

طراحی شخصیت های حیوانی با روح انسانی در ۱۱ انیمیشن برتر

تغییر ظاهر و شکل و شمایل شخصیت ها مدت ها است که زمینه مناسبی برای آثار انیمیشنی مختلف بوده است. در «سفید برفی»، یک ملکه شیطان صفت (با صداییشگی لوسیل لاورن) به یک جادوگر عجوزه و پیر تبدیل می شود. در «دیو و دلبر»، خدمتکارانی را داریم که تبدیل به قوری و کاسه های غذا شده اند.

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، پینوکیو یک عروسک چوبی بود که به یک پسر واقعی تبدیل شده بود. هم چنین فیلم های دیگری را داریم که در آن ها شخصیت های انسانی به حیوانات تبدیل می شوند و «قرمز شدن»، جدیدترین انیمیشن پیکسار، تازه ترین اثر در این زمینه است.

در این انیمیشن، می لی نوجوان (با صداییشگی رزالی چیانگ) هنگام هیجان زده شدن به یک پاندای بزرگ و قرمز تبدیل می گردد. منتقدان از «قرمز شدن» استقبال کرده و مضامین آن از جمله معضلات نوجوانی و نگرش مثبت نسبت به بدن از نقطه نظر یک خانواده آسیایی-کانادایی را پسندیده اند. اما جایگاه این فیلم در میان دیگر انیمیشن هایی که در آن ها، انسان ها به حیوانات تبدیل می شوند کجاست؟
۱۱. خرس برادر ۲ (Brother Bear)

کارگردان: بن گلاک

صداییشگان: جرمی سوارز، پاتریک دمپسی، ریک مورانیس

تاریخ انتشار: ۲۰۰۶

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

«خرس برادر ۲» در سال ۲۰۰۶ و در کنار آثاری مانند «بامبی ۲» و «روباه و سگ شکاری ۲» مستقیماً در قالب ویدیوهای خانگی منتشر شد. این انیمیشن یک دنباله غیرقابل توجه است که حتی در میان دیگر دنباله های ضعیفی که در همان زمان در قالب ویدیوهای خانگی منتشر شدند، متمایز نیست. در این انیمیشن، کنای (پاتریک دمپسی) هنوز یک خرس است و با کودا (جرمی سوارز) ارتباط دارد. دوست دوران کودکی کنای، نیتا (مندی مور) که در شرف ازدواج است، ازدواج نمی کند، چرا که کنای را پیدا می کند و در پایان، خودش تبدیل به یک خرس می شود. دیو توماس و ریک مورانیس به عنوان صداییشگان گوزن ها از معدود نکات مثبت این اثر بودند.

۱۰. خرس برادر (Brother Bear)

کارگردانان: آرون بلیز، رابرت واکر

صداییشگان: جرمی سوارز، ریک مورانیس، واکین فینیکس

تاریخ انتشار: ۲۰۰۳

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

کنای (با صداییشگی واکین فینیکس) خشمگین از خرسی که برادرش را کشته، او را شکار می کند و می کشد اما خودش تبدیل به یک خرس می شود. کنای که نمی تواند دوباره به انسان تبدیل شود تا زمانی که اشتباهاتش را جبران کند، با کودا (سوارز)، توله ای که مادرش را گم کرده، همراه می شود. البته که مادر او گم نشده، بلکه توسط کنای کشته شده است. کنای با درک اشتباه خود و با کمک کردن به کودا، فرصت این را پیدا می کند تا دوباره به انسان تبدیل شود اما از آن می گذرد و یک خرس باقی می ماند. انتخاب این که کدام یک از این دو فیلم بدتر است، کمی سخت به نظر می رسد اما «خرس برادر» حداقل اکران سینمایی داشت و همکاری مجدد توماس و مورانیس که مخاطبان را به یاد شخصیت های باب و داگ مک کنزی در اس سی تی وی می انداخت، در نوع خود فوق العاده بود.

۹. جاسوسان نامحسوس (Spies In Disguise)

کارگردان: نیک برونو

صداییشگان: ویل اسمیت، تام هالند، رشیدا جونز

تاریخ انتشار: ۲۰۱۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

لنس استرلینگ (ویل اسمیت) که خود را شگفت انگیزترین جاسوس جهان می داند، به طور ناخواسته و از طریق یک دستگاه بیودینامیک ساخته شده

توسط دانشمند جوانی به نام والتر بکت (تام هالند) به یک کبوتر تبدیل می‌شود. استرلینگ و بکت باید یک تروریست را ردیابی کنند. این فیلم، اثری مناسب و با طنز و سکانس‌های اکشن فراوان است اما در میان انیمیشن‌های متعدد سال ۲۰۱۹ منتشر شد که همین موضوع، کار را برای آن سخت کرد و این انیمیشن متأسفانه چندان نتوانست خود را نشان دهد.

۸. شجاع (Brave)

کارگردانان: برندا چیپمن، مارک اندروز
صداییشگان: کلی مک‌دونالد، اما تامپسون، کوین مک‌کید
تاریخ انتشار: ۲۰۱۲
امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰
امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

پرنسس اسکاتلندی، مریدا (کلی مک‌دونالد) که تمایلی به ازدواج ندارد، تصمیم می‌گیرد که از این پس کنترل زندگی خود را در دست بگیرد و به همین خاطر درگیر مشکلاتی با مادرش، ملکه الینور (اما تامپسون) که اصرار دارد به سنت‌ها پایبند باشد، می‌شود. طاقت مریدا به سر می‌رسد و با جادوگری (جولی والترز) آشنا می‌شود که آرزوی این پرنسس (ایجاد تغییر در مادرش) را برآورده می‌کند. اما تغییری که رخ می‌دهد آن نوع تغییری نیست که مریدا در نظر داشت و مادرش تبدیل به یک خرس می‌شود. مریدا باید قبل از این که خیلی دیر شود ملکه را به حالت عادی بازگرداند و رابطه خود با او را بهبود بخشد. «شجاع» یک انیمیشن خوب اما نه عالی است که دیزنی و پیکسار به واسطه آن، مریدا را وارد معبد پرنسس‌های دیزنی می‌کنند اما در مقایسه با سایر آثار پیکسار، انیمیشنی ضعیف محسوب می‌شود.

۷. پرنسس و قورباغه (The Princess and The Frog)

کارگردانان: جان ماسکر، ران کلمنتس
صداییشگان: آنیکا نونی رز، برونو کامپوس، جنیفر کودی
تاریخ انتشار: ۲۰۰۹
امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰
امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

شاهزاده ناوین (برونو کامپوس) از مالدونیا به نیواورلئان می‌رسد و به دنبال یک دختر ثروتمند جنوبی برای ازدواج است. او و پیشخدمتش به جادو روی می‌آورند و نزد دکتر فاسیلیه (کیث دیوید) می‌روند اما او، ناوین را به قورباغه تبدیل می‌کند تا ثروت خانواده لابوف را به‌دست آورد. ناوین با تیان (آنیکا نونی رز)، بانوی جوانی آشنا می‌شود که رویای باز کردن رستوران خود را در سر دارد.

ناوین با این تفکر که تیان یک پرنسس است، از وی درخواست می‌کند تا او را ببوسد تا خودش به حالت عادی بازگردد. در ادامه، تیان هم که یک پرنسس نیست، تبدیل به قورباغه می‌شود و آن دو باید به دنبال دکتر فاسیلیه بگردند تا راز انسان شدن را بفهمند. «پرنسس و قورباغه» به عنوان یک انیمیشن دستی و پس از سال‌ها ساخت آثار کامپیوتری درخشان، با به تصویر کشیدن اولین پرنسس سیاه‌پوست دیزنی، بازگشتی بسیار خوشایند به این سبک از انیمیشن‌ها بود. متأسفانه این فیلم چندان خاطرانگیز نیست و قطعات موسیقی آن فاقد کیفیتی آثاری مانند «یخ‌زده» یا «افسون» هستند.

۶. پینوکیو (Pinocchio)

کارگردانان: همیلتون لاسک، بن شاریستین، ویلفرد جکسون
صداییشگان: مل بلانک، دیکی جونز، کلارنس نش
تاریخ انتشار: ۱۹۴۰
امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰
امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

این عروسک می‌خواهد تبدیل به یک پسر واقعی شود، ماجراجویی‌های خاصی را پشت سر می‌گذارد، نهنگ او را می‌بلعد و در نهایت به خواسته خود می‌رسد. این داستان را همه می‌دانند. با این حال یک قسمت از فیلم واقعا ترسناک است: جزیره لذت. همین دو کلمه به تنهایی کافی است تا هرکسی که این اثر کلاسیک دیزنی را دیده، استرس بگیرد. مرد مربی (استوارت بوکانان) پسران نافرمان را به خواست خودشان به جزیره لذت می‌برد که مکانی خوش و جذاب به نظر می‌رسد اما این فقط ظاهر قضیه است. پسرها تاوان اشتباه خود را پس می‌دهند و تبدیل به الاغ‌هایی می‌گردند که توسط مربی به عنوان برده فروخته می‌شوند. خوشبختانه پینوکیو (دیک جونز) موفق به فرار می‌شود. این سکانس، صحنه‌ای دلخراش در این فیلم ملایم است اما به هر حال، بر جایگاه «پینوکیو» به عنوان یک فیلم کلاسیک و مهم، تاثیری ندارد.

۵. قرمز شدن (Turning Red)

کارگردان: دامی شی
صداییشگان: رزالی چیانگ، ساندر اوه، جوردن فیشر
تاریخ انتشار: ۲۰۲۲
امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰
امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

وقتی می لی هیجان زده می شود، به یک پاندای قرمز تبدیل می گردد و این اتفاقی است که برای همه زنان خانواده او در زمان بلوغ رخ می دهد. می و دوستانش با استفاده از این توانایی جدید، مخفیانه به خاطر بلیط کنسرت گروه محبوبشان، پول جمع می کنند. وقتی مادرش (ساندرا اوه) متوجه می شود که دخترش برخلاف میل او به کنسرت رفته، تبدیل به یک پاندای قرمز غول پیکر می شود و به دنبال می می رود. با این حال، آن ها با کمک تمام اعضای خانواده، آشتی می کنند و همه چیز به خوبی خاتمه می یابد و می به درک بهتری از شخصیت خود می رسد. گذر زمان تعیین کننده عیار «قرمز شدن» خواهد بود اما این اثر دست روی موضوعاتی گذاشته که دیگر آثار دیزنی و پیکسار به آن (حداقل به اندازه موثر) نپرداخته اند. این فیلم به عنوان اثری استعاری و شجاعانه درباره بلوغ مورد ستایش قرار گرفته است. شخصیت های اصلی با افتخار چینی هستند و نوجوانان را تشویق می کنند تا منحصر به فرد بودن را بپذیرند. «قرمز شدن» به کارگردانی دامی شی انیمیشنی خنده دار و دلچسب است.

۴. والاس و گرمیت: نفرین خرگوشی (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit)

کارگردان: نیک پارک، استیو باکس

صداپیشگان: پیترو سالیس، رالف فاینس، هلنا بونهم کارتر

تاریخ انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

والاس (پیترو سالیس) و سگ باهوشش، گرمیت، یک کسب و کار در رابطه با مبارزه با آفات را اداره می کنند و آفاتی مانند خرگوش را از سبزیجاتی که مردم برای مسابقه بزرگ پرورش سبزیجات توتینتون هال پرورش می دهند دور نگه می دارند. والاس پس از یک اتفاق ناگوار، ویژگی های شخصیتی یک خرگوش را به خود می گیرد و با کامل شدن ماه، به خرگوشی مخوف تبدیل می شود. اوضاع رو به وخامت می رود و گرمیت و دوست خرگوشش، هاچ، باید شرایط را به حالت عادی بازگردانند. همه طرفدار کمدی بریتانیایی نیستند اما اگر این آثار را دوست دارید، پس «نفرین خرگوشی» را هم ببینید. این انیمیشن، فیلم های کوتاه محبوب والاس و گرمیت را بسط می دهد و اثری خنده دار، صمیمی و دیوانه کننده است و در آن، برای اولین بار، یک نفر از پنیر بیشاپ برای شکستن یک طلسم استفاده می کند.

۳. دیو و دلبر (Beauty and the Beast)

کارگردانان: گری تراسدیل، کرک وایز

صداپیشگان: پیج اوهارا، جری اورباک، رابی بنسون

تاریخ انتشار: ۱۹۹۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

این اثر کلاسیک دیزنی در سال ۱۹۹۱ و اولین انیمیشنی که نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم شد، یک شاهکار بصری و ویتروینی از موسیقی های متن شگفت انگیز است. یک شاهزاده مغرور (رابی بنسون) توسط یک افسونگر به یک دیو تبدیل می شود و باید یاد بگیرد که دیگران را دوست داشته باشد و قبل از تولد ۲۱ سالگی، معشوقه ای برای خود پیدا کند، در غیر این صورت برای همیشه یک دیو باقی می ماند. در ادامه، دیو، مورپس (رکس اورهارت) را به دلیل تجاوز به اموالش زندانی می کند و دختر مورپس، بل (پیج اوهارا) را نزد خود می آورد. دیو فقط یک حیوان نیست، بلکه ترکیبی از تعدادی حیوان از جمله گاو میش، خرس، گوریل، شیر، گرگ و گراز وحشی است. فیلم با جادوی خود کاری می کند تا عشق دیو و دلبر را باور کنیم و حتی قلب بدبین ترین بیننده را هم تسخیر می کند.

۲. شهر اشباح (Spirited Away)

کارگردان: هایائو میازاکی

صداپیشگان: باب برگن، دیوی چیس، تارا استرانگ

تاریخ انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

«شهر اشباح» از استودیو جیبلی و به کارگردانی هایائو میازاکی، تحسین شده ترین فیلم این فهرست است. این فیلم جوایز متعددی از جمله بهترین انیمیشن بلند هفتاد و پنجمین دوره اسکار را دریافت کرد. چیهیرو اوگینو ده ساله (رومی هییاگی در نسخه ژاپنی و داویگ چیس در دوبله انگلیسی) و خانواده اش در یک شهر بازی متروکه در راه خانه جدیدشان توقف می کنند. آن ها از کنار رودخانه می گذرند و والدینش در آن جا رستورانی خالی پیدا می کنند که پر از غذا است و چیهیرو با پسری به نام هاگو (میو ایرینو/جیسون مارسدن) آشنا می شود که به او هشدار می دهد تا قبل از غروب آفتاب به آن سوی رودخانه بروند.

با این حال، والدین او توسط جادوگری به نام یوبابا به خوک تبدیل می شوند. بنابراین چیهیرو باید تلاش کند تا دریابد که والدینش چگونه می توانند به دنیای انسان ها بازگردند. این انیمه خیره کننده، تخیلی، نقطه عطفی در دنیای انیمیشن و تجربه ای است که روح شما را می نوازد.

۱. زندگی جدید امپراتور (The Emperor's New Groove)

کارگردان: مارک دیندال
صداپیشگان: دیوید اسپید، پاتریک واربرتون، ارثا کیت
تاریخ انتشار: ۲۰۰۰
امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰
امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

«زندگی جدید امپراطور»، محصول دیزنی، شاید به شکلی تفرقه‌انگیز، کمی بالاتر از شهر اشباح قرار بگیرد. امپراتور کوزکو (دیوید اسپید) توسط مشاور سابق و شرورش، ایزما (ارثا کیت) و یکی از افرادش، کرونگ (پاتریک واربرتون) به یک لاما تبدیل می‌شود. کوزکو برای تبدیل شدن به یک انسان به کمک رهبر دهکده، پاچا (جان گودمن) نیاز دارد. «زندگی جدید امپراطور» شبیه هیچ‌کدام از انیمیشن‌های دیگر دیزنی نیست. هیچ اتفاق تلخ یا غم‌انگیزی رخ نمی‌دهد، هیچ قطعه موسیقی خاصی وجود ندارد اما انیمیشن در تمام مدت زمان خود واقعا جذاب است (مخصوصا در سکانسی که ایزما و کرونگ در تلاش هستند تا قسمتی از داستان را توضیح دهند).

این انیمیشن، هم برای بزرگسالان و هم برای کودکان، مناسب به نظر می‌رسد و از زمان انتشارش طرفداران زیادی پیدا کرده است. اسپید کاملا با این نقش سازگار است و کوزکوی خودمحور را به خوبی به مخاطب معرفی می‌کند. کیت نیز به خوبی از عهده صداپیشگی شخصیت شرور ایزما برمی‌آید. گودمن به زیبایی جنون کاراکتر خود را به بیننده القا می‌کند و هیچ‌کس بهتر از واربرتون نیز نمی‌تواند نقش یک شخصیت سبک‌مغر را اجرا کند. این انیمیشن در زمینه تبدیل شدن انسان‌ها به حیوانات، بهترین است.