

داستان نویسی

نگارش و نقد

www.ketab.ir

آماندا بولتر

انیسارثوفی

سرشناسه: Boulter, Amanda، آماندا، بولتر

عنوان و نام پدیدآور: داستان نویسی: نگارش و نقد / نویسنده آماندا بولتر؛ مترجم انیسار ثوفی.

مشخصات نشر: تهران: نشر هنوز، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۳۸۴ ص.

شابک: 978 - 600 - 6047 - 78 - 2

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: عنوان اصلی: Writing fiction : creative and critical approaches

موضوع: داستان نویسی

موضوع: Fiction -- Authorship

موضوع: داستان نویسی -- تاریخ

موضوع: Fiction -- Athurship History

موضوع: استان -- تاریخ و نقد

موضوع: Fiction -- History and Criticism

موضوع: استان -- هسته های داستانی، پی رنگ ها، و غیره

موضوع: Fiction -- Stories, plot, etc.

موضوع: نقد و کتاب

موضوع: Critical thinking

شناسه افزوده: رتوی، انیسار، ۱۳۶۰ - مترجم

رده بندی کنگره: ۵۵PN / ۹۰۸

رده بندی دیویی: ۸۰۸ / ۳

شماره کتابشناسی ملی: ۴۶۱۹۱۷۵

داستان نویسی: نگارش و نقد

نویسنده: آماندا بولتر

مترجم: انیسار ثوفی

ویراستار: مهرا موسوی

چاپ اول، بهار ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۵۸۰۰۰ تومان

طراحی کتاب: استودیو کارگاه - مصطفی بهزادی

اجرا: یاسر عزاباد

ناظر فنی چاپ: مصطفی شریفی

تمامی حقوق برای ناشر محفوظ است. هرگونه استفاده از متن این کتاب منوط به اجازه کتبی ناشر است.

نشر هنوز، تهران، صندوق پستی ۱۴۸۶-۱۹۳۹۵ *** www.hanooz.pub, info@hanoozpub.com

۱۳	مقدمه مترجم
۱۵	مقدمه: رویکرد انتقادی - خلافا نه به داستان
۱۸	رویکرد انتقادی - خلافا نه به نگارش
۱۹	رویکرد لارنس
۲۱	رویکرد ولدون
۲۳	نگرش خلاق و نگرش انتقادی
۲۴	انتار کتاب
۲۵	بخش اول: مبانی
۲۷	بخش دوم: تعمق
۳۱	بخش اول: مبانی
۳۳	۱. آغاز نوشتن
۳۵	پیش نگارش، نگارش، باز نویسی
۳۶	تعمق
۳۸	میوزها
۳۹	سمساری قلب
۴۱	آشفته گی زایای زندگی
۴۴	مطالعه
۴۵	خوانش نویسنده
۴۷	خوانش همراه با تحسین
۴۸	خوانش ویراستار
۴۸	خوانش هدفمند
۵۰	خوانش خلاف عادت
۵۳	خوانش اقتباسی
۵۴	خوانش فعال
۵۵	تحقیق
۵۷	نوشتن به مثابه کشف
۵۹	یادداشتی کوتاه درباره طر ح نقشه
۶۱	۲. فرم و ساختار
۶۲	چرا قصه می گوئیم؟

۶۴	مطالعه فن شعر ارسطو
۶۶	چه چیز و چگونه
۶۸	تفاوت پی‌رنگ و قصه
۷۱	شاه مرد و ملکه مرد
۷۳	ارزش‌های قصه به روایت رابرت مک‌کی
۷۶	شکل داستان
۷۸	پی‌رنگ داستان کوتاه
۸۰	پی‌رنگ رمان
۸۵	۳. موضوع
۸۶	ولادیر برادر رقصه با نامیانه
۸۶	تیپ‌های شخصیتی یا نقش‌ها
۸۷	عملکردها
۸۹	عملکردهای پراب در داستان
۹۲	عملکردهای پراب در مرحله نگاه‌ها
۹۵	نظریه جوزف کمبل، سفر قهرمان
۹۷	روان‌شناسی سفر قهرمان
۹۹	رؤیاها و سفر قهرمان
۱۰۱	سفر نویسنده
۱۰۳	ساختار سفر قهرمان
۱۰۳	عزیمت
۱۰۵	تشریف
۱۰۹	بازگشت
۱۱۰	سفر قهرمان و پیش‌نگارش
۱۱۳	۴. صدا
۱۱۴	پیدا کردن صدای شخصی
۱۱۶	ایدئولوژی فردیت
۱۱۸	فروید و آلتوسر
۱۲۱	پیدا کردن صدای داستان
۱۲۲	سکوت خویشتن خیالی
۱۲۶	مواد خام داستان
۱۲۷	نوشتن به مثابه صداگذاری
۱۳۱	گفت‌وگوهای درون داستان

۱۳۲	صدای خواننده
۱۳۶	ورود خواننده به داستان

۱۴۱	۵. سبک
۱۴۳	تاریخچه‌ای کوتاه برای رمان
۱۴۵	سبک به عنوان ابزاری برای تعادل
۱۴۶	رنالیزم، مدرنیسم و پست مدرنیسم
۱۴۸	خاستن و خواننده
۱۵۰	میراث رنالیسم
۱۵۳	شاه مدرنیسم به درون
۱۵۸	خوگامی است مدرن
۱۶۱	نوصیه در ره سبک سیمی از گذشته
۱۶۵	گاردنر علیه کس

۱۶۷	۶. پایه‌های داستان
۱۷۰	میمسیس اول: یا آنچه را می‌دانید بنویسید
۱۷۳	میمسیس دوم: آنچه را خوانده‌اید بنویسید
۱۷۷	میمسیس سوم: آنچه را دوست دارید بنویسید

۱۸۰	تمرین‌های بخش «مبانی»
۱۸۲	(فصل ۱- آغاز نوشتن: ۱۸۱، فصل ۲- فرم و ساختار: ۱۸۲، فصل ۳- موضوع: ۱۸۲، فصل ۴- صدا: ۱۸۳، فصل ۵- سبک: ۱۸۴، فصل ۶- پایه‌های داستان: ۱۸۵)

۱۸۷	بخش دوم: تعمق
-----	---------------

۱۸۹	۷. بررسی امکانات
۱۹۱	نگارش و «ادراک حسی»
۱۹۴	توقف نویسنده
۱۹۵	توقف در مرحله پیش نگارش: انتظار برای الهام
۱۹۷	پنج گام برای ایده‌های تازه
۲۰۰	توقف در مرحله نگارش: رویه روشن شدن با صفحات سفید
۲۰۳	توقف در مرحله بازنویسی: کلنجار با نسخه اولیه
۲۰۴	توقف در انتشار
۲۰۵	رویکردهایی برای بازنویسی

۲۱۱	۸. فرم‌ها و ساختارها
۲۱۳	آغاز
۲۱۵	پیش‌نگارش، نگارش، بازنویسی
۲۱۹	از کجا باید آغاز کنیم؟
۲۲۲	کنجکاو، معرفی، تأثیرگذاری
۲۲۶	نقش و وظیفه آغاز
۲۲۷	سؤال‌ها
۲۲۷	میان
۲۲۸	نشان‌های صحنه‌ها
۲۳۰	ایجاد تعلیق
۲۳۴	تأثیرات
۲۳۶	نقش و وظیفه میان
۲۳۶	سؤال‌ها
۲۳۷	پایان
۲۴۰	نقش و وظیفه پایان
۲۴۰	سؤال‌ها
۲۴۳	۹. موضوعات
۲۴۶	خلق شخصیت‌ها
۲۴۹	شخصیت‌ها به مثابه موضوعات
۲۵۲	آنها گسسته
۲۵۹	شخصیت‌ها به مثابه ظرف‌های تهی
۲۶۵	۱۰. صداها
۲۶۶	زاویه دید
۲۶۷	متمرکزسازی
۲۶۹	دیدگاه، صدا، فاصله
۲۷۰	روایت اول شخص
۲۷۱	روایت دوم شخص
۲۷۳	روایت سوم شخص
۲۷۶	صداها
۲۷۷	دیالوگ
۲۸۲	سخن دوصدایی

۲۸۵	۱۱. سبک‌ها
۲۸۶	کارزار ژنت
۲۸۸	ترتیب
۲۸۸	آنالپسیس (فلش‌بک)
۲۹۰	پروپسیس (فلش‌فوروارد)
۲۹۲	دیرند
۲۹۲	حذف
۲۹۵	خلاصه
۲۹۸	محنه
۳۰۰	مکت
۳۰۲	تناوب

۳۰۷	۱۲. تعمق در داستان
۳۰۸	تعمق در فرایند: نوشتن گزینش‌ها، تعمق آمیز
۳۱۳	تعمق در بازار: ارائه اثر به انتشارات و ناشران
۳۱۷	ارائه به بازار
۳۱۹	نامه
۳۲۱	خلاصه داستان
۳۲۲	بیوگرافی شخصیت‌ها
۳۲۲	سیناپس
۳۲۳	فصل‌ها/داستان
۳۲۵	بیوگرافی نویسنده

۳۲۷	تمرین‌های بخش «تعمق»
۳۲۷	(فصل ۷- بررسی امکانات: ۳۲۷، فصل ۸- فرم و ساختار: ۳۲۹، فصل ۹- موضوعات: ۳۳۰، فصل ۱۰- صداها: ۳۳۱، فصل ۱۱- سبک: ۳۳۲، فصل ۱۲- تعمق در داستان: ۳۳۳)

۳۳۵	واژه‌نامه فارسی - انگلیسی
۳۴۱	واژه‌نامه انگلیسی - فارسی
۳۴۷	کتاب‌نامه
۳۶۱	فهرست ترجمه‌های فارسی
۳۶۵	فهرست نام‌ها

مقدمه مترجم

آماندا بولتر، نویسنده این کتاب، مدرس ارشد نگارش خلاق و ادبیات انگلیسی در دانشگاه وینچستر، بریتانیا است. او در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ دو رمان دنباله‌دار به نام اطراف خانه‌ها و باقی‌مانده به اطراف خانه‌ها را منتشر کرد که رمان‌هایی فکاهی بودند. بولتر در سال ۲۰۰۷ کتاب حاضر را با این رویکرد نوشت که نشان دهد کارکرد ذهن ما همان‌طور که در نقدانه است و درک تحلیلی را نمی‌توان و نباید از دریافت‌های حسی جدا کرد. او به نویسندگان می‌گوید که افزایش آگاهی بر قدرت ایده‌پردازی و تأثیر مثبتی ندارد، و با استفاده از آثار نویسندگان و نظریه‌پردازان شاعران نشان می‌دهد که بحث‌های فرهنگی و ادبی تا چه حد می‌توانند بر خلاقیت داستان‌نویسان تأثیرگذار باشند.

شاید این کتاب اثر کلاسیکی مثل داستان رابرت مک‌کی یا قهرمان هزارچهره‌ی جوزف کمبل نباشد اما گردآوری مهم‌ترین نکات در فرایند نگارش و ارجاعات بجا به آثار کلاسیک داستانی و غیرداستانی از ویژگی‌های شاخص این کتاب است و امکان مراجعه به متون ادبی و نظریه‌های این حوزه را برای خواننده

مشتاق فراهم می‌کند. بولتر علاوه بر راهکارهای عملی و مفیدی که در اختیار خواننده می‌گذارد، همواره یادآور می‌شود که هیچ‌کدام از نظریه‌ها و روش‌هایی که برای قصه‌گویی در تاریخ ادبیات مطرح شده‌اند خدشه‌ناپذیر و ابدی نیستند.

باید خاطر نشان کنم که آنچه مرا به ترجمه این کتاب واداشت بیش از هر چیز این بود که نگارش و سلیقه دوست خوبم، مصطفی امینی، بود که حالا دیگر بین ما نیست. او که سال‌ها در حوزه داستان و نمایشنامه‌نویسی مطالعه کرده بود کتاب حاضر را پسندید و برای ترجمه در اختیارم گذاشت. از او سپاسگزارم. همچنین از استاد عزیز و ارجمند، آقای رضا رضایی، نهایت امتنان را دارم که همواره بی‌تکلف به گوشه‌رویی پذیرای من بودند و سؤالات بسیاری را با دقت و وسواسی دلپذیر پاسخ می‌دادند. امیدوارم این ترجمه حداقل انتظارات ایشان را از یک ترجمه پاکیزه فراهم آورد، باشد.