

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

WILEY

فیلمسازی

FOR

DUMMIES®

نوشته‌ی برایان مایکل اسمار

برگردان: پیام یزدانی

آوند دانش

سرشناسه: استولر، برایان مایکل. Stoller, Bryan Michael

عنوان و نام پدیدآور: فیلمسازی / نوشته‌ی برایان مایکل استولر؛ برگردان پیام یزدانی؛ ویراستار طاهره صباغیان
مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۱۲ ص: مصور.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۶-۵

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Filmmaking For Dummies, 2nd ed, c2009.

موضوع: سینما -- تهیه و کارگردانی

شناسه‌ی افزوده: یزدانی، پیام، ۱۳۴۷ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۴ الف۵/ت۹/۱۹۹۵/۹ PN

رده‌بندی د: ۷۹۱/۴۳۰۳۳۳

شماره: کتاب سی ملی: ۴۱۱۶۸۴۸

آوند دانش

فیلمسازی

نوشته‌ی برایان مایکل استولر

ویراستار: طاهره صباغیان

طراحی گرافیک: استودیو آوند دانش

تاریخ انتشار: سال ۱۳۹۹ - چاپ دوم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ پرسیکا

نشانی دفتر نشر و مرکز بخش: ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، بن‌بست طلایه، پلاک ۴

تلفن: ۲۲۸۷۱۵۲۲، ۲۲۸۹۳۹۸۸، نمابر: ۲۲۸۷۱۵۲۲

فروشگاه: ضلع جنوبی پارک قطریه، خیابان روشنایی، خیابان شهاب، نبش روشندان، پلاک ۲۵، تلفن: ۲۱۰۸۱۱۳

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۶-۵

قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیتی با 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. به‌واسطه‌ی 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 هیچ‌گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای موردنیاز باشد، از خدمات یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال ضمانتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازمانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و/یا به‌عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به‌منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازمان یا وبسایت ارائه می‌کنند صحه می‌گذارد. علاوه‌براین، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حذف‌اصولی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خوانده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

پیشگفتار

گرتروید استاین^۱ گفته «گل سرخ، یک گل سرخ است، یک گل سرخ»؛ و من هم که جری لوئیس باشم، می‌فرمایم که فیلمسازی *For Dummies*، یک چنان کتابی است، یک چنان کتابی است، یک چنان کتابی است، یک چنان کتابی است که هم تازه دانشجویهای فیلمسازی از آن چیزها توانند آموخت، هم کهنه‌محصل‌ها.

این کتاب مستطاب، محصول تراوشات ذهن برایان مایکل استولر است، بانی کمپانی فیلمسازی استلار انترتینمنت^۲، که چنان که از این کتاب پیداست سال‌هاست این کاره است.

برای من از ده سالگی در کانادا این کار را شروع کرده و از همان موقع هم می‌دانسته که هم کار را باید خودش بکند؛ چنان که می‌کند. هم فیلمنامه می‌نویسد، هم تهیه‌کنندگی و کارگردانی می‌کند، اما از بازیگری دوری می‌کند چون این قلمروی اختصاصی جک نیکلسن است. هیچ آدم ابرومندی پایش را این‌جور جاها نمی‌گذارد.

من با برایان سر صحنه‌ی فیلم آشنا شدم که خودم داشتم مرتکبش می‌شدم و اسمش بزنبوکوب^۳ بود؛ هرچند بهتر بود اسمش «می‌گذاشتم بی‌دروپیکر»^۴ چون حاصلش چیزی نبود جز ضایع شدن تاریخی سی سال و استعداد به خاطر ایده‌ای به‌دردنخور.

اما این برایان جوان سر فیلم پشت‌صحنه بزنبوکوب کاری کرد کارستان که اگر آن استودیوی فیلمسازی کمی درایت داشته باشد، فیلم برایان را روی پرده می‌برد! هیچ بعید نبود کارش بگیرد.

این‌ها حرف بیست سال پیش است، اما هنوز یادم هست که دیدن یکی از فیلم‌های او در وقت استراحت بین دو نما، چه احساس غریبی به من دست داد. همان موقع مطمئن شدم این جوان کارش درست است... چون وقتی من به کسی حسادت کنم، دیگر ردخور ندارد. خلاصه اینکه بردارید این کتاب را بخوانید چون... بلکه شما هم به آن بالا بالاها برسید.

جری لوئیس

بازیگر، کم‌دین و نویسنده‌ی کتاب *فیلمساز تمام‌عیار*^۵

۱. Gertrude Stein: نویسنده و شاعر آمریکایی (۱۸۷۴-۱۹۴۶). اشاره به جمله‌ای است از شعر استاین به نام

امیلی مقدس: A rose is a rose is a rose, is a rose.

2. Stellar Entertainment

3. Slapstick

4. Helter shelter

5. The Total Film-Maker

فهرست مطالب در یک نگاه

۱	مقدمه
۷	بخش ۱: فیلمسازی و قصه‌گویی
۹	فصل ۱: پس می‌خواهید فیلمساز شوید
۲۱	فصل ۲: کلیات ژانرهای سینمایی
۳۹	فصل ۳: پروردن و قبولاندن یک داستان خوب
۵۷	بخش ۲: تاریخ و ورود به میدان
۵۹	فصل ۴: به نامهریزش و بودجه‌بندی فیلم
۸۳	فصل ۵: تأمین مالی فیلم
۹۹	فصل ۶: مکان فیلمبرداری
۱۱۵	فصل ۷: عملیات انتخاب عوامل
۱۳۷	فصل ۸: گردهم‌آوردن نقش‌آرینان
۱۵۳	فصل ۹: طراحی فیلمنامه‌ی مصور
۱۶۹	بخش ۳: آماده‌ی حرکت: آغاز تولید فیلم
۱۷۱	فصل ۱۰: دوربین روبه‌روی آینه
۱۹۳	فصل ۱۱: و گفت نورپردازی باشد!
۲۰۹	فصل ۱۲: به گوش جان: صداپردازی
۲۲۵	فصل ۱۳: هدایت بازیگران: ... و حرکت!
۲۴۱	فصل ۱۴: گرداندن کار: کارگردانی فیلم
۲۶۳	بخش ۴: اتمام فیلم در مرحله‌ی پس‌تولید
۲۶۵	فصل ۱۵: قطع به: تدوین فریم به فریم فیلم
۲۸۷	فصل ۱۶: پس‌تولید حاشیه‌ی صوتی: افزودن موسیقی و جلوه‌های صوتی
۳۰۳	فصل ۱۷: جادوی جلوه‌های ویژه
۳۲۳	فصل ۱۸: عنوان‌بندی و فهرست عوامل
۳۳۵	بخش ۵: پیدا کردن پخش‌کننده برای فیلم
۳۳۷	فصل ۱۹: پخش فیلم
۳۵۹	فصل ۲۰: کشف و فتح جشنواره‌های فیلم