

داستان گویے با تصویر

طراحے و ترکیب بندے در انیمیشن، فیلم و کمیک اسٹریپ

مارکوس مائٹومسترہ

رحمان حق پرست

www.ketab.ir

نشر نیلفام

نام کتاب: داستان‌گویی با تصویر

پدیدآور: مارکوس ماتئو مستره

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۱۰-۴۳-۰

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: یکم، ۱۳۹۶

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

ناشر: نشر نیلفام (تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۵۸۲۰۸)

www.nilfaam.com

ماتئو-مستره، مارکوس Mateu-Mestre, Marcos
داستان‌گویی با تصویر: (ترسیم و ترکیب‌بندی در انیمیشن و فیلم) / نویسنده

مارکوس ماتئو مستره: مترجم رحمان حق‌پرست.

تهران: نیلفام، ۱۳۹۶.

۱۱۹ ص.: مصور: ۲۲ ۲۹ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۱۰-۴۳-۰

وضعیت فهرست نویسی: فیا

Framed ink: drawing and composition for visual storytellers, 2010.

عنوان دیگر: ترسیم و ترکیب‌بندی در انیمیشن و فیلم.

موضوع: ترسیم و طراحی -- فن

Drawing - Technique: موضوع

موضوع: داستان‌های تصویری -- نویسندگی

Graphic novels - Author: موضوع

شش‌شنبه افزوده: حق‌پرست، رحمان، ۱۳۵۹ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۶۷۱۰/۲۰۲ ۱۳۹۶

رده‌بندی دیویی: ۷۴۱/۵

شماره کتابشناسی ملی: ۴۶۵۶۴۴

فهرست

مقدمه ۰۰۷

فصل اول: اندیشه‌های کلی درباره هنر قلم‌نویسی ۰۰۹

اندیشه‌های کلی درباره هنر داستان‌گویی ۰۱۰
 چگونه مخاطب را به دنیای خود وارد کنیم؟ ۰۱۰
 حال و هوای کلی داستان اثبات و سازگاری ۰۱۱
 به مخاطب توضیح ندهیم، بلکه طوری عمل کنیم که مطالب را درک کند ۰۱۱

فصل دوم: طراحی و ساخت یک تصویرنگی (مبانی) ۰۱۳

طراحی و ساخت یک تصویر ثابت ۰۱۴
 حسی از واقعیت ۰۱۴
 آیا آنچه در مقابل ماست با برداشتی که از آن داریم یکسان است؟ ۰۱۵
 نقاشی سیاه قلم ۰۱۶
 بررسی واقعیت آن طور که در برابر ماست ۰۱۷
 کار روی سطح صاف | چک لیست اولیه ۰۲۰
 چگونه اشیاء را می‌بینیم و چگونه نمی‌بینیم؟ ۰۲۰
 دیدگزینی ۰۲۰
 جای دادن اجزای انتخابی بر کاغذ | چک لیست اولیه ۰۲۰
 کوتاه درباره لنز ۰۲۴

فصل سوم: ترکیب‌بندی هدفمند صحنه‌ها ۰۲۹

مقدمه ۰۳۰
 قسمت اول: پیام تصویری داخل یک ترکیب بدون حرکت (تحلیل مثال‌ها) ۰۳۲
 رستوران (یک مثال کلی) ۰۳۲
 استفاده از فضای منفی ۰۳۸

قسمت ۲: کار با حرکت	۵۶
حرکت دوربین در مجموعه انگیزش دوربین به حرکت	۵۶

فصل چهارم: طراحی برای یکپارچگی

کنتراست (تضاد)	۷۱
نقطه اوج	۷۱
چگونه یک موضوع بر بقیه تاثیر می‌گذارد؟ اندیشیدن به یکپارچگی	۷۱
صعود پله‌ای (۱): قطار مسطح از پهلوی	۷۲
صعود پله‌ای (۲): قطار در پرسپکتیو	۷۴
«گاوچران‌ها» ۱	۷۶
«گاوچران‌ها» ۲	۷۹
با استفاده از همان اجزاء، می‌توانیم پیام، ای‌کام، متفاهتی را منتقل کنیم. (گذار)	۸۰
«موتورسواران» ۱	۸۰
«موتورسواران» ۲	۸۳
خط	۸۵
ماندن بر یک طرف خط	۸۶

فصل پنجم: داستان مصور

سایه‌واره سر	۹۲
سایه‌واره بدن	۹۶
پویایی سیما چهره	۹۸
پویایی سیما بدن	۱۰۰
قاب	۱۰۴
صفحه	۱۰۷
تکه تکه کردن صحنه	۱۱۰
ابره‌ای گفتگو و صداها	۱۱۲

اندیشه‌های پایانی