

ایرانی کارگردان راہے بہ سری کارگردانے عالی

کن دنیس
مترجم: نفیسہ سادات

www.ketab.ir

سرشناسه	: دنسیگر، کن
عنوان و نام پدیدآور	: Dancyger, ken
مشخصات نشر	: ایده‌ی کارگردان راهی به سوی کارگردانی عالی / کن دنسیگر؛ مترجم زنده سادات. تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ۴۵۵ ص: مصور.
شابک	: ۲۴۰۰۰۰ ریال : ۴-۳۹-۲۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی : The director's idea: the path to great directing, c2006.
موضوع	: سینما - - تهیه و کارگردانی
شناسه افزوده	: سادات، نفیسه، ۱۳۶۰- مترجم
شناسه افزوده	: بنیاد سینمایی فارابی
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۴ د ۹ ت ۹ / ۹ / PN ۱۹۹۵
رده‌بندی دیوبی	: ۷۹۱/۴۳۰.۲۳۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۵۴۱۷۰۱

انتشارات بنیاد سینمایی فارابی

ایده‌ی کارگردان راهی به سوی کارگردانی عالی

نویسنده: کن دنسیگر

مترجم: نفیسه سادات

مدیر اجرایی: مریم رهبر

ویراستار: نیما ملک‌محمدی

طراح: علی سمیعی مقدم

صفحه‌آرایی: حمید کریمی

ناشر چاپ: یوسف بزاز

لیتوگرافی و چاپ: نقره‌آبی، صحافی: الفبا

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۴

قیمت: ۲۴۰/۰۰۰ ریال

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۳۹-۳۹-۴

نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان سی‌تیر، شماره ۷۵ تلفن: ۶۶۷۷۸۵۵

مراکز پخش: آوند دانش: ۶۶۵۹۱۹۰۹ ققنوس: ۶۶۴۶۰۰۹۹

کلیه حقوق متعلق به بنیاد سینمایی فارابی و محفوظ است

فهرست

۱۹	مقدمه مترجم
۲۱	سیاس و قدردانی

بخش اول

۲۳	آن چه کارگردان انجام می دهد
----	-----------------------------

فصل اول

۲۵	معرفی
۲۷	کارگردان چه می کند؟
۲۸	کارگردان کیست؟
۲۹	چگونه به این جا رسیدیم؟
۳۲	امروزه کجا قرار داریم؟
۳۶	ساختار کتاب
۳۷	چگونه تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم

فصل دوم

- ۴۱ ایده کارگردان
- ۴۵ یک‌دستی محصول

فصل سوم

- ۵۹ کارگردان فنی
- ۶۱ آن‌چه بماند، اثر می‌خواهد
- ۶۵ کارگردانان - مهاجران
- ۶۷ موردشناسی اور کارگردان فنی: آنتوان فوکا (شاه آرتور، ۲۰۰۴)
- ۷۲ موردشناسی دوم. کارگردان فنی: سیون وینسر (مردان سواره‌نظام، ۱۹۸۷)

فصل چهارم

- ۸۳ کارگردان خوب
- ۸۴ ایده‌ی کارگردان چگونه کار می‌کند؟
- ۹۲ موردشناسی کارگردان خوب: وثیقه ساختمانی مایکا مان
- ۹۵ اضافه کردن ارزش به یک پروژه
- ۱۰۰ ایده‌ی کارگردان

فصل پنجم

- ۱۰۳ کارگردان عالی
- ۱۰۶ صدا
- ۱۰۹ سه تن از کارگردانان عالی معاصر در امریکا
- ۱۱۸ سه کارگردان عالی معاصر خارج از امریکا

فصل ششم

- ۱۲۹ تفسیر متن

۱۳۵	مورد شرق بهشت نوشته‌ی اشتاین‌بک
۱۳۸	درونی / بیرونی
۱۴۱	جوان / پیر
۱۴۲	مردانه / زنانه
۱۴۴	سیاسی / اجتماعی / روان‌شناختی
۱۴۶	لحن

فصل هفتم

۱۴۹	دوربین
۱۵۱	نما
۱۵۳	تعیین جای دوربین
۱۵۳	نزدیکی
۱۵۴	جای دوربین اُبژکتیو
۱۵۴	جای دوربین سوپزکتیو
۱۵۵	ارتفاع دوربین
۱۵۶	حرکت دوربین
۱۵۷	حرکت از نقطه‌ی ثابت
۱۵۸	حرکت از حرکت
۱۶۰	نورپردازی
۱۶۲	کارگردانی هنری
۱۶۴	صدا
۱۶۵	تدوین
۱۶۵	تداوم
۱۶۶	شفافیت
۱۶۷	تأکید دراماتیک
۱۶۸	ایده‌های جدید
۱۶۸	کنش موازی

۱۶۹	رهتمودهای احساسی
۱۷۰	لحن
۱۷۰	شخصیت اصلی
۱۷۱	کشمکش
۱۷۱	قالب داستان

فصل هفتم

۱۷۳	بازیگر
۱۷۵	انتخاب بازیگر
۱۷۹	پیچ شخصیت
۱۸۱	صحبت‌هایی بی‌پرده از مردم باز بگران در مقام کارگردان
۱۸۳	فلسفه‌های بازیگری
۱۸۵	بیرون به درون
۱۸۶	درون به بیرون
۱۸۶	مدرسه‌ی امریکایی
۱۸۷	مدرسه‌ی اروپایی

بخش دوم

۱۹۷	موردشناسی کارگردانی
-----	---------------------

فصل نهم

۱۹۹	سرگئی آیزنشتاین: دیالکتیک تاریخی
۲۰۰	معرفی
۲۰۱	تفسیر متن
۲۰۴	هدایت بازیگر
۲۰۷	هدایت دوربین
۲۱۰	کارگردانی برای تدوین

فصل دهم

- ۲۱۵ جان فورد: شعر و قهرمانی‌گری
- ۲۱۶ معرفی
- ۲۱۹ خوشه‌های خشم (۱۹۴۰)
- ۲۱۹ کلماتین عزیزم (۱۹۴۶)
- ۲۲۰ آن‌ها، مصرف بودند (۱۹۴۵)
- ۲۲۰ جونا، دانا (۱۹۵۶)
- ۲۲۱ تفسیر متن
- ۲۲۵ هدایت بازیگران
- ۲۲۷ هدایت دوربین

فصل یازدهم

- ۲۳۳ جورج استینوز: شخصیت آریکس - درس و وجدان
- ۲۳۴ معرفی
- ۲۳۶ آلیس آدامز ۱۹۳۵
- ۲۳۶ گونگا دین ۱۹۳۹
- ۲۳۷ بیشتر، خوشایندتر ۱۹۴۳
- ۲۳۸ جایی در خورشید ۱۹۵۱
- ۲۳۹ غول (۱۹۵۶)
- ۲۳۹ تفسیر متن
- ۲۴۲ هدایت بازیگران
- ۲۴۴ هدایت دوربین

فصل دوازدهم

- ۲۵۳ بیلی وایلد: هستی در معرض خطر
- ۲۵۴ معرفی

۲۵۷	آخر هفته‌ی ازدست رفته (۱۹۴۵)
۲۵۸	سانست بلوار (۱۹۵۰)
۲۵۹	آپارتمان (۱۹۶۰)
۲۵۹	غرامت مضاعف (۱۹۴۴)
۲۶۰	تفسیر متن
۲۶۳	هدایت بازیگر
۲۶۷	هدایت دوربین

فصل سیزدهم

۲۷۱	ارنست لوییچ: نینس زنای رومانس
۲۷۲	معرفی
۲۷۷	دردسر در بهشت (۱۹۳۲)
۲۷۸	نینوشکا (۱۹۳۹)
۲۷۹	مغازهی گوشه‌ی خیابان (۱۹۴۰)
۲۸۰	بودن یا نبودن (۱۹۴۲)
۲۸۲	تفسیر متن
۲۸۴	هدایت بازیگران
۲۸۵	هدایت دوربین

فصل چهاردهم

۲۸۹	الیا کازان: درام به‌عنوان زندگی
۲۹۰	معرفی
۲۹۸	وحشت در خیابان‌ها (۱۹۵۰)
۲۹۹	در بارانداز (۱۹۵۴)
۳۰۰	شرق بهشت (۱۹۵۴)
۳۰۱	امریکا، امریکا (۱۹۶۳)
۳۰۲	تفسیر متن

۳۰۴ هدایت بازیگر

۳۰۶ هدایت دوربین

فصل پانزدهم

۳۰۹ فرانسوا تروفو: جشن کودکی

۳۱۰ معرفی

۳۱۲ چهاردهم دضربه (۱۹۶۶)

۳۱۳ بوسه ی وده شده (۱۹۶۸)

۳۱۴ عشق ریزان (۱۹۷۸)

۳۱۶ روز برای شد (۱۹۷۲)

۳۱۸ تفسیر متن

۳۲۱ هدایت بازیگر

۳۲۳ هدایت دوربین

فصل شانزدهم

۳۲۹ رومن پولانسکی: تنهایی وجود

۳۳۰ معرفی

۳۳۳ بچه ی رزمی (۱۹۶۸)

۳۳۴ محله ی چینی ها (۱۹۷۴)

۳۳۶ تس (۱۹۸۱)

۳۳۸ پیانیست (۲۰۰۲)

۳۳۹ تفسیر متن

۳۴۳ هدایت بازیگر

۳۴۴ هدایت دوربین

فصل هفدهم

۳۴۹ استنلی کوبریک: تیرگی زندگی مدرن

۳۵۰	معرفی
۳۵۴	۲۰۰۱: ادیسه‌ی فضایی (۱۹۶۸)
۳۵۵	بری لیندون (۱۹۷۵)
۳۵۶	غلاف تمام فلزی (۱۹۸۷)
۳۵۷	چشمان کاملاً بسته (۲۰۰۰)
۳۵۸	تفسیر متن
۳۶۳	هدایت ریگر
۳۶۵	هدایت دربین

فصل هجدهم

۳۶۹	استیون اسپیلبرگ: کارگردان و نویسنده
۳۷۰	معرفی
۳۷۳	آزواره‌ها (۱۹۷۵)
۳۷۴	مهاجمان صندوقچه‌ی گمشده (۱۹۸۱)
۳۷۵	ای.تی. (۱۹۸۲)
۳۷۶	نجات سرباز رایان (۱۹۹۸)
۳۷۷	تفسیر متن
۳۸۰	هدایت بازیگران
۳۸۱	هدایت دوربین

فصل نوزدهم

۳۸۷	مارگارت فون تروتا: تقاطع زندگی تاریخی و زندگی شخصی
۳۸۸	معرفی
۳۹۳	شرافت از دست‌رفته‌ی کاترینا بلوم (۱۹۷۵)
۳۹۴	دومین رستاخیز کریستا کلاگز (۱۹۷۷)
۳۹۵	ماریان و جولیان (۱۹۸۱)
۳۹۷	روزنستراس (۲۰۰۴)

۳۹۱	تفسیر متن
۴۰۲	هدایت بازیگر
۴۰۳	هدایت دوربین

فصل بیستم

۴۰۷	مری هارون: شهرت و ابتذال
۴۰۸	معرفی
۴۱۵	من به بدی رارهول شلیک کردم (۱۹۹۵)
۴۱۸	روانی 'ریکابی' (۲۰۰۰)
۴۲۲	تفسیر متن
۴۲۴	هدایت بازیگر
۴۲۶	هدایت دوربین

فصل بیست و یکم

۴۲۹	نتیجه‌گیری
-----	------------

فصل بیست و دوم

۴۴۷	ضمیمه: یافتن ایده کارگردان
۴۴۸	استراتژی مطالعه‌ی متن
۴۵۱	حرکت به سمت تفسیر
۴۵۴	انتخاب ایده‌ی کارگردان

مقدمه مترجم

کتابی که پیش رو دارید، به مفهوم «ایده‌ی کارگردان» می‌پردازد. مفهومی که به قول نویسنده تعیین‌کننده‌ی اختلاف کارگردان فنی از کارگردان خوب و از کارگردان عالی است. درواقع این کتاب «تاریخچه‌ی اصلی است میان کتاب‌های آکادمیک ساده‌ی سینمایی و کتاب‌های پیشرفته‌ی تحلیل فیلم». کتابی که به مخاطب چه در نقش تحلیل‌گر و چه در نقش یک کارگردان یا «کارگردان سینما» یاد می‌دهد که چه عناصری در برتری یافتن یک فیلم بر دیگری به لحاظ کارگردانی حائز اهمیت هستند و از آن مهم‌تر یکی از کارهای اصلی کارگردان در روزگار «ایده‌ی فیلم» را نیز آموزش می‌دهد بنابراین کتاب آموزش کارگردانی ارزشمندی نیز به حساب می‌آید. اما در عین حال می‌توان آن را یک کتاب تحلیلی فوق‌العاده نیز در نظر گرفت. کتاب زبان ساده و روانی دارد و از مثال‌هایی استفاده می‌کند که عموم علاقه‌مندان به سینما با آن‌ها آشنا هستند. اگرچه این زبان ساده به معنای سادگی موضوع نیست. به همین دلیل طیف گسترده‌ای از مخاطبان را می‌تواند دربر بگیرد. با وجود سادگی زبان با این حال بهتر است خواننده حداقل‌هایی را درباره‌ی فن سینما از پیش بداند،

این آشنایی قبلی دست‌کم این فرصت را می‌دهد که بدون مکث بر سر اصطلاحات و یا تکنیک‌های ابتدایی به سراغ مفاهیم اصلی برود و در آن‌ها تعمق بیشتری کند. در ترجمه‌ی کار تلاش شده تا جایی که ممکن است از اصطلاحات فارسی استفاده شود. اگرچه این اصطلاحات در بدو امر برای بعضی مخاطبان که با اصطلاحات انگلیسی یا فرانسوی آن‌ها مأنوس تر هستند ناآشنا به نظر برسد اما همان‌طور که برای مترجم مرور عادی و ملموس شد امیدوارم برای خواننده نیز چنین اتفاقی بیافتد. این اصطلاحات از واژه‌های ساده‌ای مثل «نمای نزدیک» به جای «کلوزآپ» گرفته تا اصطلاحی که به‌سبب پیچیده‌تر مثل «برون‌برش» به جای «cutaway» را در برمی‌گیرد. در کتاب؛ اصطلاحی مواجه خواهید شد به نام «کارگردان فنی» که نباید با عنوان مشابهی که در ذله برین آن استفاده می‌کنند اشتباه شود. خود نویسنده در مورد ویژگی‌های این نوع «کارگردان» توضیحات لازم را داده است. از این جهت توضیح بیشتر را ضروری نمی‌بینم.

نظر به این‌که در طی تحصیلات سینمایی در دانشگاه همواره کمبود کتابی با این عنوان که دربرگیرنده‌ی مفاهیم تحلیلی کارگردانی باشد و به چیزی ورای تکنیک‌های ساده بپردازد را احساس می‌کردم، با خواندن این کتاب، پی بردم این همان حلقه‌ی مفقوده در آثار چاپ شده به زبان فارسی است. اما به‌ارم این احساس درست بوده باشد و مخاطبان نیز به اندازه‌ی من از خواندن کتاب لذت ببرند. و نکته‌ها بیاموزند. در انتها از آقای مسیح نوروزی که در ترجمه‌ی این کتاب قدم به قدم من را همراهی کردند و از راهنمایی‌های ایشان کمال استفاده را بردم سپاس‌گزارم.

نقشه سادات