

کارگردانی در انیمیشن

(قابل استفاده در رشته‌های کارگردانی و انیمیشن)

مؤلف:

مریم سعیدی

(استاد دانشگاه)

تهران

انتشارات ساکو

۱۳۹۳

فهرست مطالب

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۷۵	پرسپکتیو		فصل اول : نکات پایه
۷۷	خط فرضی	۸	معانی انیمیشن
۷۸	کمپوزسیون	۱۲	تعریف انیمیشن
۸۱	سیک	۱۲	تفاوت انیمیشن با فیلم زنده
۸۱	طراحی فضا (رنگ‌ها)	۱۴	تاریخچه
۸۴	مفهوم یا محتوا	۲۲	ابزارها
۸۵	خط حرکت		فصل دوم : تکنیک
۸۸	جلوه‌های ویژه	۲۷	تکنیک‌های انیمیشن
۹۰	مولتی پلان	۲۹	سل انیمیشن
۹۲	سیکل‌های انیمیشن	۳۱	دیجیتال سل
۹۲	خط سرعت	۳۳	پی پر انیمیشن
۹۳	انیمیش محدود انیمیشن کامل	۳۳	آپچکت انیمیشن
۹۳	زاویه‌ها	۳۴	کات اوت
۹۵	بازگشت به گذشته	۳۷	عروسی
۹۵	رفتن به آینده		پیکسلیشن
۹۶	نمای واکنش		داینا میشن
۹۶	حرکت جانبی		فتو انیمیشن
۹۶	نمای برش درست و نادرست	۴۴	خراش روی فیلم
۹۸	خطوط تنظیم	۴۵	نقاشی روی شیشه
۹۹	افکت دیزالو	۴۶	انیمیشن با ماسه
۹۹	رویه دید	۴۷	روتوسکوپی
۹۹	معدله ویر	۵۰	دیاگرام انیمیشن
۹۹	سینک	۵۱	مورف
۹۹	صدا ستر فونیک	۵۱	سه بعدی
۱۰۱	نمای متوب	۵۵	تخته سنجاق
۱۰۱	نمای نزدیک	۵۵	فتوماتیک
۱۰۱	نمای خیلی نزدیک	۵۶	موشن کپچر
۱۰۱	نمای تمام قد		فصل سوم : کارگردانی
۱۰۱	نمای خیلی دور	۶۰	دوازده قاعده انیمیشن
۱۰۲	نمای شلوغ	۷۱	فصل
۱۰۳	نمای لای	۷۲	نما
۱۰۳	نریشن	۷۲	دکوپاژ
۱۰۳	نمای واکنشی	۷۲	جدول راهنما
۱۰۳	نور پایین	۷۴	حاشیه ایمنی
۱۰۳	نور پشت	۷۵	میزانسن
۱۰۳	نور پراکنده		
۱۰۴	پن		

فهرست مطالب

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
بن شلاقی	۱۰۵	زمانبندی	۱۴۵
تیلت	۱۰۵		
فوندو	۱۰۵	فصل پنجم: تولید	
برهم نمایی	۱۰۵	سل دیجیتال	۱۴۸
دیزالو	۱۰۶	کلید	۱۴۸
ووله	۱۰۶	طراحی میانی	۱۵۲
ساب تایتل	۱۰۶	طراحی راه رفتن	۱۵۲
حرکت آرام	۱۰۶	راه رفتن حیوانات	۱۵۹
حرکت سریع	۱۰۶	دویدن	۱۵۹
دیالوگ	۱۰۶	تمیز کاری	۱۶۳
		سایه گذاری	۱۶۳
فصل چهارم: مراحل پیش تولید		قلم گیری	۱۶۵
فیلمنامه	۱۰۷	اسکن تصاویر	۱۶۵
زائر	۸	رنگ	۱۶۵
درون مایه	۱	فریم چینی	۱۶۶
سینما آوانگارد	۹		
مجموعه	۱۰۹	سل ششم: تدوین و صداگذاری	
سریال	۱۰۹	مبدا تدوین	۱۸۴
میان برنامه	۱۰۹	تدوین	۱۸۵
ایده	۱۰۹	م	۱۸۵
سیناپس	۱۰۹	ترانزیشن و انواع	۱۸۷
چند نکته برای فیلمنامه	۱۱۰	صدا گذاشتن	۱۸۸
طراحی شخصیت	۱۱۰	بارشیت	۱۸۹
عوامل موثر در شخصیت	۱۱۱		
تأثیر صدا در شخصیت پردازی	۱۱۲	فصل هفتم: منابع و واره نامه	
چهار دسته از شخصیت های انیمیشنی	۱۱۷	معانی لغات	۱۹۲
مسائل روانشناختی شخصیت های انیمیشنی	۱۱۸	نرم افزارها	۱۹۵
لی اوت	۱۲۶	سایت ها	۱۹۶
سیک گرافیکی	۱۳۱	استودیوهای بزرگ انیمیشن	
زمینه و پیش زمینه	۱۳۳	جشنواره های بین المللی	۱۹۶
تام نیل	۱۳۷	کتاب های مرجع و منابع	۱۹۷
استوری برد	۱۴۰		
تفاوت استوری برد سینمایی و تلویزیونی	۱۴۰		
قواند اولیه طراحی استوری بر	۱۴۱		
قواند هنری استوری برد	۱۴۱		
لیکاریل	۱۴۵		
انیماتیک - زمانبندی	۱۴۵		

مقدمه

انیمیشن یا نقاشی متحرک با اهمیت روزافزون خود صنعتی است که به دلیل وابستگی به هنرهای دیگر شکل‌های مختلفی به خود گرفته است پیشرفت این هنر مرهون زحمات انیماتورهایی است که همیشه علی‌رغم محدودیتهای ابزاری یا فشارهای اجتماعی و اقتصادی با کمک هنر و دانش خود توانسته‌اند تحولی عظیم در این هنر، صنعت به وجود آورند.

از سال ۱۳۷۲ با عشق بسیار مشغول به کار در زمینه انیمیشن شدم همکاری در ساخت تیزرهای تبلیغاتی، اسکردهای کوتاه و بلند، مجموعه‌های داستانی و تدریس در این رشته.

در طی این سال‌ها با مطالعه کتب مختلف دریافتم که کمتر کتابی در زمینه کارگردانی، تولید و انواع تکنیک‌های انیمیشن وجود دارد که همه این مطالب را یک‌جا جمع‌آوری کرده باشند. لذا بر آن شدم تا با استفاده از منابع معتبر و تجارب شخصی، تحقیق و پژوهش و نهایتاً دسته‌بندی کرده تا در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار دهم.

امیدوارم که این کتاب با تمام نقص خود بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای شما عزیزان را فراهم آورد.

باعث تشکر خواهد بود که اصلاحات و اشتباهات خود را به آدرس Saeedi50@yahoo.com ارسال فرمایید تا پس از بررسی در چاپ‌های بعدی لحاظ گردد زیرا کتاب حاضر خالی از اشکال نمی‌باشد.

از همسرم جناب آقای خوارزمی که در مشاوره و حمایت‌ها بسیار به بنده یاری رساندند تشکر و قدردانی می‌نمایم.

در پایان از جناب آقای غلامی مدیر مسئول نشر ساکو که این کتاب را یاری نموده‌اند و همچنین همکاران نشر ساکو که برای آماده شدن این مجموعه زحمت کشیدند تشکر و قدردانی می‌نمایم.

به امید پیروزی و سربلندی تمام انیماتورهای ایران.

با سپاس

مریم سعیدی