

مروری بر کار شرکت انیمیشن سازی پیکسار

(Animation Studio Pixar)

انیمیشن های اسکاری

مهدی فلاح صابر

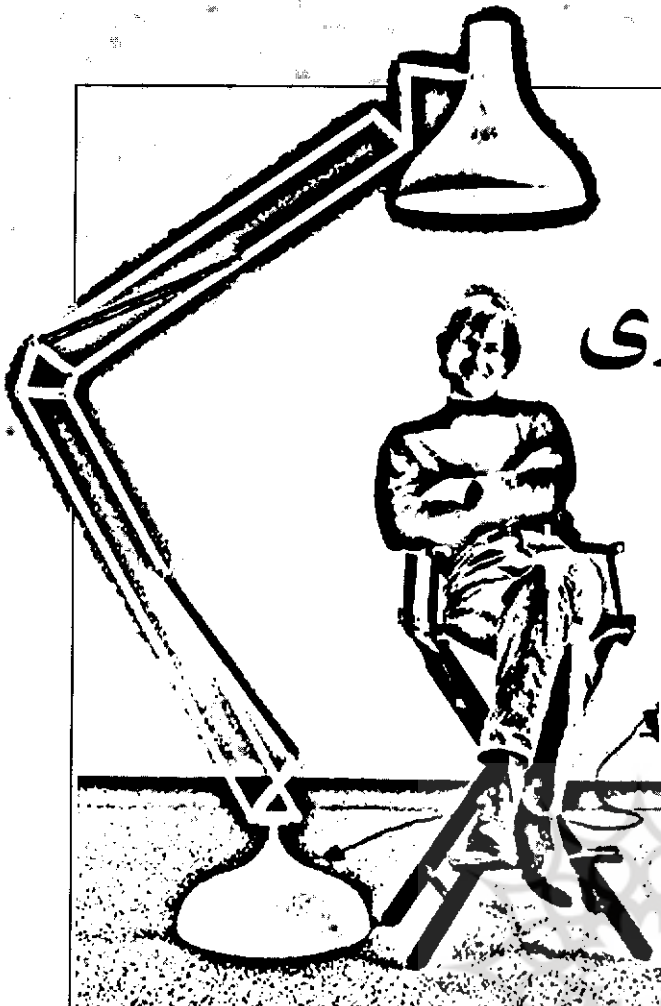
سازندهی انیمیشن های پر فروش

«پیکسار» یک استودیوی انیمیشن سازی رایانه‌ی برنده‌ی جایزه‌ی اسکار بوده که دارای تکنیک، خلاقیت و قابلیت‌های تولید برای خلق نسل جدید فیلم‌های بلند انیمیشن، کالاها و دیگر محصولات مربوطه است. هدف پیکسار، ترکیب تکنولوژی اختصاصی شرکت با استعدادها و خلاقیت‌های جهانی در جهت ساخت و توسعه‌ی فیلم‌های بلند انیمیشن رایانه‌ی همراه با شخصیت‌های به یادماندنی و داستان‌های جذاب، برای همه‌ی بینندگان با هر سنی است. پیکسار با همکاری «والت دیزنی»، فیلم‌های «داستان اسباب‌بازی» (Toy Story)، «زندگی یک حشره» (A Bug's Life)، «داستان اسباب‌بازی ۲»، «شرکت هیولاها» (Monsters Inc.)، «در جست‌وجوی نمو» (Finding Nemo) و «شگفت‌انگیزان» (The Incredibles) را ساخت.

داستان اسباب‌بازی که در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۵ به نمایش درآمد، بیانگر دستاوردهای بیش از ۹ سال خلاقیت و تکنیک است. این فیلم تحسین فراوان بینندگان را به همراه داشت و پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۹۹۵ بود (۳۶۲ میلیون دلار فروش داشت). کارگردان داستان اسباب‌بازی و معاون اجرایی بخش خلاقیت پیکسار، «جان لاستر» جایزه‌ی دستاورد ویژه‌ی آکادمی (Special Achievement Academy Awards) را برای «هبری الهام‌بخش گروه داستان اسباب‌بازی پیکسار که به ساخت اولین فیلم بلند انیمیشن رایانه‌ی منجر شد»، دریافت نمود. پیکسار پس از آن، زندگی یک حشره، داستان اسباب‌بازی ۲، شرکت هیولاها، در جست‌وجوی نمو و شگفت‌انگیزان را به بازار عرضه کرد. این شش فیلم روی هم بیش از ۳ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشته است و پیکسار اکنون شش فیلم از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ انیمیشن را در کارنامه‌ی خود دارد.

داستان اسباب‌بازی ۲ در هنگام اکران، چندین رکورد نمایش در تعطیلات پایان هفته را در سراسر جهان شکست و برنده‌ی گوی طلایی (Golden Globe) برای بهترین تصویر، موسیقی و داستان کم‌دی در سال ۱۹۹۹ شد.

پیکسار در سال ۲۰۰۱، فیلم شرکت هیولاها که برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شد را اکران نمود که فقط در ۹ روز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در آمریکا فروش داشت؛ این، بیش‌ترین میزان فروش در تاریخ فیلم انیمیشن در آن زمان به شمار می‌رفت. درآمد ۶۲/۶ میلیون دلاری اولین تعطیلات پایان هفته‌ی این فیلم، بیش‌ترین میزان فروش در سه روز اول برای یک فیلم انیمیشن، بیش‌ترین میزان فروش در سه روز اول در تاریخ استودیوهای والت دیزنی، بیش‌ترین میزان

فروش در سه روز اول در تاریخ استودیوهای پیکسار و ششمین میزان فروش برای روزهای اول در تاریخ صنعت انیمیشن بود. شرکت هیولاها این رکورد را تا اکران فیلم در جست‌وجوی نمو حفظ نمود. در ۳۰ می سال ۲۰۰۳، پیکسار فیلم در جست‌وجوی نمو را اکران کرد که تمامی رکوردهای فروش فیلم شرکت هیولاها در اولین تعطیلات آخر هفته را که ۱۸ ماه قبل از آن شکسته شده بود، دوباره شکست. این فیلم ۸۶۵ میلیون دلار فروش جهانی داشت و برنده‌ی جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم بلند انیمیشن شد.

هیئت مدیره

دفتر مرکزی پیکسار در امریویل (Emeryville) کالیفرنیا واقع شده است و حدود ۷۷۵ نفر در استخدام این شرکت هستند. در دفتر مدیریت پیکسار، «استیو جابز» رییس کل و مدیر اجرایی، «اد کتمول» معاون رییس، «سایمون باکس» معاون اجرایی و رییس مالی، «جان لاستر» معاون اجرایی خلاقیت و «لوئیس اسکالی» معاون اجرایی و مشاور عمومی، حضور دارند.

تکنولوژی

پیکسار از زمان تأسیس، راه حل‌های مهمی را در به کارگیری گرافیک‌های رایانه‌ی برای ساخت فیلم به وجود آورده و در همین راستا بهترین استعدادهای جهان را در این زمینه جذب نموده است. تیم‌های فنی و خلاق پیکسار از سال ۱۹۸۶ با هم همکاری نموده و

سه سیستم نرم‌افزار اختصاصی بسیار مهم را توسعه داده‌اند:

۱- ماریونت (Marionette): یک سیستم نرم‌افزاری انیمیشن

برای مدل‌سازی، انیمیشن‌سازی و نورپردازی

۲- رینگ‌مستر (Ringmaster): یک سیستم نرم‌افزاری مدیریت تولید برای زمان‌بندی، هماهنگ‌سازی و پیگیری یک پروژه‌ی انیمیشن رایانه‌یی

۳- رندرمن (RendrMan): یک سیستم نرم‌افزاری رندرینگ برای ایجاد تصویر با کیفیت بالا و مشابه واقعی، که پیکسار برای کارها مورد استفاده قرار داده و امکان بهره‌گیری از آن را با مجوز به شخص ثالث می‌دهد.

در سال ۲۰۰۱، هیئت‌مدیره‌ی آکادمی هنرهای تصاویر متحرک و علوم، بهترین جایزه‌ی آکادمی اسکار را به «اد کتمول» رییس، «لورن کارپتر» دانشمند ارشد و «راب کوک» معاون مهندسی نرم‌افزار، برای پیشرفت‌های قابل ملاحظه و چشمگیر در زمینه‌ی رندرینگ تصاویر متحرک که در نرم‌افزار رندرمن پیکسار تبلور یافته، اعطا کرد. در سال ۲۰۰۲، اتحادیه‌ی تولیدکنندگان فیلم آمریکا، جایزه‌ی اول افتتاحیه‌ی اتحادیه را به پیکسار اعطا نمود که دستاوردهای چشمگیر پیکسار در زمینه‌ی رسانه و تکنولوژی جدید را ثابت می‌کند. پیکسار معتقد است که تکنولوژی اختصاصی‌اش به انیماتورها این امکان را می‌دهد تا حرکت شخصیت‌ها و چیدمان‌ها را در هر فریم به‌طور دقیق کنترل نمایند و بیانگر یک راه‌حل اساسی در هنر انیمیشن است؛ حاصل آن، یک «نگاه و حس» جدید به تصاویر باکیفیت، غنی، زیبا و هیجان‌انگیز بوده که در این صنعت منحصر به فرد است. پیکسار به سرمایه‌گذاری کلان در این سیستم‌های نرم‌افزاری ادامه می‌دهد و اعتقاد دارد که پیشرفت‌های بعدی منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت در ساخت فیلم‌های انیمیشن رایانه‌یی و محصولات دیگری خواهد شد. تکنولوژی پیکسار هم‌چنین تغییر، ویرایش و استفاده‌ی مجدد از تصاویر انیمیشن را تسهیل کرده و به کاهش ساعات کار و هزینه‌های تولید فیلم کمک می‌کند.

گروه خلاق

رهبری بخش خلاقیت پیکسار به عهده‌ی «جان لاستر» بوده که کارگردان «داستان اسباب‌بازی» (۱۹۹۵)، «زندگی یک حشره» (۱۹۹۸) و «داستان اسباب‌بازی ۲» (۱۹۹۹)، مدیر تولید «شرکت هیولاها» (۲۰۰۱)، «در جست‌وجوی نمو» (۲۰۰۳)، «شگفت‌انگیزان» (۲۰۰۴) و «ماشین‌ها» (۲۰۰۶) و همین‌طور کارگردان و انیماتور برنده‌ی جایزه‌ی اسکار است. با راهنمایی‌های آقای لاستر، پیکسار یک گروه کاملاً خلاق و هم‌چنین یک بخش با انیماتورهای بسیار مجرب، یک بخش برای داستان و یک بخش هنری به وجود آورده است. این گروه مسئولیت خلق، نوشتن و ساخت انیمیشن تمامی فیلم‌های پیکسار را به عهده دارد. پیکسار تلاش می‌کند انیماتورهایی را به استخدام درآورد که توانایی بسیار بالایی در اجرا داشته باشند؛ کسانی که بتوانند به شخصیت‌ها و اشیای بیجان حیات ببخشند، به گونه‌یی که موجوداتی دارای تفکر به نظر برسند. این شرکت برای جذب و حفظ انیماتورهای خوب، دانشگاه پیکسار را تأسیس کرد که دوره‌ی بلندمدت سه‌ماهه‌یی برای انیماتورهای فعلی و جدید برگزار می‌کند. پیکسار هم‌چنین دارای یک گروه کامل تولید است که شرکت را برای کنترل تمامی عناصر تولید فیلم‌هایش توانا می‌سازد.

این شرکت گروه تولید را با موفقیت گسترش داده، به نحوی که همزمان می‌تواند روی چند پروژه کار کند.

اساس آن، پیکسار منحصراً توافق کرد تا پنج فیلم بلند انیمیشن رایانه‌ای را که توسط دیزنی توزیع شوند، تولید کنند. پیکسار و دیزنی توافق کردند هزینه‌های تولید فیلم را به صورت اشتراکی تأمین کرده و هر دو شرکت مالک فیلم بوده و نشان تجاری مشترک داشته باشند و همچنین در منافع هر یک از فیلم‌ها، هر گونه کالای مربوطه و دیگر محصولات جانبی سهم مساوی داشته و پس از بازگشت تمام هزینه‌های مربوط به بازاریابی و توزیع، هزینه‌ی بابت توزیع و همچنین هزینه‌های دیگر به دیزنی پرداخت شوند. چهار فیلم اول و اصلی این توافقنامه‌ی تولید مشترک، زندگی یک حشره، شرکت هیولاها، در جست‌وجوی نمو و شگفت‌انگیزان بودند که به ترتیب در نوامبر ۱۹۹۸، نوامبر ۲۰۰۱، می ۲۰۰۳ و نوامبر ۲۰۰۴ اکران شدند. داستان اسباب‌بازی ۲ - قسمت دوم داستان اسباب‌بازی - نیز در نوامبر ۱۹۹۹ اکران شد که جزو توافقنامه‌ی تولید مشترک بود، گرچه جزو پنج فیلم اصلی محسوب نمی‌شود.

جوایز

آخرین فیلم پیکسار، شگفت‌انگیزان، نامزد دریافت چهار جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم بلند انیمیشن، بهترین فیلمنامه و دستیابی به ویرایش و میکس صدا بود و این جایزه را برای بهترین فیلم بلند انیمیشن و دستیابی به ویرایش صدا دریافت نمود. این فیلم همچنین نامزد دریافت گوی طلایی ۲۰۰۴ برای بهترین تصویر، موسیقی و داستان کم‌دی شد.

در جست‌وجوی نمو، نامزد دریافت چهار جایزه‌ی آکادمی، از جمله بهترین فیلم بلند انیمیشن، بهترین فیلمنامه، بهترین ویرایش صدا و بهترین امتیاز موسیقی و همچنین نامزد دریافت گوی طلایی برای بهترین تصویر، موسیقی و داستان کم‌دی شد. این فیلم موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم بلند انیمیشن گردید.

شرکت هیولاها، نامزد دریافت سه جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم بلند انیمیشن، بهترین ویرایش صدا و کسب بالاترین امتیاز شد. آهنگساز این فیلم، «رندی نیومن»، جایزه‌ی اسکار را برای بهترین آهنگ، «اگر تو را نداشتیم»، کسب کرد.

داستان اسباب‌بازی ۲، افتخار دریافت گوی طلایی را از انجمن انتشارات خارجی هالیوود برای بهترین تصویر، موسیقی و داستان

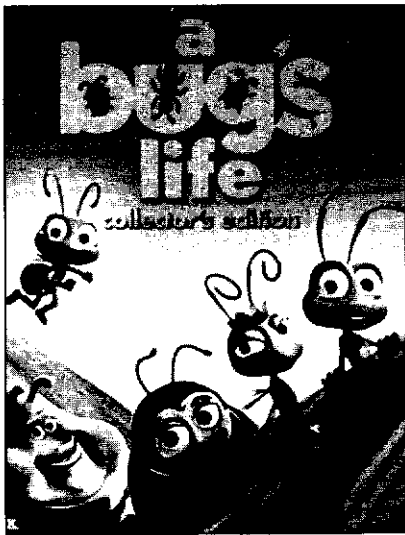
این شرکت گروه تولید را با موفقیت گسترش داده، به نحوی که همزمان می‌تواند روی چند پروژه کار کند.

روش تجاری

فیلم‌های بلند انیمیشن موفق مانند شگفت‌انگیزان، در جست‌وجوی نمو، شرکت هیولاها و «شیر شاه» دیزنی، پول‌سازترین فیلم‌های هالیوود بوده‌اند. یک فیلم بلند انیمیشن می‌تواند میلیاردها دلار درآمد داشته باشد. این درآمدها از آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌ها برای بازاریابی محصولاتشان هنگام اکران فیلم‌های انیمیشن حاصل می‌شوند که به نوبه‌ی خود باعث تقاضا در جهت ساخت فیلم برای ویدیوهای خانگی و تلویزیون، ساخت اسباب‌بازی‌ها و دیگر کالاهای مربوط به فیلم می‌گردند. بر اساس توافقنامه‌ی ۱۹۹۷ در مورد تولید مشترک با استودیوهای والت دیزنی، پیکسار و دیزنی توافق کرده‌اند که هزینه‌های تولید پنج فیلم بلند انیمیشن را به‌طور مشترک به عهده بگیرند. بر مبنای این قرارداد، در واقع شش فیلم تولید خواهد شد، چون داستان اسباب‌بازی ۲ به عنوان یکی از فیلم‌های این قرارداد در نظر گرفته نمی‌شود.

روابط با دیزنی

از سال ۱۹۲۷ که «سقی‌دبری و هفت کوتوله» توسط دیزنی نمایش داده شد، دیدن فیلم‌های انیمیشن به صورت یکی از بهترین سرگرمی‌های جهانی درآمد است. دیزنی تاریخچه‌ی طولانی در تولید و توزیع فیلم‌های انیمیشن دارد. داستان‌ها و شخصیت‌های این فیلم‌های بلند انیمیشن محبوب، مانند «دیو و دلبر»، «علاءالدین»، «شیر شاه» و ...، به صورت بخشی از اسطوره‌شناسی امروز ما درآمده و نسل به نسل از آن لذت می‌برند. این فیلم‌ها به‌طور سنتی، با استفاده از انیمیشن دوبعدی دستی که بسیار زمانبر و کاربر است، ساخته شده‌اند. در ماه می ۱۹۹۱ پیکسار توافقنامه‌ی برای ساخت و تولید حداکثر سه فیلم بلند انیمیشن رایانه‌ای با والت دیزنی پیکچرز بست که این انیمیشن‌ها توسط دیزنی وارد بازار و توزیع شوند. بر اساس این توافقنامه، داستان اسباب‌بازی ساخته و توزیع شد. در فوریه ۱۹۹۷، پیکسار توافقنامه‌ی دیگری برای تولید مشترک (جایگزین توافقنامه‌ی فیلم‌های بلند قبلی) با دیزنی بست که بر

استودیوی انیمیشن پیکسار هم‌چنین موفق به دریافت جایزه‌ی دستاوردهای ویژه‌ی فنی به خاطر پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ی که در انیمیشن سه‌بعدی رایانه‌ی داستان اسباب‌بازی به دست آورده بود، شد. مؤسسه‌ی «Annie Awards» را جامعه‌ی بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن پشتیبانی می‌کند.

گروه‌های خلاق و فنی پیکسار بیش از ۱۵ سال است که برای تولید فیلم‌های کوتاه و آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیونی با استفاده از انیمیشن سه‌بعدی رایانه‌ی کار کرده‌اند و دائماً در حال گسترش خلاقیت و فن‌آوری اختصاصی خود هستند. در سال ۱۹۸۶ اولین فیلم کوتاه پیکسار به نام «لوکسو جی‌آر» (Luxo Jr) نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن شد. در سال ۱۹۸۸ فیلم کوتاه پیکسار به نام «جمبه‌ی اسباب‌بازی» (Tin Toy) موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن گردید و در سال ۱۹۹۷، «بازی گری» (Geri's Game) برنده‌ی جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم انیمیشن شد. بازی گری، اولین فیلمی بود که از فن‌آوری این استودیو برای ایجاد بافت پوست بدن و پارچه با ظاهری واقعی استفاده کرد. در سال ۲۰۰۲، فیلم «برای پرندگان» پیکسار جایزه‌ی اسکار را برای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن دریافت کرد و در سال ۲۰۰۳، «ماشین جدید مایک» (Mike's New Car) نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن شد. کارکنان پیکسار در مجموع موفق به دریافت پانزده جایزه‌ی اسکار شده‌اند. پیکسار هم‌چنین برنده‌ی دو کلیوس طلایی (Gold Clios) در گروه انیمیشن‌های رایانه‌ی برای آگهی‌های تبلیغاتی خود شده است؛ یکی در سال ۱۹۹۳ برای آگهی‌های تبلیغاتی گامی سیورز (Gummi Savers) با عنوان «کانگا» (Conga) و دیگری در سال ۱۹۹۴ برای آگهی‌های تبلیغاتی لیسترتین (Listerine) با عنوان «کمان‌ها» (Arrows). شرکت پیکسار هم‌اکنون دو کار جدید به نام‌های «وال - ای» (Wall - E) و «جان کارتر در مارس» (John Carter Of Mars) را در دست تهیه دارد که انیمیشن وال - ای در سال ۲۰۰۸ و جان کارتر در مارس در سال ۲۰۰۹ به اکران درخواهند آمد ■

کمدی داشت. انجمن منتقدان فیلم «برادکست» (Broadcast)، این فیلم را به عنوان بهترین فیلم بلند انیمیشن برگزید. آهنگساز داستان اسباب‌بازی ۲، «رندی نیومن» نیز نامزد دریافت گوی طلایی و هم‌چنین نامزد دریافت جایزه‌ی آکادمی برای کسب بالاترین امتیاز برای این فیلم شد.

زندگی یک حشره در سال ۱۹۹۹ توسط مؤسسه‌ی «Blockbuster Entertainment Awards» به عنوان بهترین فیلم خانوادگی برگزیده شد. در همین سال، «رندی نیومن» (آهنگساز) به خاطر امتیازی که برای این فیلم (هم‌چنین بهترین آهنگ برای تصاویر متحرک، تلویزیون یا سایر رسانه‌های تصویری) به دست آورده بود، برنده‌ی جایزه‌ی Grammy شد و نامزد بهترین امتیاز فیلم موزیکال یا کمدی برای زندگی یک حشره گردید.

داستان اسباب‌بازی اسکاری

جان لاستر، معاون اجرایی بخش خلاقیت پیکسار و کارگردان داستان اسباب‌بازی، برنده‌ی جایزه‌ی آکادمی، برای موفقیت و رهبری الهام‌بخش گروه داستان اسباب‌بازی پیکسار که منجر به تولید اولین فیلم بلند انیمیشن رایانه‌ی شد، گردید داستان اسباب‌بازی اولین و تنها فیلم انیمیشن است که موفق به نامزدی دریافت جایزه‌ی اسکار برای بهترین فیلمنامه شد. این فیلم هم‌چنین موفق به نامزدی دریافت گوی طلایی برای بهترین تصویر گردید. داستان اسباب‌بازی در سال ۱۹۹۶ افتخار دریافت تمامی هشت جایزه‌ی «Annie Awards» صنعت انیمیشن را برای بهترین تصویر متحرک داشت و در هر گروهی که نامزد دریافت جایزه شده بود، برنده‌ی جایزه گردید علاوه بر دریافت جایزه برای بهترین فیلم بلند انیمیشن، از پیکسار در موارد زیر تقدیر و به آن‌ها جایزه داده شد:

- کارگردانی داستان اسباب‌بازی: جان لاستر
- تولید: رالف گاگن‌هیم و بونی آرنولد
- فیلمنامه: آندرو استانتون، جاس ودون، جوئل کوهن و آلک سولوو
- طراحی صحنه: رالف ایگلستون
- انیمیشن: پیت داکتر
- موسیقی: رندی نیومن