

اصول و مبانی کارگردانی

تألیف و ترجمه:

اصغر جمگرتاده، ابودر افشنگ

انتشارات نوین پریا

www.ketab.ir

سرشناسه	عسگر سرزاده، اصغر، ۱۳۵۲ - Askarzadeh, Asghar
عنوان و نام پدیدآور	اصول و مبانی کارگردانی / اصغر عسگرزاده، ابوذر افشنگ.
مشخصات نشر	چابکسر: نوین پویا، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	۲۲۴ ص.
شابک	۴۰۰۰۰۰ ریال 3-51-5499-600-978:
وضعیت فهرست نویسی	فیا
موضوع	سینما — تهیه و کارگردانی
موضوع	Motion pictures -- Production and direction
شناسه فزوده	افشنگ، ابوذر، ۱۳۶۰ -
رد پدید یکنگه	PN1۹۹۵/۹
رده - ی دیویی	۷۹۱/۴۳۰۲۳۳
شماره کتابشناسی ملی	۵۸۹۷۵۴۹

ناشر: انتشارات نوین پویا

عنوان کتاب: اصول و مبانی کارگردانی

تألیف و ترجمه: اصغر عسگرزاده، ابوذر افشنگ

تیراژ: ۱۰۰۰، تعداد صفحه: ۲۲۴

صفحه‌آرایی: انتشارات نوین پویا، چاپ: آدنه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۹، قطع: وزیری

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۹۹-۵۱-۳

مراکز پخش: تهران - انتشارات نوین پویا ۰۱۱-۶۶۴۴۴۱۰۱-۲۱-۰۹۱۲۳۸۰۱۳۱۸ -

تنگابن-سه راه خرم‌آباد-روبروی بانک ملی-بازار مرکز خرم‌آباد: ۲ شرقی پلاک ۱۹

انتشارات نوین پویا ۵۴۲۳۶۵۱۱ و ۵۴۲۲۱۲۳۱-۱۱-۰۹۱۳۸۰۱۳۱۸

تنگابن انتشارات آیما ۴۲۳۶۵۱۱-۴۲۳۸۳۱۶-۱۱۵

چابکسر: جنب هتل پاریسیان - انتشارات نوین پویا ۰۹۱۳۴۱۸۴۵۵-۰۹۱۳۸۰۱۳۱۸-۰۹۳۷۳۰

فهرست عناوین

۱۱	مقدمه:
۱۳	فصل اول
۱۳	کارگردان کیست و کارگردانی چیست ؟
۱۴	برای کارگردان شدن چه باید کرد ؟
۱۴	کارگردان‌های خلاق دوره صامت
۱۴	ژرژمه لس
۱۵	دیوید رارک، گریفیث
۱۶	مک سنت سلطان، کم‌دی آمریکایی
۱۶	چارلز اسپنر، چاپلین
۱۷	موج نوی سینمای ایران
۱۸	تراولینگ
۱۸	تراکینگ
۱۸	حرکت با استفاده از کرین
۱۸	حرکت دوربین روی دست
۱۹	حرکت با استفاده از استدی کم
۱۹	حرکت عمودی دوربین یا تیلت
۱۹	حرکت با استفاده از لنز زوم
۲۰	وظایف کارگردان چیست ؟
۲۱	وظایف تهیه‌کننده
۲۲	دستیار کارگردان
۲۳	خصوصیات یک کارگردان خوب چیست ؟
۲۳	وظیفه‌ی اصلی یک کارگردان چیست ؟
۲۴	اصول اولیه کارگردانی تئاتر
۲۴	آمادگی

۳۰	هدایت نمایشگران.....
۴۶	آشنایی با برخی سبک‌های تئاتر.....
۴۶	رنالیسم:.....
۴۶	ناتورالیسم.....
۴۷	اکسپرسیونیسم.....
۴۷	امپرسیونیسم.....
۴۷	آوانگاردیسم.....
۴۸	تئاتر آبک.....
۴۸	آشنایی با بعضی سبک‌های کمدی رایج:.....
۴۸	کمدی کلاسیک.....
۴۸	کمدی رمانتیک.....
۴۸	آشنایی با موریس دتروینگ بنیان‌گذار مکتب ایستایی.....
۴۹	کارگردانی تراژدی‌های یونان باستان.....
۵۶	تئاتر پست‌مدرن چیست؟.....
۶۳	ریشه‌های تئاتر پست‌مدرن.....
۶۹	رجوع به متون کلاسیک در تئاتر پست‌مدرن.....
۷۷	نگاهی تازه به تماشاگر.....
۸۰	تئاتر آیینی.....
۸۲	عناصر دیداری و شنیداری در تئاتر پست‌مدرن.....
۸۸	پرفورمنس (Performance).....
۹۱	نتیجه‌گیری.....
۹۳	تئاتر مدرن.....
۹۴	آنتونن «آرتو».....
۹۷	برتولت برشت: Bertolt Brecht.....
۹۸	برتولت برشت.....

۱۰۱	کارگردانی در خبر
۱۰۱	انواع تولیدات هنری
۱۰۲	انواع کارگردان در سینما و تلویزیون
۱۰۲	کارگردان هنری
۱۰۳	کارگردان تلویزیونی و کارگردان فنی و سوئیچر
۱۰۳	کارگردانی در خبر
۱۰۵	مراحل تولید فیلم
۱۰۵	ساختمان برنامه خبری
۱۰۶	عناصر ساختاری برنامه خبری
۱۰۷	عناصر ساختاری برنامه خبر
۱۰۸	مرحله پیش تولید
۱۰۹	تحقیق نرم خبر
۱۱۰	انواع نرم خبر از نظر مصداق
۱۱۰	نحوه نگارش
۱۱۲	سناریو در انواع گزارش
۱۱۳	روش‌های نگارش فیلم‌نامه در خبر
۱۱۹	فصل دوم
۱۱۹	درام چیست؟
۱۲۳	درام، تراژدی و ملودرام
۱۲۴	انواع درام
۱۲۴	۱. درام پنداشت‌ها یا برنهاد
۱۲۴	۲. درام احساسی
۱۲۴	۳. درام آموزشگاهی
۱۲۴	۴. رسیتال دراماتیک

۵. درام معکوس ۱۲۴
۶. درام رومانس ۱۲۵
۷. درام دلهره یا اضطراب آور ۱۲۵
۸. درام کار آگاهی ۱۲۵
- فصل سوم** ۱۲۷
- تراژدی ۱۲۷
- انواع تراژدی ۱۲۹
۱. تراژدی یونانی ۱۲۹
۲. تراژدی انجمن جیو تراژدی خون ۱۲۹
۳. تراژدی خانوادگی ۱۳۰
- تراژدی های قرن بیستم ۱۳۰
۱. ماریانا پینه‌دا از فریکو کارسالورکا، (۱۸۹۸ - ۱۹۳۶)، شاعر و درام نویس اسپانیایی ۱۳۰
۲. مگس ها ۱۳۱
۳. سایه یک آدمکش ۱۳۱
۴. امید بزرگ سپید، از هوارد سکلر ۱۳۲
- ملودرام ۱۳۲
- فصل چهارم** ۱۴۱
- شخصیت دراماتیک و انواع آن ۱۴۱
- الف) انواع شخصیت از حیث چالشگری ۱۴۴
- ب) انواع شخصیت از حیث اهمیت دراماتیک ۱۴۷
- ج) انواع شخصیت از حیث « بافت » فردی و اجتماعی ۱۴۹
- درام واقعیت گرا ۱۵۱
- آغازی دوباره؛ واقعیت گرایی معاصر ۱۵۱

۱۵۹	 شخصیت شناسی
۱۵۹	 روش‌های شخصیت‌شناسی از متن
۱۶۶	 ابعاد شخصیت (Dimensions of character)
۱۶۸	 بُعد روانی شخصیت
۱۷۰	 بعد «دراماتیک» یا نمایشی شخصیت
۱۷۰	 الف) انگیزه، مانع و هدف
۱۷۱	 ب) رشد و تحول شخصیت
۱۷۲	 ج) نقطه‌ی ضعف شخصیت
۱۷۳	 نگاهی به شخصیت «لورا وینگ فیلد» در باغ وحش شیشه‌ای ...
	 نگاهی به شخصیت «بلانش دبووا» در «اتوبوسی به نام هوس»
۱۸۰	
۱۸۸	 شخصیت‌پردازی (Characterization)
۱۹۴	 اصطلاحات کاربردی در سانسور و کارگردانی
۲۱۹	 فهرست منابع و مآخذ
۲۲۴	 فهرست منابع انگلیسی

مقدمه:

کتاب حاضر که از منابع اصلی کتاب ادبیات و دراما کتاب دانشگاهی رشته‌های زبان‌های خارجی ترجمه شده است، منبع آموزشی مناسب برای دانشجویان دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان رشته‌های سینما، تئاتر و بازیگری است.

هدف از تدوین و ترجمه این اثر، آشنایی دانشجویان مترجمی با اصول و فنون کارگردانی است. یقیناً دانشجویانی که چهار واحد درس تخصصی ادبیات را در دانشگاه می‌گذرانند، این کتاب راهنمای خوبی برای تقویت دانش و تجربه‌اشان خواهد بود.

به خاطر دارم وقتی که درس ادبیات انگلیسی را در دوره کارشناسی می‌گذراندم، برای خواندن بخش‌های مربوط به ادبیات ساختاری و مبانی کارگردانی واقعاً عیا قابلاً فهم بود زیرا یک فارسی زبان در یادگیری زبان دوم می‌بایست با ساختار زبان مادری خود (فارسی) آشنا می‌بود تا زبان دوم را راحت‌تر می‌آموخت. کماینکه تنها مشکل من در ادبیات بود بلکه تمام دانشجویان نیز مشکل درک اصطلاحات نمایشی داشتند. در همان زمان با پیشنهاد دوست خوبم جناب استاد اردر اشننگ مجبور شدم مطالعاتم را درباره‌ی ادبیات نمایشی، تئاتر بیشتر کنم. زآنپس که ایشان در زمینه‌ی تدریس هنر داستان نویسی و نمایشنامه‌نویسی خاصی داشتند، با پیشنهادشان کتاب (1) Poetry، (2) Drama، Literature و همچنین گلچینی از منابع ادبیات را از اینترنت جمع‌آوری نموده، در نهایت ترجمه نمودم و در پایان با نظارت جناب استاد این اثر به زیور طبع آراسته گردید. امیدوارم این اثر بتواند منبع آموزشی مناسبی برای دانشجویان رشته مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی و هنرجویان دوره‌های کارگردانی، سینما، تئاتر و بازیگری واقع شود.

مولفین، بهار ۱۳۹۹