

اصول فیلمنامه‌نویسی به سبک هالیوود

(مجموعه مقالات کلیدی فیلمنامه‌نویسی)

www.ketab.ir

با اسکن کد QR، اطلاعات بیشتر و ویژگی‌های انتشارات افراز را دریافت کنید.

afrazbook.com

@afrazbook

66977166 - 66401585

ebook.afrazbook.com

-
سرشناسه	:	رحیمی، پوپک، ۱۳۶۲، - گردآورنده، مترجم
عنوان و نام پدیدآور	:	اصول فیلمنامه‌نویسی به سبک هالیوود: مجموعه فعالیت کلیدی فیلمنامه‌نویسی / گردآوری و ترجمه پوپک رحیمی.
مشخصات نشر	:	تهران: افراز، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری	:	۱۶۸ ص: ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س.م.
شابک	:	۹۷۸۶۰۰۳۲۶۶۳۰۸
وضعیت فهرست نویسی	:	فیفا
موضوع	:	فیلمنامه‌نویسی
موضوع	:	Motion picture authorship
موضوع	:	فیلم‌نامه‌ها -- فن
موضوع	:	Motion picture plays -- Technique
رده بندی کنگره	:	PN1۹۹۶
رده بندی دیویی	:	۸۰۸/۲۳
شماره کتابشناسی ملی	:	۷۴۴۷۰۴۹
-

انتشارات افراز

دفتر مرکزی و فروش:

خیابان لبافی نژاد، بین ۱۲ فروردین و منیری جاوید، پلاک ۱۷۱، ساختمان قائم، طبقه اول، واحد ۳

تلفن: ۶۶۹۷۷۱۶۶

مرکز پخش: ۶۶۴۰۱۵۸۵-۶۶۴۸۹۰۹۷

وب سایت و فروشگاه اینترنتی: www.afrazbook.com

ایلیکیشن افراز: ebook.afrazbook.com

اصول فیلمنامه نویسی به سبک هالیوود

گردآوری و ترجمه: پوپک رحیمی

طرح جلد: محمدرضا ستاری

صفحه آرا: امید مقدس

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۰

شمارگان: ۳۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۶۳۰-۸

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

تمام حقوق این اثر برای انتشارات افراز محفوظ است.

هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه‌ی مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی

از جمله چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیک، فیلم، نمایش و صدا نیست.

این اثر تحت پوشش قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ایران قرار دارد.

فهرست

۱۱	مقدمه
۱۵	فصل اول: مبانی درام نویسی
۱۵	درام چیست؟
۱۸	سبک‌های دراماتیک
۲۴	داستان، پلات، تم، درونمایه
۲۵	تم چیست؟
۲۶	آیا تمام نقاط عطف داستان باید تم را انتقال دهند؟
۲۷	آیا می‌توان تم تصادفی داشت؟
۲۷	آیا می‌شود بیشتر از یک تم داشت؟
۲۷	تم تا چه اندازه باید پیچیده باشد؟
۲۸	طرح و پلات
۳۳	ساختار درام
۴۴	مفهوم زمان در درام
۴۵	شخصیت پردازی
۴۹	هدف اصلی
۴۹	نیازهای اصلی
۵۱	موانع دراماتیک
۵۲	موانع فیزیکی
۵۴	موانع احساسی
۵۵	طبقه‌بندی کاراکترها بر اساس مزاجها
۵۶	انواع کاراکترهای آرکی تایپی دراماتیک
۵۸	جدول توسعه کاراکتر متد
۶۳	توسعه پلات
۶۶	گفتگو و دیالوگ
۶۹	ویژگی‌های درام در مدیوم‌های تئاتر، سینما و تلویزیون

فصل دوم: فیلمنامه‌نویسی در سی مرحله	۷۷
شما به صورتی پیوسته و دائمی به فیلمنامه‌تان فکر می‌کنید.	۷۷
مرحله اول: فیلمنامه خود را برنامه‌ریزی کنید.....	۷۸
ایده‌های بکر، طوفانی و ناگهانی	۷۹
ایده‌ای را از میان ایده‌هایتان انتخاب کنید.	۸۰
به دنبال ژانری جذاب و متناسب با ایده انتخابی‌تان بگردید. ..	۸۱
کاراکترهایتان را به طور کامل بشناسید.....	۸۲
ایده‌هایتان را به شکلی آزادانه بنویسید.	۸۳
ساختمان داستانتان را بفهمید.....	۸۴
خلاصه یک خطی (لاگ لاین) و چند صفحه‌ای (تریتمنت) ..	۸۸
بارخورد خلاصه داستانتان را بسنجید.....	۹۰
طرح کلی بنویسید.....	۹۰
کارتهای راهما (ایده‌کس)	۹۰
جدول برنامه‌ریزی پرونده نوشتن	۹۱
فرمت و نرم افزار کارتان را به خوبی بشناسید.	۹۲
مرحله دوم: نوشتن فیلمنامه	۹۲
پرده اول	۹۳
صفحه/ نما یا تصویر اول	۹۳
جهانتان را تنظیم کرده و کاراکتر اصلی‌تان را تعریف کنید.	۹۵
رخداد محرک	۹۵
مقاومت در برابر ندای فراخواننده.....	۹۶
هیچ راه برگشتی وجود ندارد.	۹۶
پرده دوم	۹۷
نیمه اول - موانع	۹۷
نیمه اول - متحدان	۹۷
نیمه اول - زیر پلات	۹۸
چرخش میانه درام.....	۹۸

مقدمه

مایکل هاگ معتقد است که درام نویسی، "سخت ترین و ساده ترین" بخش از فرآیند خلاقه تولید درام است. این پارادوکسی که ظاهراً در تعریف درام نویسی وجود دارد، در واقعیت پارادوکس و تناقض نیست، بلکه قرار گرفتن دو واژه "سخت و ساده" در کنار هم، تعریف دقیق و جامعی از درام نویسی ارائه می دهد که ذات حقیقی درام نویسی را روشن می کند. زمانیکه می گوئیم درام نویسی کاری "سخت" است، منظورمان این است که نوشتن و خلق یک درام جذاب، کاری مشکل و پرچالش است که از عهده هر کسی بر نمی آید. اما زمانیکه می گوئیم درام نویسی، کاری "ساده" است، ابتدا منظورمان این نیست که درام نویسی کاری "آسان" است!! منظور از سادگی درام نویسی، "عدم پیچیدگی" آن است. در حقیقت فرمول ها و روش های مشخصی که برای نوشتن درام وجود دارند، باعث می شوند درام نویسی با استفاده از آنها، کاری ساده و غیر "پیچیده" باشد.

پس بهتر است قبل از آغاز درام نویسی، اصول و فرمول های آن را یاد بگیرید تا بتوانید خود را در مقابل سردرگمی در وادی نوشتن محافظت کرده و زمان و خلاقیت خود را صرف نوشتن کنید، نه خلق ساختارهایی که مجبورید کارآمدی آنها را با آزمون و خطاهایی بسنجید که گاهی باعث از بین رفتن درامتان می شوند، و یا تلاش برای کشف و آزمایش فرمول های تازه ای که احتمال موفقیت در آنها - برای نویسنده های تازه کار - بسیار کم

است.

کتابی که پیش روی شما قرار دارد، شامل پنج فصل است. فصل اول، مخصوص کسانی است که هیچ آشنایی با درام و ادبیات دراماتیک ندارند. این افراد می‌توانند با مطالعه فصل اول، با مبانی و تعاریف موجود در ادبیات دراماتیک و نظریه‌های ادبی، آشنا شوند. این فصل به شما کمک می‌کند تا مطالب فصول بعدی را راحت‌تر درک کرده و مهمتر از آن، با دادن اطلاعاتی درباره موضوعات متنوع مرتبط با ادبیات دراماتیک، پرسش‌هایی در ذهن شما به وجود خواهد آورد که شما را وادار به مطالعه سایر منابع ادبیات دراماتیک خواهد کرد.

فصل دوم، سوم و چهارم، منابع مطالعاتی کمپانی industrial scripts هستند که بهترین کمپانی فیلمنامه‌نویسی جهان - در حال حاضر - است. این کمپانی، علاوه بر تولید مقالات علمی - پژوهشی و ایبوک‌های جذاب پیرامون ترفندهای فیلمنامه‌نویسی - به سبک و سیاق هالیوود - امکان ارسال فیلمنامه‌ها از طرف کاربران - از سراسر جهان - را هم دارد. شما می‌توانید برای گرفتن مشاوره، فیلمنامه، طرح یا ایده خود را - به زبان انگلیسی - برای کمپانی ارسال کنید. متخصصین فیلمنامه‌نویسی، نوشته‌های شما را مورد ارزیابی قرار داده و به شما در جهت بهبود کارتان، توصیه‌هایی خواهند کرد. این کمپانی حتی امکان خریدن فیلمنامه‌های شما و یا معرفی به تهیه‌کنندگان را نیز دارد و جالب‌تر از همه اینکه این خدمات، تا حد زیادی رایگان است. درست است که شاید تعداد زیادی از فیلمنامه‌نویسان داخل کشور به دلیل ضعف در آشنایی با زبان انگلیسی، نتوانند از امکانات آن لاین این کمپانی استفاده کنند، اما ایده تاسیس چنین کمپانی در ایران، می‌تواند توسط افرادی که دارای تخصص و اهرم اجرایی هستند، مورد استقبال قرار بگیرد. شاید ما هم بتوانیم در سال‌های آینده، در

مدرسه ی سینما نمایش بود، برای حمایت از فیلمنامه‌نویسانمان، چنین بستری را راه‌اندازی کرده و به رشد و بالندگی صنعت سینما کمک کنیم.

فصل آخر، شامل نکات کلیدی متنوعی است که می‌توانند هنگام نوشتن و باز نویسی درام به کمک شما بیایند. این نکات، در حقیقت پاسخ پرسش‌هایی هستند که اغلب نویسندگان در فرآیند نوشتن، با آنها روبه‌رو می‌شوند، اما پیدا کردن پاسخی برای آنها مستلزم تحقیقات و مطالعات زیادی است که گاه باعث می‌شود نویسنده از پیدا کردن پاسخ پرسشش پشیمان شده و در مسیر انحرافی قرار بگیرد. مطالعه این فصل به شما کمک می‌کند به جزئیات و ریزه کاری‌های درام‌تان توجه ویژه داشته و به شکلی کاملاً حرفه‌ای، آنها را خلق و اصلاح کنید.

در نهایت امیدوارم با مطالعه این کتاب، بتوانید بعد از آشنایی با مبانی ادبیات دراماتیک، فوت و فن‌های فیلمنامه‌نویسی را فرا گرفته و فیلمنامه‌های جذابی خلق کنید.

پوپک رحیمی

عضو هیات مدیره مدرسه سینما نمایش بود