

بلاغ الحزم

۱۳۴۳۷۸۶

۹۶۱۲۱

ترندهای تولید

انیمیشن

مجموعه تام و جری

محمود نفیسی

با همکاری مهدیه نفیسی

انتشارات آیندگان

۱۳۹۴

سرشناسه: نفیسی، محمود، ۱۳۵۷ -
عنوان و نام پدیدآور: ترندهای تولید انیمیشن مجموعه تام و جری / مولف محمود نفیسی، مهدیه نفیسی.
مشخصات نشر: تهران: آیندگان، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری: ۲۶۸ص: مصور(رنگی).
شابک: 978-600-398-012-9

وضعیت فهرست نویسی: فیبا
موضوع تام و جری (فیلم‌های کارتونی)
موضوع: متحرک‌سازی -- ایالات متحده -- تاریخ -- قرن ۲۰ م.
موضوع: حرکت‌سازی کامپیوتری
شناسه افزوده: نفیسی، مهدیه، ۱۳۶۱ -
رده بندی شنگر: ۷۹۱/۳۶۵۱: ۴۷۷ن ۱۳۹۴
رده بندی دیویی: ۷۹۱/۳۶۵۱
شماره کتابشناسی ملی: ۴۱۳۱۸

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

ترندهای تولید

انیمیشن

مجموعه تام و جری

مؤلف: محمود نفیسی، مهدیه نفیسی

ناشر: آیندگان

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴

طراح جلد: ندا شیدو

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

چاپ: بهمن

صفحه‌آرایی: مرتضی حیدری

تیراژ: ۱۰۰۰ مجلد

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۹۸-۰۱۲-۹

مرکز بخش: تهران، انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۵۸، طبقه سوم، واحد ۱۱

تلفن: ۶۶۴۹۸۵۲۸ و ۶۶۴۱۶۵۲۵

Ayandeganpub@Gmail.com

www.Ayandeganpub.com

این اثر مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کسی تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف یا ناشر، نشر یا پخش یا عرضه نماید مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

۷۱	فصل سوم: بررسی ساختار فیلم	۴	سپاس‌نامه
۷۲	۱-۳ طراحی شخصیت	۸	فهرست تصاویر
۷۳	۱-۱-۳ تام «Tom»	۱۷	چکیده
۷۶	۲-۱-۳ جری «Jerry»	۱۹	مقدمه
۷۹	۲-۳ غوغای انیمه	۲۳	فصل اول: تام و جری قبل از تام و جری
۸۵	۳-۳ از فیلم‌نامه تا استوری بورد	۲۴	۱-۱ استودیو ون بورن
۹۰	۴-۳ کارگردانی و زمان‌بندی	۲۷	۲-۱ اجداد تام و جری ون بورن
۹۳	۵-۳ بخش لی آوت	۲۷	۱-۲-۱ ماب و جف
۱۰۷	فصل چهارم: عصر تلویزیون	۲۹	۱-۲-۱ وافلز و دا
۱۰۸	۱-۴ آغاز عصر تلویزیون	۳۲	۳-۱ تولد تام و جری ون بورن
۱۰۹	۲-۴ ورزش تغییرات	۴۰	۴-۱ چگونگی بخش ریختن تام و جری
۱۱۲	۳-۴ آغاز عصر جدید برای هانا و باربرا	۳۷	ون بورن
۱۱۵	۴-۴ مأموریتی برای یک غیر آمریکایی	۵۰	۵-۱ نقطه‌ی پیوند تام و جری با تام
۱۱۷	۵-۴ بازگشت به آمریکا	۳۹	جری!
۱۱۹	۶-۴ متحد شدن برای تلویزیون	۴۱	۶-۱ ردپایی در دور دست
۱۲۲	تام و جری کوچک	۴۵	فصل دوم: تام و جری از آغاز تا اوج
۱۳۳	فصل پنجم: کاراکترهای فرعی	۴۶	۱-۲ مقدمه‌ای از ویلیام هانا
۱۳۵	۱-۵ تام (توماس) «Thomas»	۴۹	۲-۲ پیشی شروع می‌کند!
۱۳۵	۲-۵ جری موشه «Jerry mouse»	۵۰	۳-۲ سال‌های طلایی هالیوود
۱۳۶	۳-۵ باج «Butch»	۵۰	۱-۳-۲ از شستشوی ماشین تا کارگردانی
۱۳۷	۴-۵ اسپایک «Spike»	۵۳	کارتون
۱۳۸	۵-۵ جوجه مرغابی «The Duckling»	۵۵	۲-۳-۲ انیماتور ذاتی
۱۳۹	۶-۵ تودلز «Toodles»	۵۸	۴-۲ شکل‌گیری گربه و موش
۱۴۰	۷-۵ مامی «Mammy Tow-Shoes»	۶۳	۵-۲ نام‌گذاری
۱۴۱	۸-۵ جینی «Jeannie»	۶۶	۶-۲ تام و جری به اوج می‌رسد

- ۱۴۲ ۹-۵ تایک «Tyke»
- ۱۴۳ ۱۰-۵ نیبلز (تافی) «Nibbles/Tuffy»
- ۱۴۴ ۱۱-۵ عمو پکاس «Uncle Pecos»
- ۱۴۴ ۱۲-۵ ماهی طلایی «Go!dy»
- ۱۴۵ ۱۳-۵ بوچ و رفقا «Butch & Pals»
- ۱۴۶ ۱۴-۵ قناری «Canary»
- ۱۴۶ ۱۵-۵ ا. کوب «The Woodpecker»
- ۱۴۷ ۱۶-۵ زوج. رن و شوهر «The Couple»
- ۱۴۷ ۱۷-۵ شیر «The Lion»
- ۱۴۸ ۱۸-۵ عقاب «The Eagle»
- ۱۴۹ ۱۹-۵ ماسلز «The Mice»
- ۱۴۹ ۲۰-۵ جرج «George»
- ۱۴۹ ۲۱-۵ «توپو، موش نئوپولیتان» «Toopie»
- ۱۴۹ «the Neopolitan Mouse»
- ۱۵۰ ۲۲-۵ خرس رقصنده «The Dancing Bear»
- ۱۵۰ ۲۳-۵ جامبو، فیل «Jumbo the Elephant»
- ۱۵۱ ۲۴-۵ موش سفید «The White Mouse»
- ۱۵۲ ۲۵-۵ بچه فک «The Baby Seal»
- ۱۵۲ ۲۶-۵ مادر مرغ «Mother Hen»
- ۱۵۳ ۲۷-۵ برنارد مقدس «The St. Bernard»
- ۱۵۳ ۲۸-۵ کلینیت کلابر «Clint Clobber»
- ۱۵۴ ۲۹-۵ فیل سیدنی «Sidney Elephant»
- ۱۵۴ ۳۰-۵ مورچه‌ها «The Ants»
- ۱۶۵ فصل ششم: موسیقی
- ۱۶۶ ۱۶ استاد موسیقی
- ۱۶۷ ۲-۶ موسیقی برای تام و جری
- ۱۷۰ ۳-۶ گرومب، بوم، بنگ و ...
- ۱۷۱ ۴-۶ تام و جری و برادلی
- ۱۸۹ ۵-۶ آینده‌ی موسیقی کارتون
- ۱۹۵ فصل هفتم: اپیزودهای تام و جری
- ۱۹۶ ۱-۷ استودیو MGM (متروگلدن مایر)
- ۱۹۷ ۲-۷ استودیو هانا و باربرا «H&B»
- ۱۹۷ ۳-۷ استودیو Flimation
- ۱۹۷ ۴-۷ استودیو برادران وارنر و استودیو ترنر «Turner Entertainment/Warner Brothers»
- ۱۹۸ ۵-۷ مشخصات اپیزودها
- ۱۹۸ ۱-۵-۷ اپیزودهای تولید شده در استودیو ام - جی - ام (متروگلدن مایر)، توسط هانا و باربرا؛ (اولین دوره)
- ۱۹۸ ۲-۵-۷ دو فیلم متفاوت
- ۲۰۸ ۱-۲-۵-۷ «Anchors Aweigh»
- ۲۰۸ ۲-۵-۷ «Awe!h»
- ۲۰۹ «Dangerous When Wet»
- ۲۱۰ ۳-۵-۷ اپیزودهای ارائه شده در متروگلدن مایر توسط جن دچ «Gene Deitch»
- ۲۱۰ ۴-۵-۷ اپیزودهای تولید شده در بخش «Sib-Tower» از استودیو «M-G-M» (متروگلدن مایر) و توسط جاک جونز «Chock Jones»
- ۲۱۲ ۵-۵-۷ اپیزودهای تولید شده بعدی توسط هانا و باربرا
- ۲۱۵

- ۶-۵-۸ استقبال (برخورد) مخاطبین و
۲۵۰ منتقدان
- ۶-۵-۸ لیست آیزودها
۲۵۱
- ۶-۸ تام و جری در کمیک استریپ
۲۵۲
- نتیجه‌گیری
۲۵۷
- فهرست منابع و مآخذ
۲۶۳
- چکیده انگلیسی
۲۶۶
- ۶-۵-۷ آیزودهای تولید شده در
۲۱۹ «Filmation Associates»
- ۶-۵-۷ آیزودهای تولید شده توسط
استودیوی برادران وارنر «Warner Brothers»
۲۲۲
- ۶-۷ جوایز بین‌المللی
۲۲۴
- ۶-۷ فیلم‌های نامزد دریافت جایزه
اسکار
۲۲۴
- ۶-۷ فیلم‌هایی که موفق به دریافت
جایزه اسکار شدند
۲۲۴
- ۶-۷ فیلم‌هایی که نامزد دریافت جایزه
از آسیفا شدند
۲۲۵
- فصل هشتم: تام و جری و تأثیرات
اجتماعی
۲۳۳
- ۱-۸ تام و جری و خشونت
۲۳۵
- ۲-۸ تام و جری اسطوره خشونت
۲۴۱
- ۳-۸ خطر سیگار کشیدن برای تام و
جری
۲۴۳
- ۴-۸ تام و جری و جنگ جهانی دوم
۲۴۵
- ۵-۸ تام و جری به شیوه‌ی روسی «Nu, Pogodi»
۲۴۶
- ۱-۵-۸ کاراکترها
۲۴۷
- ۲-۵-۸ گرگ «Volk»
۲۴۷
- ۳-۵-۸ خرگوش «Hare»
۲۴۸
- ۴-۵-۸ کاراکترهای دیگر
۲۴۸
- ۵-۵-۸ پیشینه
۲۴۹

چکیده:

کارتون انیمیشن یک از ژانرهایی است که از قدمت زیادی در تاریخ سینمای انیمیشن برخوردار است. این نوع از انیمیشن معمولاً از گستره‌ی وسیع مخاطبین در سنین مختلف به خصوص کودکان برخوردار است، و در سالیان متمادی با استفاده از عناصر اصلی طنز، اغراق، فانتزی و برانسته است لحظات سرشار از شادی و خنده را برای مخاطبین عام ایجاد نماید.

با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و توانایی مدیای انیمیشن در جلب مخاطب عام، با استفاده از ژانر کارتون انیمیشن، به‌نظر می‌رسد بررسی نمونه‌های موفق این‌گونه تولیدات در جهان می‌تواند کمک زیادی به غناء جذابیت در کارتون انیمیشن‌های ایرانی نماید. از این رو «تام و جری» با توجه به جذابیت و گروه وسیع مخاطبین و سالیان متمادی پخش، می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای خوب جهت بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تولید و ایجاد جذابیت و جلب مخاطب معرفی شود.

با بررسی روند تولید و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این کارتون می‌توان به فاکتورهایی نظیر پرداخت خلاقانه‌ی داستان، شخصیت‌پردازی ماهرانه با در نظر گرفتن توانایی ذاتی شخصیت‌ها، خلاقیت و نوآوری در شخصیت‌ها، توجه به عنصر نامیرایی در کارتون، اجرای به یادماندنی و خلاق موسیقی سینک شده با تصویر و

افکتهای صوتی خنده‌آور و...، اشاره کرد که به‌عنوان بهترین مواد اولیه جهت تولید یک کارتون انیمیشن ایرانی با توجه به فرهنگ بومی قابل بهره‌برداری خواهد بود.

www.ketab.ir

مقدمه

بشر همواره در کنار امر جدی زندگی خویش از ایجاد فضاهای طنز و شادی برای کاستن از آلام و دغدغه‌های روحی و روانی و سعی در بازسازی روحیه‌ی خود استقبال کرده و در گذر زمان با استفاده از توانایی‌های روزگار خود، به‌نحوی جواب‌گوی این نیاز بوده است.

با آمدن سینما به‌عنوان یک عنصر به میان جوامع انسانی، و با توجه به گستره‌ی وسیع مخاطبین این معجزه‌ی قرن انسان‌ها توانستند طنز و شادی را نیز با وسعت بیش‌تری بین مردم جامعه‌ی خود تقسیم کنند، و این مسئله تا جایی پیش رفت که حتی بخش بزرگی از سینما و به‌عبارت آن، کارتون انیمیشن جزو زیر مجموعه‌های سرگرمی^۱ قرار گرفتند.

در اوایل تا اواسط قرن بیستم استودیوهای بزرگی با برنده‌های هنگفت، شروع به تولید انواع کارتون انیمیشن‌های سرگرم‌کننده کردند.

و کم‌کم رقابت‌های سخت و بسیار جدی میان استودیوهای تولید کارتون انیمیشن برای جلب مخاطبین بیشتر برقرار شد، که در نتیجه باعث ظهور «سال‌های طلایی کارتون»^۱ در تاریخ انیمیشن شد.

یکی از تکنیک‌هایی که برای جلب مخاطبین بیشتر در استودیوها انجام می‌گرفت، خلق کاراکترهای دوست داشتنی و همیشگی بود که خیلی اوقات به صورت یک زوج کمدی ترسیم می‌شدند و به جست و خیز و شیطنت و خنداندن مردم می‌پرداختند.

در آن میان استودیو ام-جی-ام (متروگلدن مایر)^۲ با بهره‌گیری از حضور دو کارگردان و انیماتور خلاق و هوشمند توانست به موفقیتی فراموش نشدنی دست یابد. هانا و باربرا که به روز چند سالی از حضورشان در این استودیو نمی‌گذشت، با استعداد ذاتی خود در خلق کاراکترهای به یادماندنی، به فکر خلق موش و گربه‌ای افتادند که نامشان را برای همیشه در تاریخ انیمیشن جهان ثبت کرد.

تام و جری برخلاف اکثر هشرهای گربه‌ها، تاریخ انیمیشن و با تمام دعوها و بگو مگوهایشان توانستند حدود ۷۰ سال از این روز نمایش خود تا به حال نسل‌های مختلفی از مردم جهان را بخندانند و آرامش و شادی را در میان مردم تقسیم کنند و همچنان پا برجا بمانند.

شاید این ماندگاری چیزی نباشد که توجه مخاطب نوام را به خود جلب کند، هر چند ممکن است با هر بار دیدن آن بخندد و تحت تاثیر قرار بگیرد، اما برای محققین عرصه‌ی رسانه و به‌ویژه کارگردانان و انیماتورهای جوان مطمئناً جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت، چرا که سازندگان مجموعه‌ی تام و جری به‌راستی با دانش و استعداد و سخت‌کوشی خود از تمامی راه‌های جلب مخاطب از قبیل ایجاد فضای شاد و رنگین کارتون انیمیشن و استفاده از دو کاراکتر با خلق و خوی متضاد و داستان‌های ساده اما جذاب و همچنین استفاده‌ی به موقع و صحیح از

عناصر انیمیشن نظیر: نامیرایی، اغراق، طنز و... و با بهره‌گیری از تکنیک‌های ساخت یک مجموعه‌ی کارتون‌ی مانند: انیمه‌ی استادانه، لی آوت صحیح، تفکر و ایده‌یابی خلاق در داستان‌پردازی و شخصیت‌پردازی، کارگردانی و موسیقی بی-نظیر توانستند قله‌های موفقیت را فتح کنند، که نمونه‌ی بارز آن کسب ۷ جایزه‌ی آکادمی اسکار می‌باشد.

مطمئناً بررسی و تحلیل روند تولید و ساخت مجموعه‌ی تام و جری با بیان نمونه‌های بارز و انتخابی در هر قسمت از تولید، و حتی بررسی تأثیرات اجتماعی آن در دوره‌های مختلف تا حدودی می‌تواند به کشف رمز و راز موفقیت این مجموعه کمک کند.

اکنون از آن‌جایی که کشور ما در مرحله‌ی حساسی از رشد و شکوفایی انیمیشن قرار دارد، راه‌نمایی به خیل عظیم نیروهای جوان و تشنه‌ی فراگیری راه‌های موفقیت در این رشته، می‌تواند تحلیل نمونه‌های ماندگاری مانند تام و جری را یکی از راه‌های میان‌بر برای رسیدن به اهدافی مثل تولید مجموعه‌ی انیمیشن پُر مخاطب و جذاب در ایران دانست.

در فصل‌های این کتاب نیز سعی شد تا مطالب گردآوری شود که به‌واسطه‌ی آن بتوان با روند تولید یکی از نمونه‌های موفق مجموعه‌ی کارتون انیمیشن بیش‌تر آشنا شد که این امر به مدد تصاویر و نقل قول‌هایی از سازندگان و محققین این مجموعه انجام پذیرفته است.

و همین‌طور دلایل و عوامل مؤثر در ایجاد موفقیت و جذابیت این کارتون بررسی می‌شوند.

محمود نفیسی

زمستان ۱۳۹۴