

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

WILEY

فیلمنامه نویسی

FOR

DUMMIES®

نوشته‌ی لورا شله‌رد

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، جدول.

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۶۷۲

وضعیت فهرست‌نویسی: فیفا

یادداشت: عنوان اصلی: Screenwriting For Dummies

موضوع: فیلمنامه‌نویسی

شناسه افزوده: لوگان، جان، ۱۹۶۱ - م.، مقدمه‌نویس

شناسه افزوده: Logan, John

شناسه بزوده: ملک‌مرزبان، مهسا، ۱۳۵۳ -

رده‌بنام کنگره: ۱۳۹۴ ف۹ش/ ۱۹۹۶ PN

ر. بنده یوبی: ۸۰۸/۲۳

شماره کتابشناسی ما: ۴۱۴۰۵۰۴

آوند دانش

فیلمنامه‌نویسی

نوشته‌ی لورا شلهارد

برگردان: مهسا ملک‌مرزبان

ویراستار: الهام اتنی‌عشری

طراحی گرافیک: استودیو آوند دانش

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۵ - چاپ اول

شمارگان: ۲۰۰۰ جلد

لیتوگرافی: ترام‌نگار

چاپ و صحافی: گل‌آذین

نشانی ناشر: ابتدای خ پاسداران، خ گل‌نبی، خ ناطق‌نوری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴

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

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸ نمابر: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز بخش: ۶۶۵۹۱۹۰۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۶۷۲

قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

درباره‌ی نویسنده

لورا شلهارد دارنده‌ی مدرک کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در رشته‌ی هنرهای ادبی از دانشگاه براون و مدارک تئاتر و نویسندگی خلاق از دانشگاه نورث‌وست شیکاگو است. نوشته‌های او در مکان‌های مختلف به روی صحنه رفته است، از جمله در نیویورک (اس پی اف، آشیانه، اکسچنج تیاتر)، سیاتل (سیاتل ریپرتوری تیاتر، ای سی تی)، شیکاگو (نورث لایت تیاتر، سرندپیتی تیاتر، نیولیف تیاتر، سیتادل تیاتر)، واشنگتن دی سی (کندی سنتر، وولی ماموت)، پروویدنس (شرکت ترینیتی ریپورتوری، دانشگاه براون)، مینیاپولیس (تیاتر لیمینا)، کارولینای شمالی (مرکز هنرهای نمایشی) و پرووینس تاون ماساچوست. (ریپه، تری تیاتر پرووینس تاون، شرکت پرووینس تاون تیاتر).

آثار بن‌نویسنده عبارت‌اند از: *کای دی، صندلی، خون آشام‌های درباری، تغییر شکل‌یافته‌ها، دختر بطار، میراث و نمی‌دانم چه*. از آثار اقتباسی او می‌توان به این‌ها اشاره کرد: *شماره ۱۳، زمان، روزهای هریس بوردیک، لباس* (نامزد دریافت جایزه‌ی جف اوارد) و *داستان‌های مرد در مرز*.

لورا مدرک نمایشنامه‌نویسی را از گستره تیاتر کامیونیکیشنز در ۲۰۰۸-۲۰۰۷، بورسیه‌ی جروم، جایزه‌ی نیرای را از ای. سی. تی در سیاتل و بورسیه‌ی اتحادیه‌ی نمایشنامه‌نویسان دراماتیکست را دریافت کرد. در رپرتوار سوهو شرکت داشت. نویسنده/کارگردان Lab و فستیوال نمایشنامه‌ی مله بیل بود. لورا به نمایش آثار جدید در گودمن، استپن ولف تیاتر، نورث لایت تیاتر و شرکت ریپرتوری ترینیتی کمک کرد. او نویسندگی را با گرایش به آثار پائولا ووگل، ماریا ایرنه فونزی و ارین کرسیدا ویلیسون آموخت و به موازات آن به جان لوگان فیلمنامه‌نویس که نامزد دریافت اسکار شده و از آثار معروفش می‌توان به *خلبانان و سوئینی تاد* اشاره کرد، درس نوشتگی داد.

به تازگی رئیس گروه نمایشنامه‌نویسی دانشگاه نورث‌وست اونستون در میننویز شده و در سراسر آمریکا کارگاه‌هایی برگزار می‌کند.

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. همه‌چیز بخوانید. آرام، بادقت و با صدای بلند بخوانید و احساساتان را بروز دهید. هملت و فالستاف و یاگو و کلتویاترا و روزالیند، نمایشی کردن شخصیت‌ها و درگیری‌ها را به شما یاد می‌دهند. ترکیب باشکوه شکسپیر از نثر و نظم، زبان را به شما می‌آموزد. راه به شما ترازدی و هر طور شما دوست دارید کمدی را یادتان می‌دهد. نمایشنامه‌های انتونی و کلتویاترا و هنری پنجم هم هردوی این‌ها را.

سپس به ران فن شعر ارسطو بروید. با ایسن و چخوف ادامه دهید. اگر هم خیلی به خودتان مطمئن باشید سوفوکل، اوریپید، شاو، پیتر، بکت و اونیل هم بروید. بعد دوباره هملت بخوانید.

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

دوست عزیز من لورا شلهارد، نویسنده‌ی همین کتاب، شیوه‌های ارزشمندی برای فیلمنامه‌نویسی به شما پیشنهاد می‌کند. چند روش خوش‌اندازه 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 رابدرلی 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*؛ *نمیسس*، *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: ایده‌شان برای تفکر بصری	۱۷
فصل ۳: غم، خوردن در ذهن نویسنده‌ی فیلمنامه	۲۷
فصل ۴: نزدیک شدن به حرفه‌ی فیلمنامه‌نویسی	۳۳
بخش ۲: خوردن، ماصر یک داستان	۶۳
فصل ۵: بسط دادن ایده	۶۵
فصل ۶: پیرنگ قسمت ۱: شروع	۸۷
فصل ۷: پیرنگ قسمت دوم: می‌باشد	۹۷
فصل ۸: پیرنگ قسمت سوم: پایان بندی	۱۱۹
فصل ۹: شخصیت‌سازی	۱۳۹
فصل ۱۰: چه بگوییم؟ نوشتن دیالوگ پویا	۱۵۹
فصل ۱۱: فیلم غیرستنی	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 بفروستید: ملاحظات پیش از فروش	۳۰۹
فصل ۲۰: فیلمنامه‌تان را به چشم بیاورید	۳۳۱

بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها	۳۵۷
فصل ۲۱: ده فیلمنامه‌نویسی که باید بشناسید	۳۵۹
فصل ۲۲: ده تفکر ساختگی درباره‌ی فیلمنامه‌نویسی	۳۷۱

www.ketab.ir

فهرست مطالب

۱	مقدمه.....
۱	درباره‌ی این کتاب.....
۲	قواعد رعایت‌شده در این کتاب.....
۲	تصویرات خنده‌دار.....
۲	ترتیب مطالب این کتاب.....
۲	بخش اول: پس می‌خواهید فیلمنامه بنویسید.....
۳	بخش دوم: سرکردن عناصر یک داستان.....
۳	بخش سوم: تبدیل داستان به فیلمنامه.....
۳	بخش چهارم: فرمت فیلمنامه.....
۳	بخش پنجم: بخش‌دوگانه.....
۴	نمادهای به کار رفته در این کتاب.....
۴	مقصد بعدی.....
۷	بخش ۱: پس می‌خواهید فیلمنامه بنویسید.....
۹	فصل ۱: مقدمه‌ای بر هنر فیلمنامه‌نویسی.....
۹	تفکر بصری.....
۱۰	پرورش ذهن نویسنده.....
۱۱	فیلمنامه‌نویسی به‌عنوان یک حرفه.....
۱۱	یافتن داستان برای فیلمنامه.....
۱۲	روند نویسندگی.....
۱۳	طرح‌ریزی (فرمت) فیلمنامه.....
۱۳	نوشتن دست‌نویس اولیه.....
۱۴	بازنویسی فیلمنامه.....
۱۶	اقتباس فیلمنامه از یک منبع بیرونی.....
۱۶	فروش فیلمنامه.....
۱۷	فصل ۲: آماده‌شدن برای تفکر بصری.....
۱۷	بررسی دیگر رسانه‌ها.....
۱۸	قصه.....
۱۹	نمایشنامه‌ها.....

۱۹	شعر و هنرهای استودیویی
۲۰	فیلمنامه‌ها
۲۲	زندگی تصویری یک فیلمنامه
۲۴	از بیرون به درون
۲۴	از درون به بیرون
۲۷	فصل ۳: غوطه‌خوردن در ذهن نویسنده‌ی فیلمنامه
۲۸	آموختن از دیگر نویسندگان
۲۹	مطالعه با اهداف دراماتیک
۳۰	تخصیص ژانر فیلمنامه
۳۲	سبک و زندگی: چه تفاوتی دارند؟
۳۳	داستان‌شناسی
۳۴	نویسنده به میز
۳۵	نویسنده به میز
۳۶	نویسنده چه چیزی را یاد می‌آورد و چه چیزی را فراموش می‌کند
۳۸	شناخت یک داستان به محض دیدن
۳۹	شناختی ندای نوشتن
۴۰	چهار عنصر مهم داستان
۴۰	یافتن تصویر شروع
۴۳	فصل ۴: نزدیک شدن به حرفه‌ی فیلمنامه‌نویسی
۴۴	نگاهی به روند خلاقیت
۴۵	تخیل: ابزار و مهمات خلاقیت
۴۶	تقویت تخیل
۴۷	به‌کارگیری تخیل
۵۱	تشخیص صدای نوشتن شما
۵۳	مهارت: وسیله‌ای برای تخیل شما
۵۴	فرم
۵۴	فن
۵۹	نظم
۶۳	بخش ۲: خردکردن عناصر یک داستان
۶۵	فصل ۵: بسط‌دادن ایده
۶۵	من این ایده‌ی خوب را دارم. خوب که چه؟
۶۵	تعیین ایده‌های جذاب

۶۷	مستند کردن علاقه در ایده
۶۹	شناخت مخاطب
۶۹	چور کردن داستان با مخاطب
۷۰	مخاطب هدف شما چه کسانی می‌توانند باشند؟
۷۲	مرتبط‌شدن با مخاطب
۷۴	آگاهی از اتفاقی که قبل از شروع داستان می‌افتد: خلق داستان زمینه‌ای
۷۵	عناصر داستان زمینه‌ای
۷۶	بسط فیلمنامه از طریق داستان زمینه‌ای
۷۸	تشخیص جن داستان
۷۹	ایجاد زمینه برای داستان
۸۱	تصمیم بگیرید کی داستان را شروع کنید
۸۳	آشنایی با ارسطو: بهترین دست یک درام‌نویس
۸۵	این همه ماجرا بر چه بست؟ نوشتن یک خلاصه‌ی سناریوی مختصر و مفید
۸۷	فصل ۶: پیرنگ قسمت اول شروع ما
۸۷	بهبود تصاویر آغازین
۸۸	شخص، مکان یا چیز: می‌خواهید اول کدام را بیاورید؟
۹۱	درگیری: چه مشکلی برای داستان‌ساز پیش آمده؟
۹۳	شیوه‌های احتمالی شروع داستان
۹۴	ردیابی موفقیت: سه چیز جالب (و متضاد) برای شروع فیلم
۹۴	تسخیرناپذیران
۹۵	زیبای آمریکایی
۹۶	آرواره‌ها
۹۷	فصل ۷: پیرنگ قسمت دوم: میانی‌ها
۹۸	تصمیم با شماست که بعدش چه اتفاقی بیفتد
۹۹	از نور به دور بین به... حرکت!
۱۰۰	معرفی اکشن و اکتیویتی
۱۰۱	بازنگری زمان‌بندی داستان
۱۰۲	موقعیت: رئیس کجاست؟
۱۰۶	مشکلات چیست؟ معرفی درگیری‌ها و موانع
۱۰۷	شرح تفصیلی: از معمولی تا خلاقانه
۱۰۸	بیان اطلاعاتی که کاراکترها می‌دانند
۱۱۰	تعیین آنچه باید بنویسید از آنچه تا به حال نوشته‌اید
۱۱۳	ادامه‌ی موفقیت: پیگیری سه مدل میانی از سه فیلم موفق

۱۱۳.....	آرواره‌ها.....
۱۱۵.....	تسخیرناپذیران.....
۱۱۶.....	زیبای آمریکایی.....
۱۱۹.....	فصل ۸: پیرنگ قسمت سوم: پایان‌بندی‌ها.....
۱۲۰.....	از کجا می‌فهمید که کار تمام شده است؟.....
۱۲۱.....	بیگیری تغییرات: حالا چه فرقی می‌کند؟.....
۱۲۶.....	ساختن نتیجه‌ی داستان.....
۱۲۹.....	خطر ویل رابینسون: تهدیدهای موجود برای یک پیرنگ سالم.....
۱۳۰.....	این اتفاق واقعا می‌افتد؟ احتمال در برابر شاید.....
۱۳۳.....	صحنه‌هایی که در آن‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افتد: دو تهدید نهایی که باید مواظبشان باشید.....
۱۳۵.....	رفیق نهایی: بگیری سه فیلم از طریق پایان‌بندی‌های بی‌نظیرشان.....
۱۳۵.....	آرواره‌ها.....
۱۳۶.....	تسخیرناپذیران.....
۱۳۷.....	زیبای آمریکایی.....
۱۳۹.....	فصل ۹: شخصیت‌سازی.....
۱۴۰.....	پرتره‌ی یک فرد: ساختن یک دنیای جسمانی.....
۱۴۰.....	وجود جسمانی شخصیت فیلمنامه‌تان.....
۱۴۴.....	محیط پیرامونی شخصیت فیلمنامه‌تان.....
۱۴۷.....	خوب، بد، زشت: ساختن یک دنیای درونی.....
۱۴۸.....	رؤیاهای، امیال و آرزوها.....
۱۴۹.....	استعدادها و تخصص‌ها.....
۱۵۰.....	موانع درونی.....
۱۵۱.....	بحث درباره‌ی کاراکتر.....
۱۵۲.....	از درون به بیرون: دنیای درونی را به تصویر بکشید.....
۱۵۳.....	دیالوگ کاراکتر را با اکشن هماهنگ کنید.....
۱۵۴.....	ایجاد هدف‌های عینی برای کاراکتر.....
۱۵۵.....	فرصت‌آفرینی برای کاراکتر.....
۱۵۵.....	ایجاد عادت‌هایی که تغییر می‌کند.....
۱۵۶.....	کاراکترها را مجبور به انتخاب کنید.....
۱۵۶.....	استفاده از راهنما.....
۱۵۷.....	استفاده از راوی.....
۱۵۸.....	ساختن شخصیت‌های فرعی.....

فصل ۱۰: چه بگوییم؟ نوشتن دیالوگ پویا ۱۵۹

واژه‌گزینی: در یک کلمه چه چیزی نهفته است؟ ۱۵۹

نیس در برابر نیسم: عناصر تعیین‌کننده‌ی واژه‌گزینی ۱۶۰

پستی و بلندی‌های زبان ۱۶۶

روی آن لحن اسم بگذارید: درست کردن موسیقی کاراکتر ۱۶۹

صدای ۱۰۱: استفاده از شعر به عنوان راهنما ۱۷۰

ریتم مسحورکننده: ایجاد نبض برای فیلمنامه ۱۷۱

گوش کردن: نیمه‌ی دیگر گفت‌وگو ۱۷۳

همه را با هم یکی کنید: به کاراکترها اجازه‌ی حرف زدن بدهید ۱۷۵

چیدن صحنه ۱۷۶

باید و نبایدهای دیالوگ ۱۷۷

فصل ۱۱: فیلم غیر متنی ۱۸۳

سنت‌شکنی؛ راه‌های یخ‌زد بردار انجام کار ۱۸۳

فکر کردن خارج از زمان ۱۸۵

رقص و آواز: موسیقی فیلم ۱۸۷

موزیکال‌های اورجینال ۱۸۸

اقتباس‌های موزیکال ۱۹۰

فصل ۱۲: حفظ اعتماد مخاطب ۱۹۳

فیلمنامه‌نویسی و اخلاقیات ۱۹۳

فیلمنامه‌نویسی و مسئولیت ۱۹۵

می‌خواهید اسمتان را روی چه بگذارید؟ ۱۹۵

نزدیک شدن به موضوعات دشوار ۱۹۶

عامل مصونیت ۱۹۸

بخش ۳: تبدیل داستان به فیلمنامه ۲۰۱

فصل ۱۳: طراحی خطوط کلی داستان ۲۰۳

مفهوم‌آفرینی ۲۰۴

پیش‌نویس فیلمنامه را چگونه عمل بیاوریم ۲۰۶

پیش از شروع ۲۰۶

روی کاغذ آوردن ۲۰۸

کندوکاو در فوت‌وفن‌های یک طرح ۲۰۹

هر بار یک جمله ۲۱۰

۲۱۲	هر بار یک گام
۲۱۳	وقتی طرح تمام می‌شود چه باید کرد
۲۱۷	فصل ۱۴: ماندگاری موانع نویسنده
۲۱۸	از ترس تا صلح: تغییر ساختار فکری
۲۱۹	ده دلیل اصلی بن‌بست ذهنی نویسنده
۲۲۲	راهنمای ماندگاری
۲۲۴	ارزیابی دوباره‌ی عادت‌هایتان
۲۲۶	کمک گرفتن از دیگران
۲۲۹	فصل ۱۵: طرح‌بندی (فرمت) فیلمنامه
۲۲۹	فیلمنامه روی کاغذ چگونه می‌نماید
۲۳۰	تنظیم شده: حروف و حاشیه‌ها
۲۳۲	فراشه‌های صحیح فیلمنامه
۲۳۳	کامپیوتر و ردیاب خدمت بگیرید
۲۳۴	پی‌دی‌اف بسازید
۲۳۶	عناصر اصلی فرمت دردی
۲۳۶	معرفی کاراکترها
۲۳۹	توصیف سینمایی
۲۴۲	نکات مربوط به دوربین
۲۴۷	اصطلاحاتی که دسته‌بندی نمی‌شوند
۲۵۰	مثال یک صحنه
۲۵۳	فصل ۱۶: جمع‌بندی: نوشتن دست‌نویس اولیه
۲۵۳	مسیریابی ساختار سه‌پرده‌ای
۲۵۵	پرده‌ی اول: مقدمات
۲۵۵	لحظات شروع
۲۵۵	ده صفحه‌ی اول
۲۵۶	اتفاق محرک
۲۵۷	نقطه‌ی اول پیرنگ
۲۵۸	پرده‌ی دوم: نمک‌زدن به زخم
۲۵۹	بدانید اکشن کجاست
۲۶۱	تغییر جهت (دگرگونی)
۲۶۲	نقطه‌ی میانی: خانه‌ی بین راه
۲۶۲	نقطه‌ی دوم پیرنگ
۲۶۳	پرده‌ی سوم: مرز نهایی

۲۶۴.....	اوج.....
۲۶۴.....	گره‌گشایی.....
۲۶۵.....	یادداشتی درباره‌ی پیرنگ‌های فرعی.....
۲۶۹.....	فصل ۱۷: برداشت دو: بازنویسی فیلمنامه.....
۲۶۹.....	دنده معکوس بین دست‌نویس‌ها.....
۲۷۰.....	وقتی کار نمی‌کنید، چگونه کار کنید.....
۲۷۲.....	اولین باری که به متن برمی‌گردید: بین خط‌ها را بخوانید، شماره‌ی یک.....
۲۷۳.....	نگاه دوم: بین خطوط را بخوانید، شماره‌ی دو.....
۲۸۰.....	دوباره سوا ریز، شوید: بازنویسی‌ها.....
۲۸۲.....	یافتن یک طوطی.....
۲۸۴.....	ارزیابی شما: نقایص و نتایج.....
۲۸۷.....	فصل ۱۸: اقتباس و همکاران: دو شیوه‌ی جایگزین برای کار.....
۲۸۷.....	کسب حقوق برای استفاده از طوطی اولیه.....
۲۸۸.....	درک کپی‌رایت.....
۲۸۹.....	کسب اجازه.....
۲۹۰.....	تعیین مقدار اقتباس.....
۲۹۱.....	جست‌و‌جو میان فرم‌ها.....
۲۹۱.....	از داستان به فیلم.....
۲۹۴.....	از صحنه‌ی تئاتر به پرده‌ی سینما.....
۲۹۶.....	شعر و موسیقی.....
۲۹۷.....	روند اقتباس.....
۲۹۷.....	چطور به یک اثر اورجینال نزدیک شویم.....
۲۹۹.....	اگر گیر کردید، چه کار کنید.....
۳۰۰.....	هنر همکاری.....
۳۰۰.....	در یک همکار نویسنده دنبال چه چیزی باشیم.....
۳۰۱.....	چطور به همکاری برسیم.....
۳۰۳.....	آموختن از اساتید.....
۳۰۳.....	الکساندر پاین و جیم تیلور.....
۳۰۴.....	جوئل و اتان کوئن.....
۳۰۷.....	بخش ۴: فروش فیلمنامه.....
۳۰۹.....	فصل ۱۹: قبل از اینکه فیلمنامه را بفرستید: ملاحظات پیش از فروش.....
۳۱۰.....	نبض بازار داستان باشد.....

- ۳۱۰..... آشنایی با بازیکن‌ها: سلسله‌مراتب هالیوودی
- ۳۱۱..... آشنایی با خریداران: سلسله‌مراتب استودیویی
- ۳۱۴..... خود را جمع کردن: زبان حرفه‌ای هالیوودی
- ۳۱۶..... خود را برای بازی آماده کنید
- ۳۱۶..... ظاهر خوشحال به خود بگیرید: هنر تأثیرگذاری
- ۳۱۸..... به نوشته‌هایتان سروسامان بدهید
- ۳۲۰..... کسب اطلاعات صحیح
- ۳۲۴..... توقعات شخصی‌تان را تنظیم کنید
- ۳۲۴..... پدایش نسخه‌ای که می‌فرستید
- ۳۲۵..... چک‌لیست لحظه‌ی آخری
- ۳۲۷..... اواخر صفحه‌ی اول
- ۳۲۸..... حمایت از کار
- ۳۲۸..... کتابخانه‌ی بزرگ
- ۳۲۹..... اتحادیه‌ی نویسندگان آمریکا
- ۳۲۹..... کی‌رایت ففرا
- ۳۳۱..... فصل ۲۰: فیلمنامه‌تان را به چالش بیاورید
- ۳۳۱..... بسته‌بندی خاص خودتان را طراحی کنید
- ۳۳۲..... جهانی‌بودن را برجسته کنید
- ۳۳۴..... برایش حاشیه‌ی رقابتی ایجاد کنید
- ۳۳۵..... خواننده را در نظر بگیرید
- ۳۳۷..... آماده‌شدن برای آرایش
- ۳۳۷..... آرایش تیزر
- ۳۳۸..... آرایش داستان
- ۳۴۰..... پیدا کردن یک کارگزار
- ۳۴۱..... نزدیک‌شدن به یک کارگزار
- ۳۴۳..... کوچک در مقابل بزرگ: اندازه مهم است؟
- ۳۴۴..... تقاضانامه
- ۳۴۸..... دیدار بی‌دعوت و سرزده
- ۳۴۹..... آرایش فیلمنامه بدون کارگزار
- ۳۵۱..... اگر قبول کردند، چه کنید
- ۳۵۱..... دیدار با کارگزار
- ۳۵۳..... دیدار با مدیر اجرایی
- ۳۵۴..... امید به آینده با کسب موفقیت
- ۳۵۵..... یادداشت آخر

بخش ۵: بخش ده تایی ها ۳۵۷

فصل ۲۱: ده فیلمنامه نویسی که باید بشناسید ۳۵۹

ویلیام گلدمن ۳۵۹

روت پرور جابوالا ۳۶۱

آلن بال ۳۶۲

نورا افرون ۳۶۳

جان لوگان ۳۶۴

سوفیا کوبولا ۳۶۵

وس اندرزن ۳۶۶

چارلی کافمن ۳۶۷

کریستوفر نولان ۳۶۸

دایابلو کودی ۳۶۹

فصل ۲۲: ده تفکر ساختگی درباره فیلمنامه نویسی ۳۷۱

مجبورم برای نوشتن فیلمنامه در جلسه اجلاس زندگی کنم ۳۷۱

باید به مدرسه بروید تا نوشتن یاد بگیرم ۳۷۲

فیلمنامه نویسی سرگرمی است، حرفه نیست ۳۷۳

اگر قبلاً ننوشته‌اید، الان برای این کار خیلی دیر است ۳۷۳

نوشتن کار تنهایی است ۳۷۴

هالیوود اصول اخلاقی ندارد؛ یکپارچگی فیلمنامه‌ام را از بین می‌برد ۳۷۴

اینکه چه می‌دانید مهم نیست، مهم این است که چه کسانی را می‌شناسید ۳۷۵

برای نویسنده شدن تعهدات زیادی دارم ۳۷۶

شما به اندازه‌ی آخرین فیلمنامه‌ای که فروختید، موفقید ۳۷۶

استعداد کافی برای نویسنده شدن ندارم ۳۷۷

مقدمه

فیلمنامه‌نویسی *For Dummies*؟ اگر این کتاب در مجموعه‌ی *For Dummies* نبود، برای نوشتن آن دودل می‌شدم. خب می‌دانید به اندازه‌ی کافی فیلمنامه‌نویس بد داریم. البته منظورم شما نیستید. این کتاب برای آدم‌های کودن یا بی‌سواد نیست، درست برعکس. نوشتن، کاری پرچالش و جدی است. پیش از هر چیزی باید بدانید از کی و چی می‌خواهید بنویسید. بعد ببینید شخصیت‌های منتخبان و موضوعی را که احباب کرده‌اید چگونه می‌خواهید بسط بدهید و پردازش کنید؛ مثلاً یک داستان ۱۱۰ صفحه‌ای برای این کار به اطلاعات اولیه‌ای نیاز دارید و نظم جدید روزانه برای کار. در نهایت، فیلمه‌تان که تمام شد، باید راهی برای معرفی اثرتان به هالیوود پیدا کنید. برای این کار به فوت‌وفن‌ها و راهکارهایی برای فروش و بازاریابی آن نیازمندید. این یعنی سی‌اچ‌اچ.

پس تکرار می‌کنم: این کتاب برای کتاب ساده و پیش‌یا‌فاده‌ای نیست. مال نویسنده‌ها، تازه‌کارها، حرفه‌ای‌ها و همه‌ی کسانی است که به این کار علاقه‌مندند. هم به درد معلم‌ها می‌خورد هم دانش‌جویان سینما، تئاتر و زندگی. این کتاب به عشاق فیلم و سینما روها تعلق دارد، کسانی که راب سینما می‌بینند. اگر تخیل فعال، کنجکاوی و غریزه‌ی ماجراجویی دارید خوش‌آمدید. این کتاب به درد شما هم می‌خورد.

درباره‌ی این کتاب

اگر بگویم از نوشتن لذت می‌برم، بی‌انصافی کرده‌ام. من عاشق نوشتن و فیلمم. در حقیقت معتقدم که فیلمنامه‌نویسی، حرفه‌ای است که ارزش دارد در آن به فردی حرفه‌ای تبدیل شد. ضمناً فکر می‌کنم حرفه‌ی دشواری است که توجه و جنبه‌های متعدد آن، نیازمند دقت و توجه فراوان است. بیشتر کتاب‌های فیلمنامه‌نویسی صرفاً به شرح یکی از این جنبه‌ها می‌پردازد؛ اینکه چگونه پیش‌نویس فیلمنامه را آماده کنید، چطور کارگزار پیدا کنید، چگونه فیلمنامه‌تان را بفروشید و چند عنوان اصلی و معروف برگزینید. اشکالی ندارد که روی یک قسمت این شکل هنری پیچیده متمرکز شوید، اما اگر ظرفیتش را دارید، چرا با کل آن آشنا و درگیر نشوید؟ این کتاب ظرفیت این کار را دارد. از پیدا کردن ایده تا بسط آن روی کاغذ تا فروش آن به هالیوود، در این کتاب می‌توانید از الف تا ی روند فیلمنامه‌نویسی را یاد بگیرید.

قواعد رعایت شده در این کتاب

این کتاب قراردادهای خیلی خاصی ندارد، تعداد کمی از آن‌ها را اینجا می‌آورم:

✓ نام بسیاری از فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را ذکر کرده‌ام و برای اینکه در متن راحت‌تر متمایزشان کنید، آن‌ها را با حروف درشت و مورب نوشته‌ام. مثلاً این طوری: **ارباب حلقه‌ها**.

✓ ضمناً اسم چند رمان را هم آورده‌ام، چون فیلمنامه‌نویس‌ها اغلب از روی رمان‌ها اقتباس می‌کنند. این نام‌ها هم به همان صورت بالا آمده، مثلاً نوشته‌ام **قوانین شراب‌خانه**.

✓ داستان کوتاه‌ها و شعرها را در گیومه آورده‌ام. مثل «بخت‌آزمایی».

✓ وگایاها و آدرس ایمیل‌ها به صورت مونوفونت آمده است.

✓ کلمات مهمی که دانستن آن‌ها برای شما ضروری است به صورت مورب آورده‌ام.

تصورات خنده‌دار

می‌دانید که دوباره فرض را بر حدس و گمان چه چیزهایی می‌گویند، البته بعضی وقت‌ها انجام این کار لازم است. هر یک از این کتاب برای آدم‌های زیاد و متفاوتی نوشته شده؛ اما موقع نوشتن این کتاب از شما چنین پیش‌فرضی داشتم:

✓ از نوشتن لذت می‌برید یا نکر می‌کنید که این طور است.

✓ فیلمنامه‌ای نوشته‌اید یا در پی نوشتن آن هستید.

✓ دست کم در یک فیلم حضور داشته‌اید و تجربه را تحسین می‌کنید.

✓ فکر می‌کنید داستان‌های خوب می‌توانند دنیا را تغییر بدهند.

ترتیب مطالب این کتاب

فیلمنامه‌نویسی یک هنر، حرفه و کار است. هر جنبه از آن اطلاعات فراوانی دارد. از بابت روانی و سهولت کار، این کتاب را به پنج بخش تقسیم کردم که هر کدام به یک جنبه‌ی خاص (این را دوباره تکرار کردم) روند فیلمنامه‌نویسی اختصاص دارد.

بخش اول: پس می‌خواهید فیلمنامه بنویسید

در این بخش، شما را به ... خب، به خودتان - به خود فیلمنامه‌نویستان معرفی می‌کنم. هنرمندها با دید متفاوتی نسبت به آدم‌هایی در مشاغل دیگر دنیا را می‌بینند.

فیلمنامه‌نویس‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. این فصل‌ها بر «دید» نویسنده روی جزئیات متمرکز است، رمز و رازهای یافتن سوژه و توان بسط و گسترش آن ایده. اگر تا به حال نمی‌دانستید که نویسنده‌بودن چه «حسی» دارد، به سراغ بخش ۱ بروید و آن را دریابید.

بخش دوم: خرد کردن عناصر یک داستان

این بخش تمام موانعی که بر سر راه داستان وجود دارد را بررسی می‌کند: ترتیب حوادث، شخصیت‌ها، درگیری‌ها و غیره و اینکه وقتی همه‌ی این‌ها را با هم ترکیب می‌کنید کل آن چطور به نظر می‌رسد. ضمناً وظیفه‌ی نویسنده را نسبت به تمام سینماورها که در نهایت با داستان شما همراه و همسفر می‌شوند متذکر می‌شود.

بخش سوم: تبدیل داستان به فیلمنامه

بخش سه به اصل اولیه‌ی تبدیل داستان به چیزی می‌پردازد که شما به عنوان فیلمنامه به هالیوود می‌فروشید. از طرح اصلی تا فرمت تا بازنگری‌ها، این بخش‌ها برایتان به تفصیل توضیح می‌دهد. فیلم‌سما هم روی کاغذ و هم در ذهن خواننده‌تان چطور باید باشد. ضمناً خواهیم گفت که پسر از سایر رسانه‌ها مثل شعر، داستان و تئاتر برای سینما اقتباس کنید. اگر می‌خواهید با همکاری کس دیگری فیلمنامه بنویسید، به فصل ۱۶ بروید تا نکته‌های مفیدی را دریابید.

بخش چهارم: فروش فیلمنامه

بخش چهار اختصاص دارد به اینکه چطور از یک هنرمند به پدیدآورنده‌ی اثر به یک کاسب بدل شوید. باید محصولتان را بفروشید. درواقع باید به دو این‌ها باشید. درست است که می‌خواهید فیلمنامه‌تان را بفروشید؛ اما نکته‌ی مهم بر این است که می‌خواهید خودتان را در مقام یک نویسنده معرفی کنید. این بخش کمکتان می‌کند که چطور بازاریاران را محدود و محصول را براساس آن بسته‌بندی و آماده کنید. شما را به نیای تجارت می‌برد و با آن آشنایتان می‌کند.

بخش پنجم: بخش ده‌تایی‌ها

مثال‌های زیادی را در این بخش پایانی گردآوری کرده‌ام. می‌خواهید بدانید کدام فیلمنامه‌نویس توانسته زندگی پرویمانی از این راه به هم بزند؟ در همین فصل، چند نمونه برایتان آورده‌ام. می‌خواهید بدانید کیست؟ چند مثال زده‌ام. می‌خواهید چند فیلمنامه‌ی درست و استاندارد بخوانید یا از اسرار اسطوره‌های فیلمنامه‌نویسی سر دریاورید که شاید از آن‌ها دوری می‌کنید؟ چند مثال از آن‌ها هم زده‌ام.

نمادهای به کار رفته در این کتاب

برای تأکید روی برخی از اطلاعات مهم و جالب در مورد فیلمنامه‌نویسی، در سراسر کتاب از نمادهای زیر استفاده کرده‌ام:

این نماد برای یکی از این دو منظور است: نظریه یا مثالی را نشان می‌دهد که ارزش به‌خاطر سپردن دارد، یا توصیه‌ای از مطلب یا نوشته‌ی قبلی است که جا داشت تکرار شود.

مدام چشمتان دنبال این نماد باشد. این نماد نشانه‌ی پیشنهادهایی برای صرفه‌جویی در وقت و ترفندهای فروش است.

این نماد به استفاده از یک واژه‌ی تخصصی فیلمنامه‌نویسی یا زبان خاص کوچک و بازار برای گرد و تعریف ساده‌ای دارد. اگر واقعاً عجله دارید، می‌توانید از پاراگراف‌های متور آن حذر بگیرید و همچنان متن را بفهمید؛ اما معنای آن‌ها ممکن است برایتان مفید باشد.

این نماد شب را از ضیاء یا عملی آگاه می‌کند که ممکن است به ضرر نوشتن یا حرفه‌تان باشد. این باراکتورها را رد نکنید، در غیر این صورت بعدها پشیمان می‌شوید!

بسیاری از فصل‌ها یک سبب فرعی دارند که با این نماد مشخص شده است و تمرینی را ارائه می‌دهد. این تمرین‌ها کاملاً اختیاری است، اما شاید به نظرتان برای افزایش مهارت فیلمنامه‌نویسی‌تان مفید بیاید.

مقصد بعدی

می‌توانید به هر جای این کتاب که بخواهید بروید! آن را با سبب‌های مشخصی یا به‌عنوان یک نویسنده یا نویسنده‌ی آینده بخوانید. اگر می‌خواهید، فصل یک شروع کنید و از اول تا آخر کتاب را بخوانید، عالی است! (چون من رحمت بسیاری برای این کتاب کشیده‌ام!) اگر نه هم مشکلی نیست، به من بر نمی‌خورد. اطلاعات این کتاب به هر صورتی که از آن استفاده کنید، مفید و قابل فهم است.

ضمناً، هیچ دو نویسنده‌ای دنبال یک چیز مشابه نیستند، این کتاب صرفاً برای آنچه منظور شماست طراحی و نوشته شده است. از ابتدا تا انتهای آن را بخوانید یا تورق کنید. نگران موانع موجود سر رام نویسنده هستید؟ به فصل ۱۴ بروید. می‌خواهید از کارتان محافظت کنید؟ به فصل ۱۹ بروید. نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ این کتاب دو فهرست دارد. فهرست مطالب در یک نگاه، دید کلی نسبت به محتوای کتاب به شما می‌دهد.

آن را تورقی کنید و ببینید کجای کتاب برای شما کشش دارد. یا چشمانتان را ببندید و انگشت روی یک نقطه بگذارید. وقتی موضوع مورد علاقه‌تان را پیدا کردید، مستقیماً به سراغ آن فصل بروید یا با استفاده از فهرست مطالب موضوعی، دقیقاً همان مطلبی را که می‌خواهید جست‌وجو کنید و آن را بخوانید. مطالب هر بخش، مجزا از دیگر بخش‌ها نوشته شده است؛ بنابراین می‌توانید هر بخشی را که خواستید حذف کنید.

www.ketab.ir