

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 محتویاتی 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:

سارنوی تدوین نماهنگ (مرحله پیش تولید) عنوان نماهنگ: وطن						
ردیف	بخش	زمان	گفتار	موزیک	ریتم آهنگ	فیلم
1	بخش شروع start	00:00:00:00 00:00:31:24	بدون گفتار	دارد	آهسته	تصاویر تیناز - نقشه ایران اماکن تاریخی ایران
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 در پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان - به خون و خاک بسن عهد و پیمان وطن یعنی هویت اصل ریشه - سر آغاز و سر انجام و همیشه	دارد	آهسته	مادر - مادر بزرگ - پدر بزرگ - نیاکان - پرچم ایران - قرآن - شهید - زرمند - جبهه و جنگ
3	بخش دوم Section2	00:01:13:10 00:01:27:12	ناراد (ضرب آهنگ)	دارد	تند	تصاویر اماکن تاریخی مشهور به عنوان معرف و شناسنامه ایران
4	بخش سوم Section3	00:01:27:12 00:01:51:28	سبتغ و صخره و دریا وهامون - ارس زاینده رود ارونند کارون وطن یعنی سرای ترک تا پارس - وطن یعنی خلیج تا ابد فارس	دارد	آهسته	رود ارس - زاینده رود - ارونند - کارون - هموطن ترک - هموطن پارس - خلیج فارس
.
.
.

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 هر یک از آنها به تسلط شما عزیزان به هر یک 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 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:

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

توضیحات	چلوه‌ها و تکیک‌ها	موزیک	گفتار	زمان	بخش	ردیف
توضیحات			گفتار			
افکت basic 3d چلوه‌ای است که توسط آن می‌توان به عنصر مورد نظر جرجش 3 بندی داد	Motion Opacity dissolve Basic 3d	دارد	بدون گفتار	00:00:00:00 00:00:31:24	بخش شروع start	1
نوار متحرکی که در کادر قرار داده شده است با استفاده از title designer نرم‌افزار premiere ساخته شده است	Motion Opacity dissolve Basic 3d Wave Lens flare	دارد	وطن یعنی همه آب و همه خاک - وطن یعنی همه عشق و همه خاک 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	00:00:31:24 00:01:13:10	بخش اول Section 1	2
	Holly wood fx/video and film photoshop Reverse speed	دارد	نبارد (ضرب آهنگ)	00:01:13:10 00:01:27:12	بخش دوم Section2	3
	Holly wood fx/multi video effects/A files 5 Basic 3d Lens flare	دارد	سبتغ و صخره و دریا وهامون - ارس زاینده رود ارنود کارون وطن یعنی سرای ترک تا پارس - وطن یعنی خلیج تا ابد فارس	00:01:27:12 00:01:51:28	بخش سوم Section3	4
	Cross zoom Motion Basic 3d Opacity	دارد	وطن یعنی نو دست از جان کشیدن - به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین - به خون گرم در گرمابه فین	00:01:51:28 00:02:16:02	بخش چهارم Section4	5
	Motion Cross dissolve Lens flare Opacity Alpha glow Edge feather Rbg difference key	دارد	وطن یعنی آذان عمیق گفتن - وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهادت - 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	00:02:16:02 00:03:06:03	بخش پنجم Section5	6
	Motion Cross stretch Opacity Cross dissolve Wave warp	دارد	وطن یعنی رهای ز آتش و خون - خروش کوه و خشم فریدون وطن یعنی زبان حال سیمرغ - حدیث جان زال و نال سیمرغ سپاه جان به خوزستان کشیدن - شهادت را به جان آزان خریدن نبار خون به خونین شهر خوارتن - مهاجم را ز خرمشهر راندن	00:03:06:03 00:03:49:10	بخش ششم Section6	7
	Motion Cross dissolve Lens flare Opacity Alpha glow Edge feather Rbg difference key	دارد	وطن یعنی آذان عمیق گفتن - وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهادت - 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	00:03:49:10 00:04:50:11	بخش ششم Section7	8

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
ب) Extract Audio From CD
ج) Extract Audio From Video
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 در تلویزیون‌های و مانیتورهای دیجیتال از چه نسبت تصویری استفاده می‌کنند؟
الف) ۱۶:۹ ب) ۴:۳ ج) ۵:۴ د) ۱۰:۹
۱۴. 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
۱۵. برای ساختن یک نسخه جدید از پروژه مورد نظر و سپس انجام عملیات روی نسخه قبلی، می‌توان از دستور استفاده کرد.
الف) Save ب) Save As ج) Save A Copy د) duplicate
۱۶. کدام جلوه‌ی ویژه ویدیویی است که به کلیپ، حالت کروی شکل برجسته اعمال می‌نماید؟
الف) Black & White ب) Distort ج) Spherize د) Bend
۱۷. برای ایجاد slide show از پایین پنجره‌ی project روی کدام دکمه کلیک می‌کنیم؟
الف) bin ب) slide ج) new item د) Automate to sequence
۱۸. 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
۱۹. کدام یک از گزینه‌های زیر به معنی انتخاب عنوان متحرک عمودی است؟
الف) Color Matte ج) Universal Counting Leader
۲۰. 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.

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