

۱۰۱ عادت فیلمنامه نویسان موفق

کارل ایگلاسیاس

مترجم

شاهین بختیاری آزاد

فشر ملی

بوشهر

۱۳۹۶

سرشناسه	:	ایگلسیاس، کارل Iglesias, Karl
عنوان و نام پدیدآور	:	۱۰۱ عادت فیلمنامه نویسان موفق / کارل ایگلسیاس ؛ مترجم شاهین بختیاری آزاد.
مشخصات نشر	:	بوشهر: هلیله، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	:	۳۶۱ ص.
فروست	:	فاین کات؛ ۱.
شابک	:	۲۵۰۰۰ ریال: ۶-۴-۹۵۱۲۵-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی	:	فیفا
یادداشت	:	The 101 habits of highly successful screenwriters : insider secrets from Hollywood's top writers, 2nd ed, c [2011] .
عنوان گسترده	:	۱۰۱ و یک عادت فیلمنامه نویسان موفق .
موضوع	:	فیلمنامه نویسی
موضوع	:	Motion picture author
موضوع	:	فیلمنامه نویسان -- ایالات متحده -- مصاحبه ها
موضوع	:	Screenwriters -- United States -- Interview
شناسه افزوده	:	بختیاری آزاد، شاهین، ۱۳۷۰ - مترجم
رده بندی کنگره	:	۱۳۹۵ : ص ۱ : PN ۱۹۹۶
رده بندی دیویی	:	۸۰۸/۲۳
شماره کتابشناسی ملی	:	۴۵۹۱۵۴۳

نشر هلیله

چاپ اول بهار ۱۳۹۶ / تیراژ ۴۰۰ نسخه / چاپ: شمشاد

صفحه آرا: منی عموری

طراح جلد: گلنساء خبرخوش

همه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.

بوشهر، خیابان آتش نشانی، کوچه ریحان ۵، درب سوم، سمت چپ

تلفن: ۰۹۱۷۱۷۳۱۷۷۶

Gmail: heleilehpub@gmail.com

:heleilehpub

فهرست

مقدمه / ۸

راه ورود فیلم نامه نویسان / ۲۴

بخش ۱: علاقه: اصرار به نوشتن فیلم نامه / ۳۹

فصل ۱ تصویر یک فیلم نامه نویس / ۴۰

عادت ۱. جدید و خلاق باشید / ۴۱

عادت ۲. یک داستان گوی عادی باشید / ۴۲

عادت ۳. با تنهایی کنار بیایید / ۴۴

عادت ۴. یک بیننده ی طبیعی باشید / ۴۶

عادت ۵. با دیگران همکاری کنید / ۴۷

فصل ۲ انگیزه / ۵۰

عادت ۶. یک دلیل قوی برای نوشتن داشته باشید / ۵۱

فصل ۳ باور / ۵۴

عادت ۷. باور کنید که به اندازه ی کافی با استعداد هستید / ۵۵

فصل ۴ علاقه/۵۸

عادت ۸. برای مطالعه حریص باشید/۵۹

عادت ۹. به متن علاقه‌مند باشید/۶۰

عادت ۱۰. به فیلم علاقه داشته باشید/۶۲

فصل ۵ تعهد/۶۴

عادت ۱۱. مشورت بنمونه‌نویسی در هالیوود را بشناسید/۶۵

عادت ۱۲. به حرفه‌ی خود متعهد باشید نه به متن/۷۰

عادت ۱۳. فقط آرزو نکنید. اهداف دقیق داشته باشید/۷۲

عادت ۱۴. نگذارید شک و تردید مانع شما شود/۷۳

عادت ۱۵. سطح سواد خود را بالا ببرید/۷۶

عادت ۱۶. مشتاق باشید که از خودگذشتگی کنید/۷۹

عادت ۱۷. باکیفیت‌ترین کار را ارائه کنید/۸۶

بخش ۲ علاقه: خلاقیت: الهام گرفتن/۸۹

فصل ۶ پروژه‌ی خلق فیلم‌نامه/۹۰

عادت ۱۸. تا می‌توانید اطلاعات ورودی خود را افزایش دهید/۹۱

عادت ۱۹. نگران پیدا کردن موضوع نباشید/۹۳

عادت ۲۰. سؤالات حیاتی و مناسب پیرسید/۹۵

عادت ۲۱. تحقیق کنید/۱۰۲

عادت ۲۲. کودک باشید/۱۰۴

عادت ۲۳. صاحب داستان باشید/۱۰۵

عادت ۲۴. بدانید که در چه زمان‌هایی بیشتر الهام می‌گیرید/۱۰۷

عادت ۲۵. به محض ظاهر شدن ایده‌ها آن‌ها را ضبط کنید /۱۰۹

عادت ۲۶. داستان را فهرست بندی کنید/۱۱۱

عادت ۲۷. ر بار صحنه‌های کمی بنویسید/۱۱۶

فصل ۷ داشتن محیطی مخصوص نوشتن/۱۱۸

عادت ۲۸. یک محیط سرد را به رای نوشتن داشته باشید/۱۱۹

عادت ۲۹. با ابزار کار خود راحت باشید/۱۲۲

عادت ۳۰. زمان خاصی برای نوشتن داشته باشید/۱۲۱

بخش ۳ نظم: تطابق نحوه‌ی نوشتن نوع صندلی خود/۱۲۷

فصل ۸ عادت نوشتن/۱۳۰

عادت ۳۱. همیشه بنویسید/۱۲۹

عادت ۳۲. صفحه‌ی خالی را بپذیرید/۱۳۲

عادت ۳۳. با موسیقی بنویسید/۱۳۷

عادت ۳۴. در سکوت بنویسید/۱۳۹

عادت ۳۵. ورزش کنید/۱۴۰

عادت ۳۶. گاهی چرت بزنید و استراحت کنید/۱۴۳

عادت ۳۷. از نوع و کیفیت غذاها آگاه باشید/۱۴۴

- عادت ۳۸. بنویسید، حتی اگر می‌ترسید/۱۴۵
- عادت ۳۹. منتقد درونی خود را ساکت کنید/۱۴۸
- عادت ۴۰. کاملاً روی پروژه‌ای که در حال نوشتن هستید تمرکز کنید/۱۵۱
- عادت ۴۱. هم‌زمان روی چند پروژه کار کنید/۱۵۳
- عادت ۴۲. از مزاحمت‌ها جلوگیری کنید/۱۵۶

فصل ۹ مدیریت زمان/۱۶۰

- عادت ۴۳. برای نوشتن وقت بگذارید/۱۶۱
- عادت ۴۴. برنامه داشته باشید/۱۶۱
- عادت ۴۵. اهداف نویسندگی خود را مشخص کنید/۱۶۶
- عادت ۴۶. حتی وقتی نمی‌نویسید هم درگیر فیلم‌نامه باشید/۱۶۸
- عادت ۴۷. بین زندگی شخصی و نویسندگی تعادل ایجاد کنید/۱۷۰
- عادت ۴۸. تعویق در نوشتن/۱۷۲
- عادت ۴۹. زمان پایان کار را انگیزه‌ی خود کنید/۱۷۵

فصل ۱۰ مانع نویسنده/۱۷۸

- عادت ۵۰. با مانع نویسنده مبارزه کنید/۱۷۹
- عادت ۵۱. مانع نویسنده را باور نکنید/۱۸۳
- عادت ۵۲. اولین نسخه‌ی افتضاح خود را بنویسید/۱۸۶

فصل ۱۱ بازنویسی/۱۸۸

عادت ۵۳. نسخه‌ی اولیه را قبل از بازنویسی تمام کنید/۱۸۹

عادت ۵۴. هم‌زمان با نوشتن بازنویسی کنید/۱۹۱

عادت ۵۵. فیلم‌نامه را تا می‌توانید خوب بنویسید/۱۹۳

عادت ۵۶. نظر دیگران را بپرسید و بازخورد بگیرید/۱۹۶

عادت ۵۷. انتقادپذیر باشید/۱۹۹

بخش ۲ متن داستان: ساختن یک داستان خوب/۲۰۳

فصل ۲ چه عوامل یک فیلم‌نامه را عالی می‌کند/۲۰۴

عادت ۵۸. فیلم‌نامه‌ی خوب را سریع صدهید/۲۰۵

عادت ۵۹. بدانید که به تلاش زیاد و استعداد نیاز رید/۲۱۰

عادت ۶۰. به غریزه‌ی خود اعتماد کنید/۲۱۵

عادت ۶۱. حرفی برای گفتن داشته باشید/۲۲۰

عادت ۶۲. بدانید که چه چیزی یک داستان خیلی خوب می‌سازد/۲۲۵

فصل ۱۳ قوانین اساسی فیلم‌نامه‌نویسی/۲۲۸

عادت ۶۳. درام و کشمکش را پرورش دهید و با آن‌ها زندگی کنید/۲۲۹

عادت ۶۴. انگیزه‌ها را مشخص کنید/۲۳۱

عادت ۶۵. ویژگی‌های مهم شخصیت‌ها را بشناسید/۲۳۲

عادت ۶۶. دیالوگ‌ها را با صدای بلند بخوانید/۲۳۵

فصل ۱۴ مهم ترین تماشاگر/۲۳۸

عادت ۶۷. بدانید که خواننده اولین تماشاگر شماست/۲۳۹

عادت ۶۸. از گناه شماره‌ی یک جلوگیری کنید: خسته‌کننده نباشید/۲۴۱

عادت ۶۹. واکنش احساسی ایجاد کنید/۲۴۴

بخش ۱۵. در این بخش مهم نیست چه کسانی رامی شناسید. مهم نوشته‌ی شماست/۲۴۷

فصل ۱۵ سیستم هالیوود/۲۴۸

عادت ۷۰. سیستم هالیوود را بشناسید/۲۴۹

عادت ۷۱. تجارت را یاد بگیرید/۲۵۰

فصل ۱۶ شبکه‌سازی/۲۵۴

عادت ۷۲. در لس‌آنجلس زندگی کنید/۲۵۵

عادت ۷۳. اهمیت ارتباط را بشناسید/۲۵۵

عادت ۷۴. بدانید که نوشته‌ی شماست که کار پیدا می‌کند/۲۶۱

عادت ۷۵. خود را فقط برای نوشتن در اتاق حبس کنید/۲۶۴

عادت ۷۶. از هر فرصتی چیزی یاد بگیرید/۲۶۶

عادت ۷۷. مشاور داشته باشید/۲۶۸

فصل ۱۷ داشتن مدیر برنامه/۲۷۲

عادت ۷۸. بهترین مدیر برنامه را از قدیمی‌ترین راه پیدا کنید/۲۷۳

فصل ۱۸ توضیح دادن/۲۸۲

عادت ۸۰. به کار خود باور داشته باشید/۲۸۳

عادت ۸۱. توضیحات را تا زمانی که بی نقص باشند تمرین کنید/۲۸۴

عادت ۸۲. همه‌ی زوایای داستان خود را بدون تمرین کردن بشناسید/۲۸۵

عادت ۸۳. توضیح را کوتاه، ساده و هیجان‌انگیز کنید/۲۸۷

عادت ۸۴. راسترس غلبه کنید و ناامیدی نشان ندهید/۲۹۰

عادت ۸۵. هر دفعه خود را وفق دهید/۲۹۴

فصل ۱۹ برخورد کردن شبیه یک حرفه‌ای/۲۹۶

عادت ۸۶. نگران دزدیده شدن ایده‌های خود نباشید/۲۹۷

عادت ۸۷. در مکان‌های عمومی دست‌ها را تمیز بدهید/۲۹۹

عادت ۸۸. مجانی کار نکنید/۳۰۱

عادت ۸۹. برای همکاری آدم سخت‌گیری نباشید/۳۰۲

عادت ۹۰. وقتی اخراج شدید، پل‌های پشت سر خود را خراب کنید/۳۰۷

بخش ۶ چهار عامل موفقیت: صبر، تلاش، شوق، تمرین/۳۱۱

فصل ۲۰ صبر/۳۱۲

عادت ۹۱. بازی انتظار/۳۱۳

فصل ۲۱ پشتکار/۳۱۶

عادت ۹۲. رد شدن را مدیریت کنید/۳۱۷

عادت ۹۳. کاری را که شروع کردید، تمام کنید/۳۲۵

عادت ۹۴. به سادگی تسلیم نشوید/۳۲۷

عادت ۹۵. نکاتی که خوب نیستند را تغییر دهید/۳۳۲

عادت ۹۶. همیشه اهداف خود را بازنگری کنید/۳۳۳

فصل ۲۲ علاقه/۳۳۶

عادت ۹۷. هر بنای مفقیت را بپردازید/۳۳۷

عادت ۹۸. با خود روبرو است بشوید/۳۴۱

عادت ۹۹. علاقه مند باقی بمانید و امید نشوید/۳۴۴

عادت ۱۰۰. نویسندگی را خیلی جدی بگیرید/۳۴۷

فصل ۲۳ تمرین کنید/۳۵۰

عادت ۱۰۱. مهم نیست چه می نویسید. فقط بنویسید/۳۵۱

نتیجه گیری: محو شدن/۳۵۳

ما چیزی هستیم که تکرار می‌کنیم، پس موفقیت یک عمل نیست. یک عادت است.

ارسطو

با تمام احترام به ویلیام گدمنز که می‌گفت «هیچ‌کس چیزی نمی‌داند»، تمام مدیران اجرایی استودیوها یک چیز را به‌خوبی می‌دانند: همه‌چیز با یک فیلم‌نامه‌ی عالی شروع می‌شود.

اما بیشتر فیلم‌نامه‌ها یا افتضاح هستند یا متوسط و البته گاهی هم خوب. در نتیجه برای ارضای سلیقه‌های مختلف و ساحت گسترده در صنعت سینما، مدیران به‌شدت در جست‌وجوی فیلم‌نامه‌های خیلی خوب هستند.

اگر چیزی می‌خواهید که تا حالا نداشته‌اید، باید کاری کنید که تا حالا انجام نداده‌اید.

کیم نشا بنز

مشکل متن نیست. مشکل خلق‌و‌خو، شخصیت، مهارت، استعداد و عادت‌های فیلم‌نامه‌نویسان تازه‌کار است که آن‌ها را از نوشتن فیلم‌نامه‌های عالی بازمی‌دارد. شاید ناراحت‌کننده باشد ولی واقعیت این است که بیشتر از نصف فیلم‌نامه‌هایی که اخیراً در هالیوود دست‌به‌دست می‌شود، توسط افرادی نوشته‌شده‌اند که نمی‌توانند در فیلم‌نامه‌نویسی موفق باشند. مطمئناً هر کس بعد از دیدن یک فیلم می‌تواند خوب یا بد بودن آن را تشخیص دهد و یا با دسترسی آسان به کامپیوتر فیلم‌نامه‌ی خود را بنویسد؛ اما به این هم فکر کنید که همه می‌توانند لطیفه‌ای خوب از بد را شناسایی کند ولی آیا هرکسی می‌تواند

هر ساله میلیون‌ها دلار صرف به‌کارگیری نویسندگان تازه‌کاری می‌شود که قوانین، اصول و طرز فکر آن‌ها با دوران جدید تفاوت دارد، آن‌هم در صنعتی که قوانین حرف اول را می‌زنند. نویسندگان حاضرند هر کاری برای فروش فیلم‌نامه‌ی خود انجام دهند تا تغییری ناگهانی در زندگی‌شان ایجاد شود. در این مرحله فیلم‌نامه یا به یک تهیه‌کننده فروخته می‌شود یا به یک مدیر برنامه معرفی می‌شود.

کسی نویسنده می‌شود که نویسندگی را یک عادت کند و این عادت به یک عهده تبدیل شود. *نمی‌ای اوساندر*

برای نوشتن یک فیلم‌نامه عالی، شما باید یک فیلم‌نامه‌نویس واقع‌بین باشید، زیرا برای گسترش ایده و تبدیل متن‌های اولیه‌ی خود به یک فیلم‌نامه‌ی عالی به سخت‌کوشی و زمان طولانی نیاز دارید. بدون تلاش و زحمات، رؤیای پردازی بیهوده است.

برندگان به‌سادگی کارهایی را انجام می‌دهند که بازندگان دوست ندارند انجام دهند.

آلبرت گری

تفاوت بین فیلم‌نامه‌نویسان موفق و ناموفق این است که فیلم‌نامه‌نویسان موفق تمام کارهایی را که فیلم‌نامه‌نویسان ناموفق می‌خواهند انجام دهند، ولی نمی‌توانند یا راهش را نمی‌دانند، انجام می‌دهند. سرمشق قرار دادن روش‌های آزموده شده، فلسفه‌ی اصلی رسیدن به یک شاهکار است. پس چرا به دنبال نمونه‌های موفق فیلم‌نامه‌نویسی نباشیم؟ عده‌ی زیادی هستند که فیلم‌نامه‌نامه می‌نویسند. چرا از آن‌ها نپرسیم چه کار می‌کنند؟ می‌توانید بگویید «دوست فیلم‌نامه‌نویس موفق من، عادت‌های شما چیست؟ کدام مفیدتر است؟ لطفاً به من هم آموزش دهید.»

اگر می‌خواستم یک بی‌خانمان باشم، از بهترین بی‌خانمان شهر راهنمایی می‌گرفتم. اگر می‌خواستم یک شکست‌خورده باشم، از کسانی کمک می‌گرفتم که هرگز موفق نبوده‌اند.

اگر می‌خواستم در همه‌ی زمینه‌ها موفق باشم، به دنبال انسان‌های موفق می‌گشتم و مسیر آن‌ها را تکرار می‌کردم.

جوزف مارشال وید

تمرکز: این کتاب روی نوشتن یک فیلم‌نامه‌ی منسجم و عالی نیست. تمرکز روی تبدیل شدن به یک حرفه‌ای است که بتواند چنین فیلم‌نامه‌ی خوبی بنویسد. به عبارتی، هدف ما افزایش عادت‌ها و شکل دادن به شخصیت، فیلم‌نامه‌نویسی شما برای پیشرفت در این حرفه است.

این کتاب درباره‌ی چیست؟

بیش از صد کتاب در مورد مهارت فیلم‌نامه‌نویسی وجود دارد که به خواننده آموزش می‌دهند که «باید چه کار کند» ولی این کتاب با کمک گرفتن از نمونه‌های موفق این حرفه، به شما می‌گوید که «چگونه باید این کار را انجام داد». تأکید ما روی عادت‌های مهم فیلم‌نامه‌نویسان است تا کلمه‌ی «چگونه» برای شما به عاملی مهم تبدیل شود.

فلسفه‌ی اصلی کتاب تقلید کردن از بهترین‌های این حرفه برای رسیدن به یک شاهکار است. کتاب حاضر، برخلاف کتاب‌های دیگر که هر بخش را با سبک‌های جداگانه داشت، ساختاری موضوع محور دارد. دنبال کردن این نوع مهندسی، کوشش بسیار مفیدتر است. به عبارتی دیگر ابتدا روی یک عادت، ویژگی و یا مهارت خاص تمرکز می‌کند و پس از آن نویسندگان موفق ما نظرات خود را درباره‌ی موضوع موردنظر به اشتراک می‌گذارند.

عادت‌های ارائه شده ساده و آسان هستند، عادت‌هایی فکری و عملی. اکثر آن‌ها ساده به نظر می‌رسند ولی به ندرت تکرار می‌شوند، زیرا فیلم‌نامه‌نویسان تازه کار اغلب آن‌ها را نادیده می‌گیرند. بقیه‌ی آن‌ها عجیب و گاهی حیرت آور هستند. این عادت‌ها به تنهایی شما را تبدیل به یک نویسنده‌ی موفق نمی‌کنند اما ترکیب هر دو نوع با یکدیگر و تطبیق آن‌ها با مهارت‌های خود، از شما یک نویسنده‌ی بهتر می‌سازد. این کتاب باورهای نویسندگان موفق

را با شما شریک می‌شود و امیدوار است به‌اندازه‌ی کافی شمارا برای انجام دادن آن‌ها تشویق کند.

از آنجایی که هر فیلم‌نامه‌نویسی شخصیتی منحصر به فرد و عادت‌های مخصوص به خود را دارد، ممکن است تعدادی از عادت‌ها باهم در تضاد باشند؛ مانند عادت بازنویسی بعد از نمونه‌ی اولیه یا بازنویسی در حین نوشتن فیلم‌نامه. این عادت‌ها بهترین نیستند ولی هر کدام برای شخص خاص کاربرد دارد. انتخاب و به‌کارگیری هر کدام بستگی به نظر شما دارد. به این کتاب، عنوان کمکی مؤثر از طرف فیلم‌نامه‌نویسان مصاحبه‌شونده برای پیشرفت خود نگاه کنید. عادت‌هایمان را مطالعه کنید و از آن‌ها یاد بگیرید تا شاید نبوغ آن‌ها، اعتماد به نفس و تلاش سافم برای رسیدن به اهدافتان فراهم سازد.

ساختار این کتاب چگونه است؟

چیزی که این کتاب را متمایز می‌کند، ساختار و توجه آن به عادت‌هایی است که باعث موفقیت فیلم‌نامه‌نویسان شده‌اند. فلسفه‌ی اصلی کتاب تقلید از بهترین‌های این حرفه برای رسیدن به یک شاهکار است.

بخش اول، علاقه، به بحث در مورد تفاوت فیلم‌نامه‌نویسان با مردم، مهارت‌ها، شخصیت آن‌ها و دلایلشان برای انتخاب این شغل با تمام سختی‌ها می‌پردازد. همچنین شامل باور داشتن به استعدادهای خود، تعهد داشتن به حرفه‌ی فیلم‌نامه‌نویسی و نه فقط به فیلم‌نامه، مقابله با ترس‌های ناشی از نویسندگی و آموزش مهارت نوشتن می‌باشد.

بخش دوم، خلاقیت، روی چرخه‌ی خلق فیلم‌نامه، چگونگی فراخواندن الهامات توسط فیلم‌نامه‌نویس و جمع‌آوری و تبدیل آن‌ها به ایده‌ای تازه تمرکز دارد. همچنین به کشف محیط و زمان مناسب نوشتن می‌پردازد.