آن در تدوین فیلم آشنا شدید در این قسمت می خواهیم با به کار بستن آموخته ها و تکنیک هایی که در هنگام کار با نرم افزار مورد استفاده قرار دادید شما را با نحوه تهیه و تولید پروژه های مختلف آشنا کنیم. بدین لحاظ می توانید پروژه های مختلف زیر را به عنوان پروژه پایانی کتاب کاربر میکس صدا و تصویر تدوین و مونتاژ نمایید:

- معرفی شهر زادگاه خود
- معرفی هنرستانی که در آن تحصیل می کنید
- تیزرهای تلویزیونی
- تبلیغات های تلویزیونی
- میان برنامه ها
- نماهنگ ها
- فتو کلیپ ها
- فیلم مراسم و جشنواره های برگزار شده در هنرستان

ما در ادامه برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان به بررسی و مراحل تدوین یک نماهنگ و کلیپ پرداخته‌ایم که از این پروژه می‌توانید به عنوان یک نمونه کار در مراحل ساخت پروژه‌های مختلف دیگر استفاده نمایید.

۱. ساخت نماهنگ:

کلیپ یا نماهنگ به مجموعه‌ای از تصاویر، فیلم و آهنگ گفته می‌شود که با نظم، ترتیب و هدف خاصی کنار یکدیگر قرار گرفته و با ضرب آهنگ‌های (tempo) موجود در آن تنظیم شده است. ما در این قسمت نماهنگی با نام "وطن" را تدوین کرده‌ایم که ابتدا شما را با مراحل ساخت و تولید آن آشنا می‌نماییم. سپس از شما می‌خواهیم یک بار دیگر با محتوایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد عیناً مانند نماهنگ ساخته شده را تدوین نمایید.

- ✓ به طور کلی در ساخت یک نماهنگ لازم است اصول کلی زیر رعایت گردد:
- ✓ انتخاب آهنگ مناسب جهت ساخت نماهنگ (به طور معمول آهنگ‌هایی که از ضرب آهنگ بیشتر، مفاهیم شعری مناسب تر بر خوردارند برای ساخت کلیپ بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند).
- ✓ انتخاب تصاویر و فیلم‌های مرتبط با موضوع و مفهوم آهنگ انتخاب شده
- ✓ تنظیم ریتم حرکتی عناصر موجود در کلیپ با ریتم آهنگ (به طور معمول در ریتم آهنگی تند عناصر موجود در نماهنگ نیز از یک ریتم سرعتی تند تبعیت می‌کند و برعکس)
- ✓ تنظیم تصاویر، فیلم‌ها و سایر عناصر موجود در یک نماهنگ با ضرب آهنگ‌های (tempo) موجود در کلیپ

مرحله اول: (مرحله پیش تولید)

برای ساخت یک نماهنگ گام اول تهیه و جمع‌آوری تصاویر، فیلم‌ها و سایر عناصر مورد نیاز برای ساخت نماهنگ می‌باشد که برای این منظور می‌توانید پس از جداسازی متن و گفتار از آهنگ مورد نظر بر اساس یک سناریو مشابه سناریوی زیر لیست تصاویر و فیلم‌های مورد نیاز خود را تهیه نمایید. ما به دلیل اینکه در این بخش نماهنگی را با نام "وطن" به عنوان نمونه آماده سازی کرده‌ایم بخشی از سناریوی تدوین آنرا برای استفاده شما عزیزان قرار داده‌ایم که در زیر آنرا مشاهده می‌کنید:

سازوبی تدوین نماهنگ (مرحله پیش تولید) عنوان نماهنگ: وطن							
فیلیم	تصویر	ریتیم	موزیک	گفتار	زمان	بخش	ردیف
اماکن تاریخی ایران	تیزاز - نقشه ایران اماکن تاریخی ایران	آهسته	دارد	بدون گفتار	00:00:00:00 00:00:31:24	شروع start	1
دریا - کویر - باران	مادر - مادر بزرگ - پدر بزرگ - نیاکان - پرچم ایران - قرآن - شهید - زمنده - جبهه و جنگ	آهسته	دارد	وطن یعنی همه آب و همه خاک - وطن یعنی همه عشق و همه پاک به گاه شبیر خواری گاهواره - به دور درد پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان - به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطن یعنی هویت اصل ریشه - سر آغاز و سر انجام و همیشه	00:00:31:24 00:01:13:10	بخش اول Section 1	2
اماکن تاریخی ایران	تصویر اماکن تاریخی مشهور به عنوان معرف و شناسنامه ایران	تند	دارد	ننارد (صرب آهنگ)	00:01:13:10 00:01:27:12	بخش دوم Section 2	3
دریا - خلیج فارس	رود ارس - زاینده رود - اروند - کارون - هموطن ترک - هموطن پارس - خلیج فارس	آهسته	دارد	بستنج و صخره و دریا و هامون - ارس زاینده رود اروند کارون وطن یعنی سرای ترک تا پارس - وطن یعنی خلیج تا ابد فارس	00:01:27:12 00:01:51:28	بخش سوم Section 3	4
.
.
.

مرحله دوم: (مرحله تولید)

پس از اینکه تصاویر مورد نیاز در کلیپ بر اساس متن یا گفتار جمع آوری شد نوبت آن است که در نرم‌افزارهایی مانند فتوشاپ عملیات روتوش و بازسازی تصاویر به لحاظ تطبیق اندازه با پروژه تدوین، نورپردازی، تصحیح رنگ، حذف بخش‌های اضافی، اضافه کردن بخش مورد نظر، ترکیب و تلفیق تصاویر و ... مورد ویرایش قرار گیرد. البته در کلیپ‌هایی که اساس کار آنها بیشتر بر پایه فیلم می‌باشد در این مرحله عملیات فیلمبرداری بر اساس سناریوی مشخصی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در کلیپ "وطن" چون اساس کار تصویری می‌باشد بسیاری از تصاویر اندازه آنها با اندازه پروژه تدوین تطبیق داده شده، زمینه‌ها و بخش‌های اضافی آنها حذف شده، رنگ بسیاری از آنها تصحیح شده و در بخش‌هایی که نیاز بوده است رنگ کروماکی یا کانال آلفا اضافه شده است. نمونه تصاویری که به آنها کانال آلفا اضافه شده تصاویری هستند که در شروع کلیپ قبل از گفتار خواننده به نمایش در می‌آیند.

مرحله سوم: (مرحله پس از تولید)

در این مرحله که مرحله پایانی ساخت کلیپ به حساب آید تصاویر روتوش شده یا نماهای فیلمبرداری شده و یا ترکیبی از این دو مجموعه با نظم و ترتیب مشخصی بر اساس گفتار در خط تدوین چیده می‌شوند اما از آنجائیکه در ساخت یک نماهنگ ضرب آهنگ‌ها (tempo) و نحوه عبور از یک صحنه به صحنه دیگر بر اساس ریتم آهنگ و مفاهیم گفتاری تنظیم می‌گردد شما می‌توانید برای تنظیم ضرب آهنگ‌ها از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی از جمله استفاده از opacity، motion، video effects، transition و ... استفاده نمایید. بدیهی است استفاده از موارد ذکر شده، نوع آنها و تنظیمات ویژه مربوط به هریک از آنها به تسلط شما عزیزان به هریک از موارد فوق و تاثیر گذاری آنها در هنگام تطبیق تصاویر و صحنه‌ها با آهنگ و ضرب آهنگ‌ها و از همه مهمتر قدرت تفکر و خلاقیت در ساخت یک نماهنگ بستگی دارد.

برای اینکه پروژه شما از همان ابتدا از نظم و انسجام خاصی برخوردار باشد ابتدا یک پوشه اصلی به نام project_clip بر روی دیسک سخت سیستم خود ایجاد کنید سپس در داخل این پوشه اصلی، شاخه‌های sound، images، Video را ایجاد نمایید. حال تمامی تصاویر آماده شده برای ساخت کلیپ را به پوشه images کپی نمایید. به همین ترتیب فیلم‌های مورد نظر را به پوشه Video و آهنگ یا موزیک کلیپ را نیز به پوشه sound کپی نمایید. سپس یک پروژه dv Pal با نرخ نمونه برداری صدای ۴۸ کیلوهرتز در پوشه project_clip ذخیره کنید. حال در محیط برنامه و در پنجره project_clip نرم‌افزار premiere پوشه‌های Video، sound و images را با محتویاتشان Import نمایید عملیات تدوین را آغاز نمایید.

ما برای راهنمایی و آشنایی شما عزیزان با تکنیک‌های تنظیم ضرب آهنگ و ساخت کلیپ در این بخش یک فیلمنامه تدوین که بر اساس مراحل پس از تولید تهیه شده است را بر اساس کلیپ "وطن" آماده سازی کرده‌ایم که در زیر آن را مشاهده می‌کنید:

سناریوی تدوین نماهنگ (مرحله پس از تولید) عنوان نماهنگ : وطن

ردیف	بخش	زمان	گفتار	موزیک	چلوه‌ها و تکنیک‌ها	توضیحات
1	شروع start	00:00:00:00 00:00:31:24	بدون گفتار	دارد	Motion Opacity dissolve Basic 3d	افکت basic 3d چلوه‌ای است که توسط آن می‌توان به عنصر مورد نظر جرخش 3 بعدی داد
2	بخش اول Section 1	00:00:31:24 00:01:13:10	وطن یعنی همه آب و همه خاک - وطن یعنی همه عشق و همه پاک به گاه شیر خواری گاهواره - به دور درد پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان - به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطن یعنی هویت اصل ریشه - سر آغاز و سر انجام و همیشه	دارد	Motion Opacity dissolve Basic 3d Wave Lens flare	نوار متحرکی که در کادر قرار داده شده است با استفاده از title designer نرم‌افزار ساخته شده است
3	بخش دوم Section2	00:01:13:10 00:01:27:12	ندارد (ضرب آهنگ)	دارد	Holly wood fx/video and film photoshop Reverse speed	
4	بخش سوم Section3	00:01:27:12 00:01:51:28	سبزه و صخره و دریا و هامون - آرس زاینده رود آروند کارون وطن یعنی سرای ترک تا پارس - وطن یعنی خلیج تا ابد فارس	دارد	Holly wood fx/multi video effects/x files 5 Basic 3d Lens flare	
5	بخش چهارم Section4	00:01:51:28 00:02:16:02	وطن یعنی دو دست از جان کشیدن - به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین - به خون گرم در گرمابه فین	دارد	Cross zoom Motion Basic 3d Opacity	
6	بخش پنجم Section5	00:02:16:02 00:03:06:03	وطن یعنی آذان عشق گفتن - وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت - وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا - تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه ابد و چه ویران - وطن یعنی همین جا یعنی ایران	دارد	Motion Cross dissolve Lens flare Opacity Alpha glow Edge feather Rgb difference key	
7	بخش ششم Section6	00:03:06:03 00:03:49:10	وطن یعنی رهای ز آتش و خون - خروش کوه و خشم فریدون وطن یعنی زبان حال سیمرخ - حدیث جان زال و زال سیمرخ سپاه جان به خوزستان کشیدن - شهادت را به جان آزان خریدن نماز خون به خونین شهر خواندن - مهاجر را ز خرمشهر راندن	دارد	Motion Cross stretch Opacity Cross dissolve Wave warp	
8	بخش ششم Section7	00:03:49:10 00:04:50:11	وطن یعنی آذان عشق گفتن - وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت - وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا - تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه ابد و چه ویران - وطن یعنی همین جا یعنی ایران	دارد	Motion Cross dissolve Lens flare Opacity Alpha glow Edge feather Rgb difference key	

آزمون پایانی:

Snagit

۱. با کدامیک از حالت‌های Capture نرم افزار Snagit می‌توان یک متن را به عکس تبدیل کرد؟
الف) Image Capture (ب) Text Capture
ج) Video Capture (د) Web Capture
۲. با کدامیک از فیلترهای زیر می‌توان تصاویر موردنظر را سیاه و سفید نمود؟
الف) invert color (ب) grayscale
ج) monochrome (د) ب و ج
۳. کدامیک از گزینه‌های لیست بازشوی Effects در صورتی که طول خط ورودی زیاد باشد، آن را به سطر بعد انتقال می‌دهد؟
الف) Set Font (ب) Annotation
ج) Word Wrap (د) Layout
۴. بخش Options در حالت Video شامل چه گزینه‌هایی است؟
الف) Include Cursor (ب) Preview Window
ج) Record Audio (د) هر سه مورد

Audition

۵. کدام یک از قالب‌های صدای زیر از قالب‌های صوت دیجیتالیز شده با فشردگی زیاد و از خانواده Mpeg است؛ به طوری که در نحوه‌ی ذخیره سازی اطلاعات آن از تکنولوژی فشرده سازی صدا استفاده شده است؟
الف) Wma (ب) Wav
ج) Mp3 (د) Midi
۶. با کدامیک از دستورات زیر می‌توان صداهای موجود در شیارها را در قالب یک صدا با یکدیگر ترکیب کرد؟
الف) Audio mixdown (ج) Extract Audio From Video
ب) Extract Audio From CD (د) save as
۷. در Scrubbing با پایین نگه داشتن کدامیک از کلیدهای زیر در هنگام درگ کردن می‌توان دقیقاً نقطه‌ای را که خط زمان در آن قسمت قرار دارد، پخش کرد؟
الف) Shift (ب) Alt
ج) Spacebar (د) Ctrl
۸. با کدامیک از گزینه‌های زیر می‌توان سکوت ابتدا و انتهای فایل را حذف کرد؟
الف) Find phrases and mark (ب) Find beats and mark
ج) Trim digital silence (د) Auto-mark setting
۹. با کدامیک از دستورات زیر می‌توان به محدوده انتخاب شده فایل صوتی سکوت اعمال کرد؟
الف) Silence (ب) Tone
ج) Noise (د) amplitude-

۱۰. با کدام یک از گروه‌های جلوه‌ای زیر می‌توان میزان نویز موجود در صدا را کاهش داد؟
الف - Modulation ب - Stereo Imagery ج - Restoration د - Reverb
۱۱. با کدام یک از کنترل‌های شیار، امکان تنظیم ارسال‌ها و خروجی‌های یک شیار وجود دارد؟
الف - Fx ب - Input/output ج - Sends د - EQ
۱۲. کدام یک از فرمت‌های فایلی زیر در Audition قابل ویرایش نیست؟
الف - Avi ب - Wmv ج - Mpg د - Mov
۱۳. Premiere pro cs 3.0 ----- ۶۱
۱۴. در تلویزیون‌های و مانیتورهای دیجیتال از چه نسبت تصویری استفاده می‌کنند؟
الف) ۱۶:۹ ب) ۴:۳ ج) ۵:۴ د) ۱۰:۹
۱۵. در کدام بخش پنجره‌ی Preferences می‌توان محل ذخیره فایل‌های موقت را بر روی دیسک سخت سیستم تعیین کرد؟
الف) user Interface ب) User Interface Brightness
۱۶. Auto Save (ج) Scratch Disk (د)
۱۷. برای ساختن یک نسخه جدید از پروژه مورد نظر و سپس انجام عملیات روی نسخه قبلی، می‌توان از دستور استفاده کرد.
۱۸. Save (الف) Save As (ب) Save A Copy (ج) duplicate (د)
۱۹. کدام جلوه‌ی ویژه ویدیویی است که به کلیپ، حالت کروی شکل برجسته اعمال می‌نماید؟
الف) Black & White ب) Distort ج) Spherize د) Bend
۲۰. برای ایجاد slide show از پایین پنجره‌ی project روی کدام دکمه کلیک می‌کنیم؟
الف) bin ب) slide ج) new item د) Automate to sequence
۲۱. کدام فرمان کلیپ آماده شده‌ای ایجاد می‌کند که قبل از شروع فیلم با نمایش شمارش معکوس اعداد در ابتدای یک پروژه قرار می‌گیرد.
الف) Black Video ب) Bars And Tone
۲۲. Color Matte (ج) Universal Counting Leader (د)
۲۳. کدام یک از گزینه‌های زیر به معنی انتخاب عنوان متحرک عمودی است؟
الف) Default Still ب) Default Roll
۲۴. Default Crawl (ج) Default vertical (د)
۲۵. فرمت برای انواع نمایشگرهای HD و تلفن‌های موبایل تصویری طراحی شده است.
الف) Mpeg-1 ب) Mpeg-2 ج) H.264 د) VCD

تمرین:

در لوح فشرده‌ی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با استفاده از محتویات داخل این پوشه، کلیپ موجود در پوشه‌ی Result که در شاخه‌ی Project1 قرار دارد را ایجاد کنید، سپس به پوشه‌ی Project2 رفته، با استفاده از موزیک موجود در داخل این پوشه یک کلیپ جدید تدوین نمایید.

پاسخنامه

فصل ۱					فصل ۲					فصل ۳				
ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۱					۱					۱				
۲					۲					۲				
۳					۳					۳				
۴					۴					۴				
۵					۵					۵				
۶					۶									
۷					۷									
۸					۸									
۹					۹									
فصل ۴					فصل ۵					فصل ۶				
ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۱					۱					۱				
۲					۲					۲				
۳					۳					۳				
۴					۴					۴				
۵					۵					۵				
۶					۶									
۷					۷									
۸					۸									
۹					۹									
فصل ۷					فصل ۸					فصل ۹				
ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۱					۱					۱				
۲					۲					۲				
۳					۳					۳				
۴					۴					۴				
۵					۵					۵				
۶					۶					۶				
۷					۷					۷				
۸					۸					۸				
۹					۹					۹				
۱۰					۱۰					۱۰				
۱۱					۱۱									

فصل ۱۲					فصل ۱۱					فصل ۱۰				
د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف
				۱					۱					۱
				۲					۲					۲
				۳					۳					۳
				۴					۴					۴
				۵					۵					۵
				۶					۶					۶
				۷					۷					۷
				۸					۸					۸
				۹										
فصل ۱۵					فصل ۱۴					فصل ۱۳				
د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف
				۱					۱					۱
				۲					۲					۲
				۳					۳					۳
				۴					۴					۴
				۵					۵					۵
									۶					۶
									۷					
									۸					
									۹					
فصل ۱۸					فصل ۱۷					فصل ۱۶				
د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف
				۱					۱					۱
				۲					۲					۲
				۳					۳					۳
				۴					۴					۴
				۵					۵					

فصل ۲۱					فصل ۲۰					فصل ۱۹				
د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف
				۱					۱					۱
				۲					۲					۲
				۳					۳					۳
				۴					۴					۴
				۵					۵					۵
				۶										
				۷										
				۸										
				۹										
				۱۰										
آزمون پایانی														
					د	ج	ب	الف	ردیف	د	ج	ب	الف	ردیف
									۱۱					۱
									۱۲					۲
									۱۳					۳
									۱۴					۴
									۱۵					۵
									۱۶					۶
									۱۷					۷
									۱۸					۸
									۱۹					۹
				۲۰					۱۰					

فهرست منابع

Adobe premiere pro 2.0 classroom in a book “ Jeff sengstack
Teach your self Adobe premiere pro “ Jeff sengstack
Teach your self digital video and dvd authoring “ Jeff sengstack
Adobe Encore Dvd 2.0 classroom in a book “ Jeff sengstack
Adobe premiere pro Cs 3.0 Ebook
Adobe audition 3.0 help

تالیف : محمد رضا محمدی - غلامرضا مینایی

کتاب نرم افزارهای چند رسانه‌ای

منابع اینترنتی :

<http://www.roshd.ir>