

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

WILEY

نمایشنامه نویسی FOR DUMMIES®

www.ketab.ir

نوشته‌ی آنجلو پارا
برگردان: سارا کاظمی منش

آوند دانش

سرشناسه: پارا، آنجلو Parra, Angelo

عنوان و نام پدیدآور: نمایشنامه‌نویسی For Dummies

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۰۸ ص.: مصور.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۷-۴

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

یادداشت: فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی: <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است

شناسه افزوده: کاظمی منش، سارا، ۱۳۶۷ -، مترجم

شماره کتابشناسی ملی: ۳۸۶۵۲۴۷

www.ketab.ir

آوند دانش

نمایشنامه‌نویسی

نوشته‌ی آنجلو پارا

برگردان: سارا کاظمی‌منش

ویراستار: سارا وطن دوست

طراحی گرافیک: استودیو خربی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴، چاپ سوم

شمارگان: ۵۰۰ جلد

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ محمد

تشریفاتی ناشر: ابتدای خ پاسداران، خ گل نبی، خ ناطق نوری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴

مرکز پخش: میدان انقلاب، خ جمالزاده، کوچه دعوتی، شماره ۱۲

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸ نمابر: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز پخش: ۶۶۵۹۱۹۰۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۴۷۴

تومان ۴۹۰،۰۰۰

معاف از ارزش افزوده

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

درباره‌ی نویسنده

آنجلو پارا نمایشنامه‌نویس موفق و مدرس نمایشنامه‌نویسی است که آثارش در تئاترهای خارج از برادوی در شهرهای نیویورک، لس‌آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی‌سی به روی صحنه رفته‌اند. وی همچنین آثارش را در بسیاری از سالن‌های تئاتر منطقه‌ای از جمله: هارتفورد، فلوریدا، تماشاخانه‌های کیپ (کاد) و جرج استریت و سالن‌های بزرگ ممفیس، پسج، پنگوئن رپ و فلوریدا رپ و همچنین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر ادینبرو به روی صحنه فرستاده است.

آنجلو نویسنده‌ی نمایشنامه‌ی *نوای اهریمن: زندگی و موسیقی بسی* / *اسمیت (The Devil's Music: The Life and Blues of Bessie Smith)* است؛ اثری موزیکال که منتقدان آن را تحسین کرده و روزنامه‌ی نیویورک دیلی نیوز هم آن را در بین "ده تجربه‌ی برتر خارج از برادوی در سال ۲۰۰۱" جای داده است. از دیگر نمایشنامه‌های این نویسنده *سفر قلب* است که فرار از فروبه‌های کمیسیون پیوند اعضای یک بیمارستان را بر سر تصمیم‌گیری دوباره‌ی دریافت‌کننده‌ی قلب اهدایی نشان می‌دهد. وی جوایز متعددی را از آن خود کرده است که می‌توان از بین آنها به *Mixed Blood Versus America*, *Jewel Box Theatre Award* و *David James Ellis Memorial Award* اشاره کرد. اقتباس سینمایی او از نمایشنامه‌ی *سفر قلب* نیز در بخش بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی جشنواره‌ی ساندنس به مرحله‌ی نهایی راه یافت. دو نمایشنامه‌ی دیگر او *کازینو* و *اسلوپ جایزه‌ی نقدی هنرمندان آمریکایی* در جشنواره‌های *بین‌المللی* و همچنین *بورسیه‌ی نمایشی* (اهدایی مشترک از سوی بنیاد ملی اوقاف هنر، بنگاه اطلاعات ایالات متحده‌ی آمریکا و بنیاد راکفلر و همچنین صندوق پشتیبان پیو) را دریافت کردند و از این رهگذر توانستند در سال ۱۹۹۳ در جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر ادینبرو شرکت کنند.

از دیگر افتخارات خانم پارا عبارت‌اند از: دریافت دو بورسیه‌ی فیلمنامه‌نویسی از بنیاد هنری نیویورک، جایزه‌ی ادبی چیکانو/لاتینو (دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۹۸) و جایزه‌ی برای نمایشنامه‌ی *آوای کوکی* در مسابقه‌ی "رؤیای آمریکایی" که در ۱۹۹۸ و با حمایت مالی رپرتوریو اسپانیول برگزار شد. در ۲۰۰۰، پارا چهره‌ی برجسته‌ی همایش مشهور و معتبر نویسندگان سوان (واقع در تنسی) (*Tennessee Williams Scholar*) شد. او عضو اتحادیه‌ی نمایشنامه‌نویسان و عضو پیش‌کسوت کارگاه تئاتر موزیکال لمان آنجل است. در ۲۰۰۸، جایزه‌ی نقدی نشان‌های ماندگار تاریخ و فرهنگ آمریکا را از آن خود

کرد و در ۲۰۱۱ نیز برنده‌ی بورسیه‌ی شورای هنر نیویورک و شورای هنر راکلند شد تا بتواند نمایشنامه‌ی جدیدی را با همکاری بنیاد موسیقی کرت ویل خلق کند.

آنجلو در واحد نمایشنامه‌نویسی حرفه‌ای کنسرواتوار راوند ابات، مجمع نمایشنامه‌نویسان نیو دراماتیستز، کارگاه نمایشنامه‌نویسی پلی‌رایتز هرایزن و کلاس‌های نمایشنامه‌نویسی استودیو شریبر و چندین آکادمی دیگر تحصیل کرده است. او مدرک کارشناسی رشته‌ی خبرنگاری از دانشگاه فوردهام و نیز مدرک کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در رشته‌ی نمایشنامه‌نویسی دارد که آن را زیر نظر جک گلبِر فقیّد در دانشگاه بروکلین گرفته است.

آنجلو پارا بنیانگذار و مدیر مؤسسه‌ی Hudson Valley Professional Playwrights Lab، در کالج سانی راکلند به تدریس نمایشنامه‌نویسی و هنرهای نمایشی مشغول است. همچنین رییس هیئت مدیره‌ی تئاتر پنگوئن رپ است.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه	۱
بخش ۱: به تور انداختن حشره	۹
فصل ۱: معرفی هنر و فن نمایشنامه‌نویسی	۱۱
فصل ۲: زندگی یک نمایشنامه‌نویس	۲۳
فصل ۳: نمایشنامه از چه چیزی ساخته می‌شود	۵۳
فصل ۴: شروع با یک ایده	۸۱
فصل ۵: یافتن درون‌مایه‌ی نمایشنامه	۹۵
بخش ۲: خلق طرح اولیه‌ی نمایشنامه	۱۰۷
فصل ۶: تمرکز یافتن روی داستان	۱۰۹
فصل ۷: خلق شخصیت‌های کامل و غنی	۱۲۹
فصل ۸: دیالوگ: مهم‌ترین وسیله در جعبه‌ابزارتان	۱۴۵
فصل ۹: ملاحظات کاربردی، صحنه، بازیگر و تماشاگر	۱۷۳
بخش ۳: زیر و بم‌های سر هم کردن یک داستان	۱۸۹
فصل ۱۰: سراغاز: پیدا کردن نقطه‌ی شروع برای نمایشنامه	۱۹۱
فصل ۱۱: میانه: پرورش خط داستانی	۲۱۵
فصل ۱۲: نقطه‌ی اوج: به اوج رساندن کشمکش	۲۳۷
فصل ۱۳: گره‌گشایی: جمع‌بندی کل ماجرا	۲۵۹
فصل ۱۴: نگاهی دقیق‌تر به نمایش موزیکال	۲۶۷
بخش ۴: نمایش ادامه دارد	۲۸۵
فصل ۱۵: خواننده شدن نمایشنامه و اعمال اصلاحات	۲۸۷
فصل ۱۶: تمرین و شب اول: اصول ناخن جویدن	۳۰۵
فصل ۱۷: تولید یک نمایش و تبلیغات برای آن	۳۲۵
بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها	۳۵۳
فصل ۱۸: ده موردی که همه‌ی نمایشنامه‌نویسان باید بدانند	۳۵۵
فصل ۱۹: ده نشانه‌ی یک نمایشنامه‌ی بی‌نظیر	۳۶۵
فصل ۲۰: ده نمایشنامه‌نویسی که باید بشناسید و از آنها الگو بردارید	۳۷۵
پیوست: صفحه‌آرایی نمایشنامه	۳۸۵

فهرست مطالب

مقدمه	۱
درباره‌ی این کتاب	۱
قواعد رعایت شده در این کتاب	۲
آنچه لازم نیست بخوانید	۳
تصویرات خنده‌دار	۳
ترتیب مطالب این کتاب	۴
بخش اول: به تور انداختن حشره	۴
بخش دوم: خلق طرح اولیه‌ی نمایشنامه	۵
بخش سوم: زیر و بم‌های سر هم کردن یک داستان	۵
بخش چهارم: نمایش ادامه دارد	۵
بخش پنجم: بخش دهتایی‌ها	۶
نمادهای به کار رفته در این کتاب	۶
مقصد بعدی	۶
بخش ۱: به تور انداختن حشره	۹
فصل ۱: معرفی هنر و فن نمایشنامه‌نویسی	۱۱
آشنایی با ذات این جانور	۱۱
نیم‌نگاهی به زندگی یک نمایشنامه‌نویس	۱۲
آشنایی با نمایشنامه‌های صحنه‌ای	۱۳
پیدا کردن و پیراستن ایده	۱۴
خلق شخصیت‌های کامل	۱۵
لحاظ کردن تدارکات لازم برای به روی صحنه بردن	نمایشنامه‌ها
نمایشنامه‌ها	۱۶
شروع کار روی نمایشنامه	۱۶
شکل دادن به خط داستانی	۱۸
رسیدن به نقطه‌ی اوج و گره‌گشایی	۱۸
اگر سر پا نایستاده باشد، یعنی هنوز تمام نشده	۱۹
آمادگی برای همکاری	۲۰
ارائه‌ی اثر و آشنایی با کسب و کار تئاتر	۲۰
فصل ۲: زندگی یک نمایشنامه‌نویس	۲۳
کشف آنچه از شما یک نمایشنامه‌نویس خوب می‌سازد	۲۳
نمایشنامه‌نویس‌ها در عرصه‌های مختلفی مشغول بوده‌اند	۲۴
راه سفید بزرگ (برادوی) خیلی عالی است، اما لازم نیست حتماً در آن	

۲۴.....	منزل کنید
۲۵.....	درس گرفتن از دیگر نمایشنامه‌نویسان
۲۶.....	پیش از شکستن قوانین، به آنها توجه کنید
۲۶.....	نمایشنامه زیاد ببینید (خوب و بد)
۲۸.....	پیدا کردن راهی برای رفتن به تئاتر، بدون ورشکست شدن
۳۰.....	زیاد نمایشنامه خواندن
۳۱.....	پرهیز از نسخه‌های سینمایی
۳۲.....	شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌ها
۳۳.....	کار کردن همچون نمایشنامه‌نویس
۳۳.....	زندگی دوگانه‌ی نمایشنامه‌نویس
۳۴.....	امرار معاش - داشتن یک شغل
۳۵.....	ورود به دنیای بیرون
۳۶.....	الف مثل انضباط
۳۷.....	تعیین زمان و مکانی برای نوشتن
۳۸.....	پرهیز از مضرات فناوری
۳۹.....	مبارزه با توهم خشکی قلم
۴۱.....	نقد احوالات فوت و فن کار
۴۱.....	املائی صحیح و اعتبار
۴۲.....	قالب‌بندی صحیح متن
۴۲.....	آیا می‌توان به نرم‌افزارهای نمایشنامه / فیلمنامه‌نویسی اعتماد کرد؟
۴۴.....	پول درآوردن از راه نمایشنامه‌نویسی
۴۴.....	کسب درآمد از نمایشنامه‌تان
۴۶.....	پرداختن به قراردادهای و مسائل حقوقی
۴۷.....	فروش حقوق فیلم: رؤیایی تحقق یافته؟
۵۰.....	استفاده از مهارت‌های نمایشنامه‌نویسی خارج از فضای تئاتر
۵۰.....	ویدئوهای سازمانی و فیلم‌های آموزشی
۵۰.....	سخنرانی و خطابه
۵۱.....	کارناوال‌ها و نمایش‌های مذهبی
۵۱.....	بازآفرینی‌ها، طنزهای کوتاه و نمایش‌های مناسبتی
۵۳.....	فصل ۳: نمایشنامه از چه چیزی ساخته می‌شود
۵۴.....	شرحی بر افسون و سادگی یک نمایش
۵۴.....	تعریف نمایش
۵۴.....	بررسی رابطه‌ی بین نمایشنامه و تئاتر
۵۵.....	مقایسه‌ی رسانه‌های داستان‌گویی
۵۸.....	تشخیص این که داستان شما رمان است یا نمایشنامه یا فیلمنامه ...
۵۹.....	شناخت زبان نمایشنامه‌نویسی
۶۲.....	رعایت فرمول خلق نمایشنامه‌های جذاب و باورپذیر
۶۳.....	خلق شخصیت‌هایی که مخاطب می‌تواند برایشان اهمیت قائل شود

- ۶۳ سر هم کردن داستانی که مخاطب را دنبال خود می‌کشاند
- ۶۴ شفاف‌نویسی: جزئیات پسندیده
- ۶۵ ساده‌نویسی با استفاده از یک خط داستانی دور از ابهام
- ۶۶ باز کردن مفهومی مبالغه‌آمیز به نام اصالت
- ۶۸ نوشتن آنچه در سرتان شور می‌افکند
- ۶۸ نگاهی به نحوه‌ی کارکرد صحنه‌ها
- ۶۹ گفتن یک داستان در قالب داستانی دیگر
- ۷۰ حواس‌تان به صحنه‌های اجباری باشد
- ۷۲ ساختار صحنه‌ها
- کشف این نکته که برای جان بخشیدن به نمایشنامه، یک دهکده آدم لازم است
- ۷۲ کار کردن با کارگردانان، بازیگران، تهیه‌کنندگان و دراماتورژها
- ۷۷ آشنایی با عوامل صحنه
- ۷۷ کی باید کوتاه بیایم
- ۷۸ درباره‌ی نقش تک‌تک افراد اطلاعات کسب کنید
- فصل ۴: شروع باریک‌ایده**
- ۸۱ ایده‌های داستانی جذاب از کجا می‌آیند؟ مشاهده‌ی زندگی
- ۸۲ کاویدن زندگی شخصی‌تان
- ۸۳ وام‌گیری از رویدادهای مشاهده‌شده
- ۸۳ یادآوری داستان‌های شنیده‌شده
- ۸۴ الهام گرفتن از آنچه می‌خوانید
- ۸۴ استفاده از داستان‌های رسانه‌ای
- ۸۵ اقتباس از رؤیاهایتان
- ۸۵ دوستی چسبیدن به ایده‌های یکپویی
- ۸۶ کنار گذاشتن ترس از خودافشاگری
- ۸۶ پنهان نگه‌داشتن منبع الهام
- ۸۷ حفظ هویت سری‌تان
- ۸۹ پرهیز از داستان‌هایی که از منابع غلط می‌آیند
- ۸۹ استفاده از آثار محافظت‌شده‌ی دیگران
- ۸۹ دوری کردن از زمزمه‌ی "ایده‌های فوق‌العاده"
- ۹۱ هرگز به حافظه‌تان اطمینان نکنید: حفظ ایده‌ها
- ۹۲ به همراه داشتن قلم و کاغذ
- ۹۲ داشتن دفتر خاطرات یا روزانه‌نویسی
- ۹۳ روی آوردن به ابزارهای ضبط صدا
- فصل ۵: یافتن درون‌مایه‌ی نمایشنامه**
- ۹۵ انتخاب درون‌مایه
- ۹۶ بگذارید درون‌مایه خودش را نشان دهد
- ۹۷ آشکار ساختن درون‌مایه برای مخاطبان

- ۹۸ شناسایی درون مایه
- ۹۹ انتقال درون مایه بدون از دست دادن مخاطب
رعایت قانون طلایی: بر شماسست که اسباب سرگرمی (مخاطبان) را فراهم آورید!
- ۱۰۰ پرهیز از وسوسه‌ی تدریس
- ۱۰۱ بیان حقیقت
- ۱۰۲ جلوی چشم نبودن عقایدتان
- ۱۰۳ نگاهی به درون مایه در سه نمایشنامه‌ی کلاسیک
- ۱۰۳ هملت
- ۱۰۴ خانه‌ی عروسک
- ۱۰۵ مویزی در آفتاب
- ۱۰۷ بخش ۲: خلق طرح اولیه‌ی نمایشنامه
- ۱۰۹ فصل ۶: تمرکز یافتن روی داستان
- ۱۱۰ پنج چه (یا شاید هم شش چه) را از خودتان بپرسید
- ۱۱۰ نمایشنامه‌ی شما درباره‌ی چه کسی است؟
- ۱۱۲ مشکل قهرمان داستان چیست؟
- ۱۱۳ همه‌ی اینها به کجا قرار است برسند؟
- ۱۱۳ داستان در چه زمانی به وقوع می‌پیوندد؟
- ۱۱۵ چرا این موفقیت اهمیت دارد؟
- ۱۱۵ مشکل چگونه حل می‌شود؟
- ۱۱۶ بالا نگه‌داشتن هیجان
- ۱۱۸ اگر شخصیت اصلی پیروز شود چه؟
- ۱۱۸ اگر شخصیت اصلی شکست بخورد، چه چیزی را از دست می‌دهد؟
- ۱۲۰ انتخاب بین کمدی و درام
- ۱۲۱ انتخاب قالبی مناسب برای داستان‌تان
- ۱۲۱ نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای برای موضوعات کوتاه
- ۱۲۲ ساخت نمایش‌های کامل از ایده‌های چندوجهی
- ۱۲۴ بررسی نمایشنامه‌ی کامل نود دقیقه‌ای
- ۱۲۵ نگاهی به نمایش تک‌نفره
- ۱۲۹ فصل ۷: خلق شخصیت‌های کامل و غنی
- ۱۳۰ خلق شخصیت‌های واقعی
- ۱۳۰ پرسش‌های کلیدی شخصیت‌سازی
- ۱۳۲ پیشینه‌ای دقیق برای آدم‌های خیالی
- ۱۳۴ فردیت‌بخشی به شخصیت‌هایتان
- ۱۳۶ پیدا کردن انگیزه‌ی شخصیت
- ۱۳۶ تبدیل تمام شخصیت‌ها به چیزی بیش از تیپ
- ۱۳۷ سنجیدن داستان‌گویی در مقایسه با زندگی خصوصی دوستان و اقوام

- گماشتن شخصیت‌ها برای گرداندن داستان ۱۳۸
- تمام شخصیت‌هایتان را بشناسید (و دوست بدارید) ۱۳۹
- مشروعیت‌بخشی به تمام شخصیت‌ها ۱۴۰
- تسهیل (نه اجبار) رفتار شخصیت ۱۴۲
- مهرین‌کنشی شخصیت‌های حاشیه‌ای ۱۴۳
- فصل ۸: دیالوگ: مهم‌ترین وسیله در جعبه‌ابزارتان** ۱۴۵
- نوشتن دیالوگ‌های هدفمند ۱۴۶
- استفاده از تمام قابلیت‌های دیالوگ ۱۴۶
- خلق کنش از طریق دیالوگ ۱۴۷
- آشکارسازی شخصیت از طریق دیالوگ ۱۵۱
- پیدا کردن زیرمتن‌های نهفته در دیالوگ‌ها ۱۵۲
- واقعی نمایاندن ۱۵۵
- گوشتان را برای شنیدن دیالوگ‌های طبیعی تربیت کنید ۱۵۵
- صدایی متمایز برای هر شخصیت ۱۵۷
- با لهجه‌ها و گویش‌ها چه کنیم؟ ۱۵۷
- شناخت مخاطبی که برایش می‌نویسید ۱۵۸
- رعایت باید‌ها و نباید‌های کلیدی در دیالوگ‌نویسی ۱۵۹
- “قانون سه” را حتماً برای اطلاعات مهم به کار بگیرید ۱۵۹
- در استفاده از کلیشه‌های معمولی زیاده‌روی نکنید ۱۶۱
- نام شخصیت‌ها را نفرساید ۱۶۲
- حتماً بگذارید دیالوگ بین شخصیت‌ها بچرخد ۱۶۶
- عقایدتان را از دیالوگ‌ها دور نگه دارید ۱۶۹
- نوشتن تک‌گویی، خودگویی و کنارگویی ۱۷۰
- تک‌گویی ۱۷۰
- خودگویی ۱۷۱
- کنارگویی ۱۷۱
- فصل ۹: ملاحظات کاربردی: صحنه، بازیگر و تماشاگر** ۱۷۳
- نوشتن نمایشنامه با در نظر گرفتن صحنه ۱۷۴
- کمینه نگه‌داشتن توضیحات صحنه ۱۷۴
- میان‌روی در به‌کارگیری جلوه‌های ویژه ۱۷۸
- به کارگردان کمک کنید که به شما کمک کند ۱۷۹
- بالای صحنه، پایین صحنه ۱۸۰
- تهیه‌ی دکور و لوازم صحنه ۱۸۱
- درک عامل انسانی ۱۸۳
- کار کردن در زمان واقعی ۱۸۳
- زمانی برای تغییر ظاهر ۱۸۴
- استفاده از واژه‌های بی‌ادبانه ۱۸۵
- سهیم دانستن تماشاگران ۱۸۶

بخش ۳: زیر و بم‌های سرهم کردن یک داستان	۱۸۹
فصل ۱۰: سرآغاز: پیدا کردن نقطه‌ی شروع برای نمایشنامه	۱۹۱
آماده کردن شالوده، پیش از قرار گرفتن قلم روی کاغذ	۱۹۲
زوم کردن روی شخصیت‌ها	۱۹۲
استفاده از فضاسازی به عنوان یک شخصیت	۱۹۳
تشخیص لحظات حیاتی	۱۹۴
به کار انداختن پی‌رنگ‌های فرعی	۱۹۴
خلق یک طرح کلی	۱۹۶
نمایشنامه را از کجا باید شروع کنید: نقطه‌ی تهاجم	۱۹۷
شلیک آغاز: اتفاق محرک	۱۹۸
به هم زدن شرایط موجود	۱۹۹
مأموریتی برای شخصیت اصلی	۲۰۰
ارائه‌ی کشمکش نمایش	۲۰۱
افزودن ساعت در حال تیک‌تاک	۲۰۲
مطلع کردن مخاطب: شرح	۲۰۲
کمک به مخاطب با استفاده از پیشینه‌ی داستانی	۲۰۳
پیش‌پیشینه‌ی داستانی	۲۰۳
استفاده از شرح به منزله‌ی مهمات	۲۰۶
نگاهی به آغاز چند نمایشنامه‌ی کلاسیک	۲۱۰
هملت	۲۱۱
خانه‌ی عروسک	۲۱۲
مویزی در آفتاب	۲۱۳
فصل ۱۱: میانه: پرورش خط داستانی	۲۱۵
پیدا کردن معنا در میانه	۲۱۶
کشمکش‌ها، نمایش را سر پا نگه می‌دارند	۲۱۷
مطمئن باشید آسان نیست	۲۱۷
موانعی برای کل مسیر	۲۱۸
شخصیت اصلی تا کجا خواهد رفت	۲۱۹
بگذارید بدترین اتفاق ممکن بیفتد	۲۲۰
استفاده از تعلیق، پسرفت و سایر ابزارهای داستان‌گویی	۲۲۱
درگیر کردن تماشاگر، با استفاده از تعلیق و تنش	۲۲۲
پیگیری تمام دستاوردها و شکست‌ها	۲۲۳
به کار بستن تصادف و پیش‌آگاهی	۲۲۴
از صحنه‌ریاها و دکمه‌های قرمز بپرهیزید	۲۲۶
تغییر حس	۲۲۸
بگذارید بخندند: آرامه‌ی خنده‌آور	۲۲۸
جدی باشید: آرامه‌ی دراماتیک	۲۳۰
تلنگری لطیف: عشق	۲۳۰

۲۳۲.....	کاری کنید که در پایان پرده‌ی اول ناخن‌هایشان را بچوند
۲۳۲.....	به اوج رساندن بحران شخصیت اصلی
۲۳۲.....	درشت‌نمایی بحران با نقطه‌ی بدون بازگشت
۲۳۳.....	مطالعه‌ی میانه‌ی سه نمایشنامه
۲۳۴.....	موانعی برای هملت
۲۳۵.....	تعلیق و تنش در خانه‌ی عروسک
۲۳۵.....	آرامه‌ی خنده‌آور در مویزی در آفتاب
۲۳۷.....	فصل ۱۲: نقطه‌ی اوج: به اوج رساندن کشمکش
۲۳۸.....	ببینید داستان‌تان کجا ایستاده است
۲۳۸.....	ساختن نقطه‌ی اوج نمایشنامه
۲۳۹.....	رسیدن به نقطه‌ی اوج
۲۴۰.....	در انداختن شخصیت اصلی با شخصیت مخالف: شاخ به شاخ
۲۴۲.....	آخرین (شخصیت) بازمانده
۲۴۳.....	کشیدن ماشه‌ی اسلحه‌ی چخوف
۲۴۴.....	پیدا کردن پایان داستان‌تان
۲۴۴.....	تشخیص این که آیا نمایشنامه‌تان باید پایانی خوش داشته باشد یا نه؟
۲۴۵.....	ترکیب احساسات: پایان‌های تلخ و شیرین
۲۴۶.....	سر در آوردن از پایان‌های غافلگیرکننده
۲۴۸.....	پرهیز از پایان‌های پادشاه‌ی دئوس اکس ماکینا
۲۴۹.....	راضی کردن مخاطبان
۲۵۰.....	مقدمه‌چینی برای نتیجه‌ای توجیه‌پذیر
۲۵۱.....	بازخوانی برای پرهیز از نتیجه‌ای غیر منطقی
۲۵۲.....	شکستن دل مخاطبان
۲۵۴.....	کاوش زمینه‌های تازه با مطالب تحول‌آفرین
۲۵۴.....	بررسی نقطه‌ی اوج سه نمایشنامه
۲۵۴.....	سرنوشت توجیه‌پذیر هملت
۲۵۵.....	خانه‌ی عروسک دریا را متلاطم می‌کند
۲۵۶.....	پایانی خوش برای مویزی در آفتاب
۲۵۹.....	فصل ۱۳: گره‌گشایی: جمع‌بندی کل ماجرا
۲۵۹.....	جمع کردن خرده‌ها
۲۶۰.....	گرد و خاک‌ها چگونه فرو می‌نشینند
۲۶۱.....	باز کردن کلاف
۲۶۲.....	برقراری توازن مجدد در جهانی که خلق کرده‌اید
۲۶۳.....	تأکید بر درون‌مایه
۲۶۵.....	گره‌گشایی سه نمایشنامه‌ی کلاسیک
۲۶۶.....	خانه‌ی عروسک
۲۶۶.....	مویزی در آفتاب
۲۶۷.....	فصل ۱۴: نگاهی دقیق‌تر به نمایش موزیکال

۲۶۸	نگاهی به رسانه‌ی موزیکال
۲۶۹	نوشتن متن
۲۷۱	به کار بستن عناصر یک لیبرتوی منسجم
۲۷۴	بررسی منابع مختلف نمایش‌های موزیکال
۲۷۶	طرح‌ریزی ساختار یک نمایش موزیکال
۲۷۹	شخصیت‌ها چه زمانی باید بخوانند
۲۸۰	یافتن تعادل مناسب بین دیالوگ و آواز
۲۸۰	شراکت در تیم خلاق
۲۸۱	کار گروهی در قالب یک تیم
۲۸۲	پوشش تمام موارد با استفاده از یک توافق‌نامه‌ی همکاری
۲۸۳	هی، پس اسم من کو؟ حواس‌تان به جایگاه‌تان باشد
۲۸۵	بخش ۴: نمایش ادامه دارد
۲۸۷	فصل ۱۵: خواننده شدن نمایشنامه و اعمال اصلاحات
۲۸۸	خواندن نمایشنامه‌تان برای تمام دنیا
۲۸۹	بازخورد گرفتن از پیش‌نویس اولیه
۲۹۰	آماده کردن پیش‌نویس
۲۹۱	دریافت نظرات کارشناسانه
۲۹۴	ترکیب دادن برنامه‌ی روخوانی برای گرفتن بازخورد
۲۹۶	پرهیز از روخوانی "محنتی"
۳۰۰	برآمدن از پس کار طاقت‌فرسای بازنویسی
۳۰۱	آزمون حس درونی
۳۰۲	یادمان باشد که حق همیشه با اکثریت نیست
۳۰۲	از زاویه‌ای نو به مسائل بنگرید
۳۰۳	یک بار دیگر پیش‌نویس پیشرفته‌تان را بررسی کنید
۳۰۵	فصل ۱۶: تمرین و شب اول: اصول ناخن جوییدن
۳۰۶	مرحله‌ی آشنایی: در فرایند تولید کی به کی است
۳۰۶	تهیه‌کننده
۳۰۷	کارگردان
۳۰۸	مدیر صحنه
۳۰۹	بازیگران
۳۰۹	تست بازیگری
۳۱۱	حضور در تمرین‌ها
۳۱۲	طی کردن مراحل تمرین‌ها
۳۱۳	حمایت از کارگردان
۳۱۵	در برخورد با بازیگران زبان‌تان را نگه دارید
۳۱۵	برپا کردن نمایش
	خودتان را آماده کنید، نمایش ممکن است با تصورات‌تان فرق داشته
۳۱۷	باشد

۳۱۸	 باز هم بازنویسی (ای بابا)
۳۱۹	 سرانجام، تماشای اجرای نمایشنامه
۳۱۹	 بیرون شهر چه خبر است؟
۳۲۰	 اجرای پیش نمایش
۳۲۱	 باز هم بازنویسی؟ پس کی تمام می‌شود؟
۳۲۲	 از سرگذراندن شب افتتاحیه
۳۲۲	 واکنش نشان دادن به اشتباهات و مشکلات
۳۲۲	 با نقدها چه کنیم؟
۳۲۵	فصل ۱۷: تولید یک نمایش و تبلیغات برای آن
۳۲۶	 در نظر گرفتن زاویه‌ی دید تهیه‌کننده
۳۲۶	 آشنایی با نقش تهیه‌کننده و مدیر هنری
۳۲۹	 حساب و کتاب‌های مالی
۳۳۱	 برداشتن اولین گام‌ها در راه تولید
۳۳۲	 اجرای قانون حق تکثیر برای نمایشنامه‌تان
۳۳۲	 ارائه‌ی آثار به مسابقات و رقابت‌ها
۳۳۴	 ارائه‌ی نمایشنامه به جشنواره‌ها
۳۳۵	 ارائه‌ی نمایشنامه به تئاتر
	از نمایشنامه‌تان حمایت کنید (و دیگران را نیز در این کار با خود همراه
۳۳۸	 سازید)
۳۳۹	 درخواست همکاری با تهیه‌کنندگان
۳۴۲	 برای خودتان یک نماینده پیدا کنید
۳۴۴	 ارتباط شبکه‌ای با کارگردانان و بازیگران
۳۴۴	 بیشتر به چشم بیایید
۳۴۶	 پاسداری از آوازه‌تان
۳۴۷	 نحوه‌ی مردود شدن
۳۴۸	 دوست پیدا کردن از طریق قراردادهای
۳۴۹	 از دنیای تئاتر عقب ننماید
۳۴۹	 دنبال کردن گرایش‌های رایج
۳۵۳	بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها
۳۵۵	فصل ۱۸: ده موردی که همه‌ی نمایشنامه‌نویسان باید بدانند
۳۵۵	 دلیل انجام بعضی کارها از سوی بعضی آدم‌ها
۳۵۶	 نمایشنامه باید نشان بدهد، نه این که تعریف کند
۳۵۷	 نوشتن یعنی بازنویسی
۳۵۷	 نمایشنامه قرار نیست موعظه کند
۳۵۸	 شخصیت‌ها نباید عوض‌شدنی باشند
۳۵۹	 مشکلات در روند تولید حل نمی‌شوند
۳۵۹	 بحث‌های مالی

۳۶۰	شناخت نقاط ضعف و قوت
۳۶۱	صبر، کیمیاست
۳۶۲	کی به تعطیلات برویم؟
۳۶۵	فصل ۱۹: ده نشانه‌ی یک نمایشنامه‌ی بی‌تظیر
۳۶۵	شخصیت‌هایی که تماشاگر رایشان اهمیت قائل می‌شود
۳۶۶	خط داستانی‌ای که قابل پیش‌بینی نیست
۳۶۷	موضوعی به‌نگام و مرتبط
۳۶۸	زمان و مکانی که تماشاگران را از خود بیخود خواهد کرد
۳۶۹	بیان احساسات الهام‌بخش از طریق دیالوگ
۳۷۰	صداقت و انعطاف‌پذیری
۳۷۰	جزئیاتی که می‌تواند کلی باشد
۳۷۱	سادگی و شفافیت در داستان‌گویی
۳۷۲	پایانی غافلگیرکننده اما اجتناب‌ناپذیر
۳۷۲	درون‌مایه‌هایی که شرایط انسانی را به نمایش می‌گذارند
۳۷۵	فصل ۲۰: ده نمایشنامه‌نویسی که باید بشناسید و از آنها الگو بردارید
۳۷۵	موفق‌کل
۳۷۶	ویلیام شکسپیر
۳۷۷	آنتون چخوف
۳۷۸	لیلیان هلمن
۳۷۸	تنسی ویلیامز
۳۷۹	آرتور میلر
۳۸۰	ساموئل بکت
۳۸۱	ادوارد آلبی
۳۸۱	آگوست ویلسون
۳۸۲	نیل سایمون
۳۸۵	پیوست: صفحه‌آرایی نمایشنامه

مقدمه

حدس می‌زنم شما از تفریح لذت می‌برید. می‌پرسید چرا؟ چون نمایشنامه‌نویسی اغلب کار مفّرّحی است و این کتاب در دستان شماست؛ در نتیجه از آن دسته افرادی هستید که می‌خواهند اوقات خوشی داشته باشند. بنابراین باید بگویم که انتخاب درستی کرده‌اید. یک صندلی بردارید، روی آن بنشینید و تکیه بدهید و پاهایتان را روی میز بگذارید تا توضیحات ساده و مشتری‌پسندی درباره‌ی هنر و فنّ نمایشنامه‌نویسی در اختیارتان بگذارم.

هرکسی به طریقی با نمایشنامه‌نویسی آشنا می‌شود. خود من تصادفی این هنر را کشف کردم. در دوران مدرسه از ایستادن و صحبت کردن در مقابل همکلاسی‌ها خیلی وحشت داشتم. حتی بلندبلند خواندن از روی کتاب هم باعث می‌شد دست و پایم را گم کنم و به لکنت بیفتم. این به اصطلاح "ترس از صحنه" در دوران فعالیت حرفه‌ای نیز با من بود تا این که به نویسندگی شرکتی بزرگ تبدیل شدم. ارائه‌ی مطلب یا حتی اظهار نظر در جلسه هم باعث تنگ شدن راه گلو و لرزش دست‌هایم می‌شد. اگر به من می‌گفتید روزی می‌رسد که در حضور خیل دانشجویان نمایشنامه‌نویسی و تئاتری می‌ایستم و جلوی کسانی صحبت می‌کنم که مشتاقانه منتظر شنیدن سخنان گهربارم هستند، مستقیم به دادگاه می‌رفتم تا حکم انتقال‌تان را به بیمارستان بگیرم.

در نهایت تصمیم گرفتم با ترس‌هایم روبه‌رو شوم. در کلاس بندهاگویی ثبت نام کردم و با کمال تعجب دریافت‌م از مسخره‌بازی جلوی بقیه‌ی دانشجویان و انجام حرکات اغراق‌آمیز، لذت می‌برم. حالت نمایشی این تجربه چیز تازه‌ای را در وجودم شکوفا کرد. در یک استودیوی نمایشی ثبت‌نام کردم و هنرجوی نمایشنامه‌نویسی شدم. در آنجا به هیجان نوشتن در نیمه‌شب آشنا شدم و این که دانشجویان بازیگری فردای آن شب نوشته‌هایک را اجرا می‌کردند، برایم هیجان‌انگیز بود. نوشتن همیشه بخشی از زندگی‌ام بود، اما این بار توانسته بودم قلمروی خود را پیدا کنم: نمایشنامه‌نویسی.

نمایشنامه‌نویسی برای من دریچه‌ای بود که به دنیای تازه‌ای گشوده می‌شد با دنیایی از رضایت هنری، خشنودی شخصی، آشنایی با دوستان و همکاران تازه و جذاب و اصلاً سرخوشی مطلق. به شما خوشامد می‌گویم و دعوت‌تان می‌کنم به این جهان پا بگذارید.

درباره‌ی این کتاب

نوشتن برای تئاتر، تجربه‌ای هیجان‌انگیز و لذت‌بخش است. حاضر نیستم حتی یک روز هم این کار را از دست بدهم اما باید اعتراف کنم که بعضی روزها کار چالش‌برانگیز و

اعصاب خردکن می‌شد. هدف نمایشنامه‌نویسی *For Dummies* این است که قسمت "هیجان‌انگیز و لذت‌بخش" این تجربه را به بی‌نهایت برساند و شما در لحظات "چالش‌برانگیز و اعصاب‌خردکن" هدایت کند.

این کتاب درباره‌ی فن و هنر نمایشنامه‌نویسی است اما قرار نیست مثل یک کتاب درسی قطور یا فلسفه‌ی نمایشنامه‌نویسی خسته‌کننده باشد. نمایشنامه‌نویسی *For Dummies* مرجعی کاربردی، آسان و بی‌دردسر است هم برای افرادی که تازه با نمایشنامه‌نویسی آشنا شده‌اند و هم برای کسانی که در این زمینه تجربه‌هایی دارند اما می‌خواهند جنبه‌های مخصوص آن را بیشتر واکاوی کنند.

فکر نکنید ناچارید این کتاب را خط به خط و از اول تا آخر بخوانید. تصور کنید این کتاب یک سوپرمارکت است و فصل‌های آن، راهروهای بین قفسه‌هاست. شما می‌توانید به خریدار مختارید به راهروی دلخواه‌تان سر بزنید و آنچه را که نیاز دارید می‌توانید بررسی کنید. مثلاً اگر فقط بستنی شکلاتی می‌خواهید، می‌توانید فوری به سمت راهروی فریزری‌ها بروید.

چه فقط ترفتی کنید چه هدفمند مطالعه کنید، اطلاعات مفید و کارآمدی در این کتاب می‌یابید.

قواعد رعایت شده در این کتاب

این کتاب با قواعد خاص یا غیر معمول پر نشده است، اما در ادامه به مواردی اشاره می‌شود که باید از آنها آگاه باشید:

✓ هر واژه‌ای را که ممکن است با آن آشنا نباشید/ایتالیک (*italic*) می‌کنم و بعد تعریفی از آن ارائه می‌دهم. همچنین اسامی فیلم‌ها، کتاب‌ها و نمایشنامه‌ها در کتاب ایتالیک‌اند. گاهی نیز از این حالت برای تأکید روی نکته‌ای مهم بهره می‌برم.

✓ از حروف برجسته (**Bold**) برای جلب توجه شما به کلیدواژه‌ها و عبارت‌های مهم فهرست‌های نقطه‌گذاری شده و مراحل اجرایی فهرست‌های شماره‌گذاری شده استفاده می‌کنم.

✓ در بعضی فصل‌ها برای شرح و بسط اجزای خاصی از نمایشنامه و نحوه‌ی ظاهر شدن آنها در متن واقعی، بخش‌هایی از نمایشنامه‌های خودم را ذکر می‌کنم. تمام تلاش‌ام را می‌کنم تا سبک و قالب‌بندی استاندارد نمایشنامه‌ها را در متن رعایت کنم.

✓ تمام وبگاه‌ها و آدرس‌های ای‌میل به صورت مونوفونت ذکر می‌شوند. شاید موقع چاپ کتاب ضرورتاً برخی از آدرس‌های اینترنتی در دو سطر جدا آمده باشند. در این صورت مطمئن شوید که برای اشاره به شکسته شدن عبارت، از هیچ علامت

خاصی (از جمله خط تیره) استفاده نکرده باشم.

آنچه لازم نیست بخوانید

هر وقت نماد نکات فنی را دیدید، می‌توانید بدون نگرانی بابت از دست دادن اطلاعات مهم و کلیدی، آن بند را نخوانید. همچنین می‌توانید کادرهای خاکستری را نخوانید، زیرا ممکن است وقت کافی نداشته باشید یا اطلاعات کادرها بی‌ربط به نظر برسد.

کادرها اطلاعات جالبی دارند که به شما درک عمیق‌تری درباره‌ی موضوع مورد نظر می‌دهند، اما بدون آنها هم اموراتان می‌گذرد، پس می‌خواهید بخوانید، نمی‌خواهید هم نخوانید! تصمیم با شماست.

تصورات خنده‌دار

هنگام نوشتن این کتاب، درباره‌ی شما، خواننده‌ی کتاب، و علاقه‌تان به نمایشنامه‌نویسی، تصویری داشتم. این تصورات در تلاش‌ام برای دادن اطلاعاتی منعکس شده است که به منظور ورود سریع و ماهرانه به دنیای هیجان‌انگیز نمایشنامه‌نویسی نیاز دارید. تصورم از شما چنین است:

- ✓ قبلاً یک نمایشنامه خوانده‌اید و از آن لذت برده‌اید.
- ✓ می‌خواهید بفهمید نمایشنامه چیست و با نحوه‌ی کارکرد آن آشنا شوید.
- ✓ می‌خواهید در زمینه‌ی نوشتن دو ژانر خاصی نمایشنامه‌نویسی - که ممکن است برایتان تازه و ناشناخته باشد، تجربه کسب کنید.
- ✓ می‌دانید که پیش از شکستن قوانین، باید ابتدا آنها را بیاموزید و درک کنید.
- ✓ نمایشنامه‌ای نوشته‌اید و قصد دارید آن را بهبود ببخشید یا مشتاق‌اید اولین نمایشنامه‌تان را خلق کنید.

در مورد میزان آشنایی‌تان با نمایشنامه و نمایشنامه‌نویسی، وقتی صحنه‌هایی از نمایشنامه‌های کلاسیک را الگویی برای موضوعات مربوط به نمایشنامه‌نویسی می‌آورم، فرض را بر این نمی‌گذارم که آن نمایشنامه را خوانده‌اید یا اجرائش را دیده‌اید؛ نیازی هم نیست که برای درک این مثال‌ها این کار را انجام دهید. هر بار که از نمایشنامه‌ای معروف صحبت می‌کنم، تحلیل صحنه و ارتباط آن با موضوع بحث، وجودی مستقل و قابل درک دارند. برای فهمیدن منظور من در زمینه‌ی نمایشنامه‌های مورد بحث، نیازی به تجربیات قبلی نیست.

حالا با توجه به آنچه گفتم، اگر وقت و علاقه‌ی کافی دارید تا با نمایشنامه‌هایی که در این کتاب به آنها اشاره خواهد شد آشنا شوید، در ادامه اسامی بیشتر آنها را خواهید دید:

هملت، ویلیام شکسپیر
 خانه‌ی عروسک، هنریک ایبسن
 موزی در آفتاب، لورین هنزبری
 اتوبوسی به نام هوس، تنسی ویلیامز
 ماجرای وست‌ساید، آرتور لارنتز؛ لئونارد برنستاین؛ استفن سوندهایم و جروم
 رایینز
 معجزه‌گر، ویلیام گیسن
 مرگ فروشنده، آرتور میلر
 آرسنیک و تور کهنه، ژوزف کسلرینگ
 زنگ، کتاب و شمع، جان ون دروتن
 ارثیه‌ی باد، جروم لارنس و رابرت ای. لی

اگر فرصت نکرده‌اید نمایشنامه‌های زیادی بخوانید یا به تئاتر بروید، فهرست بالا می‌تواند جزو آثار خواندنی‌تان باشد، یک فهرست پیشنهادی، نه اجباری. این نمایشنامه‌ها به احتمال زیاد از طریق کتابخانه‌های عمومی، کتابفروشی‌ها و اینترنت قابل دسترسی‌اند. (یک نکته درباره‌ی هملت: اگر تصمیم به خواندن این اثر گرفته‌اید و با شکسپیر آشنایی ندارید، ممکن است کارتان سخت شود. شاید بد نباشد از نسخه‌ای استفاده کنید که در آن توضیح واژگان و شیوه‌ی بلاغی گفتار شاعرانه‌ی شکسپیر روبه‌روی متن نوشته شده است. این کار باعث می‌شود اولین تجربه‌ی شکسپیرخوانی‌تان خوشایند شود.)

ترتیب مطالب این کتاب

نمایشنامه‌نویسی هم هنر است و هم فن و - چه دلتان بخواهد، چه نخواهد - یک کسب و کار. برای دستیابی به موفقیت در این عرصه، به انگیزه و الهام، مهارت‌های خاص و تمایل به تقویت و حمایت کارتان نیاز دارید. ترتیب این کتاب به گونه‌ای است که کمک‌تان می‌کند با این جنبه‌ها و دیگر ابعاد نمایشنامه‌نویسی مواجه شوید. می‌توانید از همان ابتدا شروع کنید یا به بخش و فصلی بروید که اطلاعات مورد نظر شما در آن آمده است. جاده‌ی مقابل‌تان فراخ است و انتظار شما را می‌کشد. مسیری در پیش بگیرید که نیازهایتان را به بهترین نحو تأمین می‌کند. در ضمن یادتان نرود در طول راه شاد باشید و لذت ببرید:

بخش اول: به تور انداختن حشره

هشدار: نمایشنامه‌نویسی و تئاتر اعتیادآور است. پس از این که این حشره نیش‌تان زد، دیگر مدام تن‌تان برای دیدن، خواندن و نوشتن نمایشنامه می‌خارد. اما این اتفاق خوبی است. در این بخش، شما را با هنر و فن نمایشنامه‌نویسی آشنا می‌کنیم. شما چیزهایی

را می‌کاوید که یک نمایشنامه را شکل می‌دهند. در ضمن به کُنه منابع الهام‌بخش نمایشنامه‌ها پی خواهید برد و می‌فهمید که چطور می‌توانید از نمایشنامه‌نویسی برای به اشتراک گذاشتن نظرات و تجربیات‌تان با دنیا استفاده کنید. همچنین در این بخش، نیم‌نگاهی به زندگی در نقش یک نمایشنامه‌نویس خواهید انداخت.

بخش دوم: خلق طرح اولیه‌ی نمایشنامه

داشتن بینشی متمرکز نسبت به نمایشنامه این امکان را به شما می‌دهد تا در ترکیب‌بندی آن عملکرد بهتری داشته باشید. در این بخش، به برخی تصمیمات و مهارت‌های پایه‌ای لازم برای نمایشنامه‌نویسی نگاهی می‌اندازیم و شما روی این مسئله دقیق می‌شوید که نمایشنامه‌تان درباره‌ی چه چیزی و چه کسی است. تمام عوامل مؤثر در خلق شخصیت‌های پیچیده و پر رمز و راز را (مانند آدم‌های حقیقی دور و برتان) بررسی می‌کنید و یاد می‌گیرید چطور باید کاری کنید که آنها داستان را با کش و گفتگوهای کارآمد به پیش ببرند. به‌علاوه در این بخش، شما را در زمینه‌ی بعضی از ملاحظات عملی و کاربردی راهنمایی می‌کنم که در نمایشنامه‌نویسی و روی صحنه بردن داستانی مؤثرند که شخصیت‌های واقعی، به شکلی واقعی آن را اجرا می‌کنند و گروهی از تئاترهای حرفه‌ای آن را روی صحنه می‌برند.

بخش سوم: زیر و بم‌های سرهم کردن یک داستان

نمایش از پرده تشکیل می‌شود و پرده نیز از (یک یا چند صحنه. هر صحنه نماینده‌ی لحظه‌ای حیاتی در داستانی است که تعریف می‌کنید. چگونگی بازگویی داستان با چند تصمیم مشخص می‌شود که تعیین نقطه‌ی شروع نمایش به هیچ وجه جزو آنها نیست. این بخش به واکاوی زاویه / نقطه‌ی هجوم نمایشنامه‌تان می‌پردازد و موانعی را بررسی می‌کند که شخصیت اصلی باید در مسیر سفرش با آنها دست و پنجه نرم کند. در این بخش مفهوم نقطه‌ی اوج را بررسی می‌کنیم یعنی لحظه‌ای که تمام رویدادهای نمایشنامه رو به سوی آن دارند و همچنین مفهوم گره‌گشایی یا نحوه‌ی بر زمین نشستن گرد و خاک‌ها را بررسی خواهیم کرد. در نهایت نگاهی به آثار موزیکال و شباهت‌ها و تفاوت‌های اپرانامه‌ها با نمایشنامه‌ها خواهیم انداخت.

بخش چهارم: نمایش ادامه دارد

نوشتن نمایشنامه تنها بخشی از تجربه‌ی نمایشنامه‌نویسی است. از دیگر بخش‌های حیاتی برای موفقیت در این زمینه این است که نمایشنامه‌تان را به مرحله‌ی تولید و اجرا در برابر تماشاگران برسانید. این بخش کتاب، شما را با تمام مراحل تولید آشنا می‌کند: خوانده شدن و به چشم آمدن نمایشنامه، کار کردن با چند همکار تئاتری و شرکت در تمرین‌ها و استفاده از این تجربه در راستای توسعه و بهبود اثرتان.

بخش پنجم: بخش ده‌تایی‌ها

در آخرین بخش کتاب، سه فهرست ده‌تایی مهم را به شما معرفی می‌کنم که می‌توانند به هر نمایشنامه‌نویسی کمک کنند؛ ده چیز مهمی که هر نمایشنامه‌نویس باید پیش از نوشتن نمایشنامه بداند، کدام‌اند؛ ده نشان درخشش نمایشنامه‌های بزرگ چیست و ده نمایشنامه‌نویسی که باید بشناسید و از آنها الگو بردارید چه کسانی هستند. هر هنرمندی روی شانه‌های هنرمندان پیش از خود می‌ایستد، پس بهتر است از دستاوردهای پیشینیان شهر خود درس بگیرید.

نمادهای به کار رفته در این کتاب

برای این که نظراتان را به خرده اطلاعات یا توصیه‌های مهم و قابل ذکر جلب کنم، از نمادهای چشمگیر زیر در طول متن کتاب استفاده خواهم کرد:

این نماد به ایده‌هایی اشاره می‌کند که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در وقت و پیشگیری از خرد شدن اعصاب‌تان شود.

برای پیدا کردن قواعد اساسی و اطلاعاتی است که باید از بین مباحث مختلف کتاب استخراج کنید و در یکی از قفسه‌های ذهن‌تان بایگانی کنید؛ به دنبال این نماد بگردید.

این نماد به اطلاعاتی اشاره می‌کند که نیازی به دانستن آنها نیست اما ممکن است برایتان جالب باشند.

این نماد شما را از وجود مشکلات احتمالی یا خطاهایی آگاه می‌کند که ممکن است بخواهید از آنها دوری کنید. یک اشاره برای انسان دانا کفایت می‌کند (البته شاید بیش از یک کلمه باشد)!

مقصد بعدی

اگر بخواهم دوباره به مثال سوپرمارکت برگردم، باید بگویم که فروشگاه باز است و آماده‌ی استقبال از مشتریان! می‌توانید از قفسه‌ی شماره‌ی ۱ شروع کنید یا مستقیم به سراغ قفسه‌ی دلخواه‌تان بروید. به بیان دیگر در کتاب *نمایشنامه‌نویسی For Dummies* می‌توانید به هر کجا که دلتان خواست بروید و با دستی پر از توصیه‌ها و اطلاعات مفید و جالب برگردید.

فهرست مطالب می‌تواند ایده‌های تازه‌ای در ذهن‌تان ایجاد یا توجه‌تان را به خود جلب

کند. می‌توانید به فصل ۳ پرید تا درباره‌ی چپستی یک نمایش و جایگاه آن در دنیای
تأثیر اطلاعاتی کسب کنید. اگر ایده‌ی یک نمایشنامه در سر دارید و می‌خواهید به آن
پر و بال بدهید، به بخش ۲ بروید و طرح اولیه‌تان را آماده کنید، سپس به بخش ۳
بروید و نوشتن را شروع کنید. بخش ۴ نیز یاری‌تان می‌کند تا فرایند تولید و اجرای
نمایش را بهتر بشناسید.

از هر کجا که تصمیم به شروع گرفته‌اید، برای‌تان آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم
چین نمایشنامه‌نویسی اوقات خوشی داشته باشید!