

ماجرای رشته‌ها:

سینما

پرسیدین که سینما چطور رشته‌ایه؟
گروه نویسندگان مدرسه ملی فناوری ایران

مدرسه ملی
فناوری ایران

بنیاد توسعه
باشگاه‌های
دانش‌آموزی

چکیده: هدف از ارائه رشته سینما توی دانشگاه تربیت نیروهای متخصصیه که نیازهای مختلف حوزه سینما توی جامعه رو پاسخگو باشن. هنر سینما برای انتقال مفهوم و احساس به مخاطب، ارتباط زیادی با سایر رشته‌های هنری داره و از اونها استفاده می‌کنه.

می‌خوایم از رشته‌ای بگیم که همش فیلمه. خیلیا بهش علاقه دارن. دنبالش می‌کنن. و خیلی پیش میاد که یه نفر توش چهره بشه و همه بشناسنش. ریزه کاری داره. رشته مهمی هست و خب گفتیم که طرفدار هاشم کم نیستن. با ما همراه باشید تا بیشتر از این رشته بشنوید.

اینبار از سینما و سینماگری می‌خوایم صحبت کنیم. کلاً بحث این رشته چیه؟

هدف از ارائه رشته سینما توی دانشگاه تربیت نیروهای متخصصیه که نیازهای مختلف حوزه سینما توی جامعه رو پاسخگو باشن. هنر سینما برای انتقال مفهوم و احساس به مخاطب، ارتباط زیادی با سایر رشته‌های هنری داره و از اونها استفاده می‌کنه. بنابراین افراد فعال توی این عرصه و دانشجوها باید علاقه و پشتکار زیادی توی یادگرفتن زمینه‌های مختلفی مثل علوم انسانی، علوم ارتباطات، تاریخ، ادبیات و باقی رشته‌های هنری داشته باشن.

سینما و سینماگری از کجا شروع شد؟

کلمه سینما از زبان یونانی گرفته شده که معنیش جنبش هست. برادران لومیر که دو تا برادر فرانسوی بودن، اولین مخترع دوربین فیلمبرداری به اسم سینماتوگراف بودن که اسم سینما هم از همین گرفته شده. اولین فیلم تصویر متحرک توی سال ۱۸۹۵ به اسم (کارگردان در حال خروج از کارخانه لومیر) توسط اونها ساخته شد و اولین نمایش عمومی این فیلم ۲۸ دسامبر ۱۸۹۵ در پاریس برگزار شد.

به سینما می‌گن هنر هفتم و سینما هنریه که با ضبط تصویر و ترکیب اون با صدا مفهوم خاصی رو به مخاطب منتقل می‌کنه.

رشد و تکامل سینما بعد از پیدایش اون، به شکل پیوسته و پیاپی ادامه پیدا کرد. با عبور از دوران اولین فیلم‌های بی‌صدا و سیاه‌سفید، به‌مرور تکنولوژی‌های جدیدی مثل صدا، رنگ و جلوه‌های ویژه توی فیلمبرداری مورد استفاده قرار گرفتن. این پیشرفت‌ها در سینما منجر به ارائه تجربه‌های جدید و هیجان‌انگیز برای بیننده‌ها شد. همچنین، توی این فرآیند، تکنیک‌های ساخت فیلم هم بهبود پیدا کردن و مفاهیم هنری جدیدی در سینما مطرح شد. به طور کلی، رشد و تکامل سینما

شاهد پیشرفت‌های چشمگیری توی زمینه‌های فنی، هنری و تکنولوژی بوده. که منجر به ایجاد تجربه‌های جدید و نوآورانه برای بیننده‌ها شده.

اجزای ساختن یک فیلم چه چیزاییه؟

یک فیلم توی سینما اجزا مختلفی داره. مثلاً نویسندگی فیلم نامه، کارگردانی، بازیگر، صدابردار، فیلم بردار و ...

مثلاً کار نویسندگی فیلم نامه یا صدا برداری چیه؟

نویسندگی فیلمنامه یکی از جنبه‌های مهم و حیاتی توی فرآیند ساخت یک فیلمه. فیلمنامه، داستان و ساختار اصلی فیلم رو شکل می‌ده و به عنوان راهنمایی برای تیم ساخت فیلم عمل می‌کنه. توی نویسندگی فیلمنامه، نویسنده باید توانایی بیان داستان رو داشته باشه و با استفاده از زبان سینما، صحنه‌های قابل تصور و جذابیت‌های درونی و خارجی شخصیت‌ها رو به تصویر بکشه. توی فرآیند نویسندگی فیلمنامه، نویسنده باید داستان اصلی رو با توجه به ساختار درست و هیجان‌انگیز، توسعه بده. باید شخصیت‌ها را بازیابی بکنه و اون هارو به صورت زنده و واقعی به تصویر بکشه.

یا مثلاً صدا برداری. ببینید، موسیقی و صدا دو تا عنصر حیاتی و جذاب توی فرآیند ساخت فیلم و هر اثر صوتی هستن. موسیقی و صدا با ایجاد جو، تأثیرات احساسی و ایجاد تجربه‌های صوتی، تاثیر خیلی زیادی روی تماشاگر داره. موسیقی با انتخاب صحنه‌های مناسب و ترکیب صداها با تصاویر، می‌تونه اثر بصری را تکمیل کنه.

وقتی از سینما حرف می‌زنیم یه چیزی به اسم ژانر خیلی مطرح می‌شه توی ذهن. ژانر یک نوع دسته بندی توی سینماست. ما ژانرهای مختلفی داریم. درام، کشن، کمدی و ...

مثلاً ژانر درام چیه؟ ژانر کمدی یکی از محبوب‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین ژانرهای سینما و تلویزیونه. فیلم‌ها و سریال‌های کمدی با استفاده از طنز، شوخ‌طبعی و موقعیت‌های خنده‌دار، تجربه‌های شاد و خنده دار رو ایجاد می‌کنن. توی ژانر کمدی، داستان‌ها و شخصیت‌ها به صورت طنزآمیز با هم ترکیب شدن. این ژانر کارش ارائه موقعیت‌های خنده‌دار و دیدنی، به تماشاگراست. حتی مسائل جدی و مهم و انتقادی رو می‌تونید توی این ژانر ببینید.

سینما بجز اینکه بشینیم و فیلم ببینیم، چه تاثیر دیگه‌ای می‌تونه توی جامعه داشته باشه؟

یکی از تأثیرات سینما بر فرهنگ جوامع، الهام‌بخشی و مثلاً تأثیرگذاری توی مسائل اجتماعی و سیاسیه. فیلم‌ها می‌تونن قدرت تجسم مفاهیمی مثل عدالت، مساوات و اونها می‌تونن نقش مهمی رو توی تحول و تغییر نگرش‌های جامعه و آگاهی افراد درباره این موضوعات داشته باشن.

همچنین، سینما می‌تونه از طریق شرح دادن داستان‌ها و تجسم تجربه‌های انسانی، تفکرات و ارزش‌ها رو ترویج کنه. فیلم‌ها می‌تونن به تقویت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کمک کنن. علاوه بر این، سینما به عنوان یک وسیله ارتباطی قوی، می‌تونه ظواهر و فرهنگ یک جامعه رو به بقیه نشون بده. فیلم‌ها می‌تونن از طریق نمایش زندگی و روزمره جوامع مختلف، تنوع فرهنگی و اجتماعی رو معرفی کنن.

کار سینما چه سختی‌ها و دست اندازایی داره؟

تحصیل توی رشته سینما می‌تونه چالش‌برانگیز باشه، و همچنین خیلی لذت‌بخش. مثلاً رقابت زیادی که توی این رشته هست کار رو سخت می‌کنه. رشته سینما یکی از محبوب‌ترین رشته‌های تحصیلی توی جهان، بنابراین رقابت برای ورود به دانشگاه‌های خوب هم خیلی زیاده. یا ساعات کاری

طولانی. دانشجویان رشته سینما اغلب مجبورن ساعت‌های طولانی کار کنن، به خصوص اگه بخوان توی پروژه‌های خارج از دانشگاه شرکت داشته باشن. چالش دیگه ی این رشته هزینه‌های بالای تحصیله. به خصوص اگه مجبور باشید شهریه دانشگاه رو پرداخت کنید. و در آخر هم عدم قطعیت شغلی. با وجود این چالش‌ها، تحصیل توی این رشته می‌تونه تجربه خیلی ارزشمندی باشه. اگه تصمیم دارین تحصیل توی رشته سینما رو انتخاب کنین، باید مطمئن شید که برای چالش‌هاش آماده اید.

برای موفق بودن توی این حرفه چه نکاتی باید حتماً مورد نظر باشه؟

یکیش زیاد مطالعه کردنه. برای تحصیل توی این رشته واقعاً باید اهل مطالعه و خوندن باشید و سواد علمی خودتونو درمورد فیلم سازی به روز نگه دارید. نکته مهم دیگه خلاقیته. فیلم سازی یک هنر خلاقانه ست. شما باید ایده‌های نو داشته باشید. و از همه مهم‌تر متعهد بودن. ببینید فیلم‌سازی یک کار وقت‌گیره، بنابراین باید متعهد باشید و منظم.

چه فرصت‌های شغلی برای این هنر وجود داره؟

صنعت فیلم‌سازی یک صنعت بزرگ و متنوعه که فرصت‌های شغلی زیادی رو برای افراد با استعداد و علاقه‌مند فراهم می‌کنه. مثلاً کارگردانی. کارگردان مسئول خلق یک فیلمه. اونها بازیگران، تیم تولید و مکان فیلمبرداری رو انتخاب می‌کنن و همچنین مسئول هدایت فیلمبرداری و تدوین فیلم هستن. یا فیلم نامه نویسی که درباره ش صحبت کردیم. یا تهیه‌کنندگی که کارش تولید فیلمه. اونها مسئول تامین بودجه فیلم، استخدام تیم تولید و هدایت مراحل تولید فیلم هستن. کار دیگه ای که توی حوزه سینما هست، طراح صحنه س. طراح صحنه مسئول طراحی صحنه فیلمه. انتخاب دکور، لباس و لوازم صحنه و در کل ایجاد یک محیطی که داستان فیلم رو به خوبی منتقل کنه. یا مدیر هنری. مدیر هنری مسئول طراحی و ایجاد دنیای فیلمه. یعنی چی؟ اونها مسئول انتخاب رنگ، نور و دکور صحنه هستن و همچنین مسئول ایجاد محیطی هستن که داستان فیلم رو به خوبی منتقل کنه. اینا فقط بعضی از فرصت‌های شغلی توی این حوزه ست که یک فارغ‌التحصیل رشته سینما توشون مشغول بشه.

بچه‌ها چطور می‌تونن وارد این رشته بشن؟

شما باید از کنکور هنر شروع کنید که بتونید توی دانشگاه این رشته رو بخونید. برای شرکت توی کنکور هنر یکی از مسیرها اینه که دیپلم هنر بگیرید و توی کنکور هنر شرکت کنید. اما این رشته فقط

توی بعضی از هنرستان‌ها ارائه می‌شه و شرایط ورودی هنرستان‌های مختلف هم برای پذیرش هنرآموز متفاوته. دانش‌آموزانی که تمایل دارن از دبیرستان توی رشته سینما درس بخونن باید وارد هنرستان یا فنی و حرفه‌ای شن و توی شاخه هنر دیپلم بگیرن. دانش‌آموزا بعد از پایان هنرستان و بدون نیاز به پیش‌دانشگاهی می‌تونن توی کنکور هنر شرکت کنن و وارد کاردانی پیوسته (فوق دیپلم) سینما شن.

خیلی از دانشگاه‌ها توی همه جای جهان رشته سینما رو ارائه می‌دن. دوره‌های تحصیلی رشته سینما معمولاً شامل درس‌های مختلفی توی زمینه‌های فیلم‌سازی، مثل تاریخ سینما، نظریه فیلم، فیلم‌نامه‌نویسی، کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین و صداگذاری می‌شون.