

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

فیلمنامه نویسی

FOR

DUMMIES[®]

www.ketab.ir

نوشته‌ی لورا شلهارد

با مقدمه‌ی جان لوگان

برگردان: مهسا ملک‌مرزبان

آوند دانش

سرشناسه: شلهارد، لورا؛ Schellhardt, Laura

عنوان و نام پدیدآور: فیلمنامه‌نویسی / نوشته‌ی لورا شلهارد؛ با مقدمه‌ی جان لوگان؛ برگردان مهسا ملک‌مرزبان.

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۰۰ ص: مصور، جلول.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۷-۲

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: Screenwriting For Dummies

موضوع: فیلمنامه‌نویسی

شناسه‌ی افزوده: لوگان، جان، ۱۹۶۱ - م، مقدمه‌نویس

شناسه‌ی افزوده: Logan, John

شناسه‌ی افزوده: ملک‌مرزبان، مهسا، ۱۳۵۳ -

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۴/۹۹ش/۱۹۹۶ PN

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸/۲۳

شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: ۴۱۴۰۵۰۴

آوند دانش

فیلمنامه‌نویسی

نوشته‌ی لورا شلهارد

ویراستار: الهام اثنی‌عشری

برگردان: مهسا ملک‌مرزبان

طراحی گرافیک: استودیو آوند دانش

جلد ۵۰۰

شمارگان: ۵۰۰ جلد

۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۷-۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳، چاپ چهارم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ محمد

نشانی مرکز پخش: میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، کوچه دعوتی، پلاک ۱۲، تلفن: ۶۶۹۰۹۵۰۳

اینستاگرام: @dummiesir

تارنما: www.fordummies.ir , www.avandbook.ir

کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

تومان ۴۸۰,۰۰۰

معاف از ارزش افزوده

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیت یا ضمانتی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت یا کامل بودن متن این اثر نیست و صریحاً از تمامی ضمانت‌ها، شامل و نه محدود به، ضمانت مناسب بودن برای هدفی خاص، سلب مسئولیت می‌کنند. به واسطه‌ی فروش یا مواد تبلیغاتی هیچ ضمانتی ایجاد نخواهد شد یا تعمیم نخواهد یافت. توصیه‌ها و راهکارهای ارائه‌شده در این اثر ممکن است برای هر موقعیتی مناسب نباشند. این اثر با استناد بر این تفاهم فروخته می‌شود که ناشر درگیر هیچ گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای مورد نیاز باشد، از خدمات یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازمانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و/ یا به عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازمان یا وبسایت ارائه می‌کند صحت می‌گذارد. علاوه بر این، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حفاصلی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خوانده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

پیشگفتار

خوب پس قصد دارید فیلمنامه بنویسید. از کجا شروع می‌کنید؟

توصیه‌ی من برای تشویق فیلمنامه‌نویس‌ها همیشه یک چیز است: اگر می‌خواهید بنویسید، بخوانید. با شکسپیر شروع کنید. هر آنچه بخوانید درباره‌ی درام بدانید به شما یاد می‌دهد. همه چیز بخوانید. آرام، بادقت و با صدای بلند بخوانید و احساساتتان را بروز دهید. هملت و فالستاف و یاگو و کلئوپاترا و روزالیند، نمایشی کردن شخصیت‌ها و درگیری‌ها را به شما یاد می‌دهند. ترکیب باشکوه شکسپیر از نثر و نظم، زبان را به شما می‌آموزد. شاه لیر به شما ترازدی و هر طور شما دوست دارید کم‌دی را یادتان می‌دهد. نمایشنامه‌های آنتونی و کلئوپاترا و هنری پنجم هم هر دوی این‌ها را.

سپس به سراغ فن شعر ارسطو بروید. با ایسن و چخوف ادامه دهید. اگر هم خیلی به خودتان مطمئنید، به سمت سوفوکل، اوریپید، شاو، پینتر، بکت و اونیل هم بروید.

بعد دوباره هملت بخوانید.

یعنی در درجه‌ی اول و قبل از هر چیزی باید نمایشنامه‌نویس شوید؛ یک قصه‌گوی تئاتری. نگرانی‌های ساختاری مثل ساختار ایدئال فیلم سه‌پرده‌ای یا حادثه‌ی گیرای ابتدای فیلم، باید نسبت به میل و آفرتان به بیان صادقانه‌ی داستان، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار بگیرد. اول هنرمند باشید، بعد آدم فنی.

دوست عزیز من لورا شلهارد، نویسنده‌ی همین کتاب، شیوه‌های ارزشمندی برای فیلمنامه‌نویسی به شما پیشنهاد می‌کند. چند روش هوشمندانه و الهام‌بخش برای فهم روند فیلمنامه‌نویسی ارائه می‌دهد. استفاده‌ی خردمندانه از این کتاب کمکتان می‌کند راه خود را در جنگل بسیار تاریک فیلمنامه‌نویسی باز کنید.

پیشنهاد آخرم توصیه‌ای از طرف همکارم رایدلی اسکات فیلمساز است. بعد از اینکه دست‌نویس فیلمنامه‌ی حجیم *گلادیاتور* را به او دادم، رو به من کرد و لبخندی یک‌واری زد و گفت: «جان، کمترش کن.»

فکر می‌کنم منظور حرفم را فهمیدید. بیشتر بخوانید و کمتر بنویسید.

— جان لوگان

آثار جان لوگان عبارت‌اند از: *گلادیاتور*، هر یکشنبه‌ی موعود، سفرهای ستاره‌ای: نمسیس، ماشین زمان، آرکی او ۲۸۱ و آخرین سامورایی.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه	۱
بخش ۱: پس می‌خواهید فیلمنامه بنویسید	۷
فصل ۱: مقدمه‌ای بر هنر فیلمنامه‌نویسی	۹
فصل ۲: آماده‌شدن برای تفکر بصری	۱۷
فصل ۳: غوطه‌خوردن در ذهن نویسنده‌ی فیلمنامه	۲۷
فصل ۴: نزدیک‌شدن به حرفه‌ی فیلمنامه‌نویسی	۴۳
بخش ۲: خردکردن عناصر یک داستان	۶۳
فصل ۵: بسط‌دادن ایده	۶۵
فصل ۶: پیرنگ قسمت اول: شروع‌ها	۸۷
فصل ۷: پیرنگ قسمت دوم: میانی‌ها	۹۷
فصل ۸: پیرنگ قسمت سوم: پایان‌بندی‌ها	۱۱۹
فصل ۹: شخصیت‌سازی	۱۳۹
فصل ۱۰: چه بگوییم؟ نوشتن دیالوگ پویا	۱۵۹
فصل ۱۱: فیلم غیرسنجی	۱۸۳
فصل ۱۲: حفظ اعتماد مخاطب	۱۹۳
بخش ۳: تبدیل داستان به فیلمنامه	۲۰۱
فصل ۱۳: طراحی خطوط کلی داستان	۲۰۳
فصل ۱۴: ماندگاری موانع نویسنده	۲۱۷
فصل ۱۵: طرح‌بندی (فرمت) فیلمنامه	۲۲۹
فصل ۱۶: جمع‌بندی: نوشتن دست‌نویس اولیه	۲۵۳
فصل ۱۷: برداشت دو: بازنویسی فیلمنامه	۲۶۹
فصل ۱۸: اقتباس و همکاری: دو شیوه‌ی جایگزین برای کار	۲۸۷
بخش ۴: فروش فیلمنامه	۳۰۷
فصل ۱۹: قبل از اینکه فیلمنامه را بفرستید: ملاحظات پیش از فروش	۳۰۹
فصل ۲۰: فیلمنامه‌تان را به چشم بیاورید	۳۳۱