

استوری برد

گرد آورنده : الکا عیدی پور

تهیه شده در

وبسایت ویدیو افکت

ویراستار: محمد انوران

استوری بورد

پلی میان یک فیلمنامه مکتوب و جهان تصویری رسانه‌های بصری است اگر داستان به شکل فیلمنامه نوشته شده باشد باید بهترین میزانشن برای هر صحنه طراحی شود. در رسانه‌های بصری بیان داستان با تصویر، گامی لازم است تا کشف کنید که داستان چگونه به فیلم ترجمه خواهد شد.

در دنیای انیمیشن با توجه به وضعیت اقتصادی، چه در کشورهای پیشرفته و چه کشورهایی با وضعیت اقتصادی ضعیف استوری بورد جزء ملزومات است. بدلیل آنکه با استوری بورد همه چیز مشخص می‌شود و در واقع نقش فیلمنامه مصور را اجرا می‌کند و جای همه چیز از جمله کارکترها... موسیقی... حرکتها مشخص می‌نماید و به توصیفی به وسیله‌ی استوری بورد تمامی عوامل، در جریان کل کار قرار می‌گیرند.

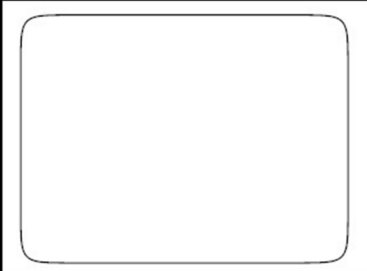
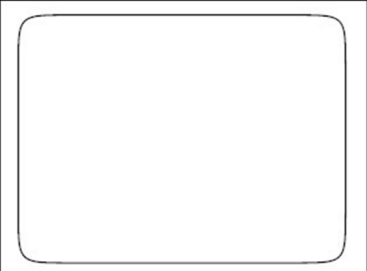
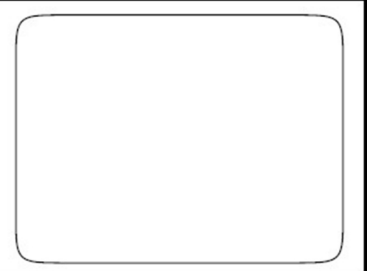
می‌دانیم که در دنیای فیلم و انیمیشن کوچکترین اشتباه منجر به هدر رفتن هزینه‌ها می‌شود.

اگر تهیه کننده وقت و زمان کافی در اختیار کارگردان و طراح استوری برد قرار دهد، در واقع آنها این شانس را خواهند داشت تا داستان را به بهترین شکل ممکن پردازش و آماده اجرا کنند. هر چه زمان بیشتری برای استوری برد صرف شود نتیجه کار درخشان‌تر و بهتر خواهد بود. در یک سیستم ایده آل، تولید یک فیلم انیمیشن آغاز نمی‌شود مگر اینکه استوری برد تکمیل و نقائص آن نیز رفع شده باشد.

استوری برد آخرین مرحله از مراحل ارزان (در مقایسه با سایر قسمتهای تولید مانند متحرک سازی، جلوه‌های ویژه و...) در مسیر تولید است. در نتیجه بهترین زمان ممکن برای بررسی و رفع هر گونه مشکل احتمالی که ممکن است در آینده باعث هدر رفتن بودجه، امکانات و یا نیروی مفید انسانی شود، می‌باشد. طراحی استوری برد معمولاً پس از مرحله دکوپاژ انجام می‌شود و اطلاعات نوشته شده توسط کارگردان کنار تصاویر آن

درج می‌گردد. همچنین از استوری برد برای طراحی وب سایت‌ها، برنامه‌های تعاملی و ساخت بازی‌های کامپیوتری نیز استفاده می‌شود. استوری برد از صفحاتی کاغذی تشکیل شده که فضایی برای کارگردان در آن در نظر گرفته می‌شود تا برای متحرک کردن داستان برنامه‌ریزی کند. فیلمنامه مصور یا استوری بود در واقع برای هر صحنه طراحی می‌شود و پوزه‌های اصلی و صحنه‌های اصلی انیمیشن، فیلم و یا برنامه را طراحی می‌کنند.

یک نمونه استوری بورد در بردارنده‌ی فضایی در داخل یک باکس است که این باکس حاوی طرح کلی (نه کاملاً محکم و نهایی) از اقداماتی که کارگردان باید انجام دهد خطوط مربوط به شخصیت‌ها و جهت دروبین که در زیر تصویر نوشته می‌شود است. با این که استوری بورد بر روی کاغذ است ولی واقعاً خیلی مهم است. چرا که استخوان بندی فیلم را تشکیل می‌دهد. در انیمیشن، استوری بورد باید بسیار جزء به جزء همه چیز را تشریح و در یک کادر تصویر که در زیر نمونه آن هست تصویر شود و جزئیات هر تصویر :

Company		Production		Seq.	Sc.
Panel	Footage	Panel	Footage	Panel	Footage
					
Dialog		Dialog		Dialog	
Action		Action		Action	

زمان، مکان، موقعیت، افکت‌ها، صداها، گفتگو، لوکیشن و... در کنار کادر هر تصویر نوشته می‌شوند. در روند انیمیشن سازی سه نوع استوری بورد اجرا می‌شود. در هر مرحله به کمک ایده پردازی و روند روایت تصویری پروژه خواهد آمد.

۱- استوری بورد مفهومی یا conceptual storyboard :

این استوری بورد برای بسط ایده‌ی بصری اولیه به کار می‌رود مانند: حرکت کارکترها، موقعیت دوربین‌ها، زمان بندی حرکات، ترنزیشن‌ها. این استوری بوردها بسیار سریع و غیر رسمی و دارای نوشته‌های کوتاه هستند که معمولاً روی کاغذ A4 یا دفتر طراحی به ثبت می‌رسند تا ایده‌ها پیاده شده و بررسی شوند.

۲- استوری بورد ارائه presentation storyboard:

این استوری بوردها برای ارائه به سوپرایزرها و مشتری‌ها طراحی می‌شوند. معمولاً تمیز و نوشته‌ها خلاصه شده هستند، صحنه‌های کلیدی به صورت دقیقتری اجرا شده و توضیحات درج می‌شود. این استوری بوردها در اندازه‌های بزرگتری کار می‌شود تا در اتاق جلسات، کارگردان و طراحان استوری بورد بتوانند از فاصله‌ی دورتری آن را بررسی کنند. نوشته‌ها و توضیحات کوتاه و تا حد ممکن به دور از نکات تکنیکی خواهد بود.

۳- استوری بورد تولید Production Storyboard:

این استوری بورد شامل جزئیات انیمیت و شات‌ها می‌باشد. تا هر کسی که در تولید درگیر است بتواند از آن استفاده کند و پاسخ سوالاتش را بیابد. به همین دلیل باید با جزئیات کاملی اجرا شود. این نوع از استوری بورد می‌تواند شامل: حرکت، دوربین، ست، نورپردازی، نکات مهم رندر، زمان بندی و نحوه انتقال بین شات‌ها باشد، همچنین؛ توضیحات موسیقی، افکت، دیالوگها (گفت و شنود) و Voice Overها باشد.

هر شات شامل شماره‌هایی است که در گوشه‌ی پایین سمت چپ درج می‌شود. حرکت دوربین توسط فلش‌هایی مشخص می‌شود و در مواقع لزوماً از Extended Frame استفاده می‌شود. توضیحات انتقال دوربین نیز درج می‌شود. مانند: کات‌ها، دیزالوها، فید این و فید اوت، سافت کات، povها و... هر شات از این استوری برد روی یک برگه A4 طراحی شده و در نهایت روی پالت استوری برد درج می‌شود. در زیر چند نمونه از انواع کادرهایی تهیه شده برای کشیدن استوری برد را مشاهده می‌کنید:

SPYDOGS WIPE TO:

SC. 104

BG.

ACTION AN AMISH GUY -
CHURNING BUTTER -

DIAL

VON RABIE (CS): APPROACHING BARK

SIG

TRANS

SC. CONT

BG.

ACTION HIS BEARD (THE
TAIL) ZIPS OFF -
A CHICKEN ALSO
REACTS AS -

DIAL

SIG

TRANS

Page 77

SC. CONT

BG.

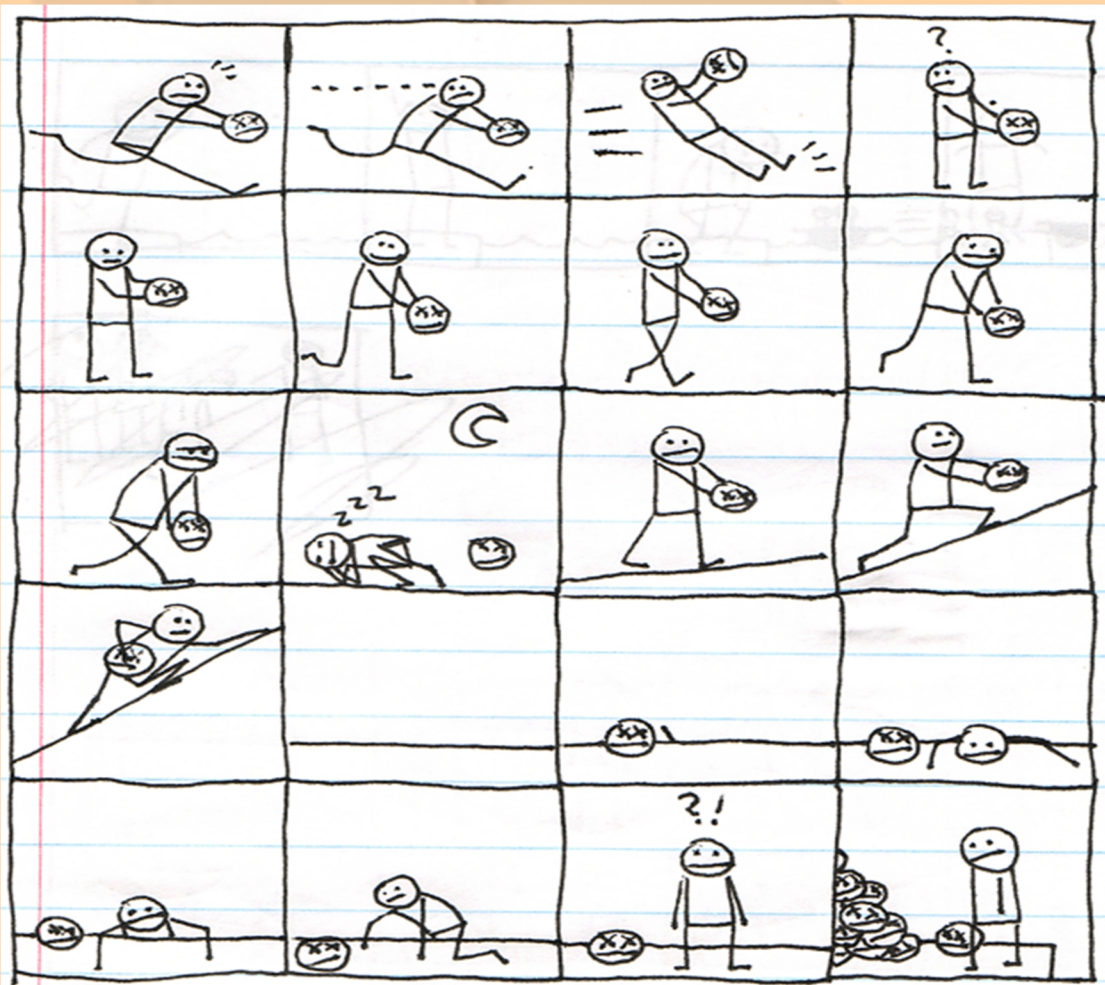
ACTION - VON RABIE RUNS THRU
AFTER THE TAIL - MAN
STOPS CHURNING -
CHICKEN FLIES OFF -

DIAL

CHICKEN: (SQUAKS!)

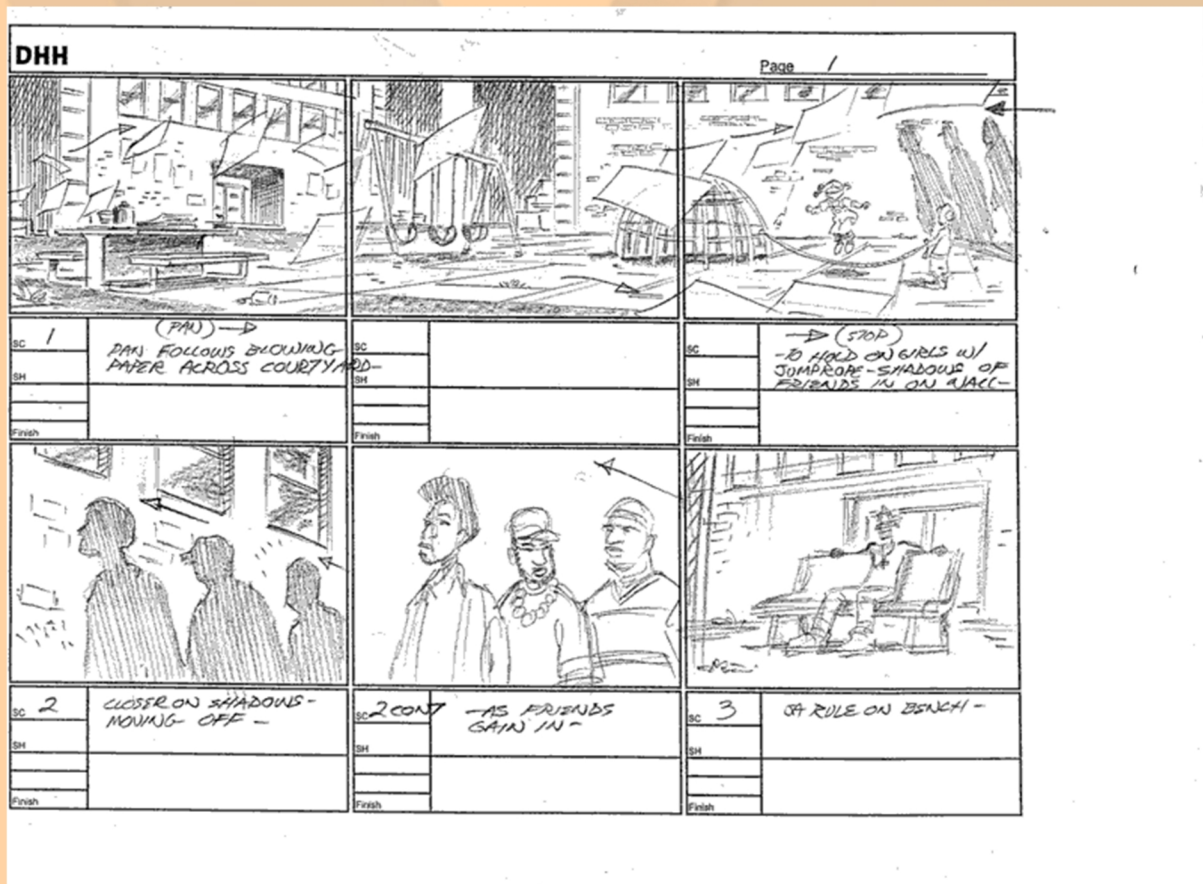
SIG

TRANS

توانایی در طراحی به چند عامل بستگی دارد :

تجسم بصری، مهارت های حرکتی، تخیل، ابتکار و زیبایی شناسی. در نهایت می توان با تمرین و پشتکار فراوان طراحی کرد و با به دست آوردن مهارت در این زمینه راه برای مرحله های بعدی باز خواهد شد. چاک جونز، کارگردان افسانه ای انیمیشن می گوید: همه شما ۱۰۰۰۰۰ طراحی بد در درون خود دارید و تنها راه رهایی از آنها این است که آنها را به دیگران نشان دهید و از شر آنها خلاص شوید. به نظر من، این راه دیگری برای بیان این حرف است که می گوید: با تمرین بهترها امکان پذیر است.

به هر حال برای تسلط در اجرای استوری بورد می توانید از همین الان شروع به طراحی کردن کنید. برای این کار همیشه یک دفتر طراحی همراه خود داشته باشید. معمولاً طراحی های سریع از حالات بدن، بسیار کمک کننده هستند.

از فیگورهای کارکترهای خطی تا فیگور کارکترهای بالونی From Stick Figures to Balloon People:

استوری بورد در واقع به معنای تجسم شات‌های فیلم و مجموعه ای از آنها و انتقال روی کاغذ است. بسیاری از کارگردانان موفق از یک سری خطوط برای تعریف ذهنیت خود استفاده می‌کنند. البته هر کسی می‌تواند این کارکترهای خطی را بکشد. با یادگیری طراحی و اجرای ذهنیت خود، می‌توانید به سادگی با کارگردانان، انیماتورها و تهیه کنندگان ارتباط برقرار کنید. دو نکته مهم وجود دارد:

اول: اگر فکر کنید که نمی‌توانید طراحی کنید، حق با شماست، نخواهید توانست. (اعتماد بنفس در طراحی اصل اساسی است). ولی اگر فکر کنید می‌توانید باز هم حق با شماست، می‌توانید! پس توانایی خودتان را در طراحی باور کنید.

دوم: مهمترین و سختترین قسمت در طراحی استوری بورد فکر کردن است! کار واقعی در این مرحله تجسم توالی فیلم بر اساس تصاویر ذهنی است.

محدودیت های متعددی برای این اشکال وجود دارد:

اول: سر به صورت حجم ساده است و تشخیص چهره سخت است.

دوم: تشخیص جهت چرخش مفاصل و اجزاء بدن سخت است.

سوم: بسیاری از این فیگورها مثل چوب سفت به نظر می‌آیند و حرکتی در آنها احساس نمی‌شود.

ولی راه حل های ساده‌ای برای حل این مشکلات وجود دارد:

اول: از منحنی‌ها استفاده کنید، با نگاه به شکل دوم می‌بینید که چگونه این فیگور مرده، زنده به نظر می‌رسد. چنانکه مطرح شد، تشخیص جهت چرخش مفاصل سخت است. برای جلوگیری از این مشکل، فرض کنید که این فرم از یک سری بادکنک تشکیل شده است.

حالا بدن دارای حجم است و می‌توان فرم و جهت آن را تشخیص داد. به سادگی متوجه شدیم که چگونه می‌شود یک خط ساده را با تجسمی از حجم، کاملتر کرد.

اسکلت ساده Simple Skeleton:

قدم بعدی اضافه کردن اسکلت است. در این مرحله با اضافه کردن دو خط ساده به شانه‌ها و لگن، با حرکت شانه‌ها و لگن در جهات مختلف هم، حرکتی داینامیک و زنده‌ای به طراحی شما اضافه می‌کند.

برای حفظ تعادل، سر در جهت پاها قرار دارد تا وزن را متعادل کند. در راه رفتن، سر در هر قدم به سمت جلو حرکت می‌کند تا از سقوط بدن جلوگیری کند و این چرخه همیشه ادامه دارد.

NFB STORYBOARD SHEET		ANNEX 02
TITLE:		
ANIMATION TEAM:		
BEGINNING		DESCRIPTION <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
MIDDLE		DESCRIPTION <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
END		DESCRIPTION <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

ساخت استوری بورد

پیش از آنکه کارگردان و طراح استوری برد آغاز به طراحی پلانها نمایند، مراحل زیر باید انجام شده و یا آماده باشند:

یک الگو برای طراحی استوری بود

داستان

ضبط صدا

طراحی شخصیتها

طراحی مکانها

طراحی وسایل و جزئیات صحنهها

کارگاه و ابزار مناسب برای طراح استوری برد

نمونه‌هایی از طراحی‌ها و تصاویری که بیان کننده فضای گرافیکی و سبک انیمیشن در دست تهیه _ (جهت آگاهی دادن به طراح استوری برد) باشند. در ابتدا داستان توسط کارگردان به سکانس‌های مختلف تقسیم می‌شود. هر سکانس نیز به صحنه‌های (پلانها) کوچکتری تقسیم می‌شود. مکانی که اتفاقات در آن رخ داده‌اند فاکتورهای مهمی هستند که کارگردان را در جریان قرار می‌دهد.

داستان عبارتی روایی است. (در واقع بر اساس قصه و یا طرح انیمیشن یا فیلم ساخته میشود) داستان به وسیله یک صحنه به نمایش در می‌آید که از چند نما تشکیل شده است. برای استوری بورد زدن یک داستان به سکانس‌ها و به پلانها تقسیم می‌شود و سپس قسمتهای اصلی و در واقع کلیدی هر پلان را استوری برد می‌زنند. در حقیقت هر نمای فیلم (انیمیشن، یا نمایش و...) به تنهایی خود یک قصه را روایت می‌کند. هر نما یک کنش اصلی هم دارد که مهم‌ترین چیزی است که باید در فیلمنامه مصور توصیف شود. هر نما یک پایان دارد که آن را به نمای بعدی در صورت وجود وصل می‌کند. این داستان کوچک (هر نما) به چند قاب تصویری نیاز دارد تا به طور مؤثری توصیف گردد. حتی به فقدان کنش نیز می‌تواند همچون یک داستان کوچک نگریست.

نکاتی که نباید فراموش کنیم :

در استوری بورد باید این نکات نشان داده شود.

زمان نمایش آن صحنه یا نما.

مکان رویدادن آن نما

نوع صدا و یا افکت در آن نما

حرکت دوربین

و اجزا صحنه.

و یک نکته دیگر استوری بورد فقط برای فیلم یا انیمیشن نیست. در هر کاری به طور مثال موزیک ویدئو، نمایش و حتی کارهای تبلیغاتی که ساخته می شود ،استوری بورد بسیار بسیار لازم برای پیشبرد کار محسوب می شود و در واقع یک استوری بورد قوی می تواند در ساخت یک انیمیشن موفق (یا هر برنامه ای) کمک کند.

در پایان از تیم بزرگ ویدیو افکت به خصوص استاد حسین هادی پور که همواره مشوق من در همه مراحل بودند سپاسگذارم...و این مطلب رو تقدیم می کنم به دوستان و علاقمندان انیمیشن و تمامی اساتیدم

منابع:

تجربیات

ویدکی پدیا

شیوه نامه انیمیشن (کانون پرورش فکری)

اساتیدی که در دوره های انیمیشن در جشنواره های پویانمایی داشته‌ام...

