

سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده سینما و تئاتر

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته تصویر متحرک

عنوان

بررسی نقش کاراکتر پیرو در ساختار روایی انیمیشن های
سینمایی

استاد راهنما

دکتر فاطمه حسینی شکیب

عنوان بخش عملی

گنج درون

استاد راهنمای بخش عملی

علیرضا گلپایگانی

نگارش و تمهیق

ندا تمیمی

بهمن - ۱۳۹۰

تعهدنامه

اینجانب ندا تمیمی اعلام می دارم که تمام فصل های این پایان نامه و اجزای مربوط به آن برای اولین بار (توسط اینجانب) انجام شده است. برداشت از نوشته ها، کتب، پایان نامه ها، اسناد، مدارک و تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی (فارسی و غیر فارسی) با ذکر ماخذ کامل و به شیوه تحقیق علمی صورت گرفته است.

بدیهی است در صورتی که خلاف موارد فوق اثبات شود، مسئولیت آن مستقیماً به عهده اینجانب خواهد بود.

۹۰/۱۱/۲۰

● چکیده:

از همان ابتدای تولید انیمیشن تا به امروز، در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی، شخصیت وابسته ای وجود داشته است که رفیقِ همراه قهرمان داستان است و معمولاً از آن به سایدکیک¹ (کاراکتر پیرو) یاد می شود.

با وجود به کارگیری گسترده کاراکترهای پیرو در انیمیشن های با مخاطب عام، این کاراکتر کمتر در نوشته های مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در حالیکه به نظر می آید حضور کاراکترهای پیرو در بیشتر آثار سینمایی تجاری اهمیتی ویژه دارد، لزوم مطالعه و بررسی ساختار شخصیت و شناسایی ویژگی های آنها و رابطه شان با دیگر اجزای داستان، حس می شود.

در این تحقیق سعی شده است تعریف جامعی برای کاراکتر پیرو ارائه شود و تاریخچه و نمونه هایی از آن در ادبیات و دیگر رسانه ها معرفی شود. سپس با بررسی و مطالعه شخصیت های پیرو در انیمیشن های سینمایی (به شیوه مورد پژوهی)، نقش آنها در ساختار روایی فیلم های انیمیشن سینمایی بررسی شود و با مطالعه نمونه ها، به شاخصه های اینگونه کاراکترها پرداخته و نیز به نحوه شخصیت پردازی و چگونگی رابطه آنها با قهرمان داستان اشاره شود. آگاهی به نحوه مناسب شخصیت پردازی کاراکتر پیرو و چگونگی نقش و کارکرد آنها در ساختار انیمیشن های سینمایی، بینش و توانمندی ما را در خلق شخصیت ها و روایت هرچه بهتر داستان، وسعت می بخشد.

با مطالعه اصول پایه شخصیت پردازی، سوالات و موارد خاصی برای بررسی در هر فیلم در نظر گرفته شد. سپس فیلم هایی از بازه های زمانی متفاوت انتخاب شد. پس از بررسی فیلم ها که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد کاراکترهای پیرو از نظر حضور مؤثر در روایت، طبقه بندی شدند و شاخصه های آنها به لحاظ شخصیت پردازی و نحوه ارتباطشان با قهرمان ارائه شده است.

کلید واژه: کاراکتر - کاراکتر پیرو(حامی) - نقش مکمل - شخصیت پردازی - طنز - روایت

¹ sidekick

فهرست

۱	مقدمه.....
۵	فصل اول: تعریف و تاریخچه.....
۵	تعریف کاراکتر پیرو.....
۱۰	ذکر نمونه ها.....
۱۲	کاراکتر های پیرو در کمیک استریپ.....
۱۴	کاراکتر های پیرو در بازی های کامپیوتری.....
۱۷	فصل دوم: شخصیت پردازی و روایت.....
۱۹	توصیف فیزیکی.....
۲۰	شخصیت و رفتار.....
۲۳	عدم کمال.....
۲۴	پیش داستان.....
۲۵	تفاوت های فردی.....
۲۶	روابط شخصیت.....
۲۹	طنز در شخصیت کاراکتر پیرو.....
۳۵	فصل سوم: مورد پژوهی.....
۳۵	حیطه پژوهش.....
۳۶	موارد پژوهش.....
۳۸	سفید برفی و هفت کوتوله.....
۴۳	سیندرلا.....
۴۶	کتاب جنگل.....
۵۱	رابین هود.....
۵۵	پری دریایی کوچک.....
۶۱	علاءالدین.....
۶۹	شیر شاه.....

۷۳	هرکول.....
۷۷	مولان ۱.....
۸۰	کارخانه هیولاها.....
۸۵	شرک ۱.....
۸۸	شرک ۲.....
۹۲	شرک ۳.....
۱۰۰	شرک برای همیشه.....
۱۰۵	عصر یخبندان ۱.....
۱۰۹	عصر یخبندان ۲.....
۱۱۳	در جستجوی نمو.....
۱۲۰	ربات ها.....
۱۲۴	نفرین خرگوشی (خرگوش نما).....
۱۲۸	شکارچیان اژدها.....
۱۳۱	به هم پیچیده.....
۱۳۵	مگامایند.....
۱۴۱	تحلیل و بررسی.....
۱۴۶	جمع بندی.....
۱۴۹	منابع.....

● مقدمه:

رابین هود^۱ را بدون جان کوچولو^۲، مولان^۳ را بدون موشو^۴، شرک^۵ را بدون الاغ^۶، منفرد^۷ را بدون سید^۸، والاس^۹ را بدون گرومیت^{۱۰} و همین طور دیگر قهرمانان را بدون همراهشان در نظر آورید. قهرمانان بدون همراهشان، چگونه در جریان داستان پیش می رفتند؟ با چه کسی صحبت می کردند؟ از کمک چه کسی بهره می بردند؟ آیا بار روایت داستان بر دوششان سنگینی نمی کرد؟ آیا سفرشان در مسیر داستان، کسل کننده نمی بود؟

در بسیاری از داستان ها در کنار قهرمان، شخصیت همراهی وجود که به عنوان سایدیک^{۱۱} (کاراکتر پیرو) معرفی می شود. متون بسیاری درباره قهرمان و نحوه شخصیت پردازی او نوشته شده است اما همانطور که خواهیم دید با اینکه حضور مؤثر کاراکتر پیرو در هر چه بهتر روایت شدن داستان آشکار است، کمتر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه در مورد کاراکترهای پیرو در رسانه انیمیشن، متن مدون و جامعی که به شکل مستقل و گسترده به این مهم پرداخته باشد وجود ندارد. به علت اهمیت حضور و نقش کاراکتر پیرو یا حامی در روایت داستان، مطالعه آن در فیلم های انیمیشن سینمایی هم ضروری به نظر می رسد.

به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با بررسی نمونه هایی از فیلم های انیمیشن سینمایی، چگونگی شخصیت پردازی و نقش کاراکتر های پیرو در ساختار

1 Robin Hood

2 Little John

3 Mulan

4 Mushu

5 Shrek

6 Donkey

7 Manfred

8 Sid

9 Wallace

10 Gromit

11 Sidekick

روایی این گونه فیلم‌ها بررسی شود. به همین منظور ابتدا فیلم‌هایی بنابر آنچه در فصل مورد پژوهی شرح داده شده است، انتخاب شدند و همزمان با مطالعه کتب مختلف، سعی شد تا مواردی که لازم است در فیلم‌ها برای پاسخگویی به سوالات و پیش فرض‌ها مورد مطالعه قرار گیرد، انتخاب شوند و در هر فیلم، مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این تحقیق این است که چگونگی شخصیت‌پردازی و همچنین سیر تحول کاراکترهای پیرو در انیمیشن‌های سینمایی بررسی شود تا معلوم شود که آیا شاخصه‌هایی برای این کاراکترها تعریف شده است یا می‌توان تعریف کرد؟ و آیا همانطور که به نظر می‌رسد ساختار شخصیتی و حیطه عمل مشابه دارند و یا می‌توان آنها را به چند گروه ساده دسته‌بندی کرد؟ رابطه متقابل کاراکتر پیرو با قهرمان چگونه است؟ چه نقشی در ساختار روایی داستان دارد؟ اهمیت حضورش در داستان چیست؟ بررسی نمونه‌هایی از حضور کاراکتر پیرو در آثار انیمیشن و آگاهی به پاسخ این سوالات می‌تواند دیدگاه جامع‌تری را نسبت به چگونگی خلق شخصیت‌ها و روابط پویای بین آنها در اختیار ما قرار دهد و توانایی ما را در خلق شخصیت‌ها و روایت مناسب داستان وسعت بخشد.

در فصل اول، کاراکتر پیرو تعریف شده است و سپس با تعریف انواع دیگر کاراکتر، سعی شده است این تعریف جامع‌تر ارائه شود. انواع کاراکتر پیرو (حامی) به لحاظ نقش و وظیفه‌ای که ممکن است در داستان داشته باشند عنوان و شرح داده شده است. سپس به کارکردهای حضور کاراکتر پیرو در داستان پرداخته شده است، از جمله نقشی که این کاراکتر در معرفی شخصیت اصلی دارد و همین‌طور نقشی که در روایت بهتر داستان دارد. پس از آن تاریخچه مختصری از حضور کاراکتر پیرو در داستان‌ها و ادبیات ارائه شده است و سپس نمونه‌های مختصری از حضور سایدکیک‌ها در داستان‌های مصور (کمیک استریپ) و همین‌طور بازی‌های رایانه‌ای ارائه شده است.

شخصیت و ساختار روایی داستان از بسیاری جهات به هم وابسته‌اند. مطالعه اصول تعریف شده برای شخصیت‌پردازی ما را در درک و خلق هر شخصیت و از جمله

شخصیت پیرو یاری می دهد. به همین دلیل فصل دوم به اصول کلی در مورد شخصیت پردازی و ارتباط آن با ساختار فیلم می پردازد و سعی شده است ویژگی های کاراکتر پیرو با این اصول قیاس شود. در این فصل ابتدا عناصر داستان عنوان می شود و به اهمیت ساختار و شخصیت در داستان و رابطه نزدیک بین آن دو اشاره می شود. سپس مراحل خلق شخصیت مطرح و اصول آن توضیح داده می شود. از آنجا که راه درک درونیات هر شخصیت، تظاهرات بیرونی اوست و یکی از این تظاهرات بیرونی روابط هر شخصیت با دیگر کاراکتر هاست. نکاتی در این مورد هم ذکر شده است. و به دلیل اینکه در شخصیت پردازی بسیاری از کاراکتر های پیرو در انیمیشن های سینمایی، بعد طنز پر رنگ تر است، نکاتی درباره نحوه طنزپردازی شخصیت در داستان مطرح شده است. نتیجه مطالعات همین فصل نکات مورد مطالعه در هر فیلم را (در بخش مورد پژوهی) مشخص کرده است.

همزمان با تکمیل مطالعه، فیلم ها انتخاب شد و بررسی آنها آغاز گردید. نحوه انتخاب فیلم ها در فصل سوم که به مورد پژوهی اختصاص دارد، بیان شده است. همانطور که پیش تر گفته شد، موارد پژوهش از مباحثی که در فصل دو به آن پرداخته شد به دست آمده است. از جمله بررسی نحوه شخصیت پردازی کاراکترهای پیرو در قیاس با شخصیت اصلی، رابطه بین قهرمان و پیروش، میزان حضور مؤثر کاراکتر پیرو در پیشبرد اهداف قهرمان و همین طور مطالعه نقش طنزی که کاراکترهای پیرو در فیلم دارند. در نهایت تحلیل داده های به دست آمده از فیلم ها، تحت عنوان تحلیل و بررسی آورده شده است. در این بخش تقسیم بندی ساده ای از لحاظ مؤثر بودن کاراکترهای پیرو در روایت انجام شده است. به پیرو های ضد قهرمان ها اشاره شده است. همین طور گروه قهرمان با کاراکتر(های) پیروش با قهرمان جمعی یا چند قهرمانی در داستان مقایسه شده است. در آخر شباهت ها، تفاوت های هیأت فیزیکی، شخصیت و رفتار شخصیت اصلی و پیرو و چگونگی رابطه بینشان توضیح داده شده است.

و در آخر در فصل جمع بندی (نتیجه گیری)، مباحث مطرح شده در فصول پیشین و نتایج آن به اختصار ارائه شده است. امید است که اطلاعات جمع آوری شده و به دست آمده از این تحقیق مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

• فصل اول: تعریف و تاریخچه

▪ تعریف کاراکتر پیرو:

گاه در کنار شخصیت اصلی یا قهرمان داستان، شخصیت دیگری وجود دارد که او را همراهی می کند و از آن به عنوان سایدکیک^۱ یاد می شود. شخصیت سایدکیک را می توان کاراکتر پیرو، حامی^۲، همراه یا کمک قهرمان و غیره معنی کرد، در این متن در اکثر جاها کاراکتر یا شخصیت پیرو را معادل سایدکیک به کار می بریم.

پلمن^۳ در کتاب *خلق شخصیت های باورپذیر*^۴ شخصیت پیرو را این طور تعریف می کند:

"شخصیت پیرو، کسی است که حوادث داستان را همراه با شخصیت های داستان رقم می زند. او نایب و همراه شخصیت اصلی است." او در ادامه می گوید که شخصیت پیرو گاهی ممکن است یک دوست یا کارآموز یا نوچه باشد و یا یک هم همکار. شخصیت پیرو در هر نقشی باشد شخصیت اصلی را در رسیدن به اهدافش حمایت می کند، آنچنانکه دکتر واتسون^۵، شرلوک هلمز^۶ را در یافتن جنایتکاران کمک می کرد.

(Pullman, 2008: P 12)

1 Sidekick

2 Supporting character

3 Pullman

4 Creating Compelling Characters

5 Dr. Watson

6 Sherlock Holmes

بهترین مثال برای شخصیت پیرو در انیمیشن، دانکی^۱ الاغ شرک^۲ می باشد. او همواره در کنار شرک است و شرک را در رسیدن به اهدافش یاری می کند یا حداقل چنین نیتی دارد.

در تعریف، کاراکتر پیرو- همانطور که از اسمش بر می آید- شخصیت مستقلی ندارد یا شاید بهتر باشد بگوییم خواست و هدف مستقلی ندارد و شخصیت و اعمالش به شخصیت اصلی وابسته است و او را در رسیدن به هدفش یاری و حمایت می کند اما در واقع، حیطه عمل کاراکتر پیرو می تواند وسیع تر از تعریف اولیه آن باشد و حتی با انواع دیگر شخصیت ترکیب شود و اهمیت و حیطه عمل بیشتری پیدا کند.

پلمن^۳ در معرفی^۴ نوع شخصیت که معمولاً در ژانر افسانه ای به کار می روند، در دومین عنوان، بعد از ضد قهرمان، از کاراکتر پیرو یا بهترین دوست^۴ نام برده است و این دلالتی بر اهمیت حضور این نوع کاراکتر در داستان است.

تعریف دو نوع شخصیت دیگر - که پلمن آنها را جز انواع کاراکترهای سنتی نام برده است- ما را در تعریف و درک هر چه بهتر شخصیت پیرو کمک می کند. یکی محرم اسرار^۵ و دیگری فویل^۶.

محرم اسرار، بهترین دوست مورد اعتماد نقش اول است. کسی است که شخصیت اول رازهای خود را با او در میان می گذارد. اغلب نویسندگان از رازدار به عنوان راهی برای فراهم ساختن زمینه انتقال اطلاعات در لا به لای گفتمان دو یا چند شخصیت استفاده می نمایند. گاه محرم اسرار با شخصیت های دیگری مثل شخصیت پیرو و شخصیت فویل (متفاوت) و غیره در می آمیزد.

یک شخصیت پیرو لزومی ندارد که محرم اسرار باشد. گاهی جیم اسرار هاکلبریفین را لو می داد و

گاهی هم نه. (Pullman, 2008: P 12)

1 Donkey

2 Shrek

3 Pullman

4 Best friend or Sidekick

5 Confidant

6 Foil

بنابراین نقش یک رازدار می تواند با نقش کاراکتر پیرو در هم آمیزد اما بر عکسش ضرورتی ندارد.

پلمن با مثالی فویل^۱ یا شخصیت متضاد را اینگونه معرفی می کند:

طلا و سنگ های زینتی اغلب بر روی مخمل هایی قرمز و یا مشکی (تیره) نمایش داده می شوند و این به خاطر تضاد میان فلز و سنگ های درخشان با پارچه تیره است که طلا و جواهرات را حتی روشن تر و پر جلوه تر از آنچه که هستند به نظر می رساند. این شاخص نمایی شخصیت ها در یک داستان، با ایجاد یک شخصیت متضاد در پس زمینه شخصیت اصلی صورت می گیرد که به این نوع شخصیت، اصطلاحاً فویل می گویند. (Pullman, 2008: P 13)

با توجه به تعریف، شاید شخصیت متضاد یا متفاوت یا متباین، جایگزین مناسبی برای اصطلاح فویل باشد. پلمن در ادامه، شخصیت متضاد را این طور تشریح می کند کسی که ویژگی های او با شخصیت اصلی در تضاد است تا بر کیفیت شخصیت اصلی تاکید نماید و آن ویژگی ها را خیلی بیشتر از زمانی که متضادی وجود ندارد به رخ بکشد. گاهی اوقات شخصیت متفاوت، محرم اسرار یا پیرو نیز می تواند باشد. دکتر واتسون در عین محرم اسرار و پیرو شرلوک هلمز بودن نقش شخصیت فویل را نیز بازی می کند. بر خلاف هلمز دکتر واتسون کمی احمق به نظر می رسد تا ذکاوت هلمز بیشتر نمایان شود. (Pullman, 2008: P 13) نکته ای که در باره فویل (متضاد) قابل تذکر است اینست که تضادی که کاراکتر فویل با شخصیت اصلی دارد، ضدیت با قهرمان یا هدفش نیست بلکه تنها تفاوت در برخی ویژگی های شخصیت پرداز است که به هرچه بهتر دیده شدن ویژگی های شخصیت اصلی کمک می کند.

مک کی^۲ در ساختار داستان^۳، تحت نام کاراکتر های حامی^۴، آنها را به چند دسته تقسیم می کند. مک کی در تقسیم بندی خود، محرم اسرار و شخصیت متضاد را که پیش تر تعریف شد، از انواع کاراکتر های حامی نام می برد. مک کی برای شخصیت های

1 Foil

2 Robert Mckee

3 Story Structure (The Course in Screenwriting)

4 Supporting character

حامی از نظر کارکرد و نقشی که بر عهده دارند، انواعی را ذکر می کند که در اینجا مختصراً به آن اشاره می شود:^۱

- رازدار یا محرم اسرار^۲
- عامل کنش و واکنش:^۳ کسی که اطلاعات لازم را مهیا می کند یا یک رویداد را آغاز می کند تا قهرمان را به فعالیت ترغیب کند.
- پرده پس زمینه:^۴ قهرمان و ضد قهرمان را برای ما به گونه ای روشن می کنند که بتوانیم تشخیص دهیم چه کسی در داستان اهمیت دارد، مثل محافظان، ماموران امنیتی، راننده، دستیار و غیره.
- آسودگی خنده دار (فراغت مفرح):^۵ سبک کردن فشار داستان و کاهش تنش مخاطب. مثل R2D2 و C3PO در جنگ ستارگان.
- شخصیت متفاوت یا متضاد^۶

حال با در نظر گرفتن تعریف شخصیت رازدار و شخصیت متضاد، بار دیگر و این بار کامل تر شخصیت پیرو را تعریف می کنیم.

کاراکتر پیرو، کمک قهرمان یا کاراکتر همراه، همیشه در کنار قهرمان قرار دارد و دلسوزانه شخصیت اصلی را در رسیدن به هدفش یاری می کند. معمولاً شخصیت او به گونه ای تعریف می شود که حداقل در برخی موارد متفاوت با شخصیت اصلی باشد تا هم باعث هر چه بهتر نمایان شدن شخصیت اصلی شود و هم رابطه پویایی بینشان شکل گیرد.

پلمن در توضیح کاراکتر پیرو و هم پوشانی نقشش با رازدار و شخصیت متضاد می گوید که کاراکتر پیرو یا بهترین دوست در بسیاری از گونه های داستانی حضور دارد. کاراکتر پیرو گاهی یک راز دار یا محرم اسرار هم محسوب می شود و شخصیت اصلی یا قهرمان داستان، راز هایش را با این شخصیت در میان می گذارد. قهرمان به وفاداری کاراکتر پیرو

۱ برای توضیحات بیشتر به (Story Structure (The Course in Screenwriting رجوع کنید.

2 The Confidant

3 The Catalyst

4 The Backdrop

5 Comic Relief

6 The Foil

یا بهترین دوست تکیه می کند. او همیشه همراه و نزدیک به قهرمان و در عین حال متفاوت با اوست. (Pullman,2008: P 24)

حضور کاراکتر پیرو نویسنده را در بیان هر چه بهتر و جذاب تر شخصیت ها و داستان، یاری می کند.

همانطور که مشخص است، کاراکتر پیرو به شما اجازه می دهد که:

- قهرمان و پیرو، هر دو را توصیف و شخصیت پردازی کنید.
 - گذشته (پس زمینه) های مهم یا اطلاعات روشنگر و توضیحی را بیان کنید.
- کاراکتر پیرو، کاراکتر اصلی را در رسیدن به هدفش و یا حتی سرنوشتش یاری می کند. کاراکتر پیرو همچنین می تواند خیلی از نقش های حمایتی را انجام دهد:

- تأمین کردن حمایت های احساسی و اخلاقی برای قهرمان.
- دفاع کردن، حمایت کردن یا توضیح دادن اعمال کاراکتر اصلی.
- حمایت یک زیر داستان (پیرنگ فرعی) هنگامی که کاراکتر اصلی مشغول انجام یا تکمیل اقدامات و اعمال پیرنگ اصلی داستان است.
- بهترین دوست، کاراکتر اصلی را در تکمیل و انجام سهم خود حمایت می کند. (Pullman,2008: P 24)

اگر بخواهیم برای کاراکتر پیرو، راز دار و یا فویل جداگانه مثال بزنیم، بسیاری از آنها در هر سه دسته قرار می گیرند. در زیر چند مثال برای شخصیت پیرو یا همراه:

- سانچو پانزا^۱ همراه دن کیشوت^۲
- ایگور^۳ در فرانکشتاین^۴
- دکتر واتسن در شرلوک هولمز

دکتر واتسن کاراکتر همراه و پیرو هولمز را به عنوان یک نمونه از این نوع شخصیت بررسی می کنیم:

1 Sancho Panza

2 Don Quixote

3 Igor

4 Young Frankenstein

هم اتاقي کاراگاه مشهور شرلوک هولمز، دکتر واتسن، همچنين دوست کاراگاه، راز دار، پيرو و زندگينامه نويس اوست. دکتر واتسن همچنين به عنوان يک فويل براي هولمز، موجب مي شود که زیرکی کاراگاه، در مقايسه با هوش کمتر او با روشني بيشتري بدرخشد. دکتر واتسن فردي شجاع است و همانطور که کمک پزشکی و اخلاقي براي شرلوک است، کمک جسماني هم براي او مي باشد. (Pullman,2008: P 25)

قهرمان يا شخصيت اصلي گاهي در مقام يک برگزيده¹ است. معمولا فرد برگزيده براي بر عهده گرفتن يک ماموريت مشخص از طرف يک قدرت بالاتر فراخوانده مي شود، فرد برگزيده براي يک هدف عالي و بزرگ، انتخاب مي شود. کردار و کنش او معمولا به خيلي ها سود مي رساند. برگزيده معمولا قدرت هاي فوق بشري دارد يا توسط کسي که چنين قدرتي دارد ياري مي شود.

"شخصيت منتخب توسط شخصيت يا شخصيت هاي پيرو کمک مي شود. شخصيت او معمولا با بهره گيري از شخصيت متضاد (فويل) بارز مي شود." (Pullman,2008: P 29) براي مثال، براي موسي (ع) در مقام يک برگزيده، هارون نقش حامي و پيرو را دارد و يا همينطور سام گمجي² در ارباب حلقه ها³، نقش شخصيت پيرو و بهترين دوست را براي فردو⁴ دارد.

▪ ذکر نمونه ها:

يافتن اولين نمونه هاي حضور کاراکتر پيرو کار مشکلي است. براي دستيابي به اولين نمونه ها مسلما بايد به سراغ رسانه اي با قدمت بيشتري رفت يعني ادبيات و کهن ترين داستان ها و يا حتي شايد کتاب هاي آسماني. نوئل هي⁵ در نوشته خود با عنوان تکامل کاراکتر پيرو⁶ اعتقاد دارد که با بررسي تاريخچه کاراکتر پيرو در داستان هايي مانند داستان هاي موجود در مذاهب و افسانه ها مي توان پي به ريشه آن برد. او به موسي (ع) و برادرش هارون اشاره مي کند. طبق داستان، موسي

1 The Chosen One

2 Samwise Gamgee

3 Lord of the Rings

4 Frodo

5 Noelle Hay

6 Evolution of Sidekick

هنگامی که برای دعوت فرعون به خدا پرستی رفت چون لکنت زبان داشت برادرش هارون را با خود برد. هارون مانند زبان او و واسطه او بود. نوئل هی، هارون را به عنوان اولین و بهترین کاراکتر پیرو داستان معرفی می کند. اگر هارون را اولین کاراکتر پیرو یا همراه ندانیم اما مسلماً او از قدیمی ترین و بارز ترین نمونه های این نوع شخصیت است و مانند تمامی کاراکتر های پیرو تکمیل کننده شخصیت اول است.

نوئل هی در ادامه چنین می گوید: " کاراکتر پیرو بصورت مجزا تکامل پیدا خواهد کرد به طوری که دیگر به جهت دهی شخصیت اول داستان برای انجام دادن نقشش نیاز ندارد." به عنوان نمونه ای در این مورد، هی به هرکول^۱ و برادرزاده اش لولاس^۲ در افسانه های یونان اشاره می کند. طبق گفته هی در افسانه ها آمده است که برای آنکه گناهان گذشته هرکول مورد بخشایش قرار گیرد به او چند کار بزرگ پیشنهاد شد. یکی از آن ها کشتن مار نه سر بود. هرکول که دارای قدرت زیاد و خرد کم بود، مشکلش این بود که هنگامی که یکی از سرهای مار را از تنش جدا می کرد دو سر دیگر به جای آن ظاهر می شد. خوشبختانه هرکول برادرزاده خود را هنگام مبارزه با مار نه سر با خودش برده بود و لولاس که سختی کار عمومی خود را در هنگام اضافه شدن سرهای مار دید، آتشی روشن کرد و هنگامی که هرکول سرها را جدا می کرد انتهای آنها را با آتش می سوزاند و بنابراین دیگر سر جدیدی رشد نمی کرد.

همانطور که قبلاً اشاره شد، سانچو پانزا مثال خوب دیگریست برای کاراکتر پیرو. او همواره همراه دن کیشوت است و او را دلسوزانه حمایت می کند. نوئل هی هم در مورد پانزا می گوید او نه تنها حقیقت را به دن کیشوت یادآوری می کرد بلکه زمانی که او به حقیقت توجه نمی کرد آنقدر پافشاری می کرد که کیشوت به حرفش گوش کند.

کاراکتر های پیرو مانند سانچو برای دن کیشوت و رابین^۳ برای بتمن^۴ خدمتی مانند چشم و گوش به قهرمان داستان داشتند همانند شخصی قابل اعتماد، بی آزار، مناسب برای خدمت به جامعه بدون آنکه به او توجه شود. (Hay, 2008)

1 Heracles

2 Iolous

3 Robin

4 Batman

ران ویزلی^۱ در داستان‌ها و فیلم‌های هری پاتر^۲ نمونه بارز دیگری برای کاراکتر پیرو است. او که دوست و همراه شخصیت اصلی یعنی هری پاتر است، شخصیتی طنز دارد، گفتار و رفتارش موقعیت‌های طنز داستان را ایجاد می‌کند، همه بلاها به سر او می‌آید.

سام وایز گمچی^۳ همراه وفادار فردو^۴ در سری *ارباب حلقه‌ها*^۵ نمونه خوب دیگریست. سام تمام آن چیزی را که یک کاراکتر پیرو باید داشته باشد، تداعی می‌کند؛ وفاداری، کار سخت، قابل اعتماد بودن، گاهی اوقات شوخ طبع و در بسیاری از موارد کمک کننده در کارها. ولی برای خواننده همیشه روشن است که سام، قهرمان داستان نیست و بدون اربابش فردو، هیچ افتخاری ندارد. این همان طریقه ارتباط ما با داستان است و قطعاً با جهان اطرافمان. ما آرزو می‌کنیم که می‌توانستیم یک قهرمان باشیم ولی با حضور کاراکتر پیرو، در می‌یابیم که کار ما کم اهمیت تر از قهرمان نیست در حالی که ممکن است کمتر مورد توجه باشد. (Hay, 2008)

حضور کاراکترهای پیرو را نه تنها در ادبیات و داستان‌ها، بلکه در حوزه‌های دیگر هم شاهد هستیم، در فیلمنامه‌ها، نمایشنامه‌ها، کمیک استریپ‌ها و بازی‌های کامپیوتری هم گاه کاراکتر پیرو یا همراه، نقش مهمی ایفا می‌کند.

▪ کاراکترهای پیرو در کمیک استریپ^۶:

در این جا فقط به ذکر چند نمونه از کاراکترهای پیرو در کمیک‌ها اکتفا می‌شود. بسیاری از کاراکترهای کمیک استریپی (مانند بتمن و رابین) به رسانه‌های دیگر (سینما و تلویزیون) هم راه می‌یابند. تلاش شده تا کاراکترهای پیرو ذکر شده، شناخته شده و با اهمیت باشند.

1 Ron Weasley

2 Harry Potter

3 Samwise Gamgee

4 Frodo

5 Lord of the Rings

6 Comic Strip

"جدول کاراکترهای پیرو در کمیک استریپ"¹

نام کاراکتر همراه	نام قهرمان اصلی	نام نویسنده/خالق	سال انتشار	نام کمیک
Wing نام کامل: Wing How	Crimson Avenger	Jim Chambers	Detective Comics #20: October 1938	Crimson Avenger
<p>توضیح: وینگ یک چینی است که در روزگار جنگ جهانی دوم از ستم ژاپنی ها به آمریکا می گریزد و در آنجا به عنوان راننده برای Lee Travis مشغول به کار می شود. لی تراویس، بعدا به Crimson Avenger تغییر هویت می دهد و با جرم و جنایت مبارزه می کند و وینگ او را در این راه یاری می رساند.</p> <p>وینگ از اولین سایید کیک های عصر طلایی کمیک استریپ (انتهای دهه ۱۹۳۰ تا ابتدای دهه ۱۹۵۰) بود.</p>				
Robin نام کامل: Robin the Boy Wonder	Batman	نویسندگان: Bob Kane, Bill Finger طراح: Jerry Robinson	Detective Comics #38 April 1940	Batman Comics
<p>رابین پسر نوجوانی است که به بتمن در ماموریت هایش یاری می رساند.</p> <p>از ۱۹۴۰ تا کنون، نسخه های مختلف کتاب های کمیک چاپ شده است که قهرمان آن بتمن و همراهش رابین بوده است.</p> <p>می توان گفت رابین از معروف ترین سایید کیک های کمیک استریپی تمام دوران ها است.</p>				
Bucky نام کامل: James Buchanan Barnes	Captain America	Joe Simon Jack Kirby	Captain America Comics #1: March 1941	Captain America Comics
<p>باکی، پسر جوانی که به کاپیتان آمریکا در ماموریت هایش یاری می رساند.</p> <p>شاید بتوان گفت باکی بعد از رابین دومین سایید کیک معروف است و عمل وی در قربانی کردن خود برای کاپیتان آمریکا و کشورش در حافظه آمریکاییان باقی مانده است.</p>				

Green Arrow Comics	More Fun Comics #73: November 1941	نویسنده: Mort Weisinger طراح: Paul Norris	Green Arrow هویت مخفی: Oliver "Ollie" Queen	Speedy نام اصلی: Roy Harper, Jr
اسپیدی، کودک یتیمی بود که توسط Brave Bow بزرگ شد و کمان گیری آموخت و در به کارگیری این اسلحه بسیار ماهر شد. بعد از مرگ پریو باو، گرین آراو از او می خواهد که به عنوان دستیارش به وی کمک کند.				
Batman Comics	Batman: The animated Series: 11 September 1992	Paul Dini Bruce Timm	Harley Quinn	Harley Quinn نام اصلی: Dr. Harleen Frances Quinzel
هارلی از ساید کیک های مونث کمیک استریپی است و از معدود ساید کیک های شریر می باشد. وی دوست دختر جوکر می باشد. نسبت به سم مصونیت دارد و از فیزیک بدنی بالایی برخوردار است.				

▪ کاراکتر های پیرو در بازی های کامپیوتری¹:

در بازی ها وضعیت کاراکتر های پیرو نسبت به کمیک استریپ ها تفاوت دارد. اولاً به دلیل جوانتر بودن صنعت بازی و دوماً به دلیل محوریت کمتر داستان در بازی ها و پرداخت کمتر کاراکتر ها به لحاظ شخصیت پردازی، کاراکتر های پیرو بازی ها کمتر مورد توجه اند.

بر خلاف کمیک استریپ که در آن یک یا دو نفر با کمک یک یا دو طراح کاراکترها را خلق می کنند در اینجا یک یا چند نفر نویسنده کل داستان بازی و کاراکترهایش را خلق می کنند و سپس چند طراح کاراکترها را طراحی می کنند بنابراین به سختی بتوان از شخص خاصی به عنوان خالق یک کاراکتر نام برد. آن ارتباط تنگاتنگ بین نویسنده و طراح، در بازی وجود ندارد. در صنعت بازی بیشتر از نویسندگان و طراحان، کارگردان ها و طراحان بازی معروف می شوند.

در اینجا تنها برای نمونه به کاراکتر های پیرو در چند بازی¹ اشاره می شود:

¹ Video Game