

Filmde Renk Kullanımı

50'den Fazla Filmin Renk Paletinden Örnekler

Çeviren: Sertaç Kasaplar

İÇERİK

Hikaye Anlatısında Renk	1
Dengeli Renk Şemaları	7
Uyumsuz Renk Şemaları	17
Karakter ve Tema Temsilinde Çağrışımsal Renk Kullanımı	20
Bir Değişikliği Göstermek İçin Renk Geçişi Kullanımı	25
Sonuç	28

BÖLÜM 1

Hikaye Anlatısında Renk

Sinemanın başlangıcında yalnızca siyah beyaz filmler olduğu düşünülduğünde, bugün film yapan insanların renkler konusunda takıntılı olması hiç de şaşırtıcı değildir. Kostüm tasarımından ışık filtrelerine, post prodüksiyon renk düzenlemesinden yazı fontlarının rengine kadar kullanılan renk şemaları (renk paletleri), bir yönetmenin bakış açısını aktarmasında hayati bir rol oynar.

Başlamadan önce Lewis Bond'un *Color In Storytelling* videosunu izlemenizi önemle tavsiye ederiz. Bu video sadece film renk paletlerinin hikaye anlatımını nasıl geliştirdiğinin pratik bir analizi değil, aynı zamanda filmdeki rengin olgunlaşması üzerine ilgi çekici bir tarihsel özet niteliğindedir.

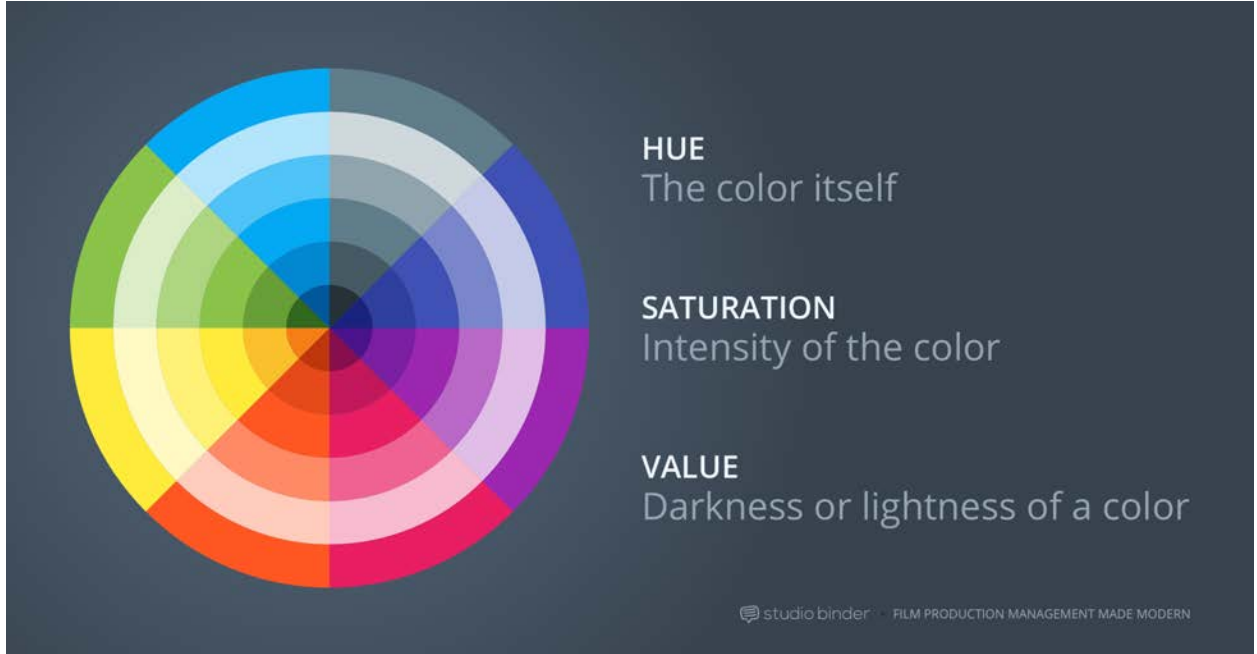
RENK, NASIL HİKAYE ANLATILIR?

Basitçe söylemek gerekirse, renk bizi duygusal, psikolojik ve hatta fiziksel olarak etkileyebilir. Çoğu zaman bunun farkında bile olmayız. Filmdeki renk, bir sahne içinde uyum veya gerginlik yaratabilir veya önemli temalara dikkat çekebilir.

Bir hikaye anlatırken renkler şunu yapabilir:

1. İzleyici ile psikolojik etkileşim kurar
2. Önemli ayrıntılara odaklanmayı sağlar
3. Filmin tonunu ayarlar
4. Karakterin özelliklerini temsil eder
5. Hikayedeki değişiklikleri gösterir

Bilinçli olarak seçildiğinde, görüntüye iyi yerleştirilmiş bir renk paleti izleyicinin ruh halini harekete geçirir ve filmin tonunu ayarlar. Bir rengin üç ana bileşeni ton, doygunluk ve değerdir.

Hue (Renk tonu) – Rengin kendisi

Saturation (Doygunluk) – Rengin yoğunluğu

Value (Değer) – Bir rengin koyuluğu veya açıklığı (darkness / lightness)

Bond'un belirttiği gibi, birçok izleyici belirli renklere tahmin edilebilir şekilde benzer reaksiyonlar göstermektedir. Güçlü bir kırmızı rengin kan basıncını arttırdığı, mavi bir rengin ise sakinleştirici bir etki yarattığı görülmüştür.

BİR BAŐLANGIÇ NOKTASI

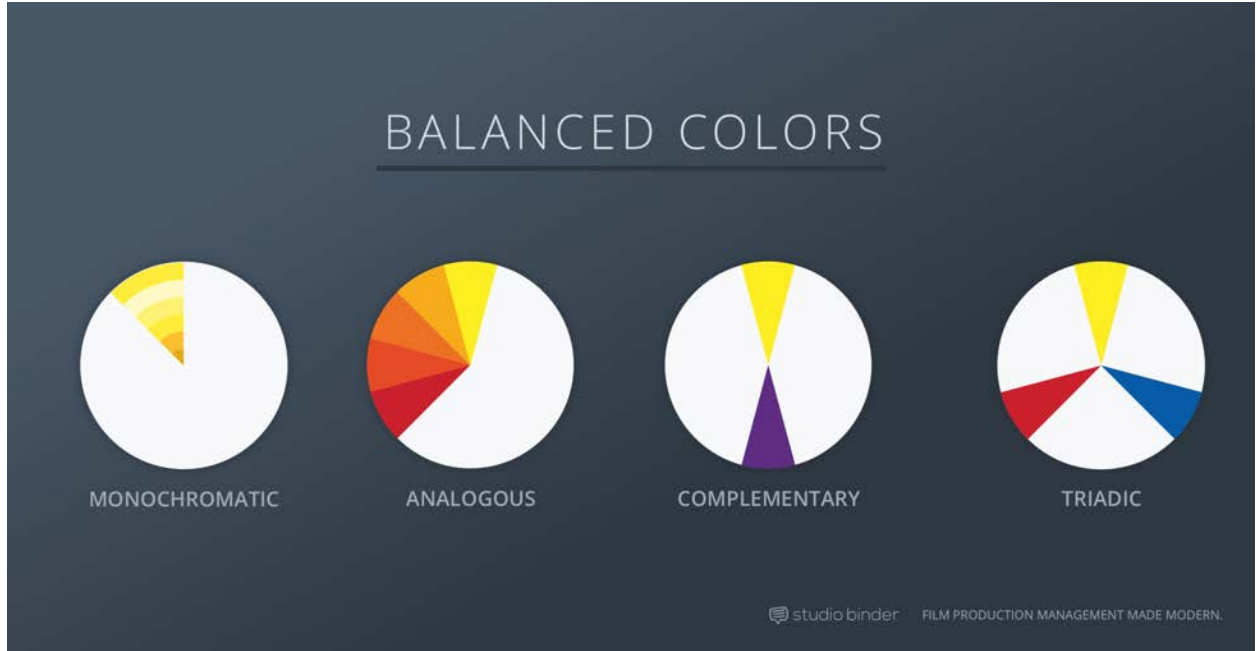
Renklerin bir takım kuralları olmasına rağmen bunlar dogmatik değildir. Yani renk seğimi iÇin mutlak doğru ve deĐiŐmez kurallar yoktur. Nihayetinde, izleyicinin renge tepkisi, filmde nasıl tanımlandığına bağlıdır.

Örneğin *Altıncı His* filminde yönetmen Shyamalan **kırmızı** rengi korku, dehŐet ve haberciliği temsil etmek iÇin kullanırken *YaŐamın Renkleri* filminde David Lynch **kırmızıyı** umut, sevgi ve duygusallığı temsil etmek iÇin kullanır. Renk teorisi, film yapanlar tarafından anlaşılmalıdır, ancak hiÇbir zaman bir sınırlama olarak görülmemelidir.

BÖLÜM 2

Dengeli Renk Şemaları

Filmde sıkça yinelenen tek bir renk derin bir anlam barındırıyor olsa da, etkileşimli bir renk paleti (renk şemaları) tercih etmek daha etkilidir. Dengeli renk şemaları, renk tekerleğindeki renklerin uyumlu ilişkilerini ifade eder. Dengeli bir renk paleti birlik, bütünlük yaratır ve uyumlu bir ton oluşturur. En yaygın dört renk şeması aşağıda açıklanmıştır.

MONOKROMATİK (TEK RENKLİ)

Monokromatik renk şemaları, *kırmızı* gibi tek bir rengin *koyu kırmızı* ve *pembe* gibi alt tonlarıyla birlikte kullanılmasıdır. Bu renkler ve alt tonlar yumuşak, yatıştırıcı ve uyumlu bir his yaratır.

Matrix, monokromatik renk şemasının iyi bir örneğidir. Matrix dünyasında neredeyse her sahnenin *yeşil* bir tonu vardır. Yeşilin tonları, doğal olmayan, “durgun” bir etki yaratmak için çerçevedeki her şeye nüfuz eder (matrix evreninde “uykuda” olanları temsil eder).

The Matrix (1999)

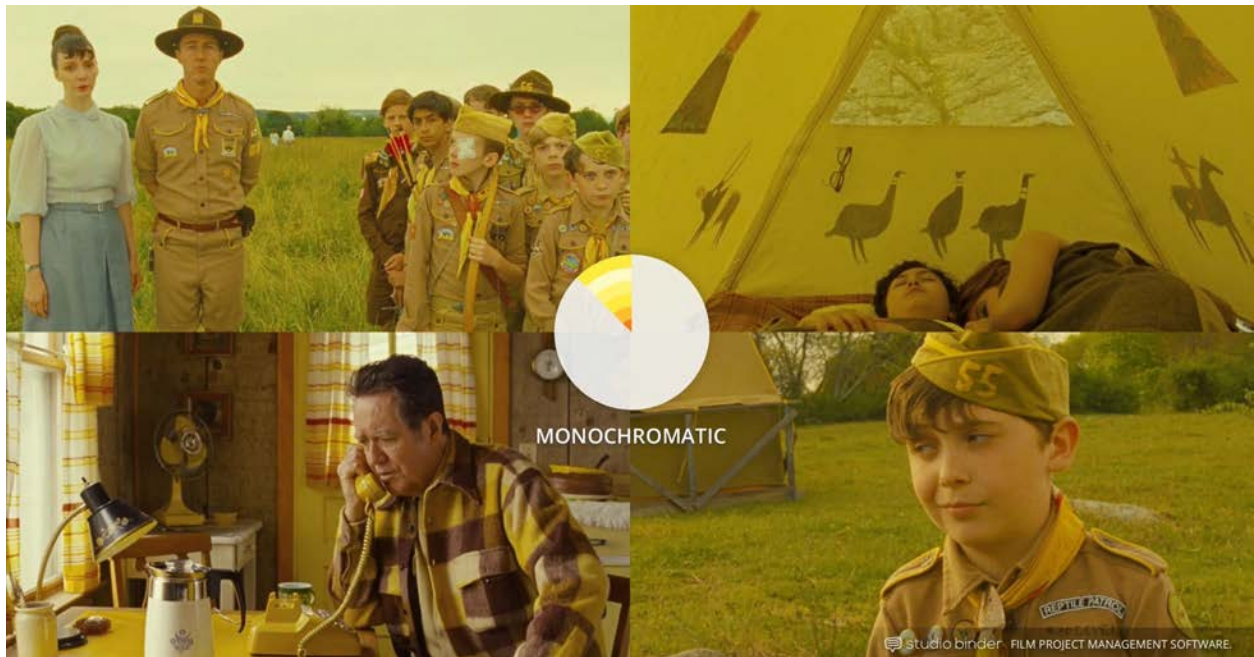
The Matrix (1999)

The Grand Budapest Hotel (2014)

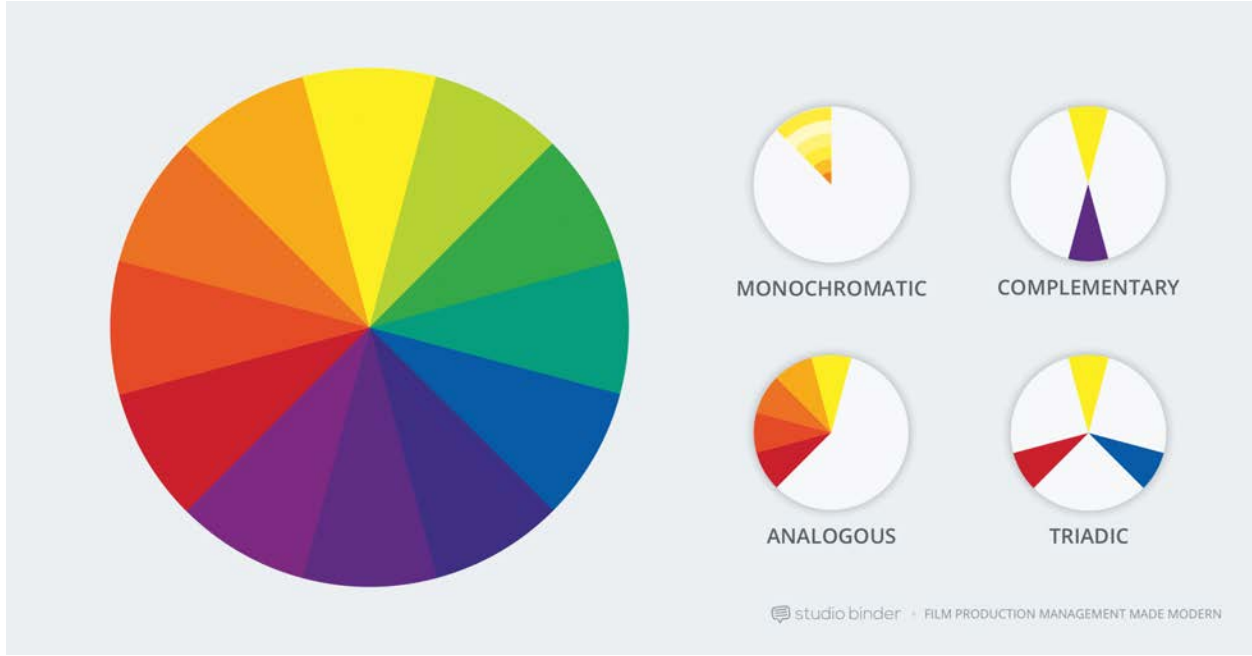
The Grand Budapest Hotel (2014)

Moonrise Kingdom (2012)

TAMAMLAYICI

Dramatik karşıtlık barındırır (ör: sıcak - soğuk). Tamamlayıcı renkler, renk tekerleğinde birbirinin tam karşısında yer alır.

Örneğin, *turuncu* ve *mavi*, gişe rekorları kıran birçok filmde yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı renklerdir. Karşıt renkler genellikle çatışma ile ilişkilendirilir. İçsel çatışma veya dış unsurlara karşı olan çatışma hissi için tamamlayıcı renk şemaları tercih edilir.

Hangi karşıt renkler seçilmiş olursa olsun bu renk şeması sıcak ve soğuk renkleri birleştirerek filmde yüksek kontrastlı, canlı bir gerilim üretir.

Amelie (2001)

X-Men: Apocalypse, The Island, Max Max: Fury Road, Transformers

BENZEŞİK (KOMŞU RENKLER)

Benzeşik renkler, renk tekerleğinde komşudur (yani *kırmızı ile mor* veya *sarı ile kireç yeşili* gibi). Benzeşik renkler, tamamlayıcı renklerdeki gibi bir karşıtlık barındırmadığı için ve gerginliğine sahip olmadığı için, genel olarak uyumlu ve yatıştırıcı bir izleme deneyimi yaratır.

Görüntüde baskın olacak bir ana renk belirlenir. Komşusu olan bir benzeşik renk onu desteklemek üzere görüntüye serpiştirilir ve üçüncü bir komşu renk de vurguyu arttırmak için kullanılabilir.

Traffic (2000)

Children of Men (2006)

Tokyo Drifter (1966)

ÜÇLÜ

Üçlü şema, renk tekerleği etrafında eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç canlı renkten oluşur (**kırmızı**, **mavi** ve **sarı**). Görüntüde bu renklerden biri baskın olmalı, diğerleri onu desteklemelidir.

Üçlü şema, az kullanılan ve pek de yaygın olmayan bir renk paletidir. Renk doygunlukları her zaman yoğun olmasa olsa bile çarpıcı ve canlı görünür.

Pierrot le Fou (1965)

Superman (1978)

A Woman is a Woman (1961)

BÖLÜM 3

Uyumsuz Renk Şemaları

Renklerdeki uyumsuzluk, yönetmen tarafından izleyicinin dikkatini yeniden odaklamak amacıyla, yukarıda belirtilen dengeli renk şemalarından sapmak için yapılan kasıtlı bir seçimdir. Renkleri uyumsuzlaştırmak, bir karakterin, bir detayın veya bir anın; filmin geri kalanından daha öne çıkmasına yardımcı olabilir.

UYUMSUZ RENKLER

Filmin renk şemasındaki herhangi bir sapmadır.

Genellikle izleyicinin dikkatini belirli bir kişiye, bir yere veya bir nesneye odaklamak amacıyla kullanılır.

Pleasantville (1998)

Sin City (2005)

Schindler's List (1993)

We Need to Talk to Kevin, The Sixth Sense, The Shining, Tokyo Drifter

BÖLÜM 4

Karakter ve Tema Temsilinde Çağrışımsal Renk Kullanımı

Farklı bileşenlerin yer aldığı renk teorisini göz önünde bulundurarak, artık renk seçimlerine daha büyük bir ölçekte bakabiliriz. Yani sadece tek bir sahne içindeki renk tercihlerini değil, tüm hikaye boyunca devam eden renk tercihlerini de inceleyebiliriz.

Bir renk veya renk şeması (renk paleti) belirli bir karakter ile, bir nesne ile, bir mekan ile veya bir tema ile tekrar tekrar gösterilip ilişkilendirildiğinde, bir sembol haline gelir. Bu durum birçok ikonik filmde görülür.

FİLMDE ÇAĞRIŞIMSAL RENKLER

Tekrarlayan bir renk veya renk şeması, filmdeki bir temayı veya karakteri temsil ettiğinde, görsel gösteriyi duygusal hikaye anlatımıyla birleştirir.

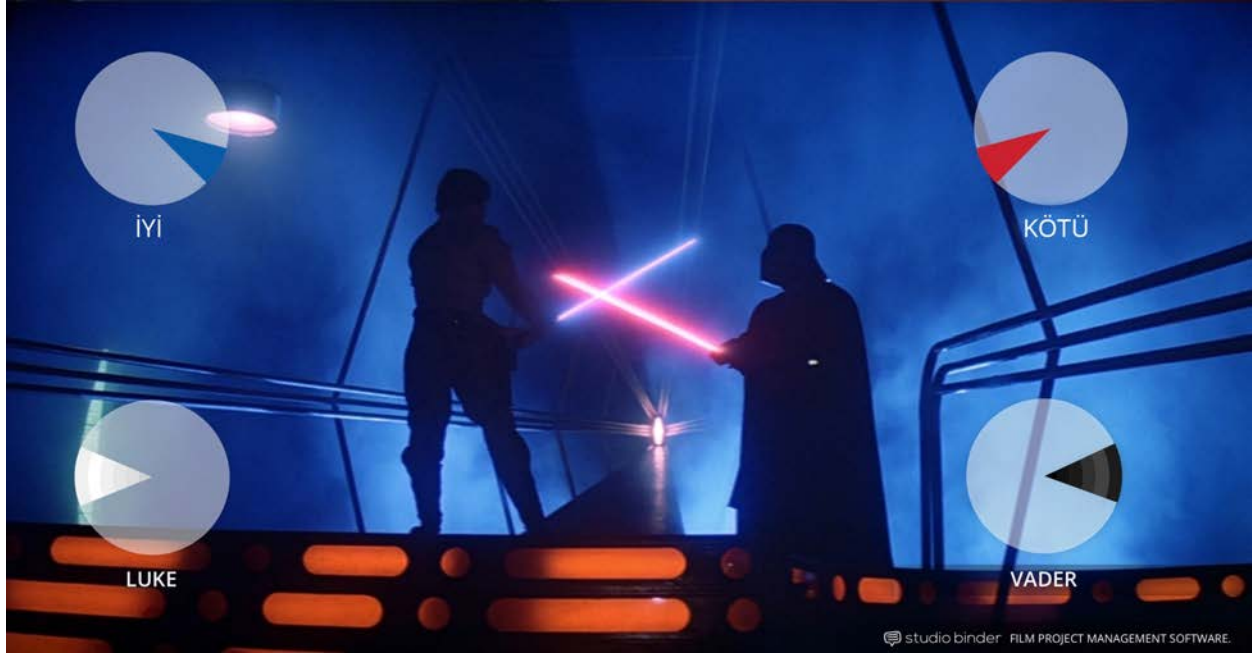
Kill Bill Vol. 1 (2003)

Vertigo (1958)

The Godfather (1972)

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

The Dark Knight (2008)

Inside Out (2015)

“Renk teorisi, film yapanlar tarafından anlaşılmalıdır, ancak hiçbir zaman bir sınırlama olarak görülmemelidir.”

BÖLÜM 5

Bir Değişikliği Göstermek İçin Renk Geçişi Kullanımı

Film boyunca kullanılmakta olan bir renk veya renk paleti film devam ederken bir noktada değişebilir. Renklerdeki bu değişim genellikle karakter, hikaye veya temadaki bir değişimi, dönüşümü temsil eder. Bir karakteri veya öykünün bir bölümünü görsel olarak izleyicinin bilinçaltına iletmenin güçlü bir yoludur.

FİLMDE RENK GEÇİŞİ

Film akışı içinde renklerde görülen değişim genellikle karakterdeki, hikayedeki veya temadaki bir değişimi, bir dönüşümü temsil eder.

Star Wars vs. Return of the Jedi

Tokyo Drifter (1966)

Up (2009)

“

“Bilinçli olarak seçildiğinde, görüntüye iyi yerleştirilmiş bir renk paleti izleyicinin ruh halini harekete geçirir ve filmin tonunu ayarlar.”

”

BÖLÜM 6

Sonuç

Birçok renk şeması izleyiciler üzerinde “evrensel” bir etki sergileyebilirken, filminize renk paleti oluşturma konusunda gerçekten sihirli bir formül veya mutlak “doğru” olan bir cevap yoktur.

Evrensel renk teorisini incelemek önemli bir ilk adımdır ancak en nihayetinde filmdeki renk paletini anlamlandırmak ve sonuçlarını tanımlamak filmi yapan kişiye kalmıştır.

Artık bu kılavuzu okumayı bitirdiğimize göre burada durmayın!

Renk teorisi prensiplerini gördünüz. Kendi projenizde ikonik bir görünüm ve his yaratmak için neler gerektiğini öğrendiniz.