

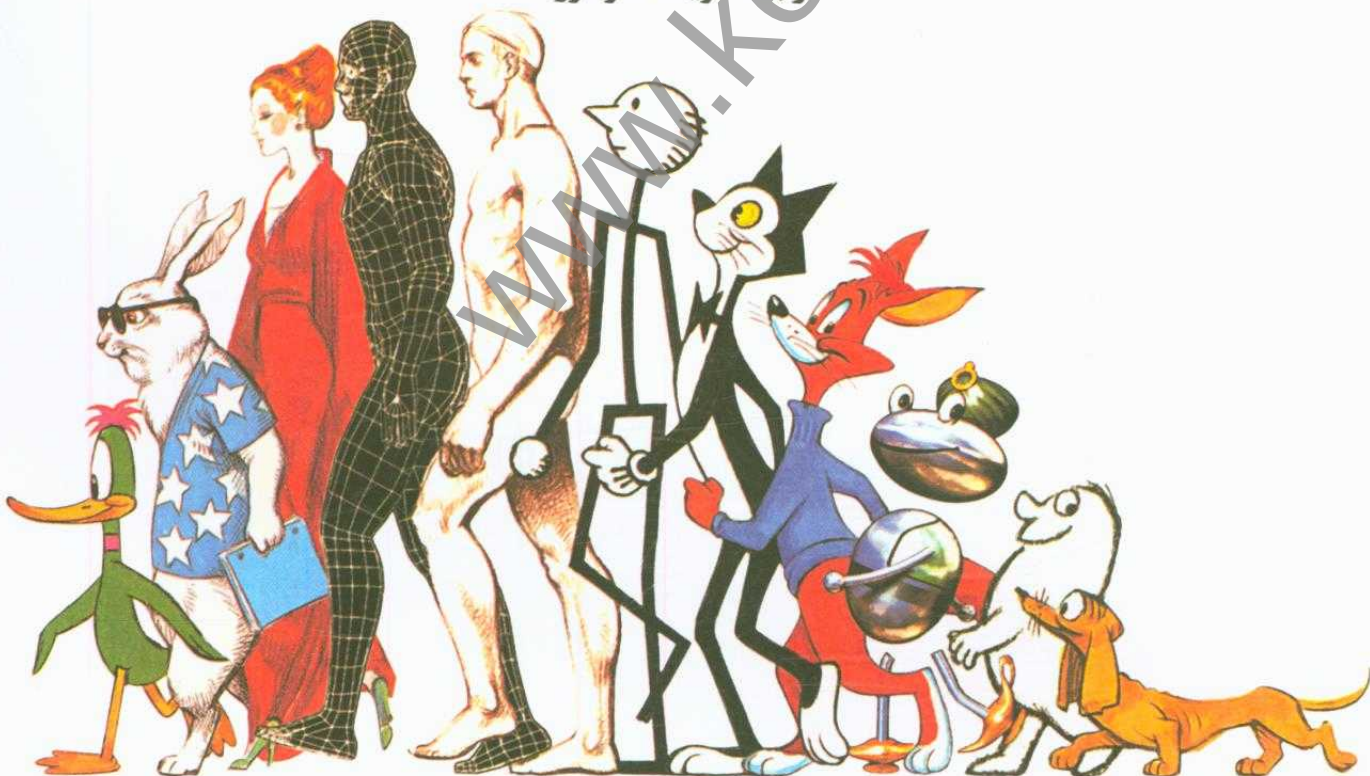
راهنمای جامع انیمیشن

چاپ پنجم

آنچه در مورد انیمیشن باید بدانیم

ریچارد ویلیامز

ترجمه فریده خوشرو

راهنمای جامع انیمیشن

آنچه در مورد انیمیشن باید بدانیم

مؤلف: ریچارد ویلیامز	سرشناسه: ویلیامز، ریچارد، ۱۹۳۳ - م.
مترجم: فریده خوشرو	عنوان و نام پدیدآور: راهنمای جامع انیمیشن: آنچه درباره
ویرایش: تحریریه آبان	انیمیشن باید بدانیم / ریچارد ویلیامز: مترجم: فریده خوشرو.
مدیر هنری و طراح جلد: احسان رضوانی	مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۰.
صفحه آرایی: آتلیه طراحی گرافیک آبان (فاطمه چهاردولی)	مشخصات ظاهری: ۳۵۸ ص.: مصور: ۲۸/۵۰۲۱ س.م.
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: بوستان کتاب	شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۹۶-۵
نوبت چاپ: پنجم، ۱۴۰۳	وضعیت فهرست نویسی: فیا
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد	موضوع: متحرک سازی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۱۳-۹۶-۵	موضوع: طراحی - فن
	شناسه افزوده: خوشرو، فریده، ۱۳۲۸ -، مترجم
	رده بندی کنگره: ۱۳۹۰/۲۹۰ و NC۱۷۶۵
	رده بندی دیویی: ۵۸/۷۴۱
	شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۲۲۶۷۹

انتشارات کتاب آبان

تهران | خیابان انقلاب | خیابان فخر رازی | کوئین فاطمی | داریان | شماره ۲ | طبقه همکف | واحد ۱۰ | کد پستی: ۱۳۱۴۷۲۲۸۶۶ | شماره تماس: ۰۲۱) ۶۶۹۵۵۰۱۲
وبسایت: www.abanbooks.com | پست الکترونیک: info@abanbooks.com

۷	مقدمه مترجم	۱۰۷	چه میزان از کار را به دستیار واگذار کنیم؟
۹	این کتاب چگونه نوشته شد؟	۱۰۷	زیاد دنبال میان برزدن نباشید
۱۹	طراحی در گذر زمان	۱۰۸	راه رفتن
۳۱	زمان طراحی	۱۱۲	به دست آوردن حس وزن
۴۱	همه چیز در زمان بندی و فاصله گذاری است...	۱۱۵	تعیین سرعت حرکت
۴۱	درس اول	۱۱۷	حالت عبوری یا تقطیع
۵۲	بازگشتی به دهه ۱۹۴۰	۱۲۱	دو شیوه طرح ریزی راه رفتن
۵۳	تاریخچه جدول و میانی	۱۲۴	جهش دوتایی
۵۴	نقطه عطف و کلید میانی	۱۲۶	حرکت دادن عضلات
۶۳	کلیدها	۱۳۴	کند و کاو بیشتر در راه رفتن
۶۷	سه شیوه برای متحرک سازی	۱۴۱	هیچ چیزی مثل امتحان کردن نیست
۷۴	آزمایش، آزمایش، آزمایش...	۱۴۲	پاشنه
۷۶	اکس شیت	۱۴۲	حرکت پا
۷۹	آیا اهل ساده نگه داشتن کار هستید؟	۱۴۸	فاصله گذاری راه رفتن عادی
۸۱	و منجی از راه می رسد...	۱۵۱	جابه جایی وزن
۸۲	بهترین شیوه شماره گذاری	۱۵۲	خط کمر
۸۴	نبرد بزرگ تک فریم و دو فریم	۱۵۳	حرکت بازوها
۸۶	نبرد طرف داران بین بالا و پایین صفحه	۱۶۱	تقابل
۹۰	مطالب بیشتری در مورد فاصله گذاری	۱۷۲	راه رفتن دزدکی
۹۴	اشتباهات معمول در تصاویر میانی	۱۷۷	پاور چین به عقب
۹۶	مراقب قوس ها باشید	۱۷۸	پاور چین با نوک پنجه پا
۹۸	دست یابی به بازی بیشتر در جسم	۱۸۱	دویدن، پریدن و جست و خیز
۱۰۲	تصویر میانی کش آمده	۱۹۴	فرمول دویدن ۴ طرحی
۱۰۵	اشتباهات عمده مبتدیان	۱۹۷	دویدن ۳ طرحی
۱۰۵	نگرش «راف»	۲۰۱	دویدن ۲ طرحی
		۲۱۵	جست و خیز
		۲۱۸	پرش ها
		۲۱۹	وزن در پرش

۳۱۷	تأکید	۲۲۳	انعطاف‌پذیری
۳۲۰	رفتار	۲۲۴	کلید میانی
۳۲۰	راز	۲۲۹	هم‌پوشانی ساده
۳۲۱	بازیگری	۲۳۲	بازی هم‌پوشان
۳۲۴	تغییر حالت چهره	۲۳۶	تعامل ساده
۳۲۶	دنبال تضاد باشید	۲۳۷	شکستن مفاصل برای ایجاد انعطاف‌پذیری
۳۲۷	یک نکته بازیگری	۲۵۲	انعطاف‌پذیری در صورت
۳۲۸	تن‌گویی	۲۵۵	بازی‌های هم‌پوشان در صورت
۳۲۸	تقارن یا قرینه‌سازی	۲۵۷	درک فوری - نیم‌رخ برای قابل درک بودن
۳۲۹	بدزدیدش!	۲۶۲	وزن
۳۲۹	چشم‌ها	۲۶۸	فشار و وزن
۳۳۱	حرکت حیوانات	۲۷۵	حرکات موزون
۳۳۲	رجوع به حرکت واقعی	۲۷۹	پیش حرکت
۳۳۴	الگوی همراه رفتن حیوانات	۲۸۸	پیش حرکت غافلگیرکننده
۳۳۷	کارگردانی	۲۸۹	پیش حرکت نامرئی
۳۴۲	مرور	۲۹۱	برداشت و تأکید
۳۴۲	تولید	۳۰۱	تأکید سخت: جهش به عقب
۳۴۳	مواد لازم	۳۰۱	تأکید نرم: ادامه حرکت
۳۴۵	شرح اصطلاحات	۳۰۳	زمان‌بندی، لرزش، موج و حرکت شلاقی
		۳۰۳	زمان‌بندی حرکات لرزشی
		۳۰۵	فرمول تکان تکان خوردن به چپ و راست
		۳۰۷	حرکت شلاقی
		۳۰۷	حرکت موجی
		۳۱۰	دیالوگ
		۳۱۱	عبارت‌پردازی
		۳۱۶	هماهنگی صدا و تصویر

مقدمه مترجم

ریچارد ویلیامز در سال ۱۹۳۳ در انتاریو کانادا چشم به جهان گشود. پدر و مادر وی هر دو تصویرساز بودند، و از همان ابتدای کودکی با عشق به تصویرسازی، نقاشی و البته انیمیشن بزرگ شد. از شانزده سالگی با طراحی آگهی‌های تبلیغاتی امرار معاش می‌کرد و سال‌های زیادی را در اروپا به نقاشی و دیگر هنرها گذراند، اما سرانجام علاقه شدیدش به انیمیشن موجب شد کار در این زمینه را با جرج دانیگ کارگردان زیردریایی زرد شروع کند. پس از آن به لندن رفت و با تأسیس یک شرکت تبلیغاتی، سال‌ها در زمینه ساخت آگهی‌های تلویزیونی و عنوان‌بندی‌های انیمیشنی فعالیت نمود. گرچه وی بیش از همه به سبب کارگردانی بخش انیمیشن فیلم تلفیقی چه کسی برای راجر ریت پاپوش دوخت^۳ (۱۹۸۸)، رابرت زمه کیس^۴ و انیمیشن بلند دزد و پینه دوز^۵ (۱۹۹۳) معروف است، در عرصه‌های دیگر انیمیشن چون انیماتور و طراح عنوان‌بندی فیلم‌های زنده نیز فعال بوده، و حتی در دو فیلم زنده پلنگ صورتی، کاراکتر معروف را در عنوان‌بندی متحرک‌سازی کرده است.

از جوایز و عناوین بسیاری که ویلیامز در طول دوران طولانی فعالیت هنری خود دریافت داشته است، می‌توان به جایزه BAFTA برای بهترین انیمیشن کوتاه (جزیره کوچک، ۱۹۵۹)، اسکار بهترین انیمیشن کوتاه (سرود کریسمس، ۱۹۷۱)، جایزه امی برای فیلم تلویزیونی هدیه زیگی^۶ (۱۹۸۲) و البته دو اسکار برای فیلم بلند راجر ریت اشاره کرد.

با این وجود، در کنار کارنامه پربرخا وی در عرصه تولید، شاید یکی از به یادماندنی‌ترین و مهم‌ترین آثار وی، تألیف کتاب *The Animator's Survival Kit* باشد که نخستین بار در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسید و با استقبال بی نظیر علاقه‌مندان این عرصه مواجه گشت.

گرچه کتاب از ابتدا به بیان همه اصول می‌پردازد، بیش از همه مناسب انیماتورهایی است که دستی در این حرفه دارند و صاحب اندک تجربه‌ای در این زمینه هستند. چراکه مملو از ریزه‌کاری، نکات باریک و تکمیلی برای کسانی است که در جست‌وجوی راه‌کارهایی برای شخصیت‌های انیمیشنی بی نقص و کامل هستند. با وجود اینکه در کتاب بخش‌هایی به توضیحاتی در مورد بازگویی نقش کارگردان و... اختصاص داده شده است، و بیشترین هدف و تأکید موشکافانه مؤلف بر متحرک‌سازی است. این مسئله همچنین کتاب را، و رای مرزهای انیمیشن سنتی ترسیمی، برای همه متحرک‌سازان تکنیک‌های دیگر انیمیشن، از جمله انیمیشن دو و سه بعدی رایانه‌ای، کاربردی ساخته است.

در سال ۲۰۰۹، نسخه تکمیلی کتاب به همراه ۱۶ عدد دی‌وی‌دی حاوی جلسات آموزشی کلاس‌های تخصصی ویلیامز ارائه شد. آخرین اثر وی، فیلم کوتاه صامت نه دقیقه‌ای با عنوان *Circus Drawings* است که نخستین بار در جشنواره فیلم‌های صامت Pordenone ایتالیا (سال ۲۰۱۰)، به نمایش درآمد.

فریده خوشرو

تابستان ۱۳۹۰

1. George Dunning
2. Yellow Submarine
3. Who Framed Roger
4. The Thief and the Cobbler
5. Ziggy's Gift
6. character animation