

مهربان کتاب و مجله

افسر حریری زاده

نبودند، بلکه بزرگسالان نیز هم‌پای آن‌ها به تماشای این فیلم‌های نشستند.

بخش بعدی کتاب، بخش فیلم‌های بلند است، فیلم «سفیدبری و هفت کوتوله» در واقع نخستین فیلم بلند شرکت دیسنی و در عین حال، یکی از بهترین تولیدات این شرکت بود. سفیدبری و هفت کوتوله توانست رکوردهای متعددی را از آن خود سازد پس از آن فیلم «پینوکیو» بود که والت دیسنی را به اوج شهرت و محبوبیت رساند. پینوکیو که در میان کودکان آمریکایی هواداران بسیاری یافته بود، رکورد فروش را از سفیدبری نیز ربود.

بخش‌های بعدی کتاب، مراحل پیشرفت این شرکت و دست‌اندرکاران آن را توضیح می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که برخی از سرمایه‌داران برای توسعه‌ی این شرکت بر هم انباشتند، موجب افزایش تولیدات این استودیو شد. فیلم‌های بعدی این شرکت از تجهیزات قدرتمندی سود بردند. صداگذاری به‌صورت بهتر و قوی‌تری انجام می‌گرفت و فیلم‌ها از قوام بیشتری بهره‌می‌بردند. شرکت والت دیسنی پس از دوره‌ی دوم به بزرگ‌ترین استودیوی کارتون‌سازی دنیا تبدیل شده بود. این کتاب که در قطع بزرگ (کمی از A₄ بزرگ‌تر) و به‌صورت رنگی چاپ شده، از نظر چاپ دارای کیفیتی نسبتاً خوب است. عکس‌های رنگی آن تقریباً مطلوب و راضی‌کننده‌اند. ترجمه‌ی روان آن نیز سبب شده که در مجموع، کتاب خوبی به دست مخاطب برسد. فصل‌بندی کتاب هم بسیار منطقی است. مطالعه‌ی این کتاب را به شیفتگان هنر انیمیشن توصیه می‌کنیم.

نام کتاب: هنر والت دیسنی
مؤلف: کریستوفر فینچ
مترجم: محسن غفرانی
ناشر: دنیای تصویر
سال انتشار: ۱۳۷۸
نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

اگر خواهان کتابی جامع و کامل درباره‌ی تاریخچه و فعالیت «استودیو والت دیسنی» هستید، این کتاب را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب از فصل‌بندی خوبی برخوردار است، به گونه‌ای که مراجع می‌تواند هر چه را که می‌خواهد، به سهولت به دست آورد. کتاب از ابتدایی‌ترین مراحل تأسیس این استودیو و حتی پیش‌تر از آن را شرح می‌دهد؛ یعنی از زمانی که **والت دیسنی** در پستوی کوچک خانه‌شان، نقاشی‌هایی می‌کشید و آن‌ها را با ترندهایی به هم می‌دوخت و در معرض دید هم‌کلاسی‌هایش قرار می‌داد.

بخش بعدی کتاب نخستین تولیدات این شرکت را معرفی می‌کند. در آن زمان بیشتر محصولات این شرکت را فیلم‌های صامت تشکیل می‌داد. زمان نسبتاً زیادی گذشت تا صدا به فیلم‌های کارتونی دیسنی اضافه شد.

«فیلم‌های ناطق»، بخش دیگر کتاب را تشکیل می‌دهد. از این زمان به بعد، تمامی فیلم‌ها به زور صدا آراسته شدند! فیلم‌های ناطق والت دیسنی توانستند مخاطبان قابل توجهی را به خود جذب کنند. مخاطبان این‌گونه فیلم‌ها فقط کودکان

ژیل برکتی

خمیری، انیمیشن عروسکی، انیمیشن عکس و کلاژ و غیره. نویسنده، علاوه بر تکنیک ساخت، به تکنیک‌های مختلف در فیلمبرداری نیز پرداخته است. مثلاً در مبحث «عکس و کلاژ»، تنوع در حرکات دوربین به اوج خود می‌رسد. البته در تکنیک‌های دیگر، نیز کمابیش چنین است! اگر کاربرها حال و حوصله‌ی خوبی داشته باشند، روش‌های مختلف کتاب برای آن‌ها هیجان قابل توجهی را به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال تولید انیمیشن به شیوه‌ی حرکت ماسه بر روی طلق یا شیشه، نیاز چندانی به ابزار خاصی ندارد. اگر یک دوربین معمولی هم داشته باشید کافی است. یک شیشه‌ی مسطح به اندازه‌ی کاغذ A₄ بردارید و کمی شن یا ماسه روی آن بریزید. بعد با سر انگشت ماسه‌ها را به نمایی که می‌خواهید تغییر شکل دهید مثلاً خورشیدی که در حال غروب کردن است. در

نام کتاب: آموزش متحرک‌سازی
نام مؤلف: کیت لی برن
نام مترجم: مهدی ضوابطی
نام ناشر: وزارت ارشاد
سال انتشار: ۱۳۶۶
نوبت چاپ: دوم
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

اگر می‌خواهید یک کتاب آموزشی تمام‌عیار و نسبتاً کامل در زمینه‌ی انیمیشن داشته باشید، می‌توانید همین کتاب را به منزله‌ی یک «هندبوک» انتخاب کنید.

این کتاب علاوه بر آموزش رایج انیمیشن، شیوه‌های دیگر تولید انیمیشن را نیز آموزش داده است. مثلاً: انیمیشن

حرکت بعدی موقعیت خورشید را به طرف پایین تغییر دهید و فریم به فریم فیلم بگیرید. در پایان این ماجرا، یک فیلم کامل از غروب خورشید خواهید داشت. اگر حرکت فریم‌ها طبیعی باشد، شما یک فیلم کوتاه دیدنی ساخته‌اید.

کاربردهای دیگر کتاب

یکی دیگر از کاربردهای کتاب حاضر، آموزش صداگذاری است که مؤلف کتاب ابتکارات قابل تحسینی به خوانندگان و علاقه‌مندان به هنر انیمیشن ارائه داده است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مؤلف همیشه سعی داشته از ابزارهای ساده نهایت استفاده را بکند. در این کتاب می‌بینید که گاهی استفاده از یک سنجاق ساده، تبدیل به چه چیزهایی که نمی‌شود!

استفاده از روان‌شناسی

مؤلف در بیان مطالب خود، روان‌شناسانه و منطقی صحبت می‌کند. «فیلیپ بوک» به تشریح اعصاب چشم می‌پردازد و توضیحات کافی به مخاطب می‌دهد؛ مثلاً چرا چشم این‌گونه می‌بیند و چرا مغز این‌گونه احساس می‌کند... فکر می‌کنم این

شیوه از نظر علمی قابل تحسین باشد!!

ابزار کار

در بخش ابزار (فصل سوم) مؤلف کتاب به تمامی ابزارهای مورد نیاز اشاره می‌کند و آن‌ها را با ذکر نام و کاربرد توضیح می‌دهد.

۱. معرفی انواع دوربین / ۲. معرفی انواع لنز و فیلتر / ۳. معرفی انواع سه‌پایه. / ۴. معرفی انواع نورپردازها. / ۵. معرفی انواع میز و پایه. / ۶. معرفی انواع قاب. / ۷. معرفی انواع طلق و کاغذ. / ۸. معرفی انواع فیلم و ...

کتاب ۲۲۲ صفحه‌ای آموزش متحرک‌سازی، مرجعی است که هر انیماتوری باید آن را داشته باشد. تنوع مثال‌ها و شیوه‌ها، از نقاط قوت این کتاب است. هنرجویان یا کارآموزان می‌توانند با اندک حوصله‌ای تمامی مطالب آن را بیاموزند و مورد استفاده قرار دهند.

ضمناً به یاد داشته باشند که استفاده‌ی برخی از ابزارهای آنالوگ، در حال حاضر دیگر کاربرد ندارد. در این صورت بهتر است از ابزارهای دیجیتالی که امروزه ارزان و فراوان است استفاده شود.

زرین تاج اصلانیان

حاضر که به زبان فارسی است، چهاردهمین ترجمه‌ی آن است. مؤلف کتاب نیز از کارشناسان به نام این رشته است که تاکنون ۲۰ کتاب‌طراحی راجع به اصول طراحی منتشر ساخته است. تعدادی از این کتاب‌ها راجع به کمیک استریپ و برخی دیگر آموزش انیمیشن است.

کتاب نقاشی کارتونی، مجموعه‌ای از درس‌های آموزشی آسانی است که قصد دارد این هنر را به شما بیاموزد. با این درس‌ها می‌توانید به ساده‌ترین شکل، شخصیت‌های کارتونی متعددی را ترسیم کنید و با سبک طراحی آن‌ها آشنا شوید.

سبک تدریس کتاب

سبک تدریس کتاب بهره بردن از ساده‌ترین خطوط و با استفاده از آسان‌ترین روش‌ها است. اما با کمک گرفتن از مدل‌های هندسی همراه با خطوط راست و منحنی درس‌ها را شروع می‌کنیم. نوآموزان خواهند دید که این متد چه قدر ساده و آسان است.

شما پس از فراگیری درس‌ها می‌توانید کارتون‌های زیادی طراحی و حتی آن‌ها را رنگ‌آمیزی کنید. شیوه‌های رنگ‌آمیزی نیز در قسمت‌های دیگر کتاب، آموزش داده شده است. شما با طراحی و رنگ‌آمیزی شخصیت‌های خیالی خود، احساس خوبی پیدا خواهید کرد و با این کار به ادامه‌ی آموزش،

نام کتاب: نقاشی کارتونی

نام مؤلف: کریستوفر هارت

نام مترجم: احمد کعبی فلاحیه

نام ناشر: سوره مهر

سال انتشار: ۱۳۸۸

نوبت چاپ: اول

تیراژ: ۳۵۰۰ نسخه.

اگر خواهان جدیدترین کتاب چاپ شده در زمینه‌ی نقاشی کارتونی باشید این کتاب همانی است که می‌خواهید. روشی آسان و در عین علمی... و از همه مهم‌تر، متفاوت با آثار قبلی! ابتدا شناسنامه‌ی کتاب

این کتاب همان‌گونه که اشاره کردیم جدیدترین کتاب در زمینه‌ی آموزش طراحی کارتونی است. مؤلف کتاب یکی از استادان برجسته‌ی طراحی در ایالات متحده‌ی امریکا است. راه و روشی که کریستوفر هارت، جهت تدریس مهارت‌های هنری خود به کار برده است یکی از بهترین روش‌های رایج در تدریس طراحی شخصیت‌های کارتونی است. اگرچه سبک و سیاق وی بر مبنای تعلیم نوآموزان قرار گرفته است ولی دیگران حتی هنرجویان نیز می‌توانند از دروس و نکته‌های آرایه شده، نهایت استفاده را داشته باشند.

این کتاب تاکنون به ۱۳ زبان ترجمه شده است. ترجمه‌ی

علاقه‌ی بیشتری نشان خواهید داد. نوآموزان از این پس خواهند توانست تمام رؤیاهای خود را روی کاغذ بیاورند.

در این کتاب سعی شده است همه‌ی اصول نقاشی، از پایه آموزش داده شود. با تمام این توضیحات، نوآموزان باید نسبت به اصول آموزشی ارایه شده تعهد داشته باشند و از دخالت دادن روش‌های نپه شده، خودداری ورزند.

طراحی حیوانات

از میانه‌ی کتاب طراحی حیوانات شروع می‌شود. همان‌طور که می‌دانید حیوانات، آناتومی متفاوتی با آناتومی انسان دارند. ولی از نظری، وجوه مشترک فراوانی نیز با یکدیگر دارند. این وجوه مشترک، تسلط شما را در نقاشی از آن‌ها افزایش

می‌دهد. در طراحی کار تونی با اصولی روبه‌رو هستیم که در نقاشی معمولی وجود ندارد. یکی از این اصول، اغراق است. اغراق بدین معناست که ما گاهی چیزی را بزرگ‌تر از آنچه که هست، نشان می‌دهیم. رعایت تمامی اغراق‌ها منجر به ایجاد تصاویر کارتونی ایده‌آل خواهد شد.

اهداف کتاب

در این کتاب به آموزش مسائلی که به هنر انیمیشن وابسته است، پرداخته شده است. بسیاری از نمادها (Symbol) و نشانه‌ها توضیح داده شده‌اند. همچنین به بسیاری از ابهامات و پرسش‌هایی که در ذهن هنرجویان وجود داشت پاسخ گفته شده است.

فریبا لطفی

که توسط انیماتورهای ژاپنی تولید می‌شود. البته امروزه هر کسی می‌تواند از این سبک پیروی و به اصطلاح مانگا تولید کند؛ ولی مانگا صرفاً یک سبک طراحی نیست، بلکه نوعی نگرش فلسفی و یک مکتب خاص فکری است. به بیان ساده‌تر یک انیماتور ژاپنی با اتکا به دیدگاه فکری - فلسفی خود است که مانگا تولید می‌کند.

تأثیر جنگ جهانی دوم

در خلال مطالعه‌ی این کتاب، مخاطب متوجه تأثیر جنگ جهانی دوم بر سبک و تفکر انیماتورها می‌شود. یکی از تأثیرات این جنگ، تغییر سوژه‌های رایج، از سوژه‌های معمولی و کودکانه به سوژه‌های سیاسی و نظامی بود. سوژه‌های سیاسی تا دوران جنگ سرد نیز ادامه داشت. گرایش سیاسی در انیمیشن آمریکایی و حتی اروپایی خود را با وضوح هر چه تمام‌تر نشان داد.

سهم‌والت دیسنی

در میان اساتید موجود، والت دیسنی جایگاه خاص خود را در انیمیشن کلاسیک همچنان حفظ کرده است. تصویری را که در این کتاب از دیسنی داده می‌شود به‌ندرت می‌توان در کتاب دیگری دید. مؤلف کتاب، معرفی خوبی از دیسنی عرضه کرده است. والت، خود ضدجنگ بود. در میان آثار شاگردانش می‌توان به انیمیشن‌های زیادی که دارای موضوع ضدجنگ بودند، برخورد کرد.

البته شهرت دیسنی در این‌گونه موضوعاتی خلاصه نمی‌شود. او استاد مسلم سبک کلاسیک است. اهمیت دینی و سبک او باید در کتاب جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نام کتاب: اساتید انیمیشن

نام مؤلف: جان هالاس

نام مترجم: محمد شهباز

نام ناشر: بنیاد سینمایی فارابی

سال انتشار: ۱۳۷۱

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

اگر می‌خواهید با اساتید فن در زمینه‌ی انیمیشن آشنایی مختصر و در عین حال مفیدی داشته باشید، خواندن چنین کتابی به شما توصیه می‌شود. این کتاب بیش‌تر برای کسانی قابل استفاده است که:

این کتاب به کار کسانی می‌آید که نیازمند اطلاعاتی پیرامون چگونگی شکل‌گیری هنر انیمیشن‌اند. طبیعی است که شناخت بزرگان این هنر می‌تواند کمک مؤثری به شناخت پایه‌ها و تاریخچه‌ی آن باشد.

با شناخت اساتید هنر انیمیشن، ما در واقع به تاریخ این هنر پرداخته‌ایم. درست است که این، یک مهارت فنی به حساب نمی‌آید ولی آشنایی با تاریخچه‌ی انیمیشن می‌تواند کارآموزان را با سبک‌ها و مکتب‌های مختلف این هنر آشنا سازد. خوشبختانه کشورهای «انیمیشن خیز» به‌صورت الفبایی لیست شده‌اند و انیماتورهای هر کشور در همان جا ردیف شده‌اند.

مؤلف کتاب صرفاً به کشورهای آمریکایی یا اروپایی اشاره نکرده است بلکه محدوده‌ی تحقیق خود را به کشورهای آسیایی نظیر چین و ژاپن نیز کشانده است. در مورد ژاپن، حق مطلب به‌خوبی ادا شده است. همان‌گونه که می‌دانید ژاپن، مهد «مانگا» است. مانگا سبک خاصی از انیمیشن است

کشورهای بلوک شرق

انیماتورهای کشورهای بلوک شرق نظیر چک، اسلواکی، رومانی و غیره ... همه در دوران جنگ سرد به تولیدات هنری خود ادامه می‌دادند. جو و فضای رایج آن زمان، منجر به سبک خاصی شد که جزئیات آن را به تفصیل در این کتاب می‌خوانید. این سبک بعدها منجر به مکتب خاصی موسوم به مکتب زاگرب شد. اطلاعات بیشتر را در این کتاب خواهید یافت.

لیست فیلم‌های تولید شده

در پایان کتاب لیست کاملی از فیلم‌های انیمیشن تولید شده در آن زمان، یعنی زمان جنگ و دوران سرد بعد از آن آمده است. یکی از آن فیلم‌ها، فیلم اس. اس است که در نقد نازبسم نوشته شده است. دیدن فیلم‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در نگرش ما نسبت به تحولات انیمیشن جهانی داشته باشد. تعداد قابل توجهی از این فیلم‌ها روی شبکه‌ی جهانی اینترنت موجود است.

منیژه اسدی

استفاده از رنگ

رنگ، آخرین درسی است که یک کارآموز می‌تواند یاد بگیرد. وقتی جزئیات طرح تمام می‌شود، وقت تزئین و رنگ‌آمیزی فرا می‌رسد.

مؤلف کتاب توضیحات خوبی پیرامون این «مهم» می‌دهد و با تقدیم نمونه‌های متعدد، مخاطب را به خوبی در این امر کمک می‌کند. این رنگ‌آمیزی در مورد مناظر طبیعی، خود را بیشتر نشان داده است. ناگفته نماند که مؤلف، مخاطب را به اندازه‌ی کافی از اهمیت رنگ، آگاه کرده است. اوزان شدن وسایل و ادوات رنگ‌آمیزی، انیماتور را به این سو سووق می‌دهد که کارهای خود را در قالب رنگ‌های زنده و طبیعی ارائه دهد.

درس‌های پایانی

درس‌های پایانی کتاب شامل بخش‌هایی می‌شود که هر انیماتوری، جهت پیش بردن کارهایش بدان نیاز دارد. مثلاً مباحثی چون حرکات تأخیری، حرکات سریع، تصادم، دورخیز و پرش‌های چند مرحله‌ای.

یکی از درس‌های پایانی، اصول کار با دوربین است. به‌عنوان مثال زاویه‌ی دوربین، ارتفاع دوربین، چرخش دوربینی و غیره. البته اصول نورپردازی هم بدان اضافه شده است.

لازم به یادآوری نیست که در این بخش، دوربین مورد نظر دیجیتال نبوده است. البته این مسئله، چیزی از اهمیت کتاب نمی‌کاهد. هنوز در بسیاری از استودیوها، از همان دوربین‌های معمولی استفاده می‌کنند و بعدها فیلم تولید شده را به نوع دیجیتالی آن تبدیل می‌کنند.

سبک نقاشی کتاب

سبک نقاشی کتاب همان سبک معروف و کلاسیک والت دیسنی است. مؤلف کتاب که خود یکی از شاگردان دیسنی است، همین روش را در مورد طراحی آناتومی و اشیاء دنبال کرده است. سبک والت دیسنی یکی از شایع‌ترین و محبوب‌ترین سبک‌ها در طراحی کارتون است.

نام کتاب: مضحک قلمی ۱ و ۲

نام مؤلف: پرستون بلر

نام مترجم: نورالدین زرین کلک

ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

نوبت چاپ: دوم

سال انتشار: ۱۳۷۵

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

اگر به دنبال یک کتاب آموزشی جمع و جور همراه با تصاویر و طراحی‌های مورد نیاز هستید، کتاب مضحک قلمی را ببینید. شناسنامه‌ی کتاب، به شرح زیر است.

پرستون بلر مؤلف کتاب این مجموعه را در دو دفتر تألیف کرده ولی مترجم هر دو را در یک مجلد به دست انتشار سپرده‌است.

بخش اول و دوم

بخش اول کتاب به تمرین‌های مقدماتی و بخش دوم آن به تمرین‌های پیشرفته می‌پردازد. خوشبختانه توضیحات مکفی که مترجم در هر درس داده، کاربر را به خوبی در پیش بردن تمرینات کمک خواهد کرد.

بخش دوم کتاب با جدی شدن تمرینات شروع می‌شود. تعداد زیادی تابلوهای رنگی و گلاسه زینت‌بخش این فصل از کتاب است. چند درس ابتدایی از این بخش، به آناتومی پیشرفته می‌پردازد که شامل آناتومی انسانی و حیوانی می‌شود. در این بخش، درسی به نام «تندنگاری» دارد که به کارآموز می‌آموزد که چگونه طراحی سریع را یاد بگیرد. با فراگیری این درس کارآموز می‌تواند در ابتدا یک طرح مقدماتی از هر چیز (مثلاً آناتومی) روی کاغذ بکشد. این مهارت می‌تواند او را در تکمیل سریع هر طرح یاری دهد. کارآموز می‌تواند بعدها این طرح را به صورتی که می‌خواهد کامل کند.