

کارتون

متحرک سازی

پرستون پلر

Blair. Preston

سرشناسه: بلر، پرستون، ۱۹۰۹- م.

عنوان و نام پدیدآور: کارتون (متحرک سازی) / اثر پرستون بلر؛ ترجمه بهمن منفرد.

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۸۶.

مشخصات ظاهری: ۲۰۳ ص.: مصور (بخشی رنگی).

شابک:

ISBN: 978-964-8913-33-0

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Cartoon Animation, 1994

عنوان دیگر: نقاشی متحرک (انیمیشن).

موضوع: متحرک سازی.

موضوع: کارتونهای سینمایی - فن.

شناسه افزوده: منفرد، بهمن، ۱۳۶۱-، مترجم.

رده بندی کنگره: ۱۳۸۶ ۱۷ م ۸ ب ۱۷۶۵ NC

رده بندی دیویی: ۷۴۱/۵۸

شماره کتابشناسی ملی: ۱۰۸۷۲۴۳

انتشارات کتاب آبان

کارتون (متحرک سازی)

اثر: پرستون بلر

ترجمه: بهمن منفرد

طراحی جلد و صفحه آرای: س. خانزاد نظارت چاپ: سامر علینقی ناظر امور هنری: لیلا آیرملوزاده

لیتوگرافی: گرافیک گستر چاپ: نظر

نوبت چاپ: اول ۱۳۸۶ تیراژ: ۳۰۰۰ جلد

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۳۳-۰ ISBN: 978-964-8913-33-0

قیمت: ۷۵۰۰۰ ریال

خیابان انقلاب-خیابان فخررازی-کوی داریان-مجمع ناشران-واحد ۱۰

تلفن: ۶۶۹۵۵۰۱۲ (خط ۶) فاکس: ۶۶۴۰۱۶۴۳

Website: www.abanbook.com

Email: Info@abanbook.com

پیشگفتار: پرستون بلر. ۲

بخش ۱: پرورش شخصیت. ۵

بخش ۲: حرکت. ۸۵

بخش ۳: تصویر متحرک. ۱۱۹

بخش ۴: دیالوگ. ۱۶۵

بخش ۵: مسائل فنی. ۱۷۷

درباره نویسنده

پرستون بلر اهل ردلندز کالیفرنیا بود. در جوانی، ابتدا به کالج پمونا رفت، سپس در دانشگاه هنر اُتیس به تحصیل پرداخت. وی آثارش را به عنوان یکی از اعضای جامعه آبرنگ کاران کالیفرنیا و بعدها انجمن آبرنگ کاران آمریکا (AWS) در نیویورک به نمایش گذاشت. پرستون یک انیماتور چیره دست بود. او در استودیوی دیزنی، چند شخصیت را در فیلم «رقص ساعت‌ها»، و میکی ماوس را در «شاگرد جادوگری» متحرک‌سازی کرد. بخش‌هایی از «پینوکیو»، و قسمتی کوتاه در «بامبی»، آنجایی که جغد درباره عشق صحبت می‌کند، نیز از کارهای او هستند.

او در استودیوی MGM، خرس قهوه‌ای را کارگردانی، و قسمت‌های کوتاهی از انیمیشن‌های تلویزیونی را متحرک‌سازی کرد. بعدها به کانتیکات رفت و تبلیغات تلویزیونی، فیلم‌های آموزشی، و کارتون‌های نیم‌ساعتی را برای مؤسسه West Coast ساخت. سالهای قبل از مرگش، روش جدیدی را در متحرک‌سازی ابداع کرد. در این روش شخصیت‌های کارتونی روی صحنه‌هایی از یک فیلم منتقل، و حرکاتشان مطابق بازی بازیگران فیلم طراحی می‌شوند.

پرستون بلر در سال ۱۹۹۵ در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

انیمیشن یا متحرک‌سازی روند طراحی و عکاسی از حالت‌های یک شخصیت کارتونی -انسان، حیوان یا شیء- است که از به هم پیوستن و نمایش پشت سرهم آنها حرکت ایجاد می‌شود. متحرک‌سازی هم هنر است و هم صنعت؛ روندی است که در آن شخصیت‌پرداز، تصویرساز، نقاش، نویسنده، آهنگ‌ساز، فیلم‌بردار و کارگردان توانایی‌های خود را درهم می‌آمیزند تا یک انیماتور هنر خود را به نمایش درآورد.

هنر انیماتورها منحصر به فرد است. انیماتورها به طرح‌هایشان زندگی و تحرک می‌بخشند. آنها به یک شخصیت کارتونی حالات و حرکاتی می‌بخشند که گویی آنها احساس دارند و فکر می‌کنند.

این کتاب توسط یک انیماتور نوشته شده است و به شما می‌آموزد که چگونه چند طرح پشت سرهم ایجاد حرکت می‌کند. هنرمندان بزرگ هنر متحرک‌سازی از اشتباهاتشان تجربه گرفتند و این کار را به خوبی آموختند؛ درواقع همین تجربه‌ها و اشتباهات پیش‌پا افتاده و پایه‌های تصویر متحرک هستند. این کتاب مسائل پایه‌ای انیمیشن را به شما می‌آموزد.

یک انیماتور، قبل از هر چیز باید طراح خوبی باشد؛ طراحی خوب عامل اصلی یک کار موفق است.

یک انیماتور باید حالت یک شخصیت را درک کند و بادر نظر گرفتن زمان و سرعت حرکت یک شخصیت، حرکات و واکنش‌های آن را طراحی کند. ارزش یک انیماتور در انتقال حس یک شخصیت به بیننده است - یعنی انعطاف یک شخصیت بسیار مهم است. همچنین، باید مخاطب را جذب کند: باید بداند که چطور حرکات بامزه‌ای ایجاد کند و چگونه اتفاقات غیرمنتظره را بیان کند. برای این کار کافی است یک انیماتور به فیلم‌ها کمی نگاه کند و درباره بازیگری اطلاعاتی داشته باشد. این اطلاعات به او کمک می‌کند که بیننده را بخنداند و داستان را تا انتها دنبال کند.

هر چند طراحی قوی به یک انیمیشن کمک می‌کند ولی مسائل دیگری نیز در یک فیلم انیمیشن مؤثر هستند. انیماتور باید درباره داستان و اجزاء نمایش‌نامه آگاه باشد: صحنه پردازی، عکس برداری، شخصیت‌های فرعی داستان، دیالوگ‌ها، درگیری‌ها، صفت هر شخصیت و... دانستن این جزئیات انیماتور را به سمت خلق شخصیت‌ها، حرکات و حس‌های متفاوت هدایت می‌کند. اگر قرار باشد که شخصیت کارتونی صحبت کند و دهانش مطابق با آن حرکت کند، انیماتور باید صدای حروف را بشناسد و تلفظ درست کلمات را بداند؛ گاهی حرکات با موسیقی همراه است، پس باید موسیقی نیز بداند. انیماتور همچنین باید از طریقه کار یک دوربین آگاه باشد، و بداند که چطور سرعت حرکت شخصیت‌ها را با کادرهایی که پشت سر هم می‌آیند هماهنگ کند. توانایی‌های یک انیماتور غیرقابل شمارشند و این توانایی‌ها همچنان ادامه دارند.

متحرک‌سازی دنیای وسیعی دارد. البته امروز، نسبت به گذشته، مردم بیشتر با آن ارتباط برقرار کرده‌اند. هر روزه روش‌ها و تکنیک‌های جدیدی به این هنر افزوده می‌شود. شخصیت‌ها، حالت‌ها و صحنه‌های زیادی از کارتون‌ها هستند که می‌توانید آنها را انتخاب کنید و بار دیگر کشفشان کنید. پس مدادتان را بردارید و همین امروز شروع کنید! در هر صفحه مطالب جدیدی را می‌یابید، این سفر کوچکی است که بسیار هیجان انگیز و متنوع است.

Preston Blair