

هکین الکوی شخصیت

الگوهای اسطوره‌ای برای خلق شخصیت‌های اصیل

ویکتوریا لین اشمیت

مترجم: ابراهیم راهنشین

۴۵ کهن الگوی شخصیت

الگوهای اسطوره‌ای برای خلق شخصیت‌های اصیل

به قلم: ویکتوریا لین اسمیت
مترجم: ابراهیم راهنشین

حاجت اول ۱۳۹۸، شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

مدیر: بی‌ژن طار: جلد: احسان حسینی

ویراستار: محمدرضا ناصر

لیتوگرافی و چاپ: سدف

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۲-۵۱-۲-۲۲-۰۸

قیمت: ۳۸۵۰۰ تومان

در این کتاب املای واژگان، براساس دستور فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
حقوق چاپ و نشر برای انتشارات سگهی محفوظ است.

اسمیت، ویکتوریا، ۱۹۶۹ - م. Schmidt, Victoria

۴۵ کهن الگوی شخصیت: الگوهای اسطوره‌ای برای خلق شخصیت‌های اصیل

نویسنده ویک

تهران: ساقی

چاپ اول

۱۳۹۸، ۳۶۰ ص: مصور

۳۸۵۰۰ ریال

ISBN 978-600-112-512-2

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.

عنوان اصلی: 45 master characters : mythic models for creating original characters.

عنوان گسترده: چهل و پنج کهن الگوی شخصیت.

۱. شخصیت پردازی در ادبیات ۲. Characters and characteristics in literature

۳. داستان نویسی ۴. Fiction -- Authorship

شاسه افزود: راهنشین، ابراهیم، ۱۳۵۷ - مترجم

رده‌بندی کنگره: ۹۱۳۹۷ ج ۵ الف / PN۲۱۸

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸/۳۹۷

شماره کتابشناسی ملی: ۵۱۴۷۷۳۰

دفتر: ۸۸۸۰۴۸۴۶، فروشگاه: ۸۸۸۹۷۸۱۴، پخش: ۸۸۸۵۳۹۰۸

نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، شماره ۱۶

www.saghi.ir

پیشگفتار.....	۹
آغاز.....	
فصل اول.....	
کهن‌الگوها چه هستند؟ چرا نویسندگان بایستی از آن‌ها استفاده کنند؟.....	۱۷
فصل دوم.....	
چگونه از کهن‌الگوها استفاده کنیم؟.....	۲۵
خلق قهرمانان و شخصیت‌های منفی، مؤنث.....	
فصل سوم.....	
آفرودیت.....	۳۵
فصل چهارم.....	
آرتمیس.....	۴۷
فصل پنجم.....	
آتنا.....	۵۷
فصل ششم.....	
دیمتر.....	۶۷
فصل هفتم.....	
هرا.....	۷۷
فصل هشتم.....	
هستی.....	۸۷

فصل نهم

ایزیس ۹۷

فصل دهم

پرسِفونه ۱۰۷

خلق قهرمانان و شخصیت‌های منفی مذکر

فصل یازدهم

آپولو ۱۲۱

فصل دوازدهم

آرس ۱۳۳

فصل سیزدهم

هادِس ۱۴۳

فصل چهاردهم

هرمس ۱۵۳

فصل پانزدهم

دیونیسوس ۱۶۳

فصل شانزدهم

اوزیریس ۱۷۳

فصل هفدهم

پوزئیدون ۱۸۳

فصل هجدهم

زنوس ۱۹۳

خلق شخصیت‌های فرعی

فصل نوزدهم

۲۰۵ مقدمه‌ای بر شخصیت‌های فرعی

فصل بیستم

۲۰۷ دوستان

فصل بیست و یکم

۲۱۷ رقبا

فصل بیست و دوم

۲۲۹ نمادها

سفرهای مؤنث و مذکر

فصل بیست و سوم

۲۳۷ مقدمه‌ای بر سفرهای کهن‌الگوی

فصل بیست و چهارم

۲۴۷ ترسیم سفر مؤنث

فصل بیست و پنجم

۲۹۹ ترسیم سفر مذکر

۳۴۱ ضمیمه

۳۵۳ فهرست اعلام

پیشگفتار

من این کتاب را بر آن نم نویسنده گانی که زیر بار قواعد داستان پردازی کمر خم کرده اند نوشته ام. تئوری ها و اصطلاحاتی که در اینجا ارائه می شود در نظر دارد تا به نویسندگان مسیری پیشنهاد کند و رای هر توی خنار، آور ساختار، قالب و قواعدی که داستان پردازی را احاطه کرده است. ۴۵ **کهن الگوی** شخصیت نمایی است که به طراوت اشتیاق و بصیرتی که در قلب هر نویسنده ای وجود دارد احرام می گذارد.

هنگامی که شما نویسنده تصمیم می گیرید تا داستان خود را بازگو کنید، غالباً به ایده خود علاقه مندید. در خشش و جرقه یک فکر بکر شده با بسوی صفحات سفید می کشاند تا مشتاقانه آنچه را در قلب خود به عنوان داستانی محشر در آن می کنید مکتوب کنید.

سپس، جایی در میانه راه، از خود می پرسید آیا داستانتان واقعاً داستان خوب است. کسی دوست دارد آن را بخواند؟ شما نمی توانید سر در بیاورید که داستانتان به کدام سو می رود، و سرانجام به این نتیجه می رسید که آن را با سایر داستان های پر فروش مقایسه کنید. به زودی، در حین طراحی خطوط اصلی و تغییر و تحولات شخصیت، بی خیال آن می شوید و سراغ ایده دیگری می روید، اما باز هم همین روال را تکرار می کنید. چه اتفاقی روی داده است؟ شما به قدری اسیر و گرفتار ساختار و طرح داستان شده اید که سرزندگی و طراوت خلاقانه ای را که در ابتدا شما را به سوی صفحات سفید می کشاند از دست داده اید.

قصد من از معرفی این کهن الگوها نشان دادن شخصیت های منحصر به فردی است که

آماده کمک به شما هستند. هنگامی که ایده اساسی کهن الگوها را آموختید، می توانید هر کاری که دوست دارید با آن ها بکنید. آن ها به درستی پایه و اساس و شالوده ای هستند که شخصیت های شما روی آن ها بنا خواهند شد. آن ها به داستان های شما زندگی و انرژی خواهند افزود.

همچنین من سفرهای مؤنث و مذکری را که احتمالاً شخصیت های شما سیاحت خواهند کرد ارائه می کنم. این سفرها می توانند به حفظ سرزندگی و طراوتی که به هنگام دست به قلم شدن از آن ها بر خوردار بودید کمک کند. با استفاده از مراحل ۹ گانه پیرنگ، به راحتی می توانید مسیر داستان خود را طراحی کنید. شما می توانید بنشینید و بنویسید و بنویسید و بنویسید بدون اینکه حرار سمت و سوی حرکت داستانتان باشید.

این کار چگونه خلاصه را حفظ خواهد کرد؟ آیا کهن الگوها صرفاً همان کلیشه های مستعمل نیستند؟ آیا این ۹ مرحله، نود به قواعد تبدیل نمی شوند؟ پاسخ هر دو سؤال «نه» است. کهن الگوها، از طریق یک قشه کلی به شما، سرزندگی و طراوت خلافتان را حفظ خواهند کرد. آن ها به شما کمک می کنند تا با پاسخ دادن به سؤال «چه چیز باعث می شود که این شخصیت، مثل سالت، خراب و منظم کار کند؟» درون شخصیت خود را به نحو عمیق تری کند و کاو کنید. آن ها شما را ترغیب می کنند تا درباره سرگذشت و اوضاع و احوال شخصیت بیندیشید؛ آن ها، از طریق روبرو کردنتان با صحنه های روبه رشدی که از خصوصیات فردی و اتفاقات عجیب و غریب غنی هستند، شما را برمی انگیزند. این ۹ مرحله صرفاً مسیر را نشان می دهد- زنجیره ای از رویدادها که غط داستان را طراحی و به بسط و گسترش قوس شخصیت کمک می کند، تعداد صحنه هایی که می تواند بین هر مرحله وجود داشته باشد، گاه تا صد صفحه افزایش و گاه به پنج صفحه کاهش می یابد. این کاملاً به خود شما بستگی دارد.

سفر من برای نوشتن این کتاب

چه چیز مرا برانگیخت تا این کتاب را به رشته تحریر درآورم؟ همه چیز از زمانی آغاز شد که در دانشکده سینما مشغول تحصیل بودم؛ در آن هنگام، به من گفته شد که نمی توانم

فیلم‌نامه‌ای بنویسم که قهرمان آن زن باشد زیرا چنین داستان‌هایی فروش نخواهند کرد. (اکنون که مشغول نگارش این کتاب هستم، جولیا رابرتز گران‌قیمت‌ترین بازیگر در میان مردان و زنان است. پس چطور ممکن است!) نیازی به گفتن نیست که تا چه حد ناراحت بودم. آیا آنچه می‌خواستم بگویم اهمیت نداشت؟ آیا به حد کافی مقرون به‌صرفه نبود؟ در کتاب *پلی به تمامیت*: گزینه‌ای زنانه برای اسطوره قهرمان^۱ نوشته ژان بندیکت رافا^۲، نقل قول از ج. رزف کمبل خواندم: «در اساطیر ما برای یک سفر ماجراجویی انفرادی زنانه هیچ مثال و الگویی وجود ندارد. هیچ مثال و الگویی هم برای مردی که با زنی خاص پیوند زناشویی بندها پیدا نمی‌شود.»

بنابراین، چند سال قبل، اصراً جست‌وجو و تحقیق درباره سفر قهرمان مؤنث کردم تا بتوانم ثابت کنم که تکرار استاره می‌کنند. در آن زمان یک نویسنده چشم‌آبی معمولی بودم! یک روز، هنگامی که مشغول نوشتن اشای فیلم جادوگر شهر زمر بودم، متوجه شدم که این فیلم به آنچه زنان تجربه می‌کنند نزدیک است. آیا این فیلم تنها مثال زنانه‌ای بود که وجود داشت؟ من در تمام کلاس‌هایی که به موضوع می‌پرداخت شرکت کردم و مطالب بسیار زیادی درباره اسطوره‌ها، طریق نوشتن و نظریه طرف‌داران حقوق زن آموختم. اما، با این حال، هنوز هم کسی پاسخگوی سؤالات من نبود.

چند ماه بعد، هنگامی که در حال تجربه «شب ظلمانی روح»^۳ - زوال و انحطاط شخصی خودم بودم، کتابی پیدا کردم که به زوال و انحطاط الهه اینانا^۴ می‌پرداخت. همه چیز درست شد. من کهن‌ترین اسطوره تاریخ را یافته بودم (۲۰۰۰ سال پیش از میلاد)، نه تنها بخش اعظم این کتاب درباره یک قهرمان زن بود، بلکه سفری زنانه به درون خویش زنانه محسوب می‌شد. من مشغول از سر گذراندن این سفر به شکلی شخصی بودم، و از درون و برون آن خبر داشتم. هنگامی که پی بردم فیلم جادوگر شهر زمر با الگوها هم‌هنگ است، فهمیدم

1. The Bridge to Wholeness: A Feminine Alternative to the Hero Myth.

2. Jean Benedict Raffa.

۳. Inanna، اینانا ایزدانوی سومری عشق، زیبایی، شهوت، باروری، جنگ، عدالت و قدرت سیاسی است. -و.

که اسطوره مؤنث را یافته‌ام. مدت‌ها بعد، وقتی برای تماشای فیلم تایتانیک به سینما رفتم، بلافاصله متوجه شدم که چرا این فیلم این قدر موفق است. موفقیت این فیلم به خاطر جذابیت لئوناردو دی کاپریو و علاقه دخترها به او نبود. موفقیت تایتانیک به این دلیل بود که ندانسته و ناآگاهانه سفری زنانه را طراحی کرده بود و به این ترتیب دخترها نیز ناخودآگاه جذب آن می‌شدند. تایتانیک، جنگ ستارگان زنانه بود.

جک جفرون در انتشارات رایترز دایجست^۱ فوراً از ایده این کتاب حوشش آمد و از من پرسید: «خُب، پس قهرمان مرد چی میشه؟» من فکر می‌کردم که درباره قهرمانان مرد به حد کافی کار کرده‌ام، اما با این حال باز هم این موضوع را واریسی کردم. اما بعداً متوجه شدم که سفر مردانه، آن‌قدر جالب نیست که قبلاً فکر می‌کردم نیست. قهرمان مذکر، تنها می‌آموخت که به سفر درونی از لحاظ هیولایی، و مدت‌ها طول می‌کشید تا این کار را انجام دهد، در حالی که قهرمان مؤنث خیلی زودتر به آن نائل می‌شد.

وقتی با دقت بیشتری نگاه کردم، متوجه شدم زنان تنها کسانی نیستند که رهسپار سفر زنانه می‌شوند، بلکه مردانی نیز هستند. چنین هبوطی را طی می‌کنند (بعدها نشان خواهم داد که چطور فیلم زیبای امریکایی یکی از این موارد محسوب می‌شود). من دریافتم که پژوهش‌های استاندارد فراتر از مذکر و مؤنث هستند. سفرهایی که من کشف کرده بودم، برای هر دو مردان و زنان بود، و به همین دلیل به نحو ساینده‌تری سفرهای مؤنث و مذکر نام‌گذاری شد تا بتواند هر دو جنسیت را شامل شود.

نیاز به شخصیت‌های مؤنث پرورده‌تر باعث شکل گرفتن بخش کهن‌الگوها^۲ این کتاب شد. اغلب چنین به نظر می‌رسد که نقش‌های قهرمانان مؤنث به همان راحتی قهرمانان مذکر نوشته می‌شود. این نقش‌ها فاقد تفاوت‌های ظریف و ریزه کاری‌های تجربیات زنانه هستند. آن‌ها حال و هوایی مردانه دارند و فاقد رنگ و بوی واقعیت هستند.

هنگامی که آن‌ها رنگ و بوی واقعیت می‌گیرند، اغلب فقط نوعی «پرورش دهنده» یا «زن دل‌فریب» هستند، ولی هنگامی که کهن‌الگوها نقاب از چهره برمی‌دارند، انواع فراوان

1. Jack Heffron.

2. Writer's Digest.

دیگری نیز هستند که می‌توان آن‌ها را تصویر کرد. زمانی که روی قسمت کهن‌الگوی مذکر کار می‌کردم، متوجه وسعت و گستردگی شخصیت‌های مرد هم شدم؛ هم «منزوی» و هم «هنرمند» هر دو را در نظر بگیرید. به کار گرفتن کهن‌الگوها، برای بسط و توسعه کامل شخصیت‌هایتان، می‌تواند داستان شما را برجسته کند.

بنابراین، سفر من با این کتاب این گونه آغاز شد. امیدوارم که این کتاب قلم شما را به حرکت درآورد و آن شادابی و طراوت اولیه‌ای را که در بردارنده ایده داستانی شگفت‌انگیز است، شدید کند. به امید روزهای فراوانی که مشتاق و علاقه‌مند دست به قلم ببرید و داستان‌هایتان را به رشته تحریر درآورید.

www.ketaboo.ir