

BOOM

CG e-magazine issue0000

فهرست

دانلود

با جای مخصوص

- ۱۰۰ پیشنهاد پکیج فارم
- ۱۰۱ معرفت کنفرانس
- ۱۰۲ نرم افزار پکیج فندها
- ۱۰۳ پکیج وسیله
- ۱۰۴ اینزارش و پذیره
- ۱۰۵ آموزش
- ۱۰۶ اینزارش و پذیره
- ۱۰۷ پکیج فناوری
- ۱۰۸ پکیج فناوری
- ۱۰۹ پکیج فناوری
- ۱۱۰ پکیج فناوری
- ۱۱۱ پکیج فناوری
- ۱۱۲ پکیج فناوری
- ۱۱۳ پکیج فناوری
- ۱۱۴ پکیج فناوری
- ۱۱۵ پکیج فناوری
- ۱۱۶ پکیج فناوری
- ۱۱۷ پکیج فناوری
- ۱۱۸ پکیج فناوری
- ۱۱۹ پکیج فناوری
- ۱۲۰ پکیج فناوری
- ۱۲۱ پکیج فناوری
- ۱۲۲ پکیج فناوری
- ۱۲۳ پکیج فناوری
- ۱۲۴ پکیج فناوری
- ۱۲۵ پکیج فناوری
- ۱۲۶ پکیج فناوری
- ۱۲۷ پکیج فناوری
- ۱۲۸ پکیج فناوری
- ۱۲۹ پکیج فناوری
- ۱۳۰ پکیج فناوری
- ۱۳۱ پکیج فناوری
- ۱۳۲ پکیج فناوری
- ۱۳۳ پکیج فناوری
- ۱۳۴ پکیج فناوری
- ۱۳۵ پکیج فناوری
- ۱۳۶ پکیج فناوری
- ۱۳۷ پکیج فناوری
- ۱۳۸ پکیج فناوری
- ۱۳۹ پکیج فناوری
- ۱۴۰ پکیج فناوری
- ۱۴۱ پکیج فناوری
- ۱۴۲ پکیج فناوری
- ۱۴۳ پکیج فناوری
- ۱۴۴ پکیج فناوری
- ۱۴۵ پکیج فناوری
- ۱۴۶ پکیج فناوری
- ۱۴۷ پکیج فناوری
- ۱۴۸ پکیج فناوری
- ۱۴۹ پکیج فناوری
- ۱۵۰ پکیج فناوری
- ۱۵۱ پکیج فناوری
- ۱۵۲ پکیج فناوری
- ۱۵۳ پکیج فناوری
- ۱۵۴ پکیج فناوری
- ۱۵۵ پکیج فناوری
- ۱۵۶ پکیج فناوری
- ۱۵۷ پکیج فناوری
- ۱۵۸ پکیج فناوری
- ۱۵۹ پکیج فناوری
- ۱۶۰ پکیج فناوری
- ۱۶۱ پکیج فناوری
- ۱۶۲ پکیج فناوری
- ۱۶۳ پکیج فناوری
- ۱۶۴ پکیج فناوری
- ۱۶۵ پکیج فناوری
- ۱۶۶ پکیج فناوری
- ۱۶۷ پکیج فناوری
- ۱۶۸ پکیج فناوری
- ۱۶۹ پکیج فناوری
- ۱۷۰ پکیج فناوری
- ۱۷۱ پکیج فناوری
- ۱۷۲ پکیج فناوری
- ۱۷۳ پکیج فناوری
- ۱۷۴ پکیج فناوری
- ۱۷۵ پکیج فناوری
- ۱۷۶ پکیج فناوری
- ۱۷۷ پکیج فناوری
- ۱۷۸ پکیج فناوری
- ۱۷۹ پکیج فناوری
- ۱۸۰ پکیج فناوری
- ۱۸۱ پکیج فناوری
- ۱۸۲ پکیج فناوری
- ۱۸۳ پکیج فناوری
- ۱۸۴ پکیج فناوری
- ۱۸۵ پکیج فناوری
- ۱۸۶ پکیج فناوری
- ۱۸۷ پکیج فناوری
- ۱۸۸ پکیج فناوری
- ۱۸۹ پکیج فناوری
- ۱۹۰ پکیج فناوری
- ۱۹۱ پکیج فناوری
- ۱۹۲ پکیج فناوری
- ۱۹۳ پکیج فناوری
- ۱۹۴ پکیج فناوری
- ۱۹۵ پکیج فناوری
- ۱۹۶ پکیج فناوری
- ۱۹۷ پکیج فناوری
- ۱۹۸ پکیج فناوری
- ۱۹۹ پکیج فناوری
- ۲۰۰ پکیج فناوری

۲۹ بهمن،
روز

"پیش از مرد" لقب زمین است یعنی گسترانده، مقد سر، فروتن
و نیاد عشق. زیرا زمین همچون مادر به همه عشق مر ورزد. در
این روز زنان و دختران بر تضاد هم مرتضی و مرد ایشان از
کثره اطاعت کرده و به آنها هدیه مردادند.

نتیجه گیرنده نتایج یک رویداد ایرانی نیست ~~حالیست شد!!~~

BRUSH: ABSTRACT BIRDS

Abstract Birds

[Download](#)

BRUSH: HEARTS

Hearts

[Download](#)

COMPONENT: D-BLEND
COMPONENT: M-TREE

Blend

[Download](#)

Tween

[Download](#)

شتابدیک حرف ای

بقای طراحان در دنیای تجاری

۱. هیچ وقت از در مخالفت (سلیقه ای) با کسی که چک حق الزحمه شما را در اختیار دارد، وارد نشوید. او احتمالا بیشتر از شما نگران بازدهی تجاری اثربخش است که بابت شما هزینه می کند.

۲. در تجارت با اولویت هنری به مسئله نگاه نکنید؛ طرح شما در اولین گام باید پیامی روشن به بازار مشتری شما برساند، نه اینکه ذائقه هنری شما را ارضاء نماید.

۳. با مشتری خود با آرامش برخورد کنید. به خاطر داشته باشید که آنها طراح نیستند، بنابراین به زبان آنها برای تشریح ایده خود صحبت کنید.

۴. من باور می کنم که مفهومی در اثر شما نهفته است، اما اگر توانی آن را به زبان ساده برایم بگویی، چطور توقع داری آن را درک کنم؟

۵. به ضرب الاجها و مهلتهای طراحی احترام بگذارید؛ رعایت قول و قرارهای توافق شده و وقت شناسی اعتبار شما را بالا برد و باعث رشد کاری شما خواهد شد.

۶. مردم ترجیح می دهند با کسی همکلام شوند که شفاف، گویا و به زبان ساده حرف بزنند. صاحب سبک بودن در گفتار، به معنای بیان پیچیده مسائل نیست. نکته رو گرفتی؟

۷. انضباط کاری عامل بسیار مهمی است. مهم برای هر کسی که در کار خود حرفه ای است. که شامل طراحان نیز می شود.

۸. در فرایند مذاکره بر سر قیمت هیچگاه عصبانی نشوید. این فقط یک ملاقات تجاری است و کسی قصد توهین به کار شما را ندارد. اگر درست به قضیه نگاه کنید متوجه خواهید شد که مشتری شما دلیلی برای خوار کردن کارتان ندارد.

۹. شهرت شما از طریق مراجع تجاری یا جوایزی که برنده می شوید، افزایش می یابد. فراموش نکنید که جوایز بیشتری ببرید، زیرا این همان چیزی است که مشتریان به آن باور دارند.

۱۰. هرگز! هرگز!!! و تحت هیچ شرایطی آثار دیگران را کپی نکنید. این کار مانند امضای کردن حکم مرگ زندگی هنریتان خواهد بود.

معرفی یک هنرمند

فرانک خسروی پور ا جان سی جی

تصویر سازی کودک رو

اول بريم سراغ تصویر گرى
کودک از بين اين همه تصویر
سازى چرا کودک رو بيشتر
دوست داري؟

چون يجورايي با روحياتم
سازگار تر بود چون دنيای بچه
ها قشنگه يجورايي واسه وارد
شدن به دنياشون هم باید سختى
بکشى .. از يه جهاتى هم راحت
ميتونى حرف دلتو بزنى چون
قدرت مانور دادن توی تصویر
سازیه کودک خيلی زياده.
رنگهای شاد .. بچه هایي که
به نحوی میخوای حالت درونی
خود توی اونا نشون بدی

مي تونی بيشتر توضیح بدی چرا
برای ورود باید سختی کشید...
كمی هم در مورد قدرت مانور
توی این شاخه برآمون بگو

سختیش به این خاطره که باید
در خيلی ساده کار کنى تا اون
بچه با اون قدرت درکى که داره
بتونه از این تصویر لذت ببره.
برای قدرت مانور هم الته از
نظر من ... چون ميشه رنگها رو
خيلی راحت کثار هم گذاشت.
رنگهای شاد.... يا بچه هایي که

فرانک خسروی پور

بزرگ نقاش کودک

معرفی لطفا.

من، فرانک! ۱۸ سال دارم.

چطور شد که فرانک خسروی پور به گرافيك علاقمند
شد... در واقع توی اهواز چه چيزی اوون به رشته گرافيك
هدايت کرد؟

از سن کم طراحی و نقاشیو یاد گرفتم و از بچگی
از تبلیغات و بیلبورد و کلن طراحی خوشم میومد. تا
دوره راهنمایی که فهمیدم همچین چیزایی توی رشته
گرافike

مامان و بابا کمک کردن برم همین رشته ای که
دوست دارم بعد که وارد دیبرستان شدم و ... بعدم
سال دوم رفتم هنرستان رشته گرافيك

دوباره فهمیدم که این رشته کلی درسای مختلف
داره مثل رنگ شناسیو از این حرفا تا سال سوم که
طراحی لوگو داشتم .. اونجا بود که واقعا به طراحی
لوگو علاقه پیدا کردم

از وقتی با درسهای گوناگون این رشته اشنا شدی
با کدوم شاخه تونستی ارتباط نزدیکتری برقرار کنى.
تصویر گرى، رنگ ، طراحی آرم یا ...

لوگو و تایپو گراف رو واقعا دوست دارم ... همینطور

شکلایی رو میتوین ازش دربیارین
اما من همچین سبکیو قبول نداشتم.

ممنون میشم این موضوع رو یه خورده بیشتر باز کنی...
کودک از تصویر سازی چی می خواهد؟ البته از دیدگاه
استادتون اینو برآمون بگو

به نظر من وقتی یه کودک داره یه داستانو میخونه
نقاشیهای اون داستان واسش خیلی مهمه
اما نظر استاد این بود که یه جوری بارنگ‌ها باید بازی
کنیم تا اون فضاهای وحشت یا غم و یا شادی و... رو

فلان تکنیکی که استاد داره در موردش بحث می کنه
چندان با روحیات درونی و تمایلات هنریت جور در
نمیاد؟ و آیا شده به این فکر کنی که خودت می تونی
راه حل بهتری رو تجربه کنی؟

آره خب خیلی زیاد پیش اوامده یعنی واسه خودم
اون کار رو انجام میدم .. میدونم که نظر استاد این
نیست و اینو تایید نمیکنه اما واسه دل خودم کار
میکنم. مثل همون تصویر سازیه که گفتم خوشم میاد
ازش ... استادم اونو رد کرد ه بود.

چرا استادتون اونو رد کرده بود؟

استاد ما می گفت که ما داریم برای کودک تصویر
سازی میکنیم ... برای کودک نه اینکه تصویر سازیه
کودکانه انجام بدیم. مثلا میگفت که خوبه که از ترکیب
رنگای آبرنگ
تصویرت خیس در
خیس بیینین که چه

در عین سادگیشون میتوونی اون حالت درونی خودتو با
اونا بیان کنی یا حتی یه هشدار یا پیام رو بدی معمولا
تصویر سازی هرچی به سن های بالاتر میرسه .. یه
سری محدودیت ها هم داخلش ایجاد میشه که ممکنه
دست رو واسه طراحی آزاد نذاره اما توی تصویر سازیه
کودک راحت تره.

اگه بخوای از بین طرحهای تصویر گری کودک ،
بهترین شو انتخاب کنی کدوم یکی رو ارائه می کنی؟
بیشتر از همه اون بچه که توی یه قاب پنجره ماننده
و داره ماه رو میبینه یجورایی هم سادست هم خودم
وقتی اینو طراحی میکردم خیلی ازش خوشم اوامد.

شما در قالب یه سری درس و چهار چوب هنری که
توی دانشگاه برآتون مشخص شده یه مسیری رو دارین
طی می کنین تا به حال به این فکر کردي که مثلا

باید به مخاطبیت الفا کنی.

مردم چیزای آماده میخوان یعنی یکم به خودشون
زحمت بیشتر فکر کردن رو نمیدن .. اگه چیزی
واسشون یخورده نا مفهوم باشه رد می کنن.

حالا بیا حالت بر عکسشو نگاه کنیم...

به عبارت بهتر فرض کنیم یه نفر که توی هنر گرافیک
برای خودش وزنه ایه ... از اون سر دنیا بیاد و کار شما
رو نقد کنه و اتفاقا با استادتون هم عقیده باشه. اونوقت
فکر می کنی چه دیدگاهی داشته باشی؟

اون وقت سعی می کنم خودمو با دیگاه او اونا تطابق بدم
در عین حال بشون میگم که نظر منم اینه .. نظرشون
میپرسم تا با هم به نتیجه برسیم.

حالا بیا یه حالت سوم رو بررسی کنیم بیا فرض
کنیم که رد یا تایید اثری که خلق می کنی توسط یه
کارشناس برات مهم نباشه...

یعنی تاثیری بر نگرهای آتی ت نداشته باشه اونوقت
فکر می کنی - حتی اگر از لحاظ اقتصادی آثارت
بازدهی نداشته باشن - احساس آرامش و امنیت می
کنی یا نه؟

نه. البته نظر من اینه که باید یجورایی از لحاظ
اقتصادی هم به آرامش برسم .. یعنی وقتی کاریو واسه
جایی انجام میدم و به فکر جنبه های مادی اون هستم
.. اگه اونا تاییدش نکنن مجبورم کاری کنم که اونا
بالآخره منو تایید کنن.

نه اینکه هرجی گفتتو قبول کنم .. اما فکر کنم بشه
با بیان نظرات خودم و قبول نظرات اونا به نتیجه ای
که میخام برسم بعضی کارا رو واسه دل خودم میزنم

تصویر نداشت بدم میومد

الانم بیشتر بچه ها اینجورین ...

رنگ و طرح در کنار هم اینقدر مهمه که بتونه یه بچه
رو جذب کنه. اما فکر یکنم تنها ی نمیشه.

در رابطه با همین بحثمون.... فرض کن که یه هنرمند
آکادمیک از یه نقطه دیگه
دنیا دیدگاه شما رو تایید
کنه در این صورت در
طی ادامه مسیر هنریت
چه تغییراتی فکر می کنی
پیش بیاد؟

به ویژه در پذیرش
درس سایر اساتید
دانشگاهاتون؟

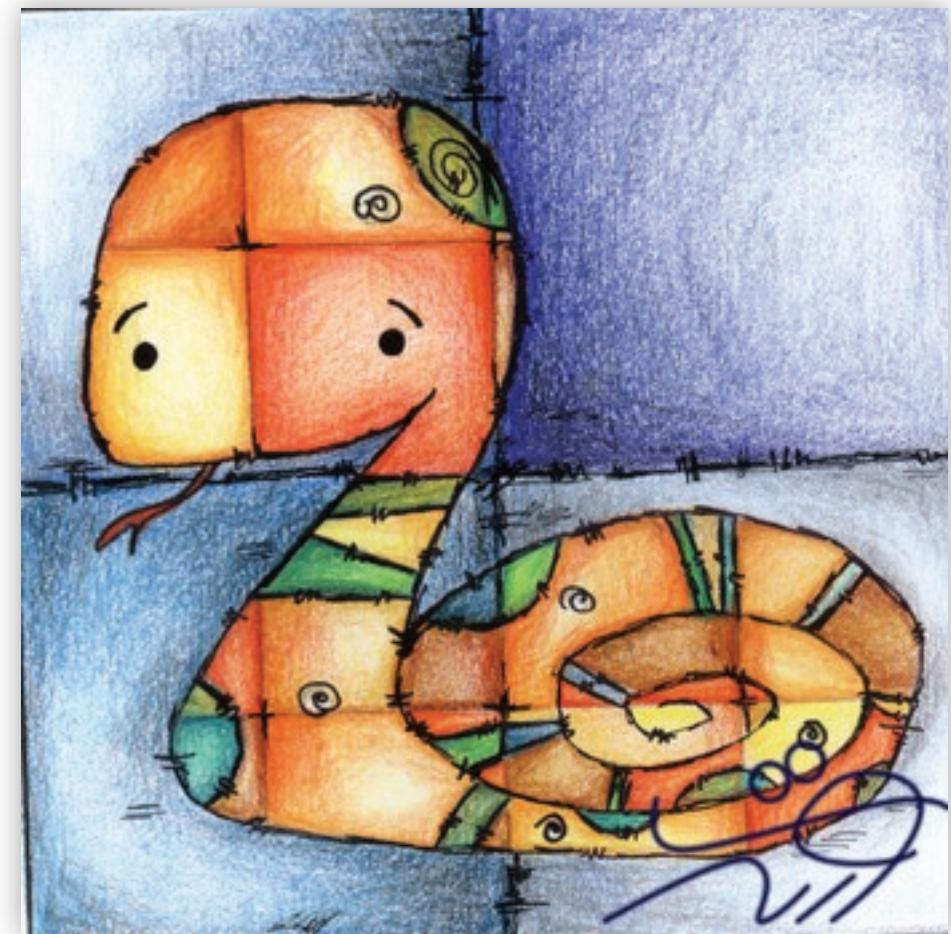
فکر میکنم از این رو
به اوون رو میشم. اینجا
یه مقداری واسه هنر
محدودیت هست البته
اسمشو نمیشه محدودیت
گذاشت اما خب باید
جوری کار کنی که هم
درک کنن.

همه استادای ما هم
نظرشون اینه. مثلا واسه یه
آرم باید جوری طراحیش
کنی که همه درکش کنن
یا شده که با نوشته اینو

فقط با رنگ نشون بدیم یا با خطوط منحنی و یک سری
بافت.

پس به نظر استاد شما رنگ اولویت داره به طرح
درست متوجه شدم؟ اما نظر شما اینه که طرح به
اندازه رنگ مهمه؟

دقیقا همینه من خودم بچه که بودم از کتابی که

مورد علاقشو اومنده .

بعد اون موقع همش به دبیراش وابسته بود یعنی همش میخواست که کسی کارشو تایید کنه .. خودشم یچ رای بخودشو تایید میکرد .. اما زود رد میشه از نظر خودش .

فرانک ۱۸ ساله تازه ۱۸ سالم شده؛)

یجورایی خودشو باور کرده که میتونه موفق بشه اما هنوز جا داره شاید اولین قدم رو هم برنداشته یعنی الان کارای خیلیا رو که میبینم می فهمم که خیلی جا دارم تا بیام و به اوها برسم خیل طول میکشه یجورایی این فرانکه داره خودشو از قید و بد استاد رها میکنه واسه خودش کار میکنه اتود میزنه و تایید میکنه فکرم باز تر شده .

و فرانک ۱۸ ساله فعلی چه میزانی رو بین نیاز درونی و بیرونی در آثارش حس می کنه؟ به عبارت بهتر، در هر اثر چند درصد به نیاز بیرونی و تایید محیط توجه می کنی و چند درصد به ارضاء هنری درونی؟

آهان اگه که کار واسه دانشگاه باشه باید هم نیازای درونیو در نظر گرفت و البته بیشتر نیازای بیرونیو چون معمولا نیازای خودت سرکوب میشه

ممکنه بنا به دلایلی خوب نباشه واسه همینم کارای که میزنم واسه استادان . اونایی که خودم دوست دارمو تایید نمیشه رو میزارم کنار و اونایی که استاد تایید میکنه رو هم که باید نگه دارم اما با مقایسه این دوتا سعی میکنم به یه کار دوست داشتنی برسم که بتونم اون احساسمو توش بینم .

به عنوان مثال دو طرح آرم رو توی صفحه بعد می

رو برای این سوال پیدا کنیم سه تا فرانک خسروی پور رو کنار هم بذاریم.... موافقی؟

فرانک خسروی پور ۱۳ ساله (گذشته)

فرانک خسروی پور ۱۸ ساله (حال)

فرانک خسروی پور ۲۳ ساله (آینده)

باشه . جالب میشه! اولین باره .. من حاضرم .

خوب من از هر کدوم از

این فرانکها می خوام که برن توی جلد خودشون و از زمان خودشون برای ما بگن که :

چند در صد از اثرباری که در سن خودشون خلق می کردن تاثیر گرفته از احساسات هنری خالص بوده و چند درصد ناشی از دیدگاه تجاری یا خواسته مشتری یا نیاز جامعه یا مشق استاد . به عبارت بهتر نیاز درونی و نیاز بیرونی هر سن رو مقایسه کن لطفا

خب فرانک ۱۳ ساله .. تازه وارد دنیای گرافیکش شده بود ... این فرانک ۱۳ ساله فکر میکرد که با هر اتودی ک تایید میشه ازش میتوانه یه گرافیست موفق بشه . خیلی خوشحال بود رشته

مثل همین تصویر سازی اما اگه که پیشنهاد کاری باشه مجبورم خودمو با شرایط اونا تطبیق بدم و گرنه نمیتونم نتیجه کارمو بگیرم

البته من به جنبه های مادی کار نگاه کردمو نظرمو گفتم... و گرنه خیلیا هستن که اصلا به این چیزا فکر نمیکنن و واسه دل خودشون کار می کنن ... بدون اینکه نظر کسی براشون مهم باشه ... حتی اگه رد بشن تقریبا جوابمو گرفتم اما بیا برای اینکه جواب روشنتر

میشه بیشتر توضیح بدی؟

میدونین بعضی کارا رو حتما باید با دست انجام داد
مثل کار پاستل گچی یا گواش رو نمیشه با کامپیوتر
انجام داد واسه همین اینا با دست قشنگتره

با کامپیوتر آرم و طراحی لوگو خیلی راحته چون
از شر چیزایی مثل راپید و شابلون و پیستوله راحت
میشه دردرس کمتری داره اما در کل دوتاشو کنار هم
دوست دارم

حتما توی اهواز هم مغازه های تایپ و تکثیر یا فروش
سخت افزار و نرم افزاری وجود داره که مدعی کار
گرافیک هم هستن.

نظرت در مورد این جور افراد چیه؟

بله زیاد هم هستن من اگه گفتم خیلیا بی هیچ
سررشهه ای میان آرم میزن منظورم همه نبود .. چون
خیلیا بدون هیچ سررشهه ای از پس این کار بر میان

حتی خیلی بهتر از یه گرافیست چون علاقه دارن اما
خب اینجا بعضیا رو دیدم که فقط واسه پول یه کار
بیخود رو تحويل میدن خب از اینا حرص میگیره

فرانک بچه چندم خونواده س و آیا دختر پر جنب و
جوشیه یا کم انژری؟

بچه آخر سومیه . فرانک یه دختریه که همه میگن
ناید دختر میشد ... بس که شیطونه. از بی حوصلگی
و کم کاری بدم میاد یعنی همه میگن فرانک همیشه
شارژه

پنج تا از استاتید گرافیک مورد علاقه فرانک؟ به
همراه تخصص هر کدو مشون در شاخه هنری شون

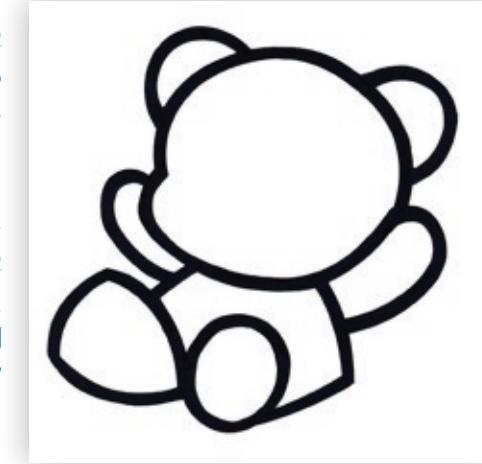

خب واسه اسباب بازی معمولا از ساده سازی شکلها استفاده میکنن مثل یه عروسک با استفاده از ساده کردنش و همینطور اضافه کردن یه سری خطوط

البته اگه به کار لطمه نزنه میشه یه آرم زد واسه شرکت اسباب بازی. من خودمم آرم زدم شکل یه عروسک رو خلاصه کردم فقط از خطوط محیطی دورش استفاده کردم البته واسه درس بود

ترجیح می دی با ابزار سنتی (مداد، آبرنگ و ...) یه اثر رو خلق کنی یا با کامپیوتر؟

الان که همه چی با کامپیوتره.. یجورایی هم لطمه میزنن به کار هنری. چون بعضیا رو میشناسم که بدون هیچ سررشهه ای شروع میکن آرم زدن با کامپیوتر و اصلا نمیتونن خیلی خوب اون کارو انجام بدن

بینین (نفسر توسط استادم تایید شد و آسمون توسط ایشون رد شد... در حالی که شخصا آسمون رو بیشتر می پسندم)

فرانک ۲۳ ساله - خب تا اون موقع اگه عمری باشه به لطف خدا .. دوست دارم دیگه واسه خودم کار کنم و اگه پیشنهاد کاری هم بهم میشه هم نظرات خودم هم نظرات اونا رو مد نظر داشته باشم .. بالاخره زندگی باید بچرخه.

خوب حالا بريم سراغ مراحل شکل گرفتن یه اثر هنری : فرانک خسروی پور یه سفارش کاری برای مثلا یک آرم دریافت می کنه. این کار چطور انجام میشه - با فرض اینکه کاملا دستش توی خلق اثر آزاده (فرض کنیم به شرکت تولید اسباب بازی)

خانم ابراهیمی - استاد ترم بعدیمونه اما قبل باهاش کلاس
داشتم بصورت آزاد - کلاس آزم و پوستر،

خانم سلیمانی استاد صفحه آراییمون،

آقای سهیلی مدیر گروهمن و استاد تصویر سازی و تکنولوژی،

آقای محمد خواه استاد طراحیمون،

آقای گنج استاد درس ترسیمات هندسیمون

سه تا استاد برتر گرافیک در سطح ایران - در قید حیات یا
متوفی - از دید فرانک؟

اول از همه مرحوم استاد ممیز بعد به نظر من آقای نجابتی و آقای
ابراهیم حقیقی : من کاراشونو خیلی دوست دارم
فرانک خسروی پور تا به حال نمایشگاهی داشته؟

۲۴ آبان ۱۳۸۶ نمایشگاه گروهی بوده: قرار بود که یه کتاب از
آثار دانشجوها چاپ بشه واسه همین قبل از به چاپ رسیدن این
کتاب نمایشگاه اون آثار رو زدن من که تصویر سازی داده بودم

برنامه ای برای نمایشگاه بعدی داری؟

اگه خدا بخواهد تا ماه دیگه بعد از امتحانی آخر ترم یه نمایشگاه
میخوایم بزنیم که توی اون نمایشگاه میخوام یه سری کارای جدید
بدم که نه توی دانشگاه نه توی هنرستان کار نکردمشون

برای مشاهده آثار این هنرمند به آدرس زیر مراجعه کنید.

<http://forum.sohail2d.com/viewtopic.php?t=10084>

طراحی گرافیک

رشته اصلی من در دانشگاه Ohio ارتباطات بصری بود. این رشته چشم و ذهن مرا به دنیای طراحی اروپایی باز کرد. امروزه من وامی تحصیلی را برای دانشجویان آسیایی که تمایل به دنبال کردن رشته های خلاقانه (مانند خلاقیت تصویری) اختصاص داده ام تا بدین ترتیب مراتب قدردانی خود را به این دانشگاه و همچنین پدر و مادرم نشان دهم.

طراحی نگارشی

اولین درامدهای حرفه ای من از طریق فعالیت به عنوان طراح و مدیر هنری انتشاراتی ها و مجلات نیویورک به دست آمد.

طراحی خودرو

با توجه به اینکه اولین فرزند پدر و مادر مهاجرت کرده به آمریکای خود بودم، تا قبل از رفتن به مدرسه، انگلیسی زبان اول من نشد. با تماشای تلویزیون و نگاه کردن به ماشینها در خیابان، طرح کلی آنها و آرمهایشان را به خاطر می سپردم... شاید بتوان گفت این اولین شروع من در یادگیری زبان انگلیسی پیش دبستانی بود. همینطور آغازی بود برای ایجاد زیربنای یک عشق طولانی به ماشینها.

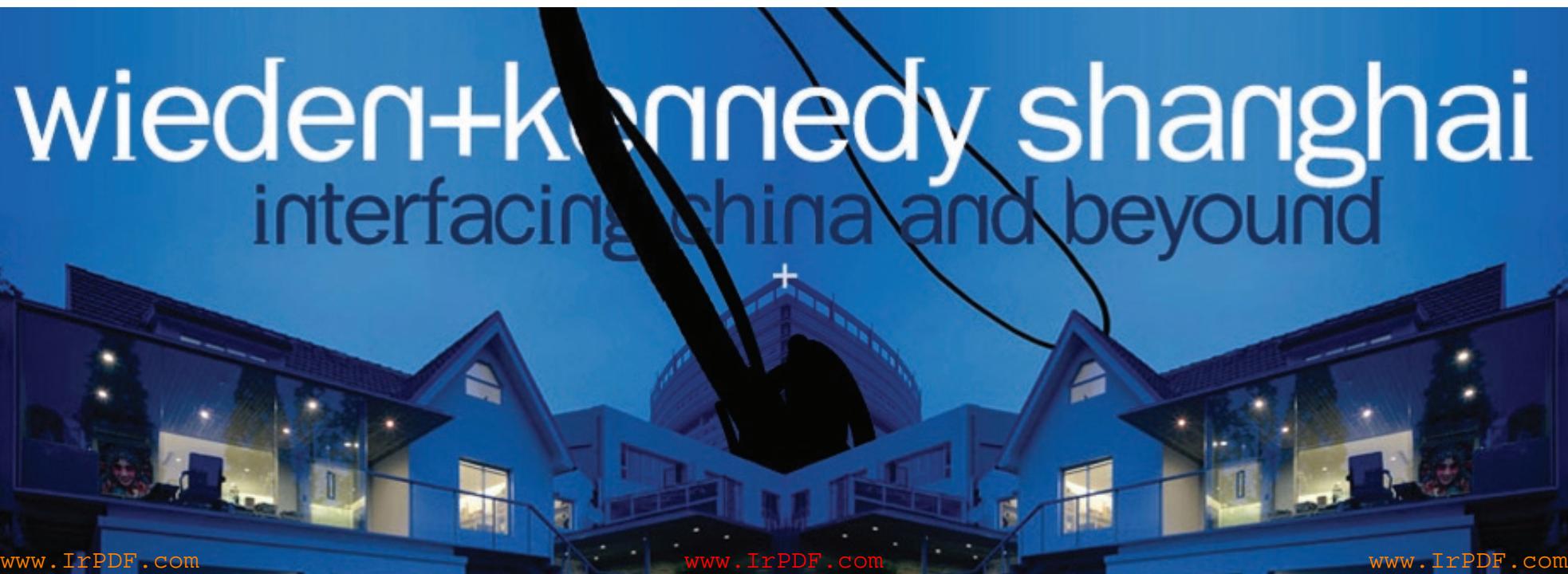
در آن زمانه، خانواده های آمریکایی ماهیتشان را از روی اتوموبیلی که سوار می شدند کسب می کردند. بنابراین اگر در آمریکا می بودید شما را با القابی نظر خانواده Chevy یا خانواده Ford می شناختند.

جان سی. جا

Wieden + Kennedy

سوابق

در زندگی، طراحی مهمترین میراثی است که ماهیت چینی ام به من ارزانی داشته است. این عامل در مراحل گوناگون زندگی برام همیت ایجاد کرده است.

تجربه آن روزها هنوز هم با من است، و همچنان اشتیاق من به خلق داستانهای تصویری و نگارش خلاقانه و همینطور تایپوگرافی های جذاب حفظ شده است. شاید به این دلیل باشد که ارتباط کاری با مجلات گوناگون را هنوز حفظ کرده ام.

طراحی مد

از طریق دنیای نشریات به عنوان مدیر هنری از فروشگاه Bloomingdale's در شهر نیویورک سر درآوردم. این فروشگاه مد برخلاف همتایان خود، شیوه ای متفاوت داشت و سفر به نقاط مختلف دنیا و دیدار با عکاسان برتر مد، طراحان و مدلهای زیبا بخشی از کارم بود.

طراحی تبلیغات

بعد از ۱۲ سال فعالیت در Bloomingdale's تصمیم گرفتم بار دیگر زمینه فعالیتم را تغییر دهم و اینبار به Wieden + Kennedy که بزرگترین کمپانی تبلیغات در آمریکاست پیوستم.

کار من در ۱۹۹۴ شروع شد و کسب کوله باری از تجربه این فرصت را فراهم آورد تا در توکیو زندگی کنم، در شانگهای کار کنم و به زودی دفاتری در پکن و هند باز نمایم.

منابع الهام شما چیست؟

سوال بزرگی پرسیدید و به سختی می توان پاسخی

الهام بخش آن را به ژاپنی و چینی نیز
ترجمه می کنم.

از هنرمندان طراح در کشور خود چه می دانید؟

از دیدگاه حرفة ای طراحی در آمریکا در حال تحولاتی شکرف است. تکنولوژی جدید فرصت‌هایی برای خلاق بودن فراهم آورده است با این حال مهارت‌های کلاسیک بیش از گذشته مورد نیاز هستند.

هنرهای دستی به آهستگی رو به زوال می روند و آرزویم این است که این شاخه به زودی علاقمندان و هنرجویان خود را بیابد.

امروزه دانشجویان جوان طراحی، به این دلیل به سراغ درسهای طراحی می روند تا پنجره ای به دنیای بزرگتر برای آنها گشوده شود. آنها از طراحی به عنوان معنایی برای انجام کارهای دیگر

در خور به آن داد. با توجه به سفرهای متعدد، تحت تاثیر منابع الهام گوناگونی هستم.

فرهنگهای بومی، هنر، موسیقی، معماری و حتی ورزش از جمله مقوله های تاثیر گذار و الهام بخش در کارم هستند.

چگونه انگلیزه هنری خود را در طی سالیان حفظ می کنید؟

روزگاری یک طراح حرفة ای مد ژاپنی به من گفت: «گفتگو، الهام را به دنبال می آورد.»

این گفته باعث شد تا وقت قابل توجهی را به گفتگو با افراد گوناگون از خالقان هنری گرفته تا اقسام گوناگون مردم بپردازم.

طی کارهای گوناگون حس کردم که عرصه موسیقی و هنر به خوبی مرا بر می انگیزاند و به همین دلیل شعبه ای را به این کار اختصاص دادم و در ژاپن نام W+K Tokyo Lab بر آن نهاده شد.

همینطور و بلاگی به زبان انگلیسی دارم که پستهای

در Weiden + Kennedy بهترین آثارم کمپین NYC برای کمپانی Nike یا کمپینهای Presto در توکیو بوده است.

هشت هنرمند مورد علاقه خود را نام ببرید.

کار سختی است. شاید اسمی زیر بخشی کوچک از هنرمندان مورد علاقه من را تشکیل دهن:

Alexy brodovitch, Marc Newson, Muiccia Prada, John Maeda, Jun Takahashi, Naoto Fukasawa, Piet Hein Eek, Stefan Sagameister

که برای موفقیت آتی خود می پردازید.
مهترین توصیه ای که می توانم بکنم این است که اجازه ندهید پول تعیین کننده شغلی باشد که برمی گزینید.

بهترین اثر تجاری ای که خلق کرده اید کدام است؟

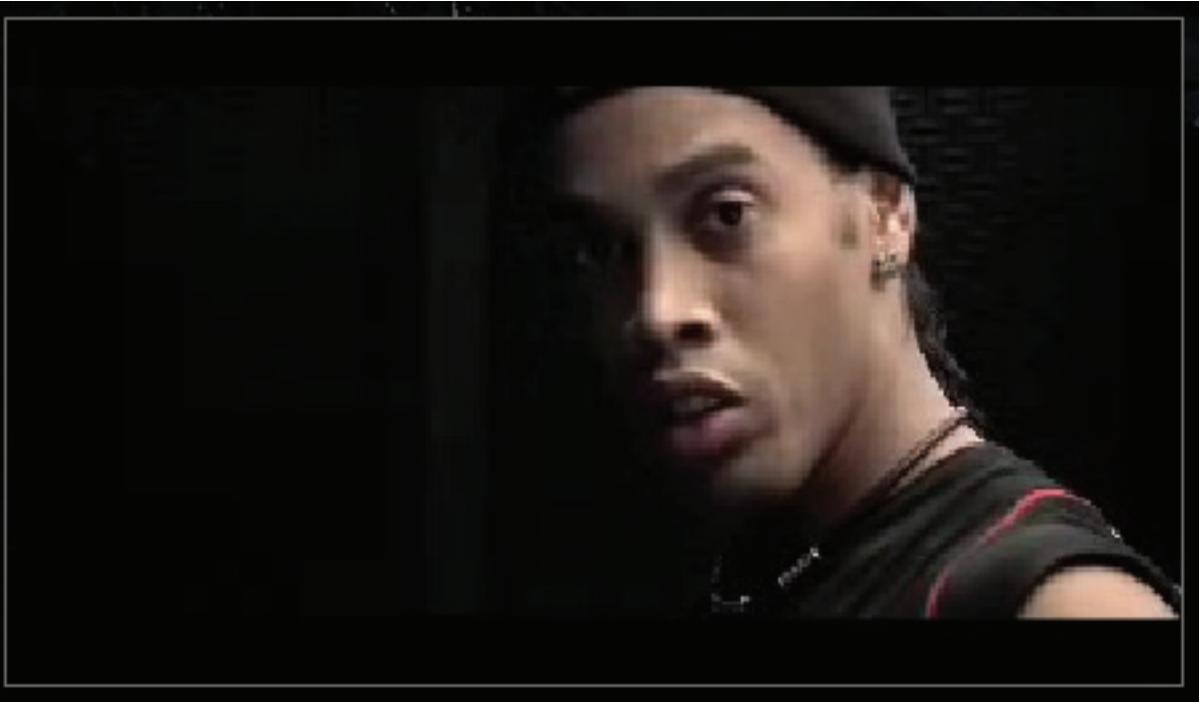
بهترین آثارم همانهایی هستند که مرا به تکاپو واداشته و باعث ارتباطم با افرادی پیکارجو (در زمینه هنر) شده است. کار کردن با هنرمندان باهوش و دارای ذهن باز که اعتماد به ضمیرناخودآگاهشان در درجه اولویت قرار دارد یک هدیه به شمار می رود.

استفاده می کند. همانند سایر جوانان آنها دیدگاهی چند وظیفه ای نسبت به طراحی دارند. برخی از آن به عنوان ابزاری برای فعالیتهای سیاسی سود می جویند.

بعضی با رویکردی جاه طلبانه به عنوان پلی برای رسیدن به جایگاه یک ستاره پاپ در موسیقی به آن نگاه می کند و دسته ای صرفا با توقعات مالی به سمت آن گرایش پیدا می کند.

چه توصیه ای برای طراحان جوان دارید؟

خود را در کار غرق کنید! سخت کار کردن بهایی است

«TOON BOOM Digital Pro» به عنوان یکی از برنامه های مطرح ساخت انیمیشن کارتونی در SIGGRAPH مطرح شد.

مجموعه امکاناتی که در این برنامه ارائه شده است، امکان تولید انیمیشن را برای طیف گسترده ای از کاربران فراهم آورده است و فلسفه مشتری - سالاری را به خوبی می توان در این نرم افزار لمس کرد.

Digital Pro تنها نرم افزار مستقل از کاغذی است که حرفه ای ها و فری لنسرها با گذاشتن اندکی وقت می توانند محتوایی برتولید نمایند. با اتکا به تکنولوژی Emmy (که برنده جوایزی هم شده است)، این برنامه تکنولوژی طراحی برداری، انیمیشن بلادرنگ و ترکیب صحنه ها را در محیطی چند صفحه ای و سه بعدی با هم ترکیب می نماید.

ابزار موجود در این برنامه نظیر مدیریت پالت، هماهنگی کلام با لب (Lip-sync)، تکنیکهای مورف و IK کاربران را قادر می سازد که بهترین شکل خلاقیت خود را به نمایش بگذارند. Digital Pro ابزاری است برای تولید انواع پروژه های انیمیشن، از ابتدایی ترین آنها گرفته تا پیچیده ترین تصاویر متحرک با جزئیات بالا!

نسخه نمایشی این برنامه را می توانید در سایت toonboom.com امتحان کنید.

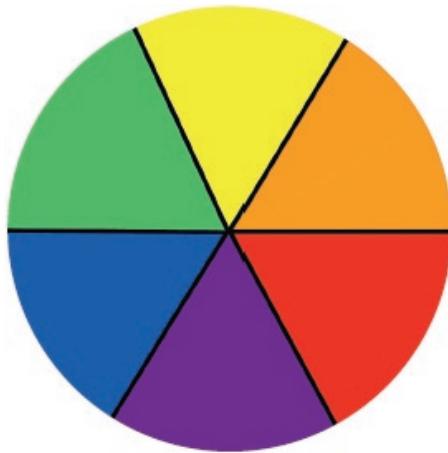
تست اعتیاد برای طراحان

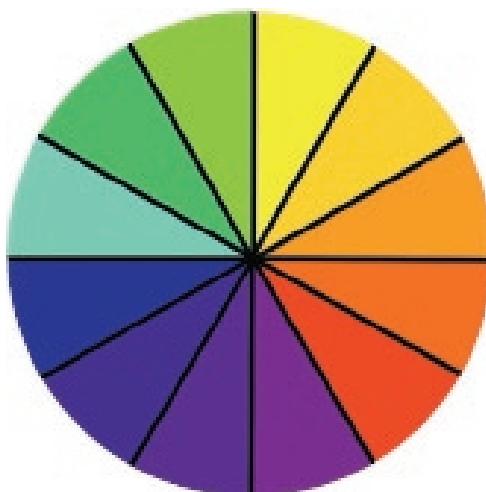
۱. قبل از بررسی این میلتان، اول سایت مورد علاقه خود در زمینه خوتوهای جدید را پک می کنید.
۲. بیش از دو سو م بوكمارکهای شما را سایتهاي مرتبط با **brush**, **font** و سایر ملزمات طراحی تشكيل ميدهد.
۳. در محیطهاي گرافيكی تعداد زیادي کلید میان بر (**shorcut**) برای انجام کارهای گوناگون حفظ هستید، اما بدون نگاه کردن به صفحه کلید نمی توانید یک متن را تایپ کنید.
۴. تعداد تمیز کردن صفحه کلید و ماوسستان بیش از دفعاتی است که وسیله نقلیه خود (ماشین، موتور، دوچرخه) را می شویید.
۵. استنباطی متفاوت از **CMYK** و **RGB** دارید و همانند شفهیت نئو در خیال ماتریکس آنها را به صورت فرکانسهاي نوري می بینید.
۶. از میان مرتب کردن **desktop** و کشوی لباسهاي زير، ترجیح يقینا به **desktop** رسیدگی میکنید.
۷. وقتی یک آلبوم هنری را ورق می زنید، در نگاه اول تنها چیزی که می بینید، انواع **brushها** و نگهای آنهاست... اما پند دقیقه بعد نگهان به ياد می آورید که خلان عکس هنری را در آلبوم دیده اید.
۸. ناخودآگاه مرتب به مشتریان خود متذکر می شوید که فایل هاوی لایه های طرح جزو قرارداد نیست.
۹. مهال است به رستوران بروید و از طرح منوی غذاها انتقاد نکنید.
۱۰. آگه برای هر کلیک ماوسی که کرده اید یک ریال به شما پرداخت می شد، سه سال پیش میلیاردر بودید.

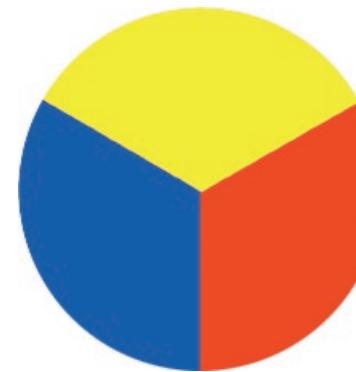
عضوی را ایجاد می نمایند.

اگر این تقسیمات را دو برابر کرده و ناحیه‌ای برای هر جفت رنگ هم‌جوار در نظر بگیریم به چرخ رنگی با ۱۲ عضو خواهیم رسید که تعداد رنگهای بیشتری در آن پوشش داده می شوند.

قبل از ورود به بحث اصلی باید در کی از مفاهیم پایه ای رنگ داشته باشید. همانطور که می دانید رنگهای اصلی عبارتند از: زرد، آبی و قرمز. اما مفاهیمی دیگر

میزان تیرگی یا روشنی رنگ **intensity** یا **brightness** یا **saturation** شدت (غلظت) رنگ

آشنایی با چرخ رنگ
چرخ رنگی که بر اساس سه رنگ اصلی کشیده می شود تقریباً برای تمام طراحان آشناست. در سال ۱۶۶۶ ایزاک نیوتون اولین بار چرخ رنگ را مطرح نمود. پس از آن هنرمندان و دانشمندان متعددی، گونه‌های متعددی از این چرخ را ابداع نمودند.

رنگهای اصلی

قبل از ورود به بحث اصلی باید در کی از مفاهیم پایه ای رنگ داشته باشید. همانطور که می دانید رنگهای اصلی عبارتند از: زرد، آبی و قرمز. اما مفاهیمی دیگر

نظیر **hue.value** و **intensity** نیز برای رنگها به کار می روند. این مفاهیم را به شکل زیر تعریف می کنیم:

hue: نام رنگ

value یا **brightness**

saturation یا **intensity**

تئوری رنگ به زبان ساده

« برای یک هنرمند طراح، درک رنگ حیاتی ترین موضوع به شمار می رود. در این رابطه با Philip Straub و آموزش‌های او همراه می شویم. »

وقتی از رنگ به درستی در یک اثر استفاده شود، حالتی که در بیننده بر می انگیزند و تاثیری که بر ذائقه هنری او می گذارد به حد اکثر خواهد رسید. شناسایی و کاربرد رنگ همان تصوری که یک هنرمند فکر می کند می داند نیست.

در این رابطه قوانینی هست که باید رعایت کرد و مواردی هست که باید از آنها پرهیز نمود. نوشته های بسیاری در رابطه با رنگ وجود دارند که رویکردی علمی در آنها لحاظ شده است؛ با اینحال اکثرشان برای هنرمندان بی استفاده هستند.

در این مقاله الگوهای رنگی متفاوتی که در اختیار یک هنرمند قرار دارد را بررسی کرده و با توجه به موضوع اثر انتخاب مناسبترین الگو را ارزیابی خواهیم نمود.

رنگهای فرعی

با توجه به سه رنگ اصلی، رنگهای فرعی گروه دوم را سبز، نارنجی و بنفش تشکیل می دهند. این رنگها به همراه رنگهای اصلی، یک چرخ رنگ شش

توازن در رنگ آمیزی
مهترین نکته در رنگ آمیزی یک سوژه یا شیء رعایت توازن در آن است. بدین منظور باید محدوده هایی و مرزبندی هایی روی اثر خود اعمال کرده و تا حدی نیز از رنگهای طیف خاکستری استفاده نمایید تا از شدت جلب توجه رنگها کاسته شود. در غیر این صورت، ذهن بیننده دچار نوعی آشفتگی و اغتشاش می گردد.

همانطور که در این طرح مشاهده می کنید، پالت رنگ به خوبی مهار شده و عمدتاً رنگهای آبی و سبز در آن اعمال شده است. با توجه به اینکه رنگ آبی تاثیری آرامش بخش بر ذهن دارد، بنابراین فضای آرامش بخش این اثر مطلبید که این طیف مورد استفاده قرار گیرد.

ساختمان رنگها، از میان رنگهای همراه آن (در چرخ رنگ) گزینش می‌شوند. می‌توان گفت که این الگوی شیوه الگوی مونوکروماتیک است با این تفاوت که گزینه‌های بیشتری در آن وجود دارند.

الگوی رنگهای مکمل

در این الگو، بیشتر از محدوده دو رنگی که نقشی مکمل برای رنگ سوم را دارند استفاده می‌شود. برای موقعیت‌هایی که لازم است در کنار یک رنگ

الگوی رنگ مونوکروماتیک (تک رنگ) در چنین الگویی، تنها یک رنگ خاص با غلظتها و سایه روشنایی متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توانند بدون نگرانی از قربانی کردن مفهوم هنری اثر خود آن را در کارهای خود تجربه نمایند.

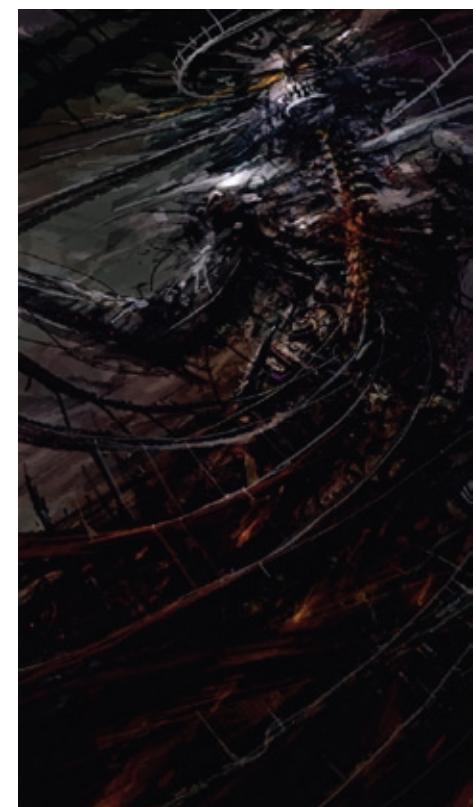
الگوی رنگهای قیاسی

در چنین الگویی، عمدتاً از رنگهای هم‌جوار و هم خانواده برای رنگ آمیزی اثر استفاده می‌شود. بدین ترتیب که رنگی به عنوان رنگ اصلی انتخاب شده و

همواره قبل از انتخاب الگوی رنگ مطمئن شوید که با موضوع مورد نظر تناسب دارد.

حال و احساسی که مایلید به بیننده منتقل شود همواره باید با رنگی که انتخاب می‌کنید نسبت داشته باشد. اگر قصد دارید صحنه‌ای را به تصویر بکشید که

شده است به خوبی، منظور طراح را به بیننده القاء می‌نماید.

یک رنگ اصلی و مکملهای رنگ‌های مجاور رنگ اصلی برای طرح استفاده می‌شود. این کار باعث ایجاد کنتراست بالاتر و در عین حال حفظ پیوستگی رنگ‌های می‌گردد.

رنگ‌های سه گانه یا چهار گانه

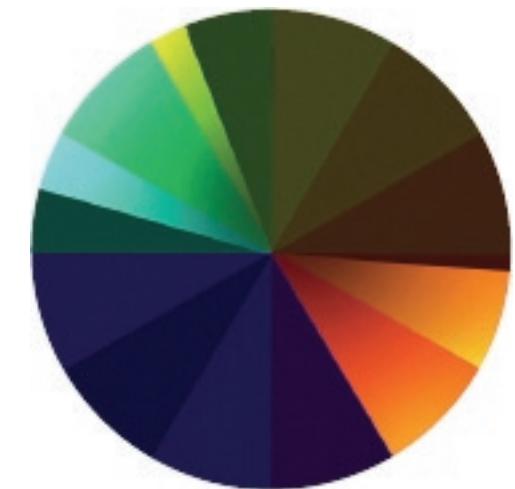
در الگوی رنگ سه گانه، سه رنگی که در فضایی مساوی روی چرخ رنگ واقع شده باشند مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این شیوه توسط هنرمندان بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا علاوه بر اینکه کنتراست و تنوع رنگ کافی را در اختیار هنرمند قرار می‌دهد، هماهنگی و زیبایی میان رنگها را نیز حفظ می‌نماید. گرچه شدت کنترast این الگو به قدرت الگوی رنگ‌های مکمل نیست، اما در مقابل تعادل و توازن بیشتری در رنگ‌های آن به چشم می‌خورد.

در الگوی رنگ چهار گانه شاهد قوی ترین و متنوع ترین میزان استفاده از رنگها هستیم زیرا در آن می‌توان از رنگ‌های مکمل رنگ‌های مکمل (مکمل مضاعف) نیز استفاده کرد. ایجاد هماهنگی میان رنگ‌های به دست

گرم، رنگی سرد را نیز داشته باشد، چنین الگویی بسیار مفید واقع می‌شود.

برای استفاده از این الگو، رنگی اصلی را انتخاب کرده و سپس رنگ‌های مکمل آن را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال رنگ اصلی را روی زمینه یک طرح به کار ببرید، سپس برای عناصری از صحنه که مایلید نمود بیشتری داشته باشند، مکملهای آن رنگ را مورد استفاده قرار دهید.

تنها مسئله‌ای که در این شیوه رنگ آمیزی وجود دارد این است که علیرغم تولید کنتراست و تاثیر گذاری قابل توجه این شیوه رنگ آمیزی، کاربری آن به نسبت شیوه‌های نظریه مونوکروماتیک و قیاسی سخت تر است. بنابراین هنگام استفاده از این الگو باید نهایت دقیقی را به کار ببرید.

گونه دیگری از این الگوی رنگ آمیزی، تحت عنوان الگوی مکمل تقسیم شده وجود دارد که در آن، از

آمده به سختی امکان پذیر است؛ در صورتی که از هر چهار رنگ به یک میزان در طرح استفاده شود، طرح ممکن است نامتعادل (از نظر رنگ) به نظر رسد. بنابراین هنگام استفاده از این الگو خیلی دقت کنید.

تمام رنگها به محیط وابسته اند

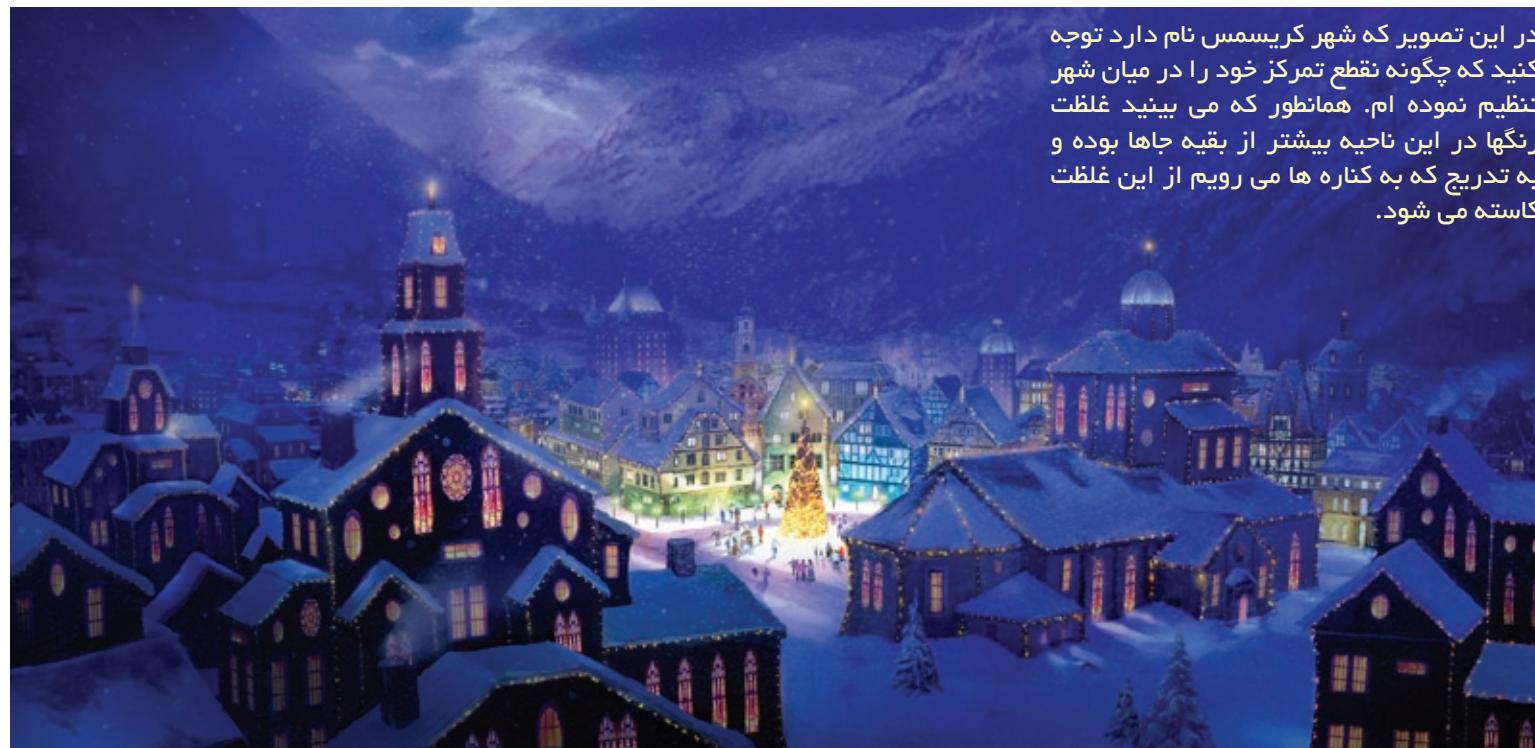
رنگ هر شیئی که در دنیای ما وجود دارد، از دنیابی که در آن واقع شده است تاثیر گرفته است. هر شیء دارای رنگ ماهیتی خویش است که بدون دخالت محیط برای آن درنظر گرفته است. اما وقتی همین شیء در محیطی خاص قرار گرفت، ممکن است رنگ آن نیز دچار تغییراتی گردد. یک نور گرم، تاثیر و بازنابی متفاوت از حس را برای اشیائی به رنگ گرم و سرد به دنبال خواهد داشت.

همانطور که در این طرح مشاهده میکنید، موضوع اثر نوع رنگ آمیزی را به طراح تحمیل کرده است. همانطور که مشاهده می کنید، هیچ یک از رنگهای اصلی در این طرح دیده نمی شوند (به ویژه در آسمان)

بادیگر توازن رنگها

روزی اندر لو میس - یک نقاش مشهور - گفت: «رنگ همانند یک حساب بانکی است. اگر زیادی آن را خرج کنید، به زودی چیزی در دسترس تن باقی نخواهد ماند.» به بیان ساده تر آنچه باعث زیبایی یک اثر هنری می شود، اعمال محدودیت به جا روی رنگهایی است که در آن به کار برده می شود. بنابراین لازم است که بار دیگر تاکید کنم، تحت هیچ شرایطی توازنی که در رنگهای یک اثر به کار می برید را کم ارزش میندارید.

نقشه تمرکز

در حالت کلی، رنگهای روشن باید حول محدوده نقطه تمرکز مورد استفاده قرار گیرند. نقطه تمرکز چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ نقطه تمرکز در طراحی ابزار یا تکنیکی است که یک هنرمند می تواند به شکلی موثر توجه مخاطب را به آن ناحیه از طرح خود جلب نماید.

چنین نقطه ای معمولاً جایی است که هنرمند بیشترین مفهوم و پیام اثر خود را در آنجا قرار داده است.

رنگهای سه گانه خود را به خاطر بسیارید هنگام رنگ آمیزی یک صحنه، مراقب دما عناصر موجود در صحنه باشید. بخشایی از طرح که ناحیه ای بزرگ از تصویر را به خود اختصاص می دهند، (همانند آسمان) طوری باید محو و ملایم شوند که سایر بخشایی تصویر را تحت تاثیر خود قرار ندهند. از به کار بردن رنگهای اصلی برای این قسمتها اجتناب کنید، زیرا این کار سایر سوژه ها و عناصر موجود در صحنه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

رنگ اشیاء در سایه

در این تصویر که شهر کریسمس نام دارد توجه کنید که چگونه نقطه تمرکز خود را در میان شهر تنظیم نموده ام. همانطور که می بینید غلظت رنگها در این ناحیه بیشتر از بقیه جاهای بوده و به تدریج که به کناره ها می رویم از این غلظت کاسته می شود.

طبعتاً رنگی شیئی که در سایه قرار گرفته با وقتی که زیر نور مستقیم است باید تفاوت داشته باشد. این تفاوت را با کاهش غلظت و میزان روشنایی رنگ باید نشان داد و این کاهش باید روی مکمل رنگ مربوطه صورت گیرد.

رنگ اشیاء در نور

به طور مشابه افزایش غلظت و میزان روشنایی یک رنگ، حالتی را القاء می کند که شیء یا سوژه در نور قرار گرفته است.

کزارش و پژوهه

اعترافات بوج هارمن | سیمینون

خوب این رویکرد در اون سن و سال خیلی مطلوب خانواده و اطرافیانم نبود. در اون زمان حرف کلی در رابطه با هنر این بود: صبر کن سنت بره بالاتر، پولی پس انداز کن و زندگی هنری تو توی فرانسه شروع کن.

خوب من توی میشیگان زندگی می کردم و تمايلی به رفتن به پاریس، یادگیری زبان فرانسوی و یا گذاشتن یک کلاه مخصوص نقاشان فرانسوی هم نداشم. بنابراین تصمیم گرفتم که یک تعمیر کار تلویزیون بشم (چه ربطی داشت!) توی هر خونه ای من همون کسی بودم که با یک ضریبه جانانه به تلویزیون ۱۲ اینچ سیاه و سفید، می تونست جلوی خشن خش یا حرکت عمودی یا مورب تصاویر تلویزیونی رو بگیره.

به نظرتون این پتانسیل برای تعمیر کار تلویزیون شدن کافی نبود؟ آینده واقعی من هنوز نرسیده بود. تنها چند سال دیگه باید میگذشت تا به این نتیجه برسم که تعمیر تلویزیون منو به جایی نمیرسونه.

به این نتیجه رسیدم که این شغلهای پیش پا افتاده نمی تونه به رویاهام کمک کنه. مثلا نمیتوانه کاری کنه که من خواننده، رقص، نوازنده زیلوфон (نوعی سنتور چوبی)، یا جهانگرد بشم و همراه با سگ مورد اعتمادم به دور دنیا سفر کنم! آینده برام مبهم بود.

امايد چندانی به اون نداشتم. اما یه چیز کاملا برام روشن بود.

همچنان به طراحی علاقه داشتم. حتی بیشتر از ورزش، بیشتر از دوستانم و بیشتر از غذا. طراحی منو کامل ارضاء می کرد. طراحی یه جور فرافکنی و آسایش روحی بود... اما طراحی این کارتونی بود که منو به آخرش می رساند... به اوچ تخلیه احساسات!

اما چطور می تونستم این اشتیاق کشنده به طراحی رو تبدیل به یه شغل نون و آبدار کنم؟ هیچکدوم از اعضای خونوادم قبلا شغلی نداشتن که از چهار چوبهای متعارف کارهای اجتماعی فراتر رفته باشه. اما داشتن پدر خوب هم نعمتیه ها!

بابا جون هر کتابی که احساس می کرد می تونه در زمینه طراحی و کارتون به من کمک کنه برام می خرید. باورتون میشه توی کتابخونه من کتابهایی از کمپانی **Cartoon Color** پیدا میشه... در کنار اونا به شکل نامحدودی تلویزیون نگاه می کردم و سعی می کردم که وقتی کارتون **Flintstones** پخش می شد، طرحهایی از روی شخصیتهای اون بکشم. (اون وقها چیزهایی مثل ویدئو یا کامپیوترو شخصی هنوز اختراع نشده بود)

اعترافات یک کارتون ساز

هژمند فلاقی که پشت کارتونهای مشهوری نظیر **Danny** و **OddParents** **Phantom** پنهان شده است، پیشینه فود را آشکار می کند.

انیمیشن! این تمام چیزی بود که هنگام کودکی ذهن منو مشغول کرده بود. البته تنها اون نبود، بلکه همیشه دنبال راهی برای سوپر من شدن هم بودم. اما به مرور که بزرگ می شدم (الان بزرگ شدم؟ مطمئن نیستم...) به این نتیجه رسیدم که قدرت سوپرمن رو نمیشه توی دنیای واقعی به دست آورد. (گرچه هنوز کاملا نامید نشدم...)

بنابراین سعی کردم هوش و حواسمو بدم به کاری که می تونم از عهده ش بروم. همانند افراد بسیاری در این حرفه، شوق کودکی من کشیدن خطوطی روی کاغذ بود که منجر به خلق یک شخصیت بشه... این کار به من یه جور قدرت خدایی می داد. می دونم که خیلی از شماها هم چنین تجربه ای داشتین. اما برخلاف خیلی از شماها من سعی کردم که از همون ابتدا به شکل نوعی کسب درامد به این خط خطی ها نگاه کنم.

بله همون کارتون دیسنی رو می گم...
بله توی اون کارتون یه دیگ بود (Cauldron) ... بله
اتفاقاً دیگه سیاه هم بود.

راز بقا در راند دوم

خوب خدا رو شکر کیفیت کارم در حدی بود که از قبل اون کارتون بتونم شغلهای و پیشنهادهای دیگه ای هم دریافت کنم... اما خوب واقعیت این بود که این صنعت داشت رو به زوال می رفت.

در واقع اون موقع آینده انیمیشن اصلاح روشن به نظر نمی رسید. بنابراین همونطور که داشتم دنبال کتاب «اصول شکار خرچنگ آلاسکایی برای مبتدیان می گشتم» یه فیلم انیمیشن کوچولو دنیا رو به هم ریخت! اسم فیلم بود:

Who Framed Roger Rabbit

این فیلم چنان اثر گذار بود که تمام کسانی توی این صنعت بودن (از تهیه کننده های تلویزیونی گرفته تا استودیوهای سینمایی) دوباره به انیمیشن کارتونی روی خوش نشون دادن.

جرقه کوچیکی که توسط اون فیلم زده شد، با شعله مهیبی که انیمیشن پیکسار (Toy Story) روشن کرد، کامل شد و ناگهان همه تولید کننده ها شدن عاشق سینه چاک انیمیشن!

صنعت انیمیشن در دنیا امروز کاملاً با اونچه که ما در گذشته توش دست و پا می زدیم تفاوت دارد (در افقهای خیلی خیلی دور یه

فقط مسئله این بود که این کار مغزمن رو از توی حلقم کشید بیرون! فرصت شغلی بسیار کم بود (تنها چند تا کanal تلویزیونی وجود داشتن) و اکثر کارتونهای اون زمان با تکنیک اسباب بازیهای فیزیکی ساخته می شد (کارتونهایی مثل The Transformer, He Man, My Little Pony) که توی آخری یه خورده همکاری کردم ولی بعد عذرم رو خواستن. چه وضع رقت انگیزی بود اون زمونا ... مگه نه؟

و توی همچین شرایطی، تنها فیلم انیمیشنی که بیرون او مد... حدس بزن چی بود؟ The Black Cauldron

بنابراین باید کار رو با حداکثر سرعت انجام میدادم). با همین ابزار چیزهای خیلی زیادی یاد گرفتم اما نمی دونستم برای یادگیری بیشتر چکار باید کرد.

خوشبختانه خبری به من رسید که در کالیفرنیا مکانی به نام CalArts باز شده که واقعاً انیمیشن آموزش میده! و چقدر خوشبختانه تر که این شанс به من رو کرد تا توی پاییز ۱۹۸۰ بتونم اونجا ثبت نام کنم (دو دورو دو دوووووود!!!!)

به محض ورود به این مرحله از زندگی، واقعیتی هولناک کشف کردم: انیمیشن یعنی یه کوه کار !!!

اینجا دیگه از اون یچه بازیهای دوران کودکی و نوجوانی خبری نبود. اینجا مسئله به کشیدن یه تصویر ختم نمی شد. تو باید صدها هزار فریم می کشیدی! تازه کشیدن صدها تصویر هرچقدر هم که کار سنگینی به نظر بیاد، فقط در عرض ثانیه دیده میشد! با خودم فکر کردم «آیا راه دیگه ای هم هست که بشه آدم راحت تر به کار و زندگیش برسه؟»

شاید صید خرچنگ آلاسکایی با یه قایق کوچیک، راحت تر از اینجور جانفشانی (در واقع چشم فشانی) پای کار انیمیشن باشه. شاید بهتره اون شغل رو یه امتحانی بکنم! آیا انیمیشن واقعاً همون کاری بود که دوست داشتم در طی زندگیم انجام بدم؟ بله بود! فقط یه سوال کوچیک باقی مونده بود. آیا از عهده ش بر میام؟ زمونه رو روی دور تند می ذاریم و میریم به ۲۵ سال بعد... جواب اینه که (وای خداجون شکرت) بله از عهده ش بر میام.

سوسوی کم فروغ مثل کارتون سیندرلا ما رو به وجود می آورد... اما انواع اینیمیشنها بی سه بعدی مثل شرک، حالا به راحتی تولید می شن)

حالا شما این فرصت رو دارین که به جای کار کردن توی یه گاراژ درب و داغون توی ساختمنهایی کار تولید اینیمیشن رو دنبال کنین که مجهر به انواع امکانات رفاهی و جدیدترین سخت افزار مورد نیاز برای کارتون هستن. می تونین انواع تنقلات رو حین کار بخورین و بنوشین، به آی پادتون گوش بدین و ...

مثل هر صنعت دیگه ای اینیمیشن هم فراز و نشیبهای خودشو داشته... می تونین در گذشته یه موقعی با خودم می گفتم این بار دیگه این صنعت زمین می خوره و فراموش میشه... اما مطمئن باشین که دوره رکود این صنعت گذشته و آینده این کار بسیار درخشانه. اینقدر درخشان که ... می دونین می خوام چکار کنم؟ می خوام برم توی eBay و کتاب صید خرچنگمو بفروشم !

بوچ هارتمن خالق کارتونهای The Fairly OddParents و Danny Phantom است که یقیناً توصیه هایی ارزشمندی از وی می توانید در سایت butchhartman.com ببینید.

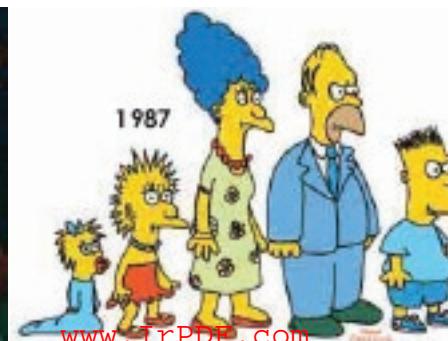
ماهها قبل، علامتی بزرگ برای بیست و نهم جولای ۲۰۰۷ روی تقویم گذاشت تا یاد باشد در این تاریخ استودیو فاکس قرن بیستم فیلم *Simpsons Movie* را به روی پرده خواهد برد.

همه مایی که این شانس را داشته ایم تا از دهه ۸۰ در لوس آنجلس زندگی کنیم، یقیناً شاهکار Groening را در زمینه کمیک استریپ تحت عنوان *Life in Hell* به خاطر می‌آوریم. این رشته از داستانهای مصور بعدها به شکل کتاب درآمده و در قالب ۲۵۰ جلد ارائه شدند.

حدود سال ۱۹۸۷ بود که این رشته از داستانها به تلویزیون هم راه پیدا کردند و سربالی دنباله دار از آنها ساخته شد. بعد از حدود ۴۰۰ قسمت (۱۸ فصل!)

شخصیتهای اصلی داستان، Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie و سایر شخصیتهای معروف دیگر شهر خیالی Springfield در حافظه تک تک ما زندگی می‌کردند.

به یاد می‌آورم که در مصاحبه ای گفته بود: «اگر من فردا با یک کامپیون تصادف کنم، سیمپسون‌ها به زندگی خود ادامه خواهند داد و هیچ پایانی را نمی‌توان برای این داستان متصور شد. گاهی اوقات فکر می‌کنم که از چه نقطه‌ای این اثر تکراری خواهد شد. بازخورد بینندگان این طور نشان می‌دهد که در واقع هنوز این اتفاق نیفتد و در آینده نزدیک نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون هر هفته نکته‌ای جدید یاد می‌گیرم. نکته‌ای جدید در مورد نوشتن، مردم، نحوه قصه سرایی، جوکهای جدید. و این کار قبل از هر چیز برای خودم بسیار سرگرم کننده است. اغراق آمیز نیست اگر بگویم حتی بعد از گذشت این همه سال بیشتر از گذشته از این سری فیلمها لذت می‌برم. این فیلمها مانند گلوله کوچک برف هستند که سالهای دور روی شیب یک کوه بزرگ برفی غلتانده شده، و اکنون هم سرعت زیادی دارد و هم حجم انبوهی برف را به دور خود گرد آورده است.»

چند کلمه در مورد سیمپسون‌ها

مت گروینگ خالق یک کمیک استریپ روزنامه‌ای چطور وارد همکاری با ناشران کتاب، تلویزیون و در نهایت هالیوود شد.

گرافیستهای تلویزیونی متخصص خود را به همراه آورد - کسانی که قبلاً روی آثاری نظیر *Rugrats* و *Wild Thornberry* کار کرده بودند.

کار متحرک سازی شخصیت‌ها توسط استودیوهای *Rough Draft* و *Film Roman* به طور مشترک انجام شد.

به خدمت گرفتن رسول آزادانی به عنوان مدیر layout به این معنا بود که انیمیتورها با خیال راحت می‌توانند روی تخصص خود تمرکز نمایند و نیازی نیست نگران layout باشند.

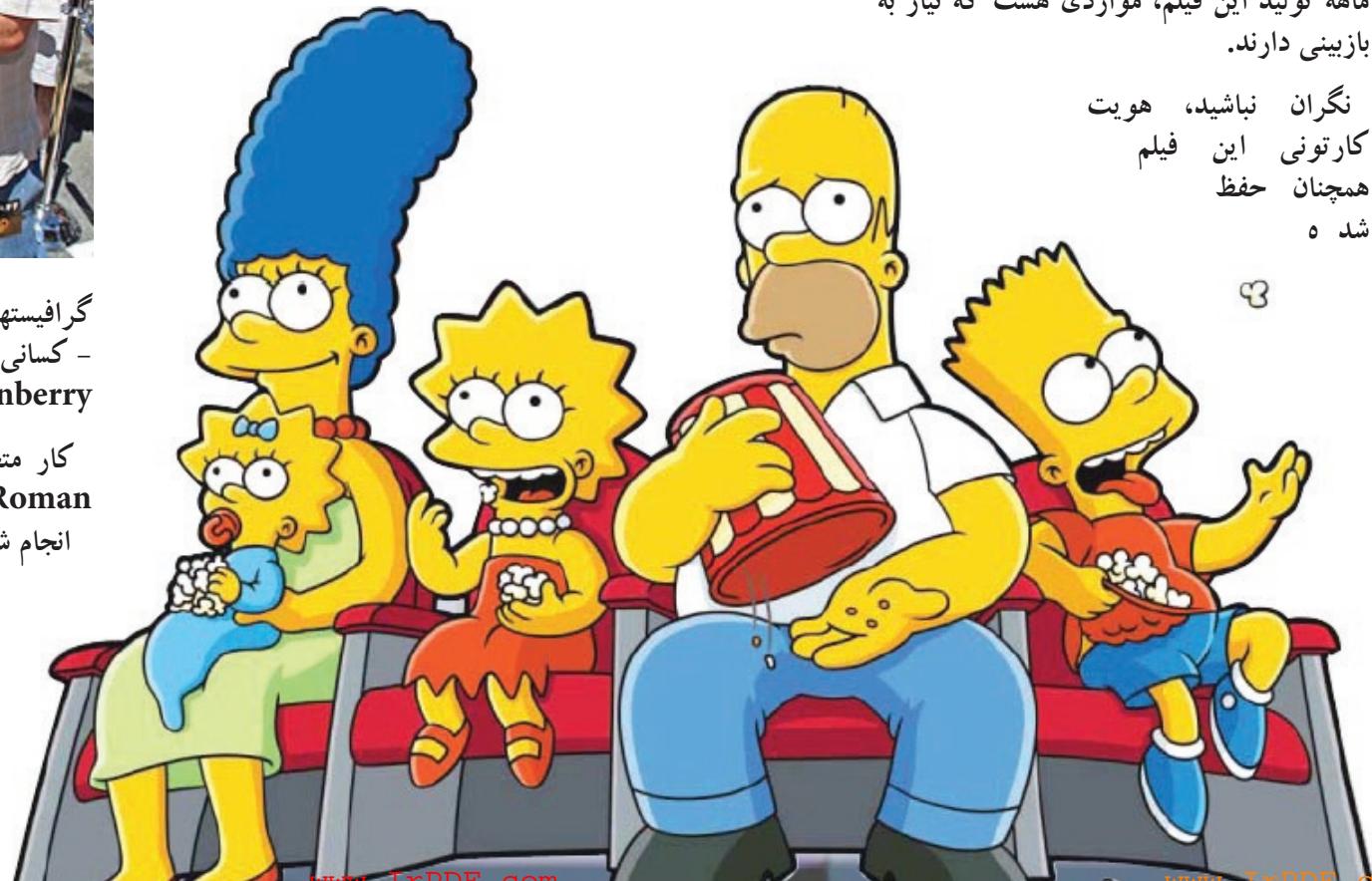
است و کار با دست و مرکب انجام گردید. تنها تغییراتی که در ساختار تولید این فیلم می‌توان به آنها اشاره کرد یکی ارتقاء سطح کیفی گرافیک و افزودن جزئیات بیشتر به آنها بود (برای تصاویر زمینه عمده‌ای از نرم افزارهای مبتنی بر مایا و برای ترکیب صحنه‌ها با تصاویر زمینه از U.S. Animation Software)

کارگردان هنری ما Dima Malanitchev

... و واقعاً حق با اوست، بعد از گذشت این همه سال، با وجود تکنیکهای پیشرفته ساخت فیلمهای سه بعدی، انواع جلوه‌های ویژه و ... هنوز هم دنیای دو بعدی سیمپسونها جایگاه ویژه خود را دارد.

پنج هفته به اکران فیلم جدید استودیوی فاکس قرنیست (*The Simpson>s Movie*) مانده و دست اندر کاران فیلم همچنان در صدد انجام آخرین اصلاحات و آماده سازی ها هستند. هنوز بعد از طی شدن دوره ۱۸ ماهه تولید این فیلم، مواردی هست که نیاز به بازبینی دارند.

نگران نباشد، هویت کارتونی این فیلم همچنان حفظ شد ۵

...بعد از ماهها کار سخت بالاخره The Simpsons Movie را در سینماها و صفحات بزرگ تلویزیونهای خانوادگی دیدیم. حین دیدن فیلم با هم خنده دیدیم، گریه کردیم و از تعجب شاخ در آوردیم وقتی دیدیم که Matt Groening کی. رولينگ (خالق پر طرفدارترین داستان دنیا - هری پاتر) گویی سبقت را ربود. تنها چیزی که می ماند تا جشنمان کامل شود این است که به نزدیکترین فروشگاه رفته و کتابها، اسباب بازیهای جدید و سایر خرد ریزهای مربوط به این فیلم را روی قفسه ها ببینیم.

قبلی رو گرفتی؟

بوم شماره منهای یک

boom -0001

درف حساب

نامه برقی بفرست! خوشحال میشم.

boom@sohail2d.com

اون یکی مجله

ماهنامه ویژه عکاسی دیجیتال

shot