

کتاب بزرگ ایده

هفت المان یک داستان خوب و مرفی
برای فیلم‌نامه، نمایشنامه و رمان

اریک بورک

پوپک رحیمی

www.ketab.ir

سرساژه:	بورک، اریک، ۱۹۶۵ - م Bork, Erik
عنوان و نام پدیدآور:	کتاب بزرگ ایده: هفت المان یک داستان خوب و مترقی برای فیلمنامه، نمایشنامه و رمان / اریک بورک؛ ترجمه‌ی پویک رحیمی
مشخصات ناشر:	تهران: نشر قطره، ۱۴۰۰
مشخصات ظاهری:	۲۲۰ ص
فروست:	سلسله انتشارات - ۲۱۵۸. تئاتر و ادبیات نمایشی - ۴۷۵. تئاتر و قلم - ۲۸
شابک:	۹۷۸ - ۶۲۲ - ۲۰۱ - ۹۶۲ - ۴
وضعیت فهرست‌نویسی:	فیا
یادداشت:	عنوان اصلی: The Idea: the Seven Elements of a Viable Story for Screen, Stage or Fiction, c 2018
موضوع:	داستان - هسته‌های داستانی، پی‌رینگ‌ها و غیره
موضوع:	Fiction-Stories, Plots, etc
موضوع:	نمایشنامه - هسته‌های داستانی، پی‌رینگ‌ها و غیره
موضوع:	Drama-Stories, Plots, etc
موضوع:	سینما - هسته‌های داستانی، پی‌رینگ‌ها و غیره
موضوع:	Motion Pictures-Plots, Themes, etc
شناسه‌ی افزوده:	رحیمی، پویک، ۱۳۶۲ - م مترجم
رده‌بندی کنگره:	۱۲۲۵۵
رده‌بندی دیویی:	۸۰۸/۳
شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی:	۸۴۷۲۳۲۱

نشر قطره از برجسب برای تغییر قیمت استفاده نمی‌کند.

تمامی حقوق محفوظ است.

تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان شیخ‌لر، کوچه‌ی بنفشه، پلاک ۸

تلفن: ۸۸ ۹۷۳۳ ۵۱-۳

www.ketab.ir

نشر قفّره

کتاب بزرگ ایده

اریک بورک

مترجم: پویک رحیمی

نمونه خوان: مهرداد زارعی

صفحه آرا: ژیلای پی سخن

طراح یونفرم: مهسا ثابت دیلیمی

چاپ اول: زمستان ۱۴۰۰

چاپ: نهمین

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

بها: ۵۵۰۰۰ تومان

فهرست

۱۳	مقدمه‌ی مترجم.....
۱۵	درباره‌ی نویسنده.....
۱۷	مقدمه.....
۲۰	چگونه به این کتاب رسیدیم؟.....
۲۷	۱. تمرکز بر ایده.....
۳۰	قانون ۶۰/۳۰/۱۰.....
۳۲	مسئله.....
۳۸	مضمون شما چه اندازه قوی و تعیین کننده است؟.....
۴۰	لاگ لاین موفق.....
۴۳	۲. تنبیه و مجازات.....
۴۸	درجات سختی.....
۵۲	داستان‌های بزرگ، مانند مسابقات ورزشی بزرگ هستند.....
۵۷	استفاده از داستان‌های واقعی.....
۶۳	تلویزیون و «شبکه‌ی کشمکش‌ها».....
۶۹	۳. همدلی برانگیز.....
۷۰	نقش کاراکتر اصلی.....
۷۳	زاویه‌ی دید ذهنی.....

- مرکز قابل روایت و همدلی برانگیز..... ۷۵
- هشت نوع از مشکلات داستان..... ۷۶
- دوست داشتنی بودن..... ۷۷
- منحنی کاراکتر چیست؟..... ۸۳
- هدف صفحات آغازین..... ۸۸
- چرا به تونی سوپرانو اهمیت می دهیم؟..... ۹۲
۴. اوريجينال..... ۹۹
- داستانی تازه و درعین حال آشنا..... ۱۰۲
- یک پروژه‌ی دیگر، درست مانند پروژه‌ی من!..... ۱۰۶
- «صدای نویسنده و کار کردن با بازخوردها..... ۱۱۰
- چرا فیلم‌های بد می سازند؟..... ۱۱۳
- پزشک‌ها، وکلا و پلیس‌ها..... ۱۱۹
۵. باورپذیر..... ۱۲۷
- زامبی‌ها، خون آشام‌ها و موجودات فضایی..... ۱۳۰
- هرگز گیج نشوید..... ۱۳۱
- جهان دراماتیک متفاوت از جهان ما، چه ویژگی‌هایی دارد؟..... ۱۳۳
- رفتن به دنبال واقعیت..... ۱۳۷
- خدا و شیطان با تمام جزئیات..... ۱۴۰
- اجبار همزیستی..... ۱۴۲
۶. تغییر زندگی..... ۱۴۹
- مخاطرات درونی کافی نیستند..... ۱۵۲
- مخاطرات حیاتی و موقعیت‌های مرگ و زندگی..... ۱۵۳
- تمام چیزهای دیگر..... ۱۵۷
- کاراکترها با تمام چیزهایی که «نمی‌خواهند»، درگیر می‌شوند..... ۱۶۴
- نیازها و خواسته‌های اجابت نشده..... ۱۶۷
۷. سرگرم کنندگی..... ۱۷۳

یادداشت مترجم

از زمانی که به یاد می آورم علاقه مند به درام نویسی بوده ام. بسیار می خواندم و بسیار می نوشتم، تمام اصول درام نویسی را می دانستم، خودم را با نوشتن برای مدیوم های مختلف به چالش می کشیدم، ژانرهای مختلف را امتحان می کردم و در تمام لحظات مشغول یادگیری و پژوهش بودم، اما با وجود بیست سال درام نویسی و مطالعه و تحقیق مستمر، هرگز نتوانستم خودم را به عنوان یک درام نویس - نه یک درام نویس موفق، بلکه فقط یک درام نویس - باور کنم.

بعد از اینکه مادر شدم، به دلیل نداشتن وقت و تمرکز کافی، درام نویسی را تقریباً کنار گذاشتم - هرچند که هنوز هم در سکوت شب ها، از هجوم کاراکترهای داستان هایم بی خواب می شوم - در عوض، فرصت و انگیزه ی کافی برای تحقیق و مطالعه ی بیشتر به دست آوردم، علی الخصوص بعد از تأسیس مدرسه ی سینما نمایش پود (متداکتنیگ تهران) و به کار انداختن بخش پژوهش مدرسه، مطالعه ی رفرنس های ترجمه نشده و دست اول شاخه های مختلف هنرهای دراماتیک - بازیگری و ادبیات دراماتیک بیش از بقیه - در اولویت کارهای روزانه ام قرار گرفت.

زمانی که به دنبال منابعی برای ادبیات دراماتیک بودم، توسط یکی از

دوستان نازنینم با «کتاب بزرگ ایده» نوشته‌ی اریک بورک آشنا شدم. مطالعه‌ی این کتاب همانا و باز شدن گره‌های مغزم همان. بعد از بیست سال درام‌نویسی تازه متوجه شدم چرا هیچ‌گاه نتوانستم خودم را درام‌نویس بدانم، که چرا داستان‌هایم را دوست ندارم، که چرا اقبالی که انتظارش را داشتم نصیبم نشده است. ضعیف من. نه در درام‌نویسی، نه در ساختارهای دراماتیک آثارم، نه در دیالوگ‌نویسی‌ها، نه در طراحی کاراکترها و نه در طراحی و چیدمان رخدادها بود. من همان قدم اول را اشتباه برمی‌داشتم: «ایده!!» ایده‌های من خالی از المان‌های هفت‌گانه‌ی جذابیت بود.

تا به امروز که آثار هنرجویان زیادی را خوانده و درام‌های زیادی را نقد کرده‌ام، متوجه شده‌ام که نویسندگان بسیاری مانند من، دچار ضعف در ایده‌پردازی هستند - می‌گویم «نویسنده»، چون آن‌ها بیشتر و حرفه‌ای‌تر از بقیه «می‌نویسند» اما نمی‌گویم «درام‌نویس»، چون آنچه می‌نویسند، «دراماتیک و تماشایی» نیست. به همین دلیل تصمیم گرفتم «کتاب بزرگ ایده»، این کتاب راهنمای فوق‌العاده را برای همدرده‌های خودم ترجمه کنم. شاید که با مطالعه‌ی این کتاب و به کار بردن تکنیک‌های آن، ضعف درام‌های خود را برطرف کنند و از درام‌نویسی لذت ببرند.

پیشنهاد من برای نویسندگان - چه تازه‌کار و چه کهنه‌کار - این است که قبل از مطالعه‌ی هر کتاب درام‌نویسی، کتاب بزرگ ایده را مطالعه کنند تا بتوانند قدم اول خود را محکم و استوار برداشته و باقی راه را با اطمینان کامل طی کنند.