

فیلمنامه نویسی انیمیشن

(مبانی - کارگاهی)

www.ketab.ir

امیر مسعود علمداری

سرشناسه	علمداری، امیرمسعود
عنوان و نام پدیدآور	فیلمنامه نویسی انیمیشن (مبانی - کارگاهی) //
مشخصات نشر	امیرمسعود علمداری.
مشخصات ظاهری	تهران: فرس، ۱۳۹۳.
شابک	۳۳ - ۰ - ۸۲۰۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی	فیفا
موضوع	کارتون های سینمایی - نویسندگی.
موضوع	متحرک سازی.
رده بندی کنگره	۱۳۹۳: ۹۷۷ع/ PN۱۹۹۶
رده بندی دیویی	۸۰۸/۲۳:
شماره کتابشمار ملی	۳۷۴۲۹۲۸:

نشر فرس

میدان انقلاب، خ اردیبهشت، خ وحید نظری، پلاک ۱۴۶. تلفن: ۶۶۵۰۶۱۰

نام کتاب: فیلمنامه نویسی انیمیشن

نویسنده: امیرمسعود علمداری

طراح جلد: ایمانا شونندی

چاپ اول: ۱۳۹۶ - شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه - چاپ: شریف

ISBN: 978 - 964 - 8207 - 33-0

شابک: ۳۳ - ۰ - ۸۲۰۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

تلفن پخش: ۶۶۴۶۱۰۲۱

فهرست

۷	پیش‌نویس
۹	سوابق نویسنده
	بخش اول - شناسایی با انیمیشن
۱۱	فصل اول - مکتب انیمیشن
۲۱	فصل دوم - نگاهی به انیمیشن ایران
۲۸	فصل سوم - تمهیدات نویسنده در سبک‌ها
	بخش دوم - منابع نگارش در انیمیشن
۴۳	فصل اول - اسطوره چیست
۵۰	فصل دوم - حماسه‌ها و آثار پهلوانی
۵۶	فصل سوم - افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه
۶۳	فصل چهارم - منابع تاریخی
	بخش سوم - فانتزی (فراواقعی)
۶۷	فصل اول - تعریف فانتزی
۷۵	فصل دوم - فانتزی شادی‌آور
۸۴	فصل سوم - فانتزی هستی‌شناسانه
۹۱	فصل چهارم - مطالعه شخصیت در فانتزی
۱۱۷	فصل پنجم - سرزمین‌ها در فانتزی
۱۲۲	فصل ششم - ویژگی‌های تصویری - حرکتی در فانتزی
	بخش چهارم - شوخ‌طبعی
۱۳۳	فصل اول - انواع شوخ‌طبعی
۱۳۷	فصل دوم - شوخ‌طبعی در انیمیشن
	بخش پنجم - ترانه‌های کارتون
۱۴۹	فصل اول - شکل‌گیری ترانه
۱۵۲	فصل دوم - جای‌گیری ترانه‌ها در آثار
	بخش ششم - آموزش کارگاهی
۱۵۹	فصل اول - خودشناسی فیلمنامه‌نویس
۱۶۶	فصل دوم - سؤال‌های متداول

۱۷۸	فصل سوم - آغاز نویسندگی
	بخش هفتم - مراحل نگارش
۱۸۳	فصل اول - روش نگارش
۱۸۶	فصل دوم - ایده
	بخش هشتم - طرح
۱۹۷	فصل اول - طرح چیست
۲۰۰	فصل دوم - مراحل نگارش طرح
	بخش نهم - بازنویسی اول
۲۲۷	فصل اول - وحدت‌های ارسطویی
۲۳۰	فصل دوم - شخصیت‌پردازی
۲۳۹	فصل سوم - ساختار
	بخش دهم - سکانس‌نویسی
۲۵۱	فصل اول - تعریف
۲۵۷	فصل دوم - نوشتن خلاصه صحنه و سکانس
	بخش یازدهم - ازنویسی دوم
۲۶۳	فصل اول - کهن‌الگوهای شخصیتی
۲۷۰	فصل دوم - سفر قهرمانی
۲۷۴	فصل سوم - جذابیت در پرده دوم
	بخش دوازدهم - فیلمنامه کامل
۲۷۹	فصل اول - طریقه نگارش
۲۸۲	فصل دوم - فضاسازی
۲۸۶	فصل سوم - گفتگو‌نویسی
۲۹۲	فصل چهارم - نگارش فیلمنامه کامل
۲۹۵	فصل پنجم - نگارش شرح نماها
۳۰۴	فصل ششم - چند نکته مهم
	بخش سیزدهم - اقتباس
۳۰۹	فصل اول - مفهوم اقتباس
۳۱۷	فصل دوم - روش اقتباس
	بخش چهاردهم - فیلمنامه کوتاه
۳۲۵	فصل اول - فیلمنامه کوتاه چیست
۳۳۰	فصل دوم - فیلم‌نامه‌های کوتاه هنری
۳۳۴	فصل سوم - روش نگارش
۳۴۱	فیلمنامه کامل جنگل افسانه‌ها
۳۶۵	منابع

پیش‌نوشتار

سینما رسانه‌ای بصری است که خط داستانی خاصی را نمایشی می‌کند. برای ساخت یک فیلم به یک طرح و نقشه کلی نیاز است. فیلمنامه با استفاده از یک متن به شرح کامل مکان‌ها و موقعیت‌های حاضر در داستان و واقع حوادثی می‌پردازد که طی آن اتفاق می‌افتد. از تولید اولین انیمیشن ایران «انصرافین» توسط مرحوم اسفندیار احمدیه نزدیک به شصت سال می‌گذرد. تا یک دهه گذشته، فعالیت در زمینه انیمیشن فردی بود، و عموماً منحصر به تولید آثار می‌شد. بنابراین آموزش نیز با رویه استاد - شاگردی صورت می‌گرفت. اکنون با توسعه انیمیشن و نیاز به تولید سریال‌ها، تلوزیون و آثار سینمایی، در آستانه گذر از سنت به صنعت، گام برمی‌داریم. بنابراین ضرورت آموزش بیش از پیش احساس می‌شود. ضرورت پرداخت علمی - تجربی در زمینه آموزش فیلمنامه نویسی، انیمیشن، مانیپولیشن، کارگردانی، تدوین، صداگذاری، طراحی و کارگردانی جلوه‌های ویژه و فضا را برای علاقه‌مندان و فعالان این عرصه تدوین کنیم. کتاب حاضر به طرح مباحث تئوری در فیلمنامه‌نویسی انیمیشن می‌پردازد. در این کتاب سعی شده است تا مبانی فیلمنامه‌نویسی انیمیشن، متناسب با الگوهای کاربردی در کشورمان شرح و بسط داده شود.

در قسمت کارگاهی روش‌های اجرایی فیلمنامه‌نویسی به انضمام فرم‌های مختلف در اختیار شما قرار می‌گیرد، تا با استفاده از آن‌ها، فیلمنامه خود را هرچه بهتر و آسان‌تر بنویسید. این کتاب در وهله اول برای علاقه‌مندان به نویسندگی فیلمنامه انیمیشن تهیه و تنظیم شده است. با خواندن این کتاب و تمرین کردن به مواردی که در بخش کارگاه بیان شده، می‌توانید استعداد و توانایی خود را کشف کرده یا محک بزنید. بنابراین کمترین خاصیتی که این‌کار

برای خوانندگان ذکر شده خواهد داشت، این است که به تشخیصی برسند که آیا قابلیت نویسندگی در انیمیشن را دارند یا خیر؟

نگارنده هنرجویان بسیاری را با همین رویه آموزش داده‌ام. خوشبختانه تعداد زیادی از آن‌ها در حال حاضر نویسندگان فیلمنامه انیمیشن هستند. بنابراین معتقدم که این شیوه، کارآمدی لازم را دارد. علاقه‌مندی که پشتکار و استعداد لازم را داشته باشند، می‌توانند بخش مهمی از پیشرفت لازم را با مطالعه این کتاب و عمل دقیق به تمرین‌های آن، به دست آورند. با خواندن و انجام توصیه‌های تمرینی این کتاب با روشی ساده و اجرایی آشنا می‌شوید؛ اما وقتی یک نویسنده خواهید شد که این ابزارها را بارها و بارها به کار گیرید، و محصولی را تولید کنید که یک فیلمنامه موفق و پیشرفته است. بهترین راه یادگیری هر مطلبی این است که درک تئوری را با تمرین در حالت تعادل نگهدارید، و هم‌زمان پیش ببرید. این رویکرد در کتاب حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

یک نویسنده حرفه‌ای هم می‌تواند با خواندن این کتاب، نکاتی قابل استفاده به دست آورد. به این دوستان پیشنهاد می‌کنم با فصل‌هایی آغاز کنند که برایشان جالب به نظر می‌رسد. سپس در صورت مفید بودن علاقه‌مند شدن، سایر بخش‌ها را مطالعه نمایند.

اگر نویسنده عرصه دیگری هستید، مثلاً برای فیلم سینمایی زنده نویسندگی می‌کنید، پیشنهاد می‌کنم که با تأمل این کتاب، با حیوانات و ماشین بروید. همواره بعضی از عادت‌های شما نیاز به تغییر دارد. بی‌تردید نکاتی سوری را عملی در این کتاب خواهید یافت که برایتان مفید خواهد بود.

در پایان از اساتید محترم فیلمنامه‌نویسی و فعالان سرزمین آموزش استدعا دارم که نگاهی به مطالب این کتاب بیاندازند؛ زیرا برخی از مطالب درج شده حاصل تحقیقات و تجربیات شخصی نگارنده بوده، و براساس وضعیت کنونی فیلمنامه‌نویسی را برای تهیه و تنظیم شده و تاکنون در ایران منتشر نشده است. به همین دلیل از اشتباهات و ضعف‌ها معذرت می‌خواهم. دوستان می‌توانند موارد لازم را به حقیر تذکر بدهند تا مرتفع گردد.

در پایان لازم است تا از بازیابی کتاب توسط دکتر مهدی علمداری سپاسگزاری نموده و زحمات دوست بزرگوارم جناب کمال‌الدین هادیان مدیر محترم «انتشارات قُرس» قدردانی نمایم. بی‌تردید اگر حمایت «استودیو رضوان» نبود، موفق به انتشار این کتاب نمی‌شدم. از حسن همکاری این مرکز به خصوص مدیریت محترم جناب آقای اسد... دیانتی در به ثمر رسیدن این اثر فرهنگی بسیار سپاسگزارم.