



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة دىالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

التكوين السينمائي الجيد

هناك قواعد أساسية

1- الأهيته

يجب أن يحتوى الكادر دائماً على شيء هام ومؤثر في القصة أنه من الضروري أن يكون هناك جديد على الأقل في كل لقطة جديدة
هناك بعض المخرجين الذين يحافظون على الحركة، أو الفعل الدرامي مستمر داخل الكادر.

2- التوتر :

يجب أن يبعث **التكوين** على نوع من التوتر ويحدث ذلك التوتريحين لا يُسمح لعين المتفرج بالاستقرار على عنصر واحد ، حيث تدفع العين باستمرار للانتقال بين العناصر المتباينة، أو المتنافسة. ومن خلال هذا التوتريته توصيل المستوى الثاني من القصة للمتفرج

3-العنصر الجمالي :

على الرغم من ضرورة أن تبعث طريقة **التكوين** التوتري في نفس المتفرج ، إلا أنه يجب أن يكون أيضاً مرضياً من الناحية الجمالية .

4-البساطة :

من الضروري أن يكون **التكوين** بسيطاً . فالتكوين المعقد والمربك يبعث تأثيراً محيراً ، ومربكاً في عقل المتفرج . ولا يعنى هذا بالطبع أن يكون **التكوين** سطحياً

العناصر المرئية للتكوين

أولاً -الأجسام

هو الجسم الخارجى لأي عنصر من عناصر **التكوين** له ملامح محددة . ويشمل ذلك ، إما الموضوع الذى يتم تصويره ، أو أية أشياء في مقدمة ، أو في خلفية الكادر . وحين تكون تلك الأجسام قريبة من بعضها البعض ، عندها يمكن التعامل معها على أنها جسماً واحداً ، على شرط أن لا يخل ذلك بالشكل الجمالى . ويمكن تنظيم تلك الأجسام داخل الكادر ، لخلق عناصر تكوينية أخرى كالخطوط والأشكال والأنماط .

1-الخطوط : الخط هو عنصر تكويني على شكل طويل وضيق . ويمكن أن يشتمل على شكلاً واحداً ، أو على عدة أشكال في صف واحد ، تماماً مثلما تظهر أسلاك التليفون على طول الطريق

استخدامات الخطوط في التكوين

1- لتأثيرها الجمالي .

2- لتوجيه اهتمام المتفرج للموضوع الأساسي الذى يتم تصويره .



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

3- للتأكيد على أهمية وحساسية المشهد أو الشخصية.

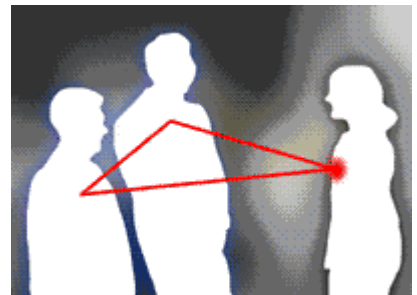
أنواع الخطوط .

- أ- الخطوط المستقيمة وتعطي إحساساً بالقوة والرجولة :
- ب- الخطوط المنحنية وتعطي إحساساً بالرثة والانوثة
- ج- الخطوط الرأسية وتعطي إحساساً بالقوة
- ح- الخطوط الأفقية وتعطي إحساساً بالهدوء والسلام
- خ- الخطوط المائلة وتعطي إحساساً بالديناميكية والطاقة
- د- الخطوط المتوازية



الخطوط المتوازية التي تندمج في نهايتها ، تعطي إحساساً بالعمق
2- الأشكال :

تتكون الأشكال من خلال تنظيم العناصر المكونة للصورة ، في أشكال هندسية كدائرة أو مستطيل . ويعتبر المثلث هو أكثر الأشكال تأثيراً ، ويعطي إحساساً بالاستقرار. وبما أن رأس المثلث تكون أكثر وضوحاً وقوة ، لذلك يمكن وضع الشخصية التي يراد تركيز الانتباه عليها في تلك النقطة ، لظهور قوتها وسلطتها



رأس المثلث



3- الأنماط :

ويكون ذلك من خلال تكرار عناصر معينة في الصورة كالأجسام والخطوط والأشكال . فمثلا درجات السلم لمتزل ما تكون شكلا معينا ، وذلك من خلال تكرار خطوطها حتى تشعر أنها يمكن ان تمألا الكادر. أو مثل شبابيك متزل ما ، في مبنى كبير ، يمكن من خلاله تكوين شكل معين ، بتكرار الأشكال المستطيلة لشبابيك المبنى ككل



الأنماط المتكررة

ثانيا- الكتلة:

الكتلة هي الوزن المرئي لشكل أو مساحة ما في الكادر. وعلى عكس الوزن المادي، يعتمد الوزن المرئي على إدراك المتفرج الحسى لها، ويمكن التحكم فيه من خلال

1- المواصفات المادية للموضوع

تظهر الأجسام الأكبر والأطول ، وتلك التي تحمل ألوانا زاهية كأن لها كتلة أكبر، وتجذب عين المتفرج أولا . أما الأجسام الأصغر في الحجم ، والأقصر ، والأعمق في الألوان فتظهر كما لو كانت ذات كتلة أقل ، وتكون أقل جذبا للعين . فمثلا لو أن هناك سيارتان من نفس الحجم واللون ، ستظهران وكأهما بنفس الكتلة . أما إذا كانت سيارة منهما لونها أحمر زاهي ، والأخرى أخضر غامق ، عندها سوف تحوز السيارة الحمراء على إنتباه المتفرج الأساسي ، وستسيطر على تكوين الصورة لأنها تبدو كما لو أنها ذات ثقل أكبر

2- التصوير

يمكن التحكم أيضا في الكتلة من خلال التصوير، ومكان الموضوع المصور داخل الكادر. فمثلا لو أن هناك شكلين من نفس الحجم واللون، أحدهما أقرب الى الكاميرا، وأعلى داخل الكادر، ومسلط عليه الإضاءة أكثر، سوف يظهر كما لو أن كتلته أكبر، ويعطى إحساسا بسيطرته على الكادر



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

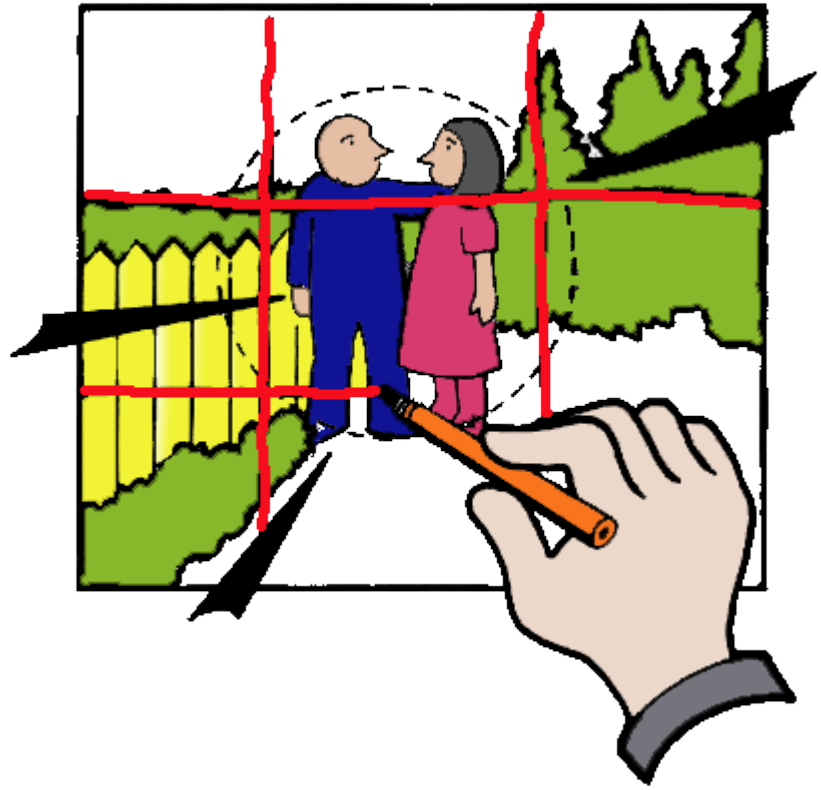
جامعة دىالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

3- صفات الشخصية

تتأثر الكتلة ظاهرياً تبعاً لمواصفات الأشخاص . فالشخصية القوية أو الشجاعة تظهر كما لو أن لها كتلة أكبر . وتستخدم الكتلة لجذب انتباه المتفرج ، وتوجيهه داخل الكادر . فالمتفرج ينتبه أولاً للعناصر ذات الكتلة الأكبر ، ثم ينتقل للعناصر الأخرى . كما تلعب الكثافة أيضاً دورها في توازن الكادر .

ثالثاً - التوازن

يتحقق التوازن من خلال توزيع العناصر المكونة للتكوين بشكل معتدل داخل الكادر . ويعطى التوازن الجيد شعوراً بالجمال ، مستقلاً عن التوتر الناتج عن الموضوع الذى يتم تصويره . ، لذا يعبر المصورون المحترفون عن التوازن الجيد "بالإحساس الصحيح. "



وأسهل طريقة لفهم التوازن المرئى ، هو أن نتخيل شكلين لهما نفس الكتلة ، وأن نضعهم على أبعاد متساوية من مركز الكادر للحصول على التوازن المطلوب . أما إذا كان هناك شكلان لهما كتلتين مختلفتين ، فللحصول على التوازن ، علينا أن نحرك الشكل ذو الكتلة الأثقل ، قريباً من مركز الكادر ، أو أن نحرك الكتلة الأخف قريباً من حافة الكادر . أما لو كان هناك شكلاً واحداً فقط ، فعلىنا أن نضعه في مركز الكادر



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

أنواع التوازن

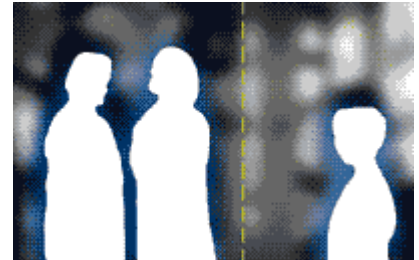
1- التوازن المتماثل :

التوازن بين الأجسام ذات الكتل المتساوية يسمى "بالتوازن المتماثل لأن الأجسام تحتل نفس الموقع على جانبي



2- التوازن الغير متماثل

التوازن بين الأجسام ذات الكتل الغير متساوية يسمى "بالتوازن الغير متماثل. وهذا النوعان هما هو الأكثر استخداما ، لأن العناصر المكونة للصورة عادة ما يكون لها كتل مختلفة . وتكون هذه الطريقة أكثر تشويقاً من التوازن المتماثل.



3- النسبة الذهبية :

من الطرائق المستخدمة لتجنب رقابة التوازنات المتماثلة في **التكوين** ، هو أن يقسم الكادر إلى جزئين غير متساوين ، حيث يمثل الجزء الأصغر ثلث الكادر، والجزء الأكبر يمثل ثلثي الكادر. ويتم وضع الأجسام في هاذين المساحتين بتوازن غير متماثل. ويمكن استخدام تلك الطريقة إما أفقياً أو رأسياً اعتماداً على الموضوع الذي يتم تصويره. ويطلق على هذه الطريقة الوسيلة الذهبية أو قاعدة التثليث لأنها تخلق صورة مرئية أكثر تشويقاً بسبب التوازن غير المتماثل ، بل وتساعد على إظهار العناصر الهادئة أكثر إثارة.



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية



2/3

1/3

ومن التطبيقات الكلاسيكية لقاعدة التثليث هو استخدامها في لقطات الأفق، فالتوازن المتماثل الذي تظهر فيه السماء في النصف الأعلى من الكادر، والأرض في النصف الأسفل، يكون غير مشوقاً، ويظهر الكادر كما لو كان قد قُسم إلى صورتين منفصلتين. ولكن بالاعتماد على النسبة الذهبية، والذي تشغل فيها الأرض ثلث مساحة الكادر، والسماء الثلثين الباقيين أو العكس، عندها يصبح **التكوين** أكثر وضوحاً للمتفرج.



وحيث يوضع الخط الأفقي في الثلث الأعلى من الكادر، تظهر الأرض أطول، مما يعطي إحساساً بالمسافة. وبالعكس حين يكون الخط الأفقي في الثلث الأسفل من الكادر، حيث تملأ السماء مساحة أكبر داخل الكادر، مما يعطي شعوراً بالأتساع. وقد لا يكون الخط الأفقي واضحاً في هذا التكوين، بل أنه يمكن أن يكون مختفياً خلف بعض المباني أو الجبال.



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية



ومن التطبيقات المعروفة لقاعدة التثليث أيضا ، تصوير موضوع وحيد داخل الكادر، فبدلا من وضعه في منتصف التكوين ، يمكن وضعه إما في ثلث يسار او ثلث اليمين الكادر ، على شرط أن يكون هناك شيئا في الثلثين الأخرين من الكادر لعمل التوازن اللازم.

ويمكن ألا يكون ضروريا وضع شيء في ثلثي الكادر الخالي ، وذلك في حالة أن تكون عين الممثل متجهة الى ذلك الجزء من الكادر. ونحصل على التوازن هنا من خلال ما يتخيل المتفرج وجوده خارج الكادر، في اتجاه نظر الممثل .

اهم الخطوات للمحافظة على التوازن

1- يجب وضع كل الأجسام في الاعتبار أثناء عمل التوازن في **التكوين** ، وذلك يشمل الشخصيات والأجسام التي في المقدمة وفي الخلفية

2- يمكن أن تعامل المساحة المضيئة في الكادر كشكل واحد ، اذا كانت تعطى إحساسا بأنها كتلة واحدة .

3- يمكن أن تعامل مجموعة من الأجسام المترابطة كجسم واحد ، لو أن ذلك يعطى "الإحساس الصحيح" .

4- يمكن أن تكون اللقطات التي تحتوى على حركة خادعة للتوازن، ولكن الحركة في حد ذاتها قد تحول تركيز المتفرج عن عدم ملاحظة ذلك . لذا يجب التركيز على الكتل الثابتة في اللقطة

رابعا- العمق :

يعبر العمق عن الإيحاء بأكثر من مستوى في التكوين . ويتجه المصورون إلى خلق إيحاء بثلاث أبعاد، خلال تكوين اللقطة ذات البعدين. فالصور العميقة ذات تأثير أقوى، وأكثر تشويقا، من الصور المسطحة ذات المستوى الواحد.



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية



الوسائل مستخدمة لإعطاء الإيحاء بالعمق

1-الزاوية

تعطى الكاميرا ذات زاوية 3/4 ، عمقا أكبر من زاوية الجانبيية (البروفيل) ، والزاوية الأمامية ، وذلك لأنها تظهر جانبي الموضوع المصور بدلا من جانب واحد

2-المقدمة والخلفية

يمكن الإيحاء بالعمق أيضا من خلال استخدام مقدمة الصورة ، وخلفيتها في علاقتها مع الموضوع الذي يتم تصويره.

3-تشابك الأشكال

تقوم الأشكال المتشابكة بإعطاء أبعاد للصورة، في حين لا تعطى الأشكال المتفرقة على مساحة واسعة أية علامة عن علاقتهم داخل المكان. لذا فإن الأشكال المتشابكة في الكادر تعطى إيحاءا بالعمق، عن تلك المتفرقة داخله



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة دىالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

4- تصغير الحجم

يستخدم تصغير عناصر الصورة من المقدمة الى الخلفية، في إعطاء إحساسا بالعمق ، لأنه يصغر حجم الشيء كلما بعد في المسافة.

5- دمج الخطوط

تعطى الخطوط المتوازية من المقدمة الى الخلفية إحساسا بالعمق ، لأنها سوف تتصل في نقطة في النهاية ، مثلما يحدث مع خطوط السكك الحديدية .

6- حركة الكاميرا

تعطى الكاميرا في خلال حركتها إحساسا بالعمق ، حيث يتم تغطية أو كشف بعض عناصر الصورة ، كلما تغير منظورها خلال هذه الحركة ، لتعبر عن مستويات أخرى

7- حركة الممثل

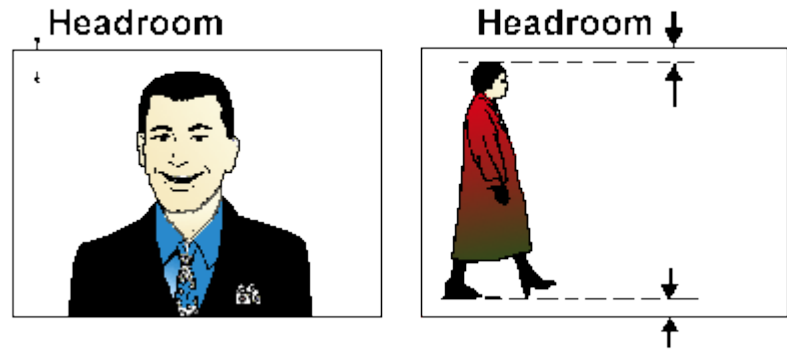
عندما يتحرك الممثل من مقدمة الصورة الى الخلفية يعطى إحساسا بالعمق ، أكثر مما لو كان يتحرك من يسار الكادر الى يمينه أو العكس ، وإذا كان عليه أن يفعل ذلك فيفضل أن تكون حركته بزواوية مع عدسة الكاميرا

ويمكن التعبير عن العمق أيضا من خلال فنيات التصوير ، بدلا من التكوين . سواء بعدم وضوح عمق المجال ، أو أن يكون هناك ضباب في الصورة ، أو باستخدام إضاءة خلفية ، مما يعطى إحساسا بالعمق اللقطي

خامسا- تحديد الكادر

هناك بعض الوسائل التي تساهم في جعل تكوين الصورة جميلا ، ومرئيا ومتوازنا :
1- المساحة فوق الرأس :

تلك هي المساحة الخالية ما بين رأس الممثل والحافة العلوية للكادر.



و حين تكون تلك المساحة أكثر ، أو أقل من اللازم ، تعطى إحساسا باختلال التوازن الراسي.



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية



أكثر من اللازم

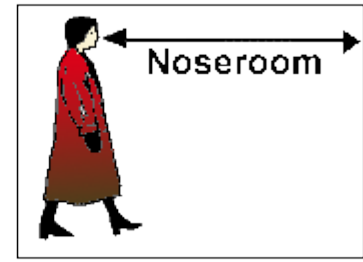


أقل من اللازم



Head Room صحيح

وفي اللقطات القريبة ، يكون من الضرورة اقتطاع جزء من رأس الممثل من الكادر ، وليس الذقن .
1-المساحة أمام الأنف
وهي تلك المساحة الخالية على أي من جانبي الكادر.



فعادةً إذا كان هناك توازناً أفقياً جيداً داخل الكادر يكون هناك مساحة جانبية مناسبة . وإذا ما كان الممثل وحده في الكادر ، عندها يجب أن يحتل ثلث مساحته فقط ، وأن يترك ثلثي المساحة فارغاً في الاتجاه الذي ينظر أو يتحرك إليه الممثل ، وذلك تمشياً مع قاعدة "الوسيلة الذهبية" . ويمكن من حين لآخر ، أن ينظر الممثل إلى حافة الكادر التي خلفه ، لبعث إحساساً بالتوتر في نفس المتفرج ، نظراً لضيق المكان

3- حواف الكادر

لا ينبغي للممثل أن يجلس ، أو يقف ، أو يستلقي ، أو يسند على حواف الكادر ، لأن ذلك يخلق الإحساس بوجود شيئاً ناقصاً من الصورة . وبالإضافة إلى ذلك لا ينبغي أن يكون القطع على مفاصل الممثل .



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية



4- كادر داخل الكادر

يمكن خالق تكوين قوى عن طريق وضع الممثل في إطار داخلي من خلال عنصرا آخر في مقدمة الكادر ، مما يعطى إحساسا بوجود كادر داخل الكادر الأساسي.



5- الخطوط داخل الكادر:

لا ينبغي أن تقسم الخطوط الرأسية والأفقية في التكوين، الكادر إلى نصفين . فهذا يعطى إحساسا للمتفرج بأنه يرى صورتين منفصلتين . والخطوط التي تسير في توازي مع خطوط الكادر تعطى إحساسا بالملل والرتابة، أما الخطوط المائلة فتظهر أكثر درامية، ويفضل استخدامها كلما كان ذلك مناسباً . لذا فمن المستحب تنظيم العناصر في الكادر في خطوط مائلة بدلاً من أفقية.

6- المساحات المضيئة والمظلمة داخل الكادر



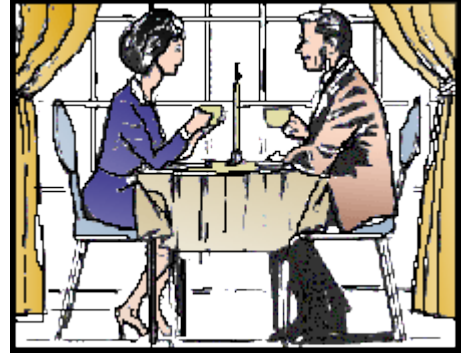
المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

يفضل أن تكون المساحات المظلمة قريبة من حواف الكادر، والمضيئة في مركزه. فهذا يساعد على توجيه انتباه المتفرج إلى الموضوع المصور، ويعطى إحساساً بالتوازن للتكوين. ولا ينبغي أن تكون المساحات المضيئة بالقرب من حواف الكادر، إلا إذا كان بدايتها لتأثير معين .

7- وضع الموضوع المصور من لقطة لأخرى

عند القطع من لقطة في حجماً ما لشيء يتم تصويره إلى لقطة أخرى لنفس الشيء، يجب أن يظهر في نفس وضعه داخل الكادر. لأن هذه الطريقة تجنب عين المتفرج القفز، من لقطة لأخرى، للبحث عن هذا الشيء. ولهذا القاعدة أهمية خاصة في الشاشات العريضة.





المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

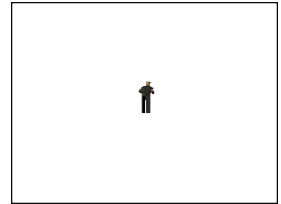
جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

سادسا - المعنى داخل الكادر

كيفية شغل موضوع التصوير لمساحة الكادر، يمكن أن يؤكد على الديناميكية والمشاعر داخل اللقطة.

1- الحجم :

يعطى موضوع التصوير الذي يحتل مساحة صغيرة من الكادر، احساسا بالضآلة والوحدة.



وعلى العكس، فموضوع التصوير الذي يحتل مساحة كبيرة من الكادر، يعطى احساسا بالسيطرة والقوة. وتظهر علاقة السيطرة النسبية، عندما تتبادل اللقطات، كما في مشهد حوار.

2- الزاوية

إذا صور الموضوع من خلال زاوية كاميرا منخفضة، فإنه يظهر مسيطرا.

أما إذا صور من زاوية عالية فسيظهر كتابع ضئيل.



3- التقارب

تعطى العناصر المتقاربة من بعضها البعض داخل الكادر احساسا بالحميمية، أكثر من العناصر التي توجد مسافة فيما بينها. كذلك تعطى العناصر التي داخل نفس الكادر احساسا بالقرب، عن العناصر التي داخل اللقطات المختلفة

4- اتجاه الحركة

تعبّر الحركة تجاه يمين الكادر عن فعل مسالم، أما الحركة تجاه يسار الكادر فإنها تعبّر عن فعل فيه قوة وعنّف. وتعطى الحركة تجاه أعلى الكادر احساسا بالأمل والنمو، بعكس الحركة تجاه



المادة: التكوين الصوري
المرحلة: الثالثة

جامعة ديالى
كلية الفنون الجميلة
قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

أسفل الكادر التي تعطى إحساسا باليأس والكآبة. وتعتبر الحركة المائلة في الكادر، من أكثر الحركات ديناميكية، وأقواها أثرا

5-الوضع داخل الكادر

يعتبر الجانب الأيسر من الكادر أكثر قوة وتأثيرا عن الجانب الأيمن، والجانب العلوى عن الجانب السفلى. وقد يؤثر وضع الشخصية، في أحد هذه الجوانب، على قوتها النسبية. ويمكن استخدام ذلك للحصول على التوازن ما بين الشخصية القوية، والشخصية الضعيفة. ويفضل بعض المصورون أن يضعوا قلب اللقطة في الجانب الأيسر، مثلما هو مع جسم الإنسان .

المصدر

الموضوع تم نقله من

: <http://www.forum.topmaxtech.net/t2171.html#ixzz5V3jOtBUu>