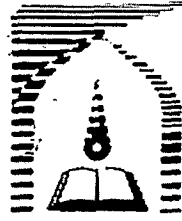


به نام خداوند بخشنده مهربان

۴۶۸۷۱



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده هنر

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد انیمیشن

بررسی آثار کارگردانان معاصر انیمیشن کوتاه امریکا (۱۹۹۰-۲۰۰۵)

پروژه عملی: ساخت فیلم « آموزش شهروندی »

مهدی قدیانلو

استاد راهنمای

دکتر اکبر عالمی

استاد مشاور

محمد علی صفورا

شهریور ۱۳۸۶

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۶ / ۱۵ / ۲۲

۱۳۸۶ / ۱۵ / ۲۲

تائیدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیئت داوران نسخه نهایی پایان نامه آقای مهدی قدیانیو تحت عنوان: «بررسی آثار کارگردانان مستقل انیمیشن کوتاه آمریکا (۱۹۹۰-۲۰۰۵) - پروژه عملی: ساخت فیلم «آموزش شهروندی» را از نظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد پیشنهاد می کنند.

اعضای هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضاء
۱- استاد راهنما	دکتر اکبر عالمی	دانشیار	
۲- استاد مشاور	محمدعلی صفورا	مربی	
۳- نماینده تحصیلات تکمیلی	سید نجم الدین امیرشاه کرمی	مربی	
۴- استاد ناظر	دکتر محمدرضا حسنایی	استادیار	
۵- استاد ناظر	سید نجم الدین امیرشاه کرمی	مربی	

۱۴۸۷ / ۱۵ / ۲۲



بسمه تعالی

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت های علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱ در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲ در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه)، عبارت ذیل را چاپ کند:
کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری نگارنده در رشته
که در سال در دانشکده دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم / جناب
آقای دکتر ، مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر و مشاوره سرکار
خانم / جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.

ماده ۳ به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴ در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأديه کند.

ماده ۵ دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید.

ماده ۶ اینجانب *محمد علی...* دانشجوی رشته *تعمیرات* مقطع *کارشناسی ارشد* تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: *محمد علی...*

تاریخ و امضا:

محمد علی...
۸۷/۲/۱۰

دستور العمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

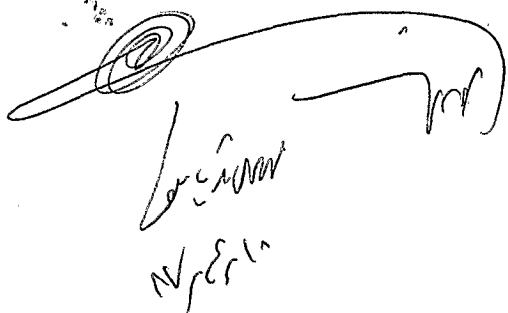
مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانی که لازمه شکرناایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عارین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با همایشی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱- حقوق مادی و معنوی پایان‌نامه‌ها، رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه، رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی می‌باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما نویسنده مسئول مقاله باشند. تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه، رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه، رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و براساس آیین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود. ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه، رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.



Handwritten signature and stamp, likely representing the official approval of the document. The signature is in Persian script and includes a date stamp: ۱۳۸۳/۰۳/۲۵.

تقديم به:

طبيعت

تقدیر و سپاس:

با تشکر و سپاس از اساتید ارجمند دکتر اکبر عالمی و محمد علی صفورا که دلسوزانه و صبورانه مرا در به انجام رسانیدن پروژه های تئوری و عملی یاری فرمودند و سپاس بیکران از سرکار خانم الهه فرضی و یاری بی دریغ ایشان.

چکیده:

در میان تولید و عرضه آثار سینمایی و انیمیشن های تجاری استودیوهای عظیم آمریکایی، بررسی و شناخت انیمیشن مستقل و تجربی (در بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ میلادی) از کارگردانان نابغه و سختکوش آمریکائی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بررسی وقایع و تاثیرات متقابل انیمیشن مستقل و انیمیشن استودیویی بر یکدیگر نیز اهمیتی فراوان در شناخت عوامل موثر بر ارتقای سطح کیفی این دو دارد.

در فصل اول این تحقیق به بررسی اجمالی تاریخ انیمیشن کوتاه مستقل و در بخش دوم به بررسی دقیق آثار آنها می پردازیم، آشنایی با مسیر تحول چگونگی دستیابی به آثار معاصر را بیان می نماید.

واژگان کلیدی:

۱-انیمیشن

۲-مستقل

۳-معاصر

۴-امریکا

۵-فیلمساز

۱	مقدمه.....
۴	فصل ۱: تاریخچه و بررسی تحولات اخیر.....
۵	۱-۱ تاریخچه.....
۷	۲-۱ تاثیرات.....
۹	۳-۱ هنرمندان شاخص.....
۹	۱-۳-۱ جورج گریفین.....
۱۰	۲-۳-۱ جان کین میکر.....
۱۲	۳-۳-۱ کتی رز.....
۱۳	۴-۳-۱ دبراسولومون.....
۱۴	۵-۳-۱ استیو دوواس.....
۱۵	۶-۳-۱ جینی جیسر.....
۱۶	۷-۳-۱ ایوان مدر.....
۱۸	۸-۳-۱ پاتریک اسمیت.....
۱۸	۹-۳-۱ دیانا مورس.....
۱۹	بی نوشتها.....
۲۰	فصل ۲- بررسی آثار.....
۲۱	۱-۲ سم چن.....
۲۱	۲-۱-۲ مرور آثار.....
۲۵	۲-۱-۲-۱-۲ فیلمنامه.....

- ۲۶.....۳-۲-۱-۲ مدلینگ و آماده سازی
- ۲۷.....۴-۲-۱-۲ بافت و سایه ها
- ۲۸.....۵-۲-۱-۲ لی آوت
- ۲۹.....۶-۲-۱-۲ نورپردازی
- ۳۰.....۷-۲-۱-۲ انیمیشن
- ۳۱.....۸-۲-۱-۲ جلوه های ویژه
- ۳۲.....۳- ۱-۲ یادداشت مولف
- ۳۵.....۲-۲ مارتا کلبورن
- ۳۵.....۱-۲-۲ زندگینامه
- ۳۵.....۲-۲-۲ مروری آثار
- ۴۱.....۳-۲-۲ مصاحبه
- ۴۸.....۴-۲-۲ یادداشت مولف
- ۵۱.....۳-۲ بیل پلیمیتون
- ۵۱.....۱-۳-۲ زندگینامه
- ۵۲.....۲-۳-۲ مرور آثار
- ۵۲.....۱-۲-۳-۲ انیمیشن های کوتاه
- ۶۲.....۲-۲-۳-۲ انیمیشن های بلند
- ۶۳.....۳-۳-۲ مصاحبه
- ۷۲.....۴-۳-۲ یادداشت مولف
- ۷۶.....پی نوشتها

۷۷.....	نتیجه گیری
۷۸.....	منابع و مأخذ
۸۰.....	گزارش کار عملی
۸۹.....	چکیده انگلیسی

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱ نمایی از نظم کوچک اثر گریفین ۹
- شکل ۲-۱ نمایی از بریج همپتون اثر کینمیکر ۱۰
- شکل ۳-۱ نمایی از آثار رز ۱۲
- شکل ۴-۲ حاملگی همه ۱۳
- شکل ۵-۱ مرا تن ماهی خطاب کن ۱۴
- شکل ۶-۱ نمای از کتاب قرمز اثر جیسر ۱۵
- شکل ۷-۱ نمایی از باشگاه بونا ویستا اثر مدر ۱۷
- شکل ۸-۱ نمایی از فیلم نقاب اثر اسمیت ۱۸
- شکل ۹-۱ نمایی از گرافیک آثار ومورس ۱۹
- شکل ۱-۲ سم چن ۲۱
- شکل ۲-۲ صحنه هایی از انیمیشن گربه سیائو ۲۲
- شکل ۳-۲ پرتره طراحی شده و پرتره واقعی جاکومتی ۲۴
- شکل ۴-۲ مدلینگ و آماده سازی ۲۷
- شکل ۵-۲ نور پردازی دقیق ۳۰
- شکل ۶-۲ طراحی دقدق جزئیات و استفاده زیاد از نماهای نزدیک ۳۳
- شکل ۷-۲ مارتا کلبورن ۳۵
- شکل ۸-۲ نمایی از فیلم (در استخر ما یک منحرف وجود دارد) ۳۷
- شکل ۹-۲ نماهایی از فیلم بلند شدن (هوایما) ۳۸
- شکل ۱۰-۲ نمایی از فیلم (زشتی دراکولا) ۳۹

- شکل ۲-۱۱ نمونه کولاژ انجام شده توسط کلبورن..... ۴۰
- شکل ۲-۱۲ نمونه کولازهای کلبورن برای انیمیشنها..... ۴۸
- شکل ۲-۱۳ بیل پلیمپتون..... ۵۱
- شکل ۲-۱۴ خوشه ذرتی بنام لوکاس..... ۵۲
- شکل ۲-۱۵ بوم تون..... ۵۲
- شکل ۲-۱۶ درس تصویر گری..... ۵۳
- شکل ۲-۱۷ چهره شما..... ۵۳
- شکل ۲-۱۸ عشق در خط سبقت..... ۵۴
- شکل ۲-۱۹ یکی از آن روزها..... ۵۴
- شکل ۲-۲۰ طریقه بوسیدن..... ۵۴
- شکل ۲-۲۱ (۲۵ راه ترک سیگار)..... ۵۵
- شکل ۲-۲۲ پلیمپتونز..... ۵۵
- شکل ۲-۲۳ تانگو شاما نگو..... ۵۶
- شکل ۲-۲۴ کارهای من را جستجو کن..... ۵۶
- شکل ۲-۲۵ مرد عاقل..... ۵۷
- شکل ۲-۲۶ هل بده..... ۵۷
- شکل ۲-۲۷ کشش..... ۵۷
- شکل ۲-۲۸ جاده‌های قدیمی..... ۵۷
- شکل ۲-۲۹ چطور به یک زن ابراز عشق کنیم..... ۵۸
- شکل ۲-۳۰ بوی گلها..... ۵۸
- شکل ۲-۳۱ پلیمپمانیا..... ۵۸

- شکل ۲-۳۲ سکس و خشونت..... ۵۹
- شکل ۲-۳۳ زندگی شگفت‌انگیز یک درخت..... ۵۹
- شکل ۲-۳۴ سکس و خشونت بیشتر..... ۵۹
- شکل ۲-۳۵ سینمای شگفت‌انگیز..... ۶۰
- شکل ۲-۳۶ نمی توانی با مسیح مسابقه بگذاری..... ۶۰
- شکل ۲-۳۷ خوردن..... ۶۰
- شکل ۲-۳۸ پارکینگ..... ۶۰
- شکل ۲-۳۹ سگ نگهبان..... ۶۱
- شکل ۲-۴۰ پنکه و گل..... ۶۱
- شکل ۲-۴۱ سگ نگهبان..... ۶۱
- شکل ۲-۴۲ بلند مو..... ۶۲
- شکل ۲-۴۳ موجودات جهش یافته..... ۶۲
- شکل ۲-۴۴ من با یک فرد عجیب ازدواج کردم..... ۶۲
- شکل ۲-۴۵ موندو پلیمپتون..... ۶۳
- شکل ۲-۴۶ تنظیم آهنگ..... ۶۳

مقدمه

انیمیشن مستقل^۱ اصطلاحی است که برای توصیف کارتون ها و انیمیشن های تولید شده در خارج از استودیوهای حرفه‌ای و صنعتی انیمیشن، با بودجه محدود اطلاق می‌شود، در اواخر دهه هفتاد، هنگامی که انیمیشنهای ساخته شده در استودیوها بیش از قبل حالت تجاری گرفت، گروه کوچک و منسجمی از کارگردانان انیمیشن تصمیم به زنده‌نگاه داشتن انیمیشن مستقل و تجربی^۲ گرفتند. آنها انیمیشن‌هایی تولید کردند که همچنان هنری و قابل تأمل و تفکر برانگیز بود.

تعداد زیادی از انیمیشن‌های مستقل تولید شده در بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ ناشناخته باقی ماندند، زیرا خارج از خانه‌های هنر^۳ جایی برای نمایش نداشتند، در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ با گسترش اینترنت افزایش قابل توجهی در تولید انیمیشن‌های مستقل دیده شد. کامپیوترهای خانگی امکان تولید یک نفره انیمیشن را با هزینه‌های بسیار کمتر افزایش داد. استفاده از نرم افزارهایی چون ماکرومدیا فلش^۴ و اتودسک^۵ و نمایش انیمیشن‌های تولید شده در شبکه جهانی اینترنت باعث گسترش رویکرد فیلمسازان به سینما و انیمیشن مستقل گردید. امریکا به عنوان یکی از کشورهای که فیلم سازی و انیمیشن و در مجموع رسانه در آن نقش بسیار مهمی دارند، همچنین به عنوان کشوری که آثار استودیویی تولید شده در آن در اکثر موارد در جهت عالی جلوه دادن سیاست های خارجی دولت این کشور می‌باشد و کارگردانان مستقل در آن به دلیل عدم وابستگی اقتصادی به دولت امریکا، آزادی بیشتری در بیان

۱-Independent animation

۲-Experimental animation

۳-art house

۴-macromedia Flash

۵-Auto desk

موضوعات ممنوعه دارند و همچنین به دلیل اینکه این کشور خاستگاه اولیه کامپیوتر و اینترنت می‌باشد، نقش بسیار مهمی در توسعه و معرفی انیمیشن مستقل در جهان دارا می‌باشد. با توجه به نقش مهم کارگردانان انیمیشن مستقل آمریکا، بویژه فیلمسازانی که سختی تولید انیمیشن مستقل از سالهای ۱۹۷۰ تا قبل از توسعه کامپیوتر و تصویربرداری دیجیتال^۱ را تجربه کرده و سپس وارد دنیای دیجیتال شده‌اند، در ارتقای هنر انیمیشن، این تحقیق تصمیم به بررسی تاریخچه، آثار و زندگی کارگردانان مستقل انیمیشن کوتاه آمریکا دارد، در فصل اول به بررسی اتفاقات مهم در تاریخ انیمیشن کوتاه مستقل آمریکا، بویژه تحولات آن در شهر نیویورک به عنوان مرکز توسعه و تولید انیمیشن مستقل می‌پردازیم و سپس در فصل دوم به بررسی آثار چند تن از کارگردانان معاصر مستقل، معرفی آثار، تحلیل مختصر بر آثار ایشان و همچنین در برخی موارد مطالعه تاثیر شرایط و فرهنگ آمریکا بر آثار این کارگردانان از طریق مصاحبه با ایشان می‌پردازیم.

مهمترین سؤالاتی که در این مسیر مطرح و در طی پایان نامه به آنها پاسخ داده شده است

کدامند؟

۱- فرم و محتوا در فیلمهای کوتاه انیمیشن امریکا چگونه است؟

۲- تاثیرات متقابل انیمیشنهای کوتاه بر سینمای انیمیشن چگونه است؟

۳- میزان تاثیر پذیری این کارگردانان از فرهنگ امریکا تا چه حد بوده است؟

فرضیات این تحقیق نیز به شرح زیر میباشد:

۱- فیلمهای انیمیشن کوتاه مستقل امریکا از ساختار قدرتمندی برخوردارند.

۲- فیلمهای انیمیشن کوتاه مستقل امریکا مضامین متفاوتی با فیلمهای بلند آن دارد.

۳- فیلمهای انیمیشن کوتاه مستقل امریکا دارای هویتی برگرفته از فرهنگ زندگی امریکایی

^۱-Digital

است.

اهداف این تحقیق نیز به شرح زیر می‌باشد:

۱- بررسی و شناخت نسبت به مضمون و تکنیک در فیلمهای انیمیشن کوتاه امریکا.

۲- تکنیک یا محتوا، کدامیک در این فیلمها مهمترند.

۳- شناسایی گروهها و انگیزه های جمعی کارگردانان نامبرده.

فصل ۱: تاریخچه و بررسی تحولات اخیر

انیمیشن در دو دهه اخیر وارد مرحله جدیدی گردیده است و نسل جدید هنرمندان استقبال شایسته ای از این هنر نموده‌اند نسل جدید هنرمندان و فیلمسازان مستقل آمریکا نسبت به تک‌تک اجزای انیمیشن از جمله مفهوم^۱، طراحی^۲، حرکت دوربینها و فضای گرافیکی و فرم آثار احساس مسئولیت و احترامی شایسته این هنر را دارند. احیای مجدد در فرم و محتوای این آثار، سینمای مولف و خلاق را در تقابل شدید با خط تولید استودیویی و تجاری غیر خلاق برخی استودیوها قرار دارد و این فیلمسازان مستقل انیمیشن را به ریشه های تجربی و خلاق آن همچون آثار خلاق هنرمندانی چون وینزور مک کی^۳، امیل کول^۴، هانس ریشر^۵ و اسکار فیشینگر^۶ نزدیکتر گردانیدند. [۱]

جملات بالا که در مقدمه کتاب «انیمیشن» نوشته کیت لی بورن^۷ در سال ۱۹۷۵ نوشته شده است توسط جورج گریفین^۸ استاد مشهور و شناخته شده انیمیشن مستقل آمریکا که مسئول انتقال تجربیات و انگیزه به فیلمسازان تجربه گرا و مستقل اواخر دهه هفتاد بود گفته شده است.

۱-۱ تاریخچه

۱-Concept

۲-Design

۳- Winsor Mc Cay

۴-Emil Cohl

۵-Hans Richter

۶-Oskar Fischinger

۷-Kit layborne

۸-George Griffin

پس از تشکیل گروه انیماتورهای مستقل در اوائل دهه هفتاد به رهبری جورج گریفین، تاثیر این هم اندیشی‌ها و نقدهای سازنده اعضاء بر آثار یکدیگر موجب ارتقاء سطح کیفی آثار گردید و این انیمیشن‌ها در تمامی آمریکا به نمایش گذاشته شدند و اعضای خود را به همراه آثار شخصی خویش به مردم آمریکا معرفی کردند. به طور یقین تاثیر فعالیتهای این گروه در نیویورک بیشتر از سایر شهرهای آمریکا مشهود گردید و نظیر چنین اتحادی در میان انیماتورهای مستقل در جاهای دیگر دیده نشد، انیماتورهای مانند جین ارون^۱، آل جارنو^۲ کتی رز^۳، جان کینمیکر^۴، سوزان پیت^۵ و جیمز ویتنی^۶، در میان تعداد بیشمار انیماتورهای دیگر، تعریف دوباره‌ای از انیمیشن مستقل با دستیافت های خاص و یگانه خودشان ارائه دادند که آنها را با دنیای انیمیشن هنری و جهان هنر بیشتر از آثار تجاری استودیوهای بزرگ آمریکا همراه نمود. آثار این فیلمسازان در تقابل شدید با آثار تجاری و مبتذل بودند، فیلم های آنها در اکثر موارد بی پروا، رک و پرمعنی بودند و تماشاگر را به تفکر و جستجو در خود وا میداشتند، در سالهای مذکور (دهه هفتاد) شعبه آسیفا^۷ در نیویورک، بیشتر توجه و حمایت خود را بر آثاری متمرکز کرده بود که متمایل به انیمیشن استودیویی بودند و انیمیشنهای شخصی و تجربی در برنامه‌های ایشان جایگاه مناسبی نداشتند، واکنش فیلمسازان مستقل نیویورک به ناسپاسی‌های آسیفا این بود که در آپارتمان یکدیگر دور هم جمع شده و آثار خود را برای هم به نمایش در می آوردند و در مورد فیلم ها و پروژه‌هایی که در حال ساخت بودند و یا مرحله پیش تولید را می‌گذراندند صحبت می‌کردند و کار خود را گسترش می‌دادند و سطح کیفی آثار

^۱ -Jane Aron

^۲ -Al Jarnow

^۳ -Cathy Rose

^۴ -John Canemaker

^۵ -Suzan piff

^۶ -James Witney

^۷ -ASIFA: