

۲۰۷۱۲۶۵

مشاوره تخصصی فیلم‌نامه: چگونه هر فیلم‌نامه‌ای را بهتر کنیم

درک رایدل

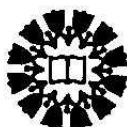
ترجمه

فرماند خورشید

متین خاکپور

تهران

۱۳۹۸

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

Rydall, Derek, 1968-

سرشناسه: رایدل، درک، ۱۹۶۸م-

عنوان و نام پدیدآور: مشاوره تخصصی فیلم‌نامه: چگونه هر فیلم‌نامه‌ای را بهتر کنیم / درک رایدل؛ ترجمه فرهاد دعوت‌خواه، متین خاکپور.

مشخصات نشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: چهارده، ۲۷۸ ص.

فروست: «سمت»؛ ۲۲۶۱. هنر؛ ۱۰۴.

شابک: ۶-۰۷۰۷-۰۲-۶۰۰-۹۷۸-۲۵۰۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

I Could've Written a Better Movie Than That!, c2005.

یادداشت: عنوان اصلی:

یادداشت: واژه‌نامه.

یادداشت: نمایه.

موضوع: فیلم‌نامه‌نویسی، Motion Picture Authorship.

شناسه افزوده: دعوت‌خواه، فرهاد، ۱۳۶۵-، مترجم.

شناسه افزوده: خاکپور، متین، ۱۳۶۹-، مترجم.

شناسه افزوده: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.

The Organization for Researching and Compiling University Textbooks in the Humanities (SAMT), Institute for Research and Development in the Humanities.

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۸ ۲۳۵ PN ۹۹۰

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸/۲۳

شماره کتابشناسی ملی: ۵۷۹۹۷۴۰

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

I Could've Written a Better Movie Than That; Derek Rydall. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, c2005.

مشاوره تخصصی فیلم‌نامه: چگونه هر فیلم‌نامه‌ای را بهتر کنیم

نویسنده: درک رایدل

مترجمان: فرهاد دعوت‌خواه و متین خاکپور

ویراستار: مزگان ضرغامی

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۸

تعداد: ۵۰۰

حروفچینی و لیتوگرافی: سمت

چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه

قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال. در این نوبت چاپ قیمت مذکور ثابت است و فروشنده‌گان و عوامل توزیع

مجاز به تغییر آن نیستند.

نشانی ساختمان مرکزی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام (ره)، روبه‌روی

پمپ گاز، کد پستی ۱۴۶۳۶، تلفن ۰۲-۴۴۲۴۶۲۵۰.

www.samt.ac.ir

info@samt.ac.ir

@sazman_samt

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه ناشر، نشر یا پخش یا عرضه یا تکثیر یا تجدید چاپ نماید، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
سیزده	مقدمه مترجم
۱	پیشگفتار
۴	مقدمه
۷	چگونه کارم را شروع کردم
۹	بخت بر در می گوید و من در ابا می کنم
۱۰	واپسین نکته مقدماتی
۱۱	این کتاب را چگونه بخوانید
	برده او: مقدمات
۱۳	فصل اول: آغاز راه
۱۳	مشاور فیلم نامه کیست؟
۱۴	چرا به مشاور فیلم نامه احتیاج داریم؟
۱۵	بازار کار
۱۶	پانزده دلیل برای انتخاب شغل مشاور فیلم نامه
۲۰	آیا واجد شرایط لازم هستید؟
۲۱	چالش های مشاوره فیلم نامه
۲۳	در یک نگاه
۲۶	فصل دوم: تحلیل مطالب
۲۶	به عمل کار بر آید، به سخن دانی نیست
۲۷	در آغاز کلمه بود
۲۸	پرورش دیدگاه روشن
۲۹	پرورش مهارت های تحلیلی
۳۱	خوانش فیلم نامه

۳۳	مبانی ارزیابی فیلم‌نامه
۳۴	خوانش اول
۳۵	خوانش دوم
۳۶	شکل و شمایل فیلم‌نامه
۳۷	نشانه‌های آماتوری
۳۸	نشانه‌های حرفه‌ای
۳۹	تحلیل «صفحه اول»
۳۹	تحلیل «ده صفحه اول» و «صفحه آخر»
۴۲	شخصیت محور در برابر پیرنگ‌محور
۴۳	شخصیت
۴۶	پیرنگ
۴۹	درون‌مایه / پیش‌فرض / پیام
۵۱	موقعیت
۵۲	دیالوگ
۵۳	توضیح صحنه
۵۴	سایر پرسش‌های مربوط به فیلم‌نامه
۵۵	گزارش تحلیل
۵۶	نمونه گزارش تحلیل
۷۲	توضیحات پایانی
۷۳	در یک نگاه
۷۵	فصل سوم: انواع مختلف تحلیل
۷۵	ارزیابی هنری
۷۶	ارزیابی تجاری
۸۰	ارزیابی کتاب برای اقتباس
۸۲	تحلیل ایده
۸۳	تحلیل پیشنهادنامه
۸۴	تحلیل خلاصه طرح
۸۵	تحلیل پیش‌نویس / طرح تفصیلی
۸۵	تحلیل دو خطی
۸۶	تحلیل ایده گویی
۸۶	«گزارش» فیلم‌نامه
۸۹	مربی نویسنده
۹۰	در یک نگاه

۹۳	فصل چهارم: از زبان بزرگان
۹۳	نظرات اهل فن
۹۳	لیندا سیگر
۹۶	کریس وگلر
۱۰۰	مایکل هوگ
۱۰۳	کتی فونگ یوندا
۱۰۵	جف کیچن
۱۰۹	دکتر ریچل بالون
۱۱۲	دیوید ا. فریمن
۱۱۵	پاملا ج. اسمت
۱۱۷	دیور- تر- یر
۱۲۰	جو دیت سول
۱۲۲	در یک نگاه
۱۲۵	فصل پنجم: ارائه بازخورد - سب
۱۲۵	نظراتان را بگویید ولی مراقب کلامتان باشید
۱۲۶	نرم گفتار باشید
۱۲۸	شیفته بازخوردتان نشوید
۱۳۰	داستان را از آن خود نکنید
۱۳۱	مراقب قدرتان باشید
۱۳۲	در یک نگاه
۱۳۴	فصل ششم: تخصص گرایی
۱۳۴	آیا تخصصی دارید؟
۱۳۶	تخصص های فیلم نامه
۱۳۹	در یک نگاه
۱۴۱	فصل هفتم: دکتر فیلم نامه شوید
۱۴۱	از تحلیل تا نگارش
۱۴۲	اصل اول: عدم ضرر رسانی
۱۴۳	پرسش هایی که باید همان ابتدا از مشتری پرسید
۱۴۴	آداب پذیرش کار
۱۴۵	پرسش هایی که باید همان ابتدا از خودتان پرسید
۱۴۶	مفت کاری به امید دستمزدهای کلان آتی

۱۴۷	«هم سفره شدن» با مشتری
۱۴۸	نکته آخر در باب غربالگری مشتریان
۱۴۸	خدمات گوناگون دکتر فیلم نامه
۱۵۳	با تمام وجود مایه بگذارید
۱۵۳	در یک نگاه
۱۵۵	فصل هشتم: بازاریابی برای فیلم نامه مشتریان
۱۵۵	بازاریابی کردن یا بازاریابی نکردن؛ مسئله این است
۱۵۶	به اعتبار خود بیندیشید
۱۵۶	بسته بازاریابی
۱۵۷	برنامه بازاریابی
۱۵۸	فهرست هدف
۱۵۸	اقدامات عملی بازاریابی
۱۶۳	شراکت
۱۶۴	سخن آخر در مورد بازاریابی فیلم نامه مشتریان
۱۶۴	در یک نگاه
	برای مطالعه بیشتر دست به کار شوید
۱۶۶	فصل نهم: راه انداختن کار
۱۶۶	ایجاد فضای مناسب
۱۶۷	ابزار کار
۱۶۸	بایگانی مستندات
۱۶۹	نظم و ترتیب
۱۶۹	در یک نگاه
۱۷۱	فصل دهم: تبلیغات و بازاریابی
۱۷۱	شکار بزرگ، قلاب قوی می خواهد
۱۷۲	بازاریابی در مقایسه با تبلیغات
۱۷۳	بازاریابی ارزان با رایگان
۱۷۵	کجا تبلیغ کنید؟
۱۷۶	شبکه روابط
۱۷۹	قدرت جادویی مراجعان معرفی شده
۱۸۱	همکاری های راهبردی
۱۸۳	برنامه بازاریابی

۱۸۳	همکاری با مشاور شغلی یا بازاریاب
۱۸۴	سرمایه‌گذاری برای موفقیت
۱۸۵	جهش به پیش
۱۸۶	در یک نگاه
۱۸۸	فصل یازدهم: راه‌اندازی دفتر کار
۱۸۸	فضای ملاقات
۱۸۹	نرخ‌نامه
۱۹۰	استخدام سایر مشاوران فیلم‌نامه
۱۹۰	نگهداری اسناد
۱۹۰	یک نام تجاری ثبت کنید
۱۹۱	حساب حقوقی باز کنید
۱۹۱	آدرس پستی ثابت، داشته باشید
۱۹۱	ملزومات اداری
۱۹۱	خدمات تلفنی، منشی استخدام کنید
۱۹۲	نکته آخر در باب گشایش کسب‌وکار
۱۹۲	در یک نگاه
۱۹۵	فصل دوازدهم: اولین تماس
۱۹۵	نخستین برداشت
۱۹۶	معرفی کوتاه
۱۹۶	پرسیدن سؤال‌های درست، دادن جواب‌های درست
۱۹۷	ارزیابی مشتری احتمالی
۱۹۷	رویه دریافت حق‌الزحمه
۱۹۸	تجهیزنامه نشر
۲۰۰	رسیدن به توافق
۲۰۱	دریافت و سامان‌دهی مطالب
۲۰۲	هماهنگ کردن زمان شروع کار
۲۰۲	ثمره تلاش
۲۰۲	در یک نگاه
۲۰۵	فصل سیزدهم: جلسه ملاقات
۲۰۵	لحن مناسب
۲۰۶	ارائه بازخورد شفاهی

۲۰۷	با نقاط قوت شروع کنید
۲۰۷	گوش بسپارید
۲۰۷	از موضع خود دفاع نکنید
۲۰۷	بی غرض باشید
۲۰۸	اشتیاق داشته باشید
۲۰۸	خوش بین باشید
۲۰۸	شما جلسه را اداره می کنید
۲۰۹	چگونه تنش را مهار کنید
۲۰۹	پاسخگویی
۲۱۰	همیشه هم - من با مشتری نیست
۲۱۱	کنار آمدن با تفاوت های فرهنگی
۲۱۱	سایر نقش های بالقوه
۲۱۲	گونه شناسی مشتری
۲۱۶	در یک نگاه
۲۱۸	فصل چهاردهم: حساب و کتاب
۲۱۸	پول، پول، پول!
۲۱۸	نرخ های مشاوره فیلم نامه
۲۲۰	نرخ های دکتری فیلم نامه
۲۲۱	مشورت در ازای مشارکت
۲۲۲	مذاکره خلافتانه
۲۲۲	در یک نگاه
	برده سوم: بنیان موفقیت
۲۲۴	فصل پانزدهم: یافتن مرشد
۲۲۴	همکاری با مشاور دیگر
۲۲۶	پیدا کردن مشاور فیلم نامه
۲۲۶	انتخاب مشاور مناسب
۲۲۷	آمادگی برای دریافت بازخورد
۲۲۷	هشدارهای لازم
۲۲۸	استفاده مفید از مشاور
۲۲۸	راه های دیگر برای هدایت شدن
۲۳۰	فراوان فیلم ببینید

۲۳۰	تنها نمانید
۲۳۱	در یک نگاه
۲۳۳	فصل شانزدهم: تدوین بیانیه مأموریت
۲۳۳	چرا به بیانیه مأموریت نیاز دارید؟
۲۳۴	بیانیه مأموریت چیست؟
۲۳۵	دورنمای بزرگ
۲۳۶	نگاهی ژرف‌تر
۲۳۷	ارزش‌های شخصی
۲۳۷	تدوین «مرنامۀ» شخصی
۲۳۸	نمونه
۲۳۸	در یک نگاه
۲۴۰	فصل هفدهم: کار در عمل
۲۴۰	اولویت‌سنجی
۲۴۰	چشم‌انداز پنج‌ساله
۲۴۲	بیانیه چشم‌انداز پنج‌ساله
۲۴۳	چشم‌انداز سالانه
۲۴۴	واقع‌نگری
۲۴۴	محدود کردن
۲۴۴	مهندسی معکوس اهداف
۲۴۵	نمودار گردش کار
۲۴۵	بیانیه چشم‌انداز سالانه
۲۴۶	چشم‌انداز ماهانه و برنامه اقدام‌ها
۲۴۷	هدف‌های هفتگی
۲۴۷	هدف‌های روزانه
۲۴۸	برنامه‌ریزی هفتگی در مقابل برنامه‌ریزی ماهانه
۲۴۸	در یک نگاه
۲۵۰	فصل هجدهم: ساختار فکری لازم برای موفقیت
۲۵۰	تو همانی که می‌اندیشی
۲۵۲	ساختار فکری از ساختار کاری مهم‌تر است
۲۵۲	قدرت اراده
۲۵۳	چهار روش برای بازیابی پس از شکست
۲۵۴	در یک نگاه

۲۵۶	فصل نوزدهم: حفظ تعادل و شوق
۲۵۶	با یک دست چند هندوانه بردارید
۲۵۷	پروژه‌های هم‌زمان
۲۵۸	یافتن نظم کاری
۲۵۹	اول به فکر خودتان باشید
۲۶۰	اخلاقیات و درستکاری
۲۶۱	تضمین بازگشت پول
۲۶۲	اصل سادگی
۲۶۲	در یک نگاه
۲۶۴	فصل بیستم: مدیریت مشاوران موفق
۲۶۴	اخلاقیت رزی روزانه
۲۶۴	استراحت پی‌درپی داشته باشید
۲۶۵	منتظم باشید
۲۶۵	زمانی کار کنید که بهترین عملکرد را دارید
۲۶۶	با تمام وجود کار کنید
۲۶۶	یادگیری پیوسته
۲۶۶	رفتار و ظاهر حرفه‌ای
۲۶۷	برای ساعت‌های کاری خود ارزش قائل شوید
۲۶۷	مواظب خودتان باشید
۲۶۷	خود را بشناسید
۲۶۷	در یک نگاه
۲۶۹	پی‌گفتار یا سخن پایانی
۲۶۹	چرا به مشاوران بزرگ نیازمندیم؟
۲۷۱	درباره نویسنده
۲۷۳	واژه‌نامه
۲۷۵	نمایه

مقدمه مترجمان

مشورت و بهره‌گیری از خرد جمعی از دیرباز در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع مورد تأکید بوده است. اما در دنیای پرشتاب و پیچیده امروز، هم‌افزایی و ارزش افزوده‌ای که از رهگذر این‌گونه مبادلات فکری به دست می‌آید، شاید از هر زمان دیگری ارزشمندتر و ضروری‌تر باشد.

کار بسته این کتاب در هنر و صنعت سینما در جهان شکلی رسمی و حرفه‌ای یافته و به پیدایش مشاغلی همچون شاو فیلم‌نامه، دکتر فیلم‌نامه، تحلیلگر داستان، مدیر دپارتمان پرورش متن و... انجامید است. این‌گونه افراد با خدمات و همفکری‌هایی که ارائه می‌دهند نقشی حذف‌ناپذیر در ارتقای کیفیت فیلم‌ها دارند. در این میان، مشاوران فیلم‌نامه‌کسانی هستند که وسیع‌ترین و منعطف‌ترین گستره آثاری را به خود اختصاص داده‌اند.

کتاب حاضر یکی از معدود منابع اختصاصی و نخستین مرجع ترجمه‌شده به فارسی است که تمامی جنبه‌های حرفه مشاوره فیلم‌نامه را بررسی و ترفیع می‌کند. مطالب این کتاب به سه بخش اصلی (یا اصطلاحاً سه پرده) تقسیم شده است: پرده اول به ارائه اطلاعات و دانش لازم در خصوص چستی و چگونگی کار یک مشاور فیلم‌نامه اختصاص یافته است؛ در پرده دوم مراحل عملی برای اشتغال به کار در این حرفه با ذکر تمام جزئیات ارائه می‌شوند؛ در نهایت، در پرده سوم به نکاتی درباره گسترش ابعاد شخصی، حرفه‌ای و تجاری در این کسب‌وکار پرداخته می‌شود.

مشاوره فیلم‌نامه در سینما و تلویزیون ایران امر جاافتاده‌ای نیست و تاکنون به‌مثابه یک حرفه شناخته نشده است. شوراهای متعدد در ساختار گروه‌های فیلم و سریال صداوسیما و بسیاری از تعاملات مثلث فیلم‌نامه‌نویس-کارگردان-تهیه‌کننده در سینمای ما، با نگاهی اصولی به جایگاه مشاوره فیلم‌نامه می‌توانند بهبود یابند.

امیدواریم این کتاب به دانشجویان، اساتید، هنرمندان، مدیران و علاقه‌مندان این عرصه
یاری رساند تا در آینده شاهد شکل‌گیری و فعالیت مشاوران و دکترهایی متخصص در زمینه
فیلم‌نامه‌نویسی باشیم.

فرهاد دعوت‌خواه

متین خاکپور

www.ketab.ir