

حرفه‌ی بازیگری از الف تا ی

کاترین می‌فیلد

ترجمه‌ی علی یعقوب‌زاده

۱۳۹۰

انتشارات افراز

ناشر برگزیده‌ی تئاتر و ادبیات نمایشی

دفتر مرکزی: خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، پست افشار، پلاک ۱، واحد ۵

تلفن: ۶۶۴۰۱۵۸۵

مرکز پخش: ۶۶۹۷۷۱۶۶

وبسایت و فروشگاه اینترنتی: www.afrazbook.com

E-mail: info@afrazbook.com

حرفه‌ی بازیگری از الف تا ی

کاترین می‌فیلد

ترجمه‌ی علی یعقوب‌زاده

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۰

ویراستار: محسن صلاحی راد

طراح جلد: یاسین محمدی / آتلیه افراز

لیتوگرافی / چاپ / صحافی: ترنج / تصویر / یکتافر

شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

قیمت: ۷۰۰۰ 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.

سرشناسه:	میفیلد، کاترین، ۱۹۵۸ - Mayfield, Katherine
عنوان و نام پدیدآور:	حرفه‌ی بازیگری از الف تا ی / کاترین میفیلد؛ ترجمه‌ی علی یعقوب‌زاده..
وضعیت نشر:	تهران: افراز، ۱۳۹۰
مشخصات ظاهری:	۲۷۲ ص.
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۸-۱۹-۰
یادداشت:	عنوان اصلی: Acting A to Z: the Young Person's Guide to a Stage or Screen Career, 2nd ed, c 2007
موضوع:	بازیگری (نمایش) -- شغل‌یابی -- ادبیات نوجوانان
موضوع:	بازیگری (نمایش) -- شغل‌یابی
موضوع:	شغل‌یابی
شناسه‌ی افزوده:	یعقوب‌زاده، علی، ۱۳۴۶ - مترجم
رده‌بندی کنگره:	۱۳۸۸ ب ۲ ۹ م / ۲۰۵۵ PN
رده‌بندی دیوئی:	۷۹۲/۰۲۸۰۲۳
شماره‌ی کتابشناسی ملی:	۱۹۴۶۸۷۸

فهرست

۹	پیش‌گفتار مترجم
۱۳	مقدمه
۱۵	بخش A/ بازیگری: برداشت کلی
۳۱	بخش B/ ابزارهای اساسی یک بازیگر
۴۳	بخش C/ موضوعات مربوط به حرفه
۵۵	بخش D/ یک روز از زندگی یک بازیگر حرفه‌ای
۷۱	بخش E/ همه‌ی چیزهایی که نیاز دارید
۸۲	بخش F/ پیدا کردن کارگزاران و دستیاران انتخاب بازیگر
۹۱	بخش G/ رفتن به مصاحبه و تست بازیگری
۱۰۲	بخش H/ چگونه برای بازی در یک نقش آماده شویم
۱۱۲	بخش I/ در تمرین
۱۲۴	بخش J/ لذت اجرا
۱۳۲	بخش K/ حفظ تعادل
۱۴۱	بخش L/ یادگیری مهارت
۱۵۲	بخش M/ پول و کار
۱۵۹	بخش N/ فعالیت شبکه‌ای
۱۶۸	بخش O/ غلبه کردن بر تردیدهایتان
۱۷۷	بخش P/ عکس‌ها
۱۸۷	بخش Q/ سؤالاتی در مورد تبلیغ خود
۱۹۶	بخش R/ برگه‌ی سوابق

- بخش S/ عزت نفس ۲۰۵
- بخش T/ سی‌و‌نه نمایشنامه که باید با آن‌ها آشنا بود ۲۱۷
- بخش U/ اتحادیه‌های بازیگران ۲۲۴
- بخش V/ ویدئو (نمونه‌های تصویری) ۲۲۹
- بخش W/ کار در شبکه ۲۳۷
- بخش X/ هنروری و کارهای دیگر ۲۴۴
- بخش Y/ شما می‌توانید همان باشید که می‌خواهید ۲۵۱
- بخش Z/ کتاب‌های مفید ۲۶۰
- راهنمای واژگان تناتری ۲۶۵
- واژه‌نامه (انگلیسی به فارسی) ۲۶۷

پیش‌گفتار مترجم

خدا را شاکرم که این توفیق نصیب شد تا یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ام را ترجمه کنم. سال‌ها بود که در عرصه‌ی بازیگری با این سؤال‌ها مواجه بودم که اصول پیشرفت در بازیگری چیست؟ چرا بعضی از بازیگران نقش‌های جدی‌تر و ماندگارتری بازی می‌کنند و بعضی کمتر؟ چرا بعضی پُرکارند و بعضی کم‌کار. اصلاً چگونه باید خود را شناساند و کار کرد؟ آیا رشد در بازیگری، به پول و پارتی و داشتن آشنا و سماجت متکی است یا نه، چیزهای دیگری هم وجود دارند که در این امر دخیل‌اند؟ آیا صرف توانمند بودن در بازیگری، می‌تواند ضمانتی برای اشتغال مداوم در این حرفه باشد؟ دانستن آموزه‌های علمی بازیگری چقدر در پیشرفت بازیگر تأثیر دارد؟ و این سؤال که بازیگری کدام‌یک از این‌ها است: شغل؟ هنر؟ ذوق؟ صنعت؟ یا تجارت؟

پیدا کردن جواب‌های قانع‌کننده — دست‌کم برای خودم — چندان ساده نبود، تااین‌که در یکی از سفرهایی که برای اجرای تئاتر به خارج از ایران رفته بودم، با این کتاب آشنا شدم. از همان آغاز خواندن کتاب، کاربردی بودن آن، مرا درگیر کرد. نویسنده‌ی کتاب (کاترین می‌فیلد) خود از بازیگران هالیوود است که دو فیلم با نام‌های *Flesh Eating Mothers* (تولید سال

۱۹۸۸) و Unbelievable Truth (تولید سال ۱۹۸۹) را در کارنامه‌ی بازیگری دارد. این، یعنی نویسنده خود با مشکلات و مسائل این حرفه به‌طور ملموس درگیر بوده است. او در این کتاب به دنبال آموزه‌های تئوریک و زیباشناختی بازیگری نیست، بلکه در پی ارائه‌ی دستورالعمل‌ها و توصیه‌های کاملاً کاربردی این حرفه از صفر تا صد است. با این حال در لابه‌لای کتاب با مسائل تئوریک نیز روبه‌رو می‌شویم.

شاید بتوان گفت که این اولین کتاب درباره‌ی حرفه، اقتصاد، تجارت و به‌طور کلی شغل بازیگری، به زبان فارسی است و به عبارتی در این زمینه منحصربه‌فرد است، چراکه به کمتر کتابی می‌توان برخورد که به این گستردگی به معضلات شغل بازیگری پرداخته باشد.

در این کتاب شما با مسائلی که یک بازیگر با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، آشنا می‌شوید. نویسنده برای این که بتواند مطالب خود را طبقه‌بندی و درعین حال در ذهن خواننده ماندگار کند، از حروف الفبای انگلیسی برای هر بخش استفاده کرده است و به همین خاطر نام کتاب خود را «بازیگری از A تا Z» گذاشته است. یعنی اولین بخش با حرف A آغاز می‌شود و آخرین بخش با حرف Z. مترجم هم در اقدامی مشابه عنوان فارسی کتاب را «حرفه‌ی بازیگری از الف تا ی» انتخاب کرد که البته صرفاً در عنوان رعایت شده و بخش‌بندی کتاب براساس همان الفبای انگلیسی است.

نویسنده در این کتاب از مواردی که هر بازیگر در طی زندگی حرفه‌ای و هنری خود ممکن است با آن درگیر باشد، سخن رانده است، مانند نکاتی در مورد تست‌ها و مصاحبه‌های بازیگری، داشتن اعتمادبه‌نفس و

قبل از مطالعه‌ی این کتاب، ممکن است دو ایراد به ذهن خواننده برسد: اول این که نویسنده موارد مبتلابه بازیگران سرزمین خود را نگاشته است، پس این مسائل هیچ ربطی به ما ندارد؛ دوم این که این کتاب،

مطالب کاملاً ابتدایی و تکراری را مطرح می‌کند و مخاطب آن افراد کاملاً مبتدی هستند. در پاسخ به این دو پیش‌فرض باید بگویم که در طول ترجمه‌ی کتاب، مشابهت زیادی بین فضایی که در آن ترسیم می‌شود با فضای سینما و تا حدی تأثیر خودمان یافتیم. به اعتقاد مترجم، موارد غیرمشابه نیز می‌تواند راهنما و الگویی باشد برای بازیگران و سینماگران ما در برخورد با مقوله‌ی بازیگری. اما پاسخ ایراد دوم: مخاطبان این کتاب را، هم جوانان و علاقه‌مندان به بازیگری تشکیل می‌دهند و هم بازیگران شاغل در این عرصه تا بعضی از تجربیاتی را که به واسطه‌ی ناآگاهی قرار است با هزینه‌ی سنگینی به‌دست آورند، با مطالعه‌ی این کتاب بیاموزند، چرا که بزرگان گفته‌اند:

مرد هنرمند همیشه را
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه آموختن
با دگری تجربه بستن به کار
(سعدی)

لازم است در این جا از تلاش‌ها و مساعدت‌های بعضی از عزیزان تشکر کنم: از خانم مونا گلپایگانی که زحمت تایپ متن حاضر را کشیدند. از خانم افراز، مدیر محترم انتشارات افراز که با حمایت و دلگرمی‌های ایشان این کتاب به زیور طبع آراسته شد. از آقای یاسین محمدی که زحمت طراحی روی جلد کتاب را متقبل شدند. از دوست عزیزم آقای محسن صلاحی‌راد که با حوصله و وقت فراوان و ویراستاری و صفحه‌آرایی کتاب را انجام دادند. از دوست و یار دیرینه‌ام آقای سیروس همتی که با دقت کتاب را مطالعه کردند و مواردی را متذکر شدند، و هنرمندان گرامی آقایان افشین هاشمی و امیر کربلایی‌زاده که با سعه‌ی صدر کتاب را مطالعه کردند و مرا از نظرات خود بهره‌مند ساختند.

از هنرمند ارزنده و صاحب‌نام تئاتر، سینما و تلویزیون، آقای آتیلا پسیانی که نکات سودمندی را به من گوشزد کردند. همچنین از تمامی کسانی که در این امر بذل محبت نمودند و از سر غفلتِ اینجانب، نامی از ایشان ذکر نشده است، تشکر و تقدیر می‌کنم.

در انتها این کتاب را از طرف «گروه تئاتر مانی»، به دوستان و علاقه‌مندان به بازیگری در سراسر ایران تقدیم می‌کنم. هرگونه پیشنهاد و نقد و نظر خود را می‌توانید برای مترجم به آدرس ali.yaghubzadeh@gmail.com ارسال نمایید.

علی یعقوب‌زاده

۱۳۹۰

مقدمه

پس شما می‌خواهید یک بازیگر شوید! خواه تجربه‌ی قبلی داشته باشید و خواه در فکر ورود به دنیای حرفه‌ای نمایش باشید، این کتاب می‌تواند به شما کمک کند. هرچه بیشتر بخوانید، چیزهایی را که بازیگران حرفه‌ای می‌دانند، بیشتر کشف می‌کنید. در این صفحات شما واقعاً چیزهایی مثل تلاش برای زندگی کردن در مقام یک بازیگر را می‌بینید، توصیه‌هایی در مورد آموزش و راهنمایی برای چگونگی کارایی پیدا می‌کنید و می‌آموزید که چگونه از خودتان مراقبت کنید.

«کسب و کار نمایش»^۱ تعریف دقیقی برای دنیای بازیگری حرفه‌ای است. در مقام بازیگر، شما نه تنها در یک یا چند گونه‌ی نمایشی بازی می‌کنید، بلکه از جنبه‌ی تجاری و شغلی‌تان هم آگاهی دارید. مانند تبلیغ و معامله کردن خودتان در مقام بازیگر، مذاکره کردن با دیگران در سطوح مختلف و تمرکز بر روی اهدافی که در کار بازیگری می‌خواهید به دست آورید. این کتاب نکاتی را درباره‌ی جنبه‌ی تجاری حرفه‌ی بازیگری باید مدنظر داشته باشید، به شما می‌آموزد. این نکات به شما کمک می‌کند تا یاد بگیرید چگونه در بازیگری پیشرفت کنید. چند بازیگر جوان با بیان

نظرات و احساس خود در سراسر کتاب در بخش‌های «گفت‌وگو در مورد بازیگری» مشارکت کرده‌اند. مقایسه‌ی نظرات شما با آنان می‌تواند به نگاه شما در مورد حرفه‌ی بازیگری کمک کند.

پیگیری بازیگری حرفه‌ای، نیازمند صرف زمان، توان، تمرکز و پول زیاد و دست‌کم در مراحل آغازین آن، مستلزم فداکاری‌های بسیاری است. پس اگر می‌خواهید یک بازیگر حرفه‌ای باشید، باید این کار را بکنید، زیرا آن را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارید.

اگر از اجرا لذت ببرید، خوشبخت‌تر از آن هستید که تنها بخواهید ستاره باشید. به تدریج درمی‌یابید که راه‌های زیاد دیگری برای دنبال کردن رؤیای بازیگری وجود دارد، بدون این که بخواهید صرفاً از یک مسیر به آن دست پیدا کنید.

بازیگری یک تفریح است. به هر حال شما بازی می‌کنید. خواه دوست داشته باشید این حرفه را روی صحنه دنبال کنید و خواه در فیلم یا در تلویزیون یا حتی صرفاً برای لذت بردن، موفقیت و اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.