

کارگردان مؤلف

امیر حسین غیاثوند

سرشناسه: غیاثوند، امیرحسین، ۱۳۶۹-
عنوان و نام پدیدآور: کارگردان مؤلف/ امیرحسین غیاثوند؛
مشخصات نشر: قم: امام همام، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری: ۱۴۴ ص:؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۳۴-۲۵-۸
وضعیت فهرست نویسی: فیا
موضوع: نظریه مؤلف (سینما)
Auteur theory -Motion pictures: موضوع
موضوع: فیلمنامه نویسی
Motion picture authorship: موضوع
رده بندی کنگره: ۱۳۹۵/۹ PN۱۹۹۵
رده بندی دیویی: ۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۱
شماره کتابشناسی ملی: ۵۶۹۸۷۰۱

انتشارات امام همام

کارگردان مؤلف

نویسنده: امیرحسین غیاثوند
طرح جلد: جواد واعظی
نظارت چاپ: حسین مطیع
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵- نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۳۴-۲۵-۸
نشانی: قم، صفاشهر، ۱۵ متری دوم، پلاک ۱۵۶
ارتباط با مشتریان: ۰۲۵۳۲۸۵۶۰۰۸
hadi_matin88@yahoo.com
کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست

۱۱	 مقدمه
۱۲	 نظریه کارگردان مولف
۱۳	 نظریه مولف بعد از پنجاه سال
۱۵	 تجدید نظر در جایگاه کارگردان
۱۶	 نکات مهم برای کارگردان مولف
۱۷	 همیشه با شخصیت‌ایتن شروع کنید
۱۸	 درحالی که فیلمتان را می‌سازید به ندای آن گوش دهید
۱۸	 این وظیفه شماست تا بازیگرها را به شکلی که می‌خواهید تبدیل کنید
۱۹	 چگونگی بیان داستان از خود داستان مهم‌تر است
۱۹	 همه‌چیز را کنترل کنید زیرا نتیجه آخر به گردن شما است
۱۹	 برای بازیگرها جایگاهی انتقادپذیر ایجاد کنید
۲۰	 به نوشتن ادامه دهید
۲۰	 هیچ‌وقت هیچ‌چیز نباید قطعی باشد
۲۱	 همه‌چیز وابسته به احساسات است
۲۱	 به نقطه آسیب‌پذیر بازیگرتان تکیه کنید
۲۱	 اگر لازم شد فیلم‌نامه را رها کنید
۲۲	 همیشه مثبت فکر کنید
۲۲	 به سرمایه‌گذاری روی موفقیتتان ادامه دهید
۲۳	 آمادگی انجام دادن همه کارها به‌تنهایی را داشته باشید
۲۳	 از نقاط قوت و ضعف خود استفاده کنید
۲۴	 فیلم‌برداری نوشتن است

- منطق احساسی به منطق داستانی تقدم دارد..... ۲۴
- ایده شما همه چیز است..... ۲۵
- کمال مطلوب یک توهم است..... ۲۵
- تمرین، تمرین، تمرین..... ۲۶
- آگاه باشید که همیشه حق با شما نیست..... ۲۷
- فیلم نامه تنها یک راهنما است..... ۲۷
- بهتر است فیلمتان شما را وادار به مطرح کردن پرسش کند..... ۲۸
- درست کنار دوربین بنشینید..... ۲۸
- برای صدا پول پس انداز کنید..... ۲۹
- یاد بگیرید که عاشق دریافت بازخوردها باشید..... ۲۹
- به صنعت سینما توجه نکنید..... ۳۰
- شما تمام پاسخ ها را نمی دانید..... ۳۰
- تدوین نوعی فیلم سازی است..... ۳۱
- قوانین طلایی فیلم سازی از نظر دنی بویل..... ۳۱
- قانون اول: کارگردان باید زنی از گروه باشد..... ۳۱
- قانون دوم: آدم های مستعد را استخدام کنید..... ۳۲
- قانون سوم: یاد بگیرید به گزینه های خود اعتماد کنید..... ۳۲
- قانون چهارم: فیلم در لحظه شکل می گیرد..... ۳۳
- قانون پنجم: اگر آخرین فیلم شما گیشه های فروش را فتح کرده باشد
تبرسیدا!..... ۳۴
- قانون ششم: از تعریف کردن داستان هایی که درباره ی سایر فرهنگ ها
هستند واهمه نداشته باشید..... ۳۵
- قانون هفتم: نیروی خود را برای انجام کار خوب به کار ببرید..... ۳۵
- قانون هشتم: غرور نداشته باشید..... ۳۶
- قانون نهم: نمایش های آزمایشی به کارتان خواهد آمد..... ۳۷
- قانون دهم: با کتابی که راهنمای شماست سر صحنه حاضر شوید..... ۳۷

- قانون یازدهم: حتی فرمول‌های ثابت شده هم همیشه جواب نمی‌دهند! ۳۸
- قانون دوازدهم: از نکته‌ای که پیدا می‌کنید الهام بگیرید! ۳۹
- قانون سیزدهم: کالسکه را هل دهید! ۳۹
- قانون چهاردهم: همیشه با انرژی صد در صد کار کنید! ۴۰
- قانون پانزدهم: امضای خودتان را پیدا کنید! ۴۰
- کارگردان مثل یک ماما است! ۴۷
- اساس کار کارگردان، انتخاب بازیگران است! ۵۱
- از ظاهر بازیگر چشم‌پوشی نکنید! ۵۳
- کارگردانی مولف و ترفندهای آن! ۵۴
- پس از ده، خوانی درباره متن صحبت و بحث کنید! ۵۵
- پرستش‌های اساسی برسید! ۵۶
- فراز و نشیب‌های یک صحنه را مشخص کنید! ۵۶
- تمرین نیازمند نظم و دیسیپلین است! ۵۷
- برنامه را برای یک هفته در یک ساعت مشخص تعیین کنید! ۵۷
- بازیگرها را بلا تکلیف و سرگردان نگه ندارید! ۵۷
- هنگامی که ضرورتی ندارد، عذرخواهی نکنید! ۵۸
- سپاسگزاری و تشکر کنید! ۵۸
- سایر کارکنان و اعضای گروه را نیز در نظر بگیرید! ۵۹
- به لحظه‌های دشوار مانند کشفی جدید بنگرید! ۶۰
- ۱- گریم‌های عجیب! ۶۲
- ۲- اسم‌های عجیب! ۶۴
- ۳- صحنه‌های عجیب اصل! ۶۵
- ۴- حضور بازیگران زن خارجی! ۶۷
- کارگردان مولف در تئاتر! ۶۸
- اصول مولف در کارگردانی تئاتر! ۷۴
- الف- گزینش ایده! ۷۵

۷۵	ب- تجزیه و تحلیل متن
۷۸	ج- انتخاب عوامل
۸۶	نظریه مولف
۸۹	نظریه رونالد آبرامسون
۹۳	برترین کارگردانان مولف
۹۳	کریستوفر نولان
۹۴	زندگی حرفه‌ای
۹۹	حسن خاص سینمایی
۱۰۰	زندگی شخصی
۱۰۰	استثنای کودکی
۱۰۵	آلفرد هیچکاک
۱۱۶	مارتین اسکورسزی
۱۲۱	مهمترین آثار مارتین اسکورسزی
۱۲۱	خیابان‌های پایین شهر
۱۲۱	راننده تاکسی
۱۲۲	گاو خشمگین
۱۲۳	سلطان کمدی
۱۲۳	آخرین وسوسه مسیح
۱۲۴	رفقای خوب
۱۲۶	کازینو
۱۲۶	دار و دسته‌های نیویورکی
۱۲۸	هوانورد
۱۲۸	رفتگان
۱۲۹	جزیره شاتر
۱۳۰	هوگو
۱۳۰	گرگ وال استریت

- ۱۳۱ سکوت
- ۱۳۲ جوایز گلدن گلوب
- ۱۳۴ زندگی شخصی مارتین اسکورسیزی
- ۱۳۵ وودی آلن
- ۱۴۰ آثار و فیلم‌های برجسته‌ی حرفه‌ای وودی آلن
- ۱۴۱ از ۲۰۰۰ تا کنون
- ۱۴۲ زندگی شخصی وودی آلن

مقدمه

کارگردان مسئولیت اصلی ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی را برعهده دارند. به عنوان یک کارگردان، شما باید خلاقیت، مهارت سازماندهی و دانش فنی لازم را برای مدیریت فرآیند تولید اثر سینمایی داشته باشید. از آنجا که شما باید تیمی از افراد با نقش‌های متفاوت را رهبری کنید، باید مهارت‌های ارتباطی خوبی با سایر افراد نیز داشته باشید. باید بتوانید به خوبی برنامه ریزی کرده و تصمیم‌گیری کنید. همچنین در مدیریت زمان و بودجه نیز باید متبحر باشید. هدف اصلی شما کنترل تصمیمات خلاقانه برای هدایت ادامه جریان فیلم است.

به عبارت دیگر کارگردان کسی است که بیشترین مسئولیت را در حوزه تصویر و صدای فیلم برعهده دارد. کارگردان کسی است که مسئولیت اصلی ساخت فیلم را برعهده دارد و معمولاً فکر نهفته در فیلم و شکل نهایی اثر از اوست. در سال‌های اخیر تاریخ فیلم سازی، نقش کارگردان به اندازه‌ای که بعدها مهم و تاثیرگذار شد، نبود، زیرا ساختار فیلم‌ها بسیار ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی بود. با گسترش سینما و توسعه فیلم سازی، لزوم حضور شخصی که بر کل فیلم نظارت داشته باشد و آن را از جهت فنی و هنری رهبری کند،

بیشتر احساس شد و به این ترتیب کارگردان به چهره‌ای شاخص و فردی مهم و تأثیرگذار در عرصه فیلم سازی تبدیل شد، کسی که فکر، دیدگاه و خلاقیت خود را در فیلم‌ها اعمال می‌کند.

نظریه کارگردان مؤلف

نظریه مؤلف (به انگلیسی: Auteur theory) یک نظریه سینمایی است که تلقی‌اش از فیلمساز به مثابه یک آفرینشگر یا مؤلف اثر سینمایی است.

در فیلم‌سازی نظریه مؤلف دیدگاهی انتقادی است که هنگام محک زدن آثار یک کارگردان جایگاه ویژه‌ای برای سبک و خلاقیت وی قائل می‌شود. این دیدگاه ابتدا در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی در فرانسه مطرح شد.

در آغاز فرانسوا تروفو یکی از نظریه‌پردازان برج نوی فرانسه دست به ایجاد نظریه سیاست مؤلفان زد. او از مؤلفانی چون آلفرد هیچکاک، هوارد هاکس و اورسن ولز به عنوان کسانی نام برد که دارای یک شیوه شخصی در کارهایشان هستند. به اصطلاح همسان با یک مؤلف اثر سینمایی خود را می‌آفرینند. بعدها اندرو ساریس این نظریه را وارد زبان انگلیسی کرد و اصطلاح نظریه مؤلف (Auteur

(theory) را در اصل او آفرید. در حالیکه این مسئله برای تروفو نه یک نظریه بلکه گونه‌ای شیوه نقد بود. باید گفت پیدایش این نظریه خود مدیون نظریه پردازانی چون الکساندر آستروک و آندره بازن بود. از مهمترین مخالفان این نظریه می‌توان به پالین کیل اشاره کرد.

نظریه مؤلف بعد از پنجاه سال

پنجاه سال پیش نظریه سینمایی تازه‌ای شکل گرفت که دید و درک سینمایی را از بنیاد دگرگون ساخت. این نظریه نشان داد که فیلم سینمایی یک اثر هنری است و مانند هر اثر هنری دیگری یک سازنده یا "مؤلف" دارد و او کارگردان آن فیلم است.

نظریه کارگردان به مثابه مؤلف در فرانسه شکل گرفت. پایان جنگ جهانی دوم و سرازیر شدن فیلم‌های آمریکایی به سینماهای فرانسه فرصتی بود تا منتقدان و فیلم‌شناسان فرانسوی با سینمای هالیوود آشنایی بهتر و نزدیک‌تری پیدا کنند. سینمادوستان فرانسه تا پیش از جنگ، سینمای آمریکا را تنها به صورت پراکنده و مجزای گریخته دیده بودند. پس از پایان جنگ، انبوه فیلم‌های هالیوود به سینماهای فرانسه سرازیر شد. مردم به دیدن فیلم‌هایی رفتند که کیفیت فنی و هنری آنها بسیار بالاتر از محصولات بومی بود.