

افشین سبوکی متولد ۱۳۴۵ شیراز و فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. او علاوه بر فعالیت در زمینه کاریکاتور و همکاری با نشریات، در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نیز شرکت داشته است.

سبوکی چند سالی است که موازی با فعالیت در زمینه کاریکاتور، به عنوان طراح شخصیت با موسسات و یا تولید کنندگان فیلم‌های اینمیشن نیز همکاری فعل و موثری دارد.

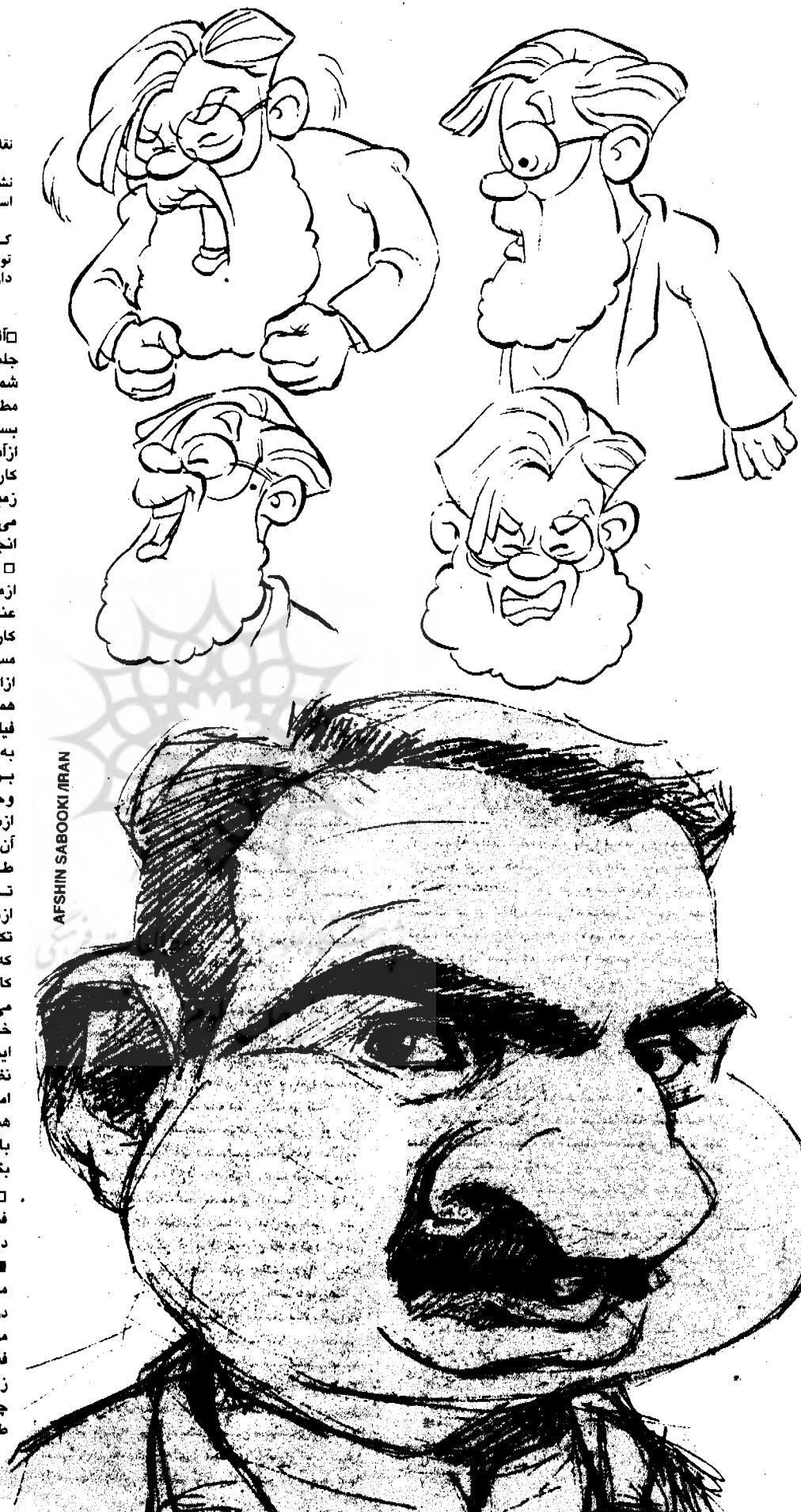
□ آقای سبوکی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتد و در این جلسه شرکت کردید، بسیار سپاسگزاریم. در این شماره ما قصد داریم حوزه‌های تخصصی اینمیشن را مطற کنیم. یکی از بخش‌هایی که در این حیطه بسیار مهم است، بخش طراحی شخصیت است. از آنجا که قرار است بحث را به سوی اینمیشن کاربردی بیش ببریم، خواهش من این است که در این زمینه بفرمائید اصولاً چطور کار به شما پیش‌نهاد می‌شود و شما کار را چگونه انجام می‌دهید و مراحل انجام کار کدام است؟

□ همانطور که گفتید، طراحی شخصیت یکی از مرحله‌های مهم در روند تولید فیلم اینمیشن است. به عنوان یکی که در زمینه طراحی شخصیت کارمی‌کنم، باید بگویم به طور کلی این کار زیرنظر مستقیم کارگردان انجام می‌شود. کارگردان بسی از اینکه به ایده‌ای رسید یا در زمینه ایده با کسی همکاری کرد و فیلم‌نامه‌ای را نوشت، یعنی زمانی که فیلم‌نامه تصویب و زمان‌بندی تا حدی مشخص شد، به سراغ طراحی شخصیت می‌رود. حتی در استوری برد ممکن است یک نمای مبهمی از شخصیت وجود داشته باشد. بسی از آنکه چهارچوبی از شخصیت و خود داشته باشد. آن به ترتیب اهمیت و اولویت مشخص شد، آن را به طراح شخصیت پیشنهادی می‌کند، تا بر اساس توصیف‌ها و چهارچوب‌های شخصیت شدن شده، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روحی و به ویژه از نظر تکنیک کارشخصیت پردازی انجام شود. در اینجاست که به طور دقیق باید یک همنکری و همانکنی میان کارگردان و طراح شخصیت به وجود آید. این امر می‌تواند به صورت انتخاب طراح شخصیت و تکنیک خاصش باشد، یا اینکه طراح ذهنیت خود را به ایده‌ای که در ذهن کارگردان وجود دارد، نزدیک کند. تغرات این دو باید به خوبی با هم هماهنگ باشد. این امر از لحاظ تکنیکی هم می‌تواند بسیار متنوع باشد، همانطور که از لحاظ سوژه‌ها هم می‌تواند متنوع باشد و روی نوع طراحی شخصیت‌ها تأثیر مستقیم بگذارد.

□ شما در طراحی شخصیت‌ها، به موارد تکنیکی فیزیکی و روحی و روانی تکیه کردید، اگر ممکن است در مباره این مورد توضیح بیشتری پಡیدیم.

■ سائل مذکور تا اندازه‌ای در ایده و فیلم‌نامه اثر مشخص می‌شود و چه بسا به اکنون‌های کارگردان در همان مراحل اولیه، چهارچوب‌های اصلی و اولیه معین گردند و بتایرانی طراحی شخصیت‌ها و مسائل فیزیکی و روانی ای که آن‌ها باید داشته باشند، تا حد زیادی روشن بشود. مسئله بعدی تکنیک است که چهارچوبی مشخص است، ولی بیشتر در مرحله طراحی شخصیت مشخص می‌گردد و یا توسط

AFSHIN SABOKI / IRAN

شخصیت پردازی در اینترنت

با افسین سیوکی،

کارگردان و گروه به صورت یک دست تصمیم‌گیری می‌شود، موادی مانند طراحی یا طراحی پس زمینه، طراحی کلیدی و یا طراحی اشباعی که در زمینه هستند وغیره. همه این‌ها باید یک تکنیک یکنیست داشته باشند. به طور مثال، باید وسائل منژل را هم به گونه‌ای طراحی کنیم که حس شود توسط همان شخص کار شده است. اگر در کاری اغراق شدید است، لازم است در جاهای دیگری هم به همین میزان اغراق شود. اگر کار کودکانه است، باید کل فضای کودکانه باشد و این شامل طراحی شخصیت هم می‌شود.

□ پس در اصل برخلاف تصور ما، باید طراحی همه چیزها از جمله طراحی شخصیت‌ها، فضا و اشیاء دیگر فیلم یکنیست و توسط یک نفر یا یا یک تکنیک کار شود.

■ یا اینکه اعضای گروه به گونه‌ای هماهنگ باشند که بتوانند مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و فرمول‌های یکسان را جراحت کنند تا بر اساس آن همه کار به صورت یکنیست به انجام برسد.

□ امکان دارد نمونه‌ای از تفاوت‌های تکنیکی را توضیح دهید؟

■ نمونه‌های ساختاری در این زمینه وجود دارد. برای مثال، سبک دیسپلی که بزای همه شناخته شده است، نمونه‌ای تکنیکی با فرمول‌ها و چهارچوب‌های کامل مشخص است که اغلب توسط خیلی از استودیوها تقلید شده است. آنها به دلیل اینکه مخاطبانی خاصی دارند نوعاً نوجوانان‌اند، و اینکه قرار است فیلم‌ها تجاری و هنری و سرگرم کننده باشند، از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند که تأثیر مستقیم دار. برای مثال شما می‌بینید که داستان تاخ و سیاهی مثل «کوچکش نتردام» وقتی با این تکنیک قرار است برای نوجوانان کار شود، طراحی‌های و حرکت‌ها را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. اگر قرار بود این فیلم را برای غیر نوجوانان کار کنند، مسلماً این امر بر روی طراحی شخصیت‌ها و مسائل دیگر فیلم تأثیر مستقیم می‌گذشت.

□ اجازه بدید بیشتر به ابعاد کاربردی بحث توجه کنیم. اگر ممکن است، بگویید کارگردان چگونه با شما ارتباط برقرار می‌کند و کار به چه صورت آغاز می‌شود؟

■ طراح شخصیت باید فیلم‌نامه یا استوری برد را حتماً مطالعه کند و یک گفتگوی جدی، شاید تا چندین جلسه، میان او و کارگردان انجام شود تا منظور اصلی کارگردان برای طراح جاییست. فقط طراحی ظاهری و شخصیت هم کافی نیست، تمام گروه در خدمت این هستند که یک ایده و یا داستانی را بگویند و تأثیر خاصی را روی بینندۀ بگذارد. اصولاً تمام

توان طراحی شخصیت در اینیمیشن در این است که هیچکدام تک نزند. اگر طراحی شخصیت از سوژه داستان جلوتر باشد و بیش از حد خودش را نشان بدهد، کار به خوبی انجام نگرفته است. سوژه داستان باید با طراحی و انتقال هدف اولیه همانکن باشند. حتی باید جمدین جلسه مشورتی میان کارگردان و طراح شخصیت برگزار شود تا احیاناً تکنیک‌های متفاوتی که هنوز چهارچوب آن شخص نیست، هاهنگ شود. شاید در این مرحله، طرح می‌تواند به پیشنهاد کارگردان رنگ‌گذاری نهیز شود که برای آن شیوه‌های تفاوتی وجود دارد. در استودیو «حور»، شمعت رنگ در مرحله آخر است که مسئولان دیگری دارد.

□ گاهی شخصیت‌ها به صورت حجمی ساخته می‌شوند، برای نمونه، حجم شخصیت فانتوم را دیدیم که ساخته بودند تا بتوانند زوایای گوناگون آن را بهتر بشناسند.

■ البته این کار به صرفه نیست، ولی در بسیاری از استودیویهای حرفه‌ای این کار انجام می‌شود. البته در استودیو دیستنی، این مرحله جزء فرایند کارشان است. گاهی این حجم‌سازی اتفاق دارد که در ساخت سه بعدی هم از آن استفاده می‌شود تا به کل کار کم کند.

□ یک وجه تعابیر اینیمیشن و کاریکاتور این است که شخصیت‌های شما هر یک دارای حرکتی می‌شوند و شخصیتی را حرکاتی که برایش در نظر گرفته می‌شود. در واقع خلق می‌گردد. فرضاً در «کوز پشت نتردام» می‌بینیم که برای راه رفتن شخصیت اصلی فیلم یک حرکت سکته مانند در نظر گرفته شده است. یا در «بلند صورتی» پس زدن قدم‌های او کامل شخص است که به گونه‌ای شخصیت پلک صورتی را نشان می‌دهد. سوال من این است که این امر در کار شما چگونه انجام می‌شود و در واقع این کار به عهده شماست یا بر عهده کارگردان؟

■ اگر قرار است یک ویزکی خاصی وجود داشته باشد، باید به تأثید کارگردان هم برسد. معمولاً کارگردان این پیشنهاد را می‌کند و این جزء مرحله تعریف شخصیت است. یا در بعضی مواقع که کار به صورت مشورتی است، طراحی شخصیت هم می‌تواند عوامل تصویری را که می‌تواند به هدف کارگردان کم کند، پیشنهاد کند. در نهایت شخص کننده حرکات کارگردان است.

□ گفته می‌شود که غالباً کمپانی‌هایی که کار اینیمیشن می‌کنند اینمیاتورهایی که طرح‌های کلیدی را می‌زنند، اصولاً کسانی هستند که می‌توانند بازیگر باشند و در نقشه‌های مختلفی بروند و آنها را حس کنند که این امر قدرت تجسم فوق العاده‌ای را مطیبد که در نهایت می‌تواند حرکاتی را خلق کند که در سینمای زنده هنرپیشگان انجام می‌دهند. می‌خواستم ببینم شما به عنوان یک طراح شخصیت تا چه حد می‌توانید در حرکات و رفتار و فرم و لباسی شخصیت‌ها دخالت کنید و این امور را بر اساس نظر خود بیافرینید.

□ بسیاری از خصوصیاتی که شما درباره اینیمیشن می‌گویید، با تصویر یک کاریکاتور بدون شرح متفاوت است. چون کاریکاتور در یک تصویر باید آن خصوصیات را برساند، ولی در اینیمیشن مدت زمانی وجود دارد که در آن ما می‌توانیم اول ایله‌های ظاهری شخصیت را بشناسیم و در مرحله دیگر به شخصیت‌الفعی برسیم. گاهی اینها با هم متضادند و یکی نیستند و در حرکت است که این اتفاق می‌تواند رخ دهد. پس وجود یک فیلم‌نامه و کارگردانی که در

طول زمان کار را هدایت کند، لازم است. پس چون ما در طی زمان شخصیت کاری را همراه با داستان می‌شناسیم، نیاز است که حرکات در طی فیلم رخ بدده.

■ پس شما آنچه را کار می‌کنید که در فیلم‌نامه آمده و محتوای اصلی داستان است. در واقع، دست شما زیاد باز نیست تا آنچه را که خودتان دوست دارید، اعمال کنید و بیشتر باید برأساس محتوای داستان شخصیت‌سازی کنید.

■ بهتر است اینکو نه بگوییم که فیلم‌نامه به یک زبان نوشته شده و من این قابلیت را به آن می‌دهم که به یک زبان دیگر ترجمه شود. مسلماً ترجمه به لفظ خلاقیت‌های متوجه این فضای کلی اثر بسیار مهمتر است. پس من وقتی یک کار را دارم انجام می‌دهم، یک کار خلاقاله در حال انجام است، نه یک کار مکانیکی، من محادله‌های تصویری را بیدار می‌نمم و با خلاقیت خودم آنها را تبدیل به شخصیت‌های می‌کنم که حرکت می‌کنند و حرف می‌زنند.

■ به عنوان شاهد مثال برای گفته شما، در یکی از پروژه‌های معروف کمپانی دیزنی، به اسم «هرکول» از اینماتور و کاریکاتوریست برجسته‌ای به نام «جرالداسکارف» دعوت به کار گردند. اسکاراف از کار با کارگردان فیلم می‌گفت که آنقدر دست مرد از خلق شخصیت‌ها بازداشت می‌شود. سربازی که زیر دست او مشغول نداشته باشد و در حد یک تیپ مطرح شود. سیاهی لشکر هم وجوددارد که تیپ‌های عاماند و حتی کاهی ممکن است در حد یک بافت مطرح شوند.

■ شخصیت پردازی غیرازنسان شامل چه چیزهایی می‌شود؟

■ این امر غیر ازنسان، شامل حیوان و اشیاء و فضای اطراف می‌شود. در عرضی کارها، اصلاً شخصیت انسانی حضور ندارد و شخصیت‌های اصلی حیوانات یا اشیا هستند. مادر عرضی از فیلم‌ها دیده ایم که اشیاء می‌توانند به موجودات زنده تبدیل شوند و یا از تتفیق خصوصیت‌های انسانی و قابلیت‌های آن شی استفاده شوند. طراحی دکور و پس زمینه کار و یا اشیاء برمی‌گردد به تکنیک کلی کار که می‌تواند طراح شخصیت مشورتی با طراح زمینه داشته باشد.

■ بسیاری از شخصیت‌های اینیمیشن خواستنی‌اند، چه چیزی سبب می‌شود که آنها مورد علاقه واقع شوند. البته می‌دانم این سوال سختی است، ولی آیا شما کشف کرده‌اید که چه چیزی باعث جذب تعامل‌کار می‌شود؟

■ اگر بگوییم تنها طراحی آن شخصیت سبب این امر است که کمی اغراق کرده‌ایم، چون امکانات بیگری نیز باید همراه با آن باشند تا جذبیت را بدهد. اگر شخوصیت شبه به آن را بکشند بهتر است گفته شود که طراح شخصیت باید چه توافقی‌هایی را دارد باشد. خوب، طراح شخصیت تا حدی باید تنوع سبک در کارش داشته باشد و قابلیت تغییر تکنیک را از یک سبک در مجموعه تا مجموعه دیگر توسعه بدهد. اگر ضعف طراحی وجودداشته باشد، به یقین بیان محتوای فیلم نارسا خواهد بود. پس یک طراح خوب علاوه بر اینکه لازم است هدف فیلم‌نامه را برآورده سازد، باید بتواند پیام آن را خالص‌تر نیز برساند. افزون براین، مجموعه‌ای از جزئیات وجوددارد که طراح باید در مرور آنها شناخت داشته باشد، مثلاً در مرور شباته چهره‌ها، به ویژه در کارهای تاریخی و قوی یک شخصیت تاریخی شناخته شده می‌خواهد تبدیل به یک شخصیت فیلم اینیمیشن بشود، مطمئناً باید بسیاری از جزئیات حذف شود و چیزهای دیگری نیز اضافه گردد تا آن شخصیت بهتر شناخته شود. این قدرت شباته تاریخی در آن واحد را باید طراح شخصیت داشته باشد. افزون براین، یک طراح باید تجربه کارهای تاریخی و تجویه کارهای تخلیی را نیز داشته باشد. هر قسم اینیمیشن جدید در واقع شواعی پروژه تحقیقی تازه است برای طراحی شخصیت و دیگر کارها. طراح باید در محدوده کارش تحقیق کند و مثلاً اگر کار تاریخی است، نمونه‌های

تصویری مربوط به آن زمان را بباید واژ لحاظ نمود پوشان و وسائل و رخدادهای تاریخی آگاهی‌های لازم را فراکرید و در مرحله بعد، این آگاهی‌هارا در طراحی شخصیت‌ها به کار ببرد.

■ چه تقسیم‌بندی‌هایی در طراحی شخصیت در اینیمیشن وجود دارد؟

■ تقسیم‌بندی‌هایی که در طراحی شخصیت وجود دارد، دقیقاً برمی‌گردد به فیلم‌نامه‌ای که درست طراح گذاشته می‌شود. معنی است بر اساس آن ایده، نیاز به شخصیت‌های گوناگون وجودداشته باشد. که از لحاظ اهمیت یکسان نباشند. یک عده شخصیت اصلی هستند و عده‌ای در حد تیپ و مکمل بازی آنها. اگر داستان یک ماجراهی جنگی تاریخی باشد، قرمان اصلی معنی است یک سردار باشد که خلیل از شخصیت‌های دیگر نقششان بر اساس آن پایه‌گذاری می‌شود. سربازی که زیر دست او مشغول نداشته باشد و در حد یک تیپ مطرح شود. سیاهی لشکر هم وجوددارد که تیپ‌های عاماند و حتی کاهی ممکن است در حد یک بافت مطرح شوند.

■ شخصیت پردازی غیرازنسان شامل چه چیزهایی می‌شود؟

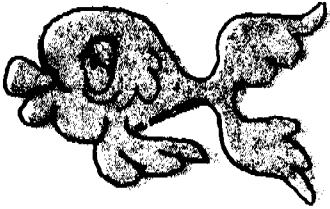
■ این امر غیر ازنسان، شامل حیوان و اشیاء و فضای اطراف می‌شود. در عرضی کارها، اصلاً شخصیت انسانی حضور ندارد و شخصیت‌های اصلی حیوانات یا اشیا هستند. مادر عرضی از فیلم دیده ایم که اشیاء می‌توانند به موجودات زنده تبدیل شوند و یا از تتفیق خصوصیت‌های انسانی و قابلیت‌های آن شی استفاده شوند. طراحی دکور و پس زمینه کار و یا اشیاء برمی‌گردد به تکنیک کلی کار که می‌تواند طراح شخصیت مشورتی با طراح زمینه داشته باشد.

■ بسیاری از شخصیت‌های اینیمیشن خواستنی‌اند، چه چیزی سبب می‌شود که آنها مورد علاقه واقع شوند. البته می‌دانم این سوال سختی است، ولی آیا شما کشف کرده‌اید که چه چیزی باعث جذب تعامل‌کار می‌شود؟

■ اگر بگوییم تنها طراحی آن شخصیت سبب این امر است که کمی اغراق کرده‌ایم، چون امکانات بیگری نیز باید همراه با آن باشند تا جذبیت را بدهد. همچنان که مهمنتین آنها عبارتند از: ایده، کارگردانی مناسب و طراحی. نمی‌توان گفت که تنها یک بخش کار باعث علاقلندی به یک اثر می‌شود. حتی موسیقی و صداکاری نیز تاثیر مستقیمی بر سروی کار دارد. در اصل، هماهنگی خوب مجموعه کروه در کار است که یک کار خوب را به وجود آورد. یعنی اینکه هیچ‌گاه تک نیزند و همه در خدمت ارائه ایده و هدف فیلم باشند. اگر شخصیت‌هایی را در اینیمیشن موردنویجه قرار گرفته‌اند، به این دلیل است که مخاطب خود را بپذیرد و آن مسئله جذبیت لازم را در زدن بنیانده برای دنبال‌کردن قضایای فیلم به وجود آورده است.

■ گاهی حس می‌کنم که برخی شخصیت‌ها را قبله جایی دیده‌ایم و می‌شناسیم. کارگردان چکونه به سمت این شخصیت‌های جذاب می‌رود؟

■ فکرمنی کنم که این یک تکنیک تجاری است، یعنی می‌روند به دنبال یک چهره شناخته شده و به گونه‌ای آثاری ازان چهره را در فیلم می‌گنجانند یا حتی از صدای هنرپیشه‌های مشهور استفاده می‌کنند تا در بیننده احساس آشنازی و نزدیکی ایجاد کنند. البته در اینجا یک حساسیت و ظرفیت در پرداخت شخصیت وجود دارد که ممکن است، هیچ‌گاه در فیلم‌نامه و

داستان گفته نشده باشد.

■ بله، برای مثال، برای پرداخت یک شخصیت تاریخی خاص، ما فیلم ابوعالی سینا را نگاه کردیم و بعضی از حرکات و رفتار شخصیت فیلم را زمینه کار اینیمیشن قرار دادیم، البته این کار نه به صورت یک برداشت مستقیم، بلکه با گرفتن ایده و تیتر در بعضی از ساختارها انجام گرفت. از سوی دیگر، در مجموعه‌های چند قسمتی تاریخی که هزاران شخصیت طبیعی از مدت زمانی طولانی بازی داده می‌شوند، ناجاریم به ملت کوتاه بودن زمان تحقیق، از بعضی از ابزارهای دیگر از مقاطعه گوناگون استفاده کنیم. برای مثال، استفاده از فیلم، عکس و یا اسنادی تصویری که برطرفت گذشت نیاز ما باشند البته همه این‌ها با توجه به افراد هایی که در فیلم‌نامه بر اساس نظر کارگردان وجود دارد توسعه هرمند با تغییراتی منتقل می‌شود.

■ اصولاً در ایران چیزی به نام شخصیت در فرایند ساخت اینیمیشن وجود دارد یا نه؟

■ من فکر می‌کنم در ایران تا همین چند سال پیش مز مشخصی میان شخصیت‌های مربوط به اینیمیشن وجود نداشت هنوز هم در خیلی از جاهای فیلم‌ها اینیمیشنی ساخته می‌شود که کارگردان، فیلم نامه‌نویس و اینماطور و یا حتی کاهی وقت‌ها تماشاگریش هم یک نفر است. دلیل موقق نبودن چنین فیلم‌هایی این است که همه مراحل هم زمان کار می‌شود، در صورتی که هر کدام زمان و تخصص خاص خود را می‌خواهد و یک نفر به خوبی از عهده همه این کارها برپا نمی‌آید. بهترین راه، تقسیم تخصص‌هاست میان افراد گروه. این تقسیم کار دربرخی شرکتها معمول است. من برای اولین بار در موسسه «حور» است که به عنوان طراح شخصیت کار می‌کنم هر چند در بعضی از صحفه‌های حساس به تقاضای کارگردان به لحاظ عدم توانایی‌های هنری دیگر کارهای محدودی نیز انجام می‌دهم.

■ آیا ممکن است درباره وضعیت اقتصادی هنرمندان این رشته مطالعه‌ای را بینان کنید.

■ به طور کلی بگوییم که هنر هنوز در اینجا مقرر نبوده و صرفه نیست. راه صرفه و هنر موخط موارزی‌اند که شاید هیچ‌وقت به هم شرستند. به ویژه این که اینیمیشن را به صورت ریشه‌ای در ایران کار نشده و اغلب به صورت جرقه‌هایی بوده است. در این سال‌ها اگر مرکزی بخواهد در این زمینه شروع به کار کند، باید همیشه یک مقدار گذشت‌هایی وجود داشته باشد. در عین حال، فکر می‌کنم عشق و علاقه هنرمند است که مقدار زیادی از این کار را پیش می‌برد. اینیمیشن کاری گروهی است که نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت و مطمئن دارد. ما خیلی از شرکتهای اینیمیشن را می‌بینیم که به وجود می‌آیند و پس از مدتی ناپدید می‌شوند.

■ از این که محبت گردید و وقتیان را در اختیار مجله گذاشتید، سپاسگزاریم.

■ من هم به سهتم خودم از توجه شما به هنر اینیمیشن تشکر می‌کنم.