

دیالوگ

هنر کنش کلامی بر صفحه، صحنه و پرده

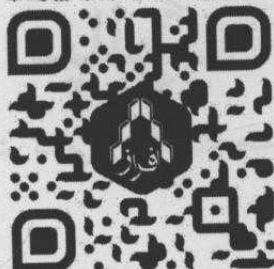
رابرت مک کی

مترجم:
مهتاب صفدری

۱۳۹۷

باسم کنکور کتاب، اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر با محصولات افراز یا دریافت کتاب

afrazbook.com

@afrazbook

66977166 - 66401585

ebook.afrazbook.com

سرشناسه	:	مکی، رابرت، ۱۹۴۱ - م. McKee, Robert
عنوان و نام پدیدآور	:	دیالوگ: هنر کنش کلامی بر صفحه، صحنه / رده / رابرت مکی؛ مترجم مهتاب صفدری.
مشخصات نشر	:	تهران: افراز، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	:	۳۳۸ ص. ۱۴/۲۱×۵/۴ س.م.
شابک	:	978-600-326-308-6
وضعیت فهرست نویسی	:	فیا
یادداشت	:	
موضوع	:	عنوان اصلی: Dialogue : a practical action for page, stage, screen, 2016.
موضوع	:	گفتگو
موضوع	:	Dialogue
موضوع	:	نمایشنامه نویسی
موضوع	:	Playwriting
موضوع	:	داستان نویسی
موضوع	:	Fiction -- Authorship
موضوع	:	فیلمنامه نویسی
موضوع	:	Motion picture authorship
موضوع	:	نمایشنامه تلویزیونی -- فن
موضوع	:	Television plays -- Technique
شناسه افزوده	:	صفدری، مهتاب، ۱۳۶۲ - مترجم
رده بندی کنگره	:	۸۵۹ ۱۳۹۶۱۵۵۱ PN / م
رده بندی دیویی	:	۸۰۹/۹۲۶
شماره کتابشناسی ملی	:	۴۸۳۷۰۰۲

انتشارات افراز

دفتر مرکزی و فروش: خیابان دانشگاه، پایانه از جمهوری، کرچه دانا، پلاک ۱۲ | تلفن: ۶۶۴۰۱۵۸ - ۶۶۴۰۱۵۸
مرکز پخش: ۰۶۶۴۸۹۰۹۷

www.afrazbook.com و سایت فروشگاه اینترنتی:

E-mail: info@afrazbook.com / ebook.afrazbook.com

دیالوگ

رابرت مک کی / مترجم: مهتاب صمدی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۷

طراحی جلد: یاسین محمدی / آتلیه افراز

آرایش صفحات: افسانه حسن بیگی / آتلیه افراز

چاپ / صحافی: دوستان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۴۰۰۰۰ 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 مطالب

۱۳	دیباچه: در ستایش دیالوگ.....
۱۷	پیش‌گفتار.....
۱۹	بخش اول هنر دیالوگ نویسی.....
۲۱	فصل یک: تعریف کامل دیالوگ.....
۲۳	دیالوگ دراماتیزه.....
۲۳	دیالوگ رمانی.....
۲۸	دیالوگ و روش اصلی.....
۲۹	دیالوگ بر صحنه.....
۳۱	دیالوگ بر پرده.....
۳۳	دیالوگ بر صفحه.....
۴۱	فصل دو: سه کارکرد دیالوگ.....
۴۱	ارائه اطلاعات.....
۴۵	محرك روایی.....
۴۸	اطلاعات به مثابه مهمات.....
۴۹	افشاگری.....
۵۳	بیان مستقیم.....
۵۶	اطلاعات تحمیلی.....
۵۹	شخصیت پردازی.....
۶۱	کنش.....
۶۱	فصل سه: بیانگری ۱: محتوا.....
۶۴	گفته‌ها.....
۶۵	ناگفته‌ها.....
۶۷	ناگفتنی‌ها.....
۶۸	کنش در برابر فعالیت.....
۷۰	متن و زیرمتن.....
۷۲	فصل چهار: بیانگری ۲: فرم.....
۷۲	کشمکش مرکب.....

۷۷	دیالوگ در نمایش
۸۰	دیالوگ در فیلم
۸۵	دیالوگ در تلویزیون
۸۶	دیالوگ در ادبیات داستانی
۹۵	فصل پنجم: بیانگری ۳: تکنیک
۹۵	زبان تمثیلی
۹۷	فرا زبان
۹۸	ترکیبی از تکنیک‌ها
۹۹	طراحی جمله
۹۹	جمله علتی
۱۰۳	جمله بُن‌آکنده
۱۰۵	جمله متعادل
۱۰۵	طراحی ترکیبی
۱۰۶	صرفه‌جویی
۱۰۷	مکت
۱۰۸	نمونه بهره‌گیری از سکوت
۱۱۱	بخش دوم نقص و اصلاح
۱۱۳	پیش‌گفتار
۱۱۵	فصل شش: کاستی‌های باورپذیری
۱۱۵	نبود باورپذیری
۱۱۷	سخن تهی
۱۱۷	هیجان مفرط
۱۱۷	آگاهی بیش از حد
۱۱۸	ادراکِ گزاف
۱۱۸	بهانه به جای انگیزه
۱۲۱	ملودرام
۱۲۳	فصل هفت: کاستی‌های زبانی
۱۲۳	کلیشه‌ها

۱۲۵	زبان خنثی
۱۲۶	زبان خودنما
۱۲۷	زبان بی‌روح
۱۲۸	تقدم زبان صریح بر انتزاعی
۱۲۸	ترجیح زبان آشنا به نامتعارف
۱۲۸	تقدم واژگان کوتاه بر کلمه‌های طولانی
۱۳۱	ترجیح سخن مستقیم بر اطناب و ابهام
۱۳۲	تقدم معلوم بر مجهول
۱۳۳	ترجیح گفت، گوهای خود را به یاد
۱۳۳	تقدم بیانگری بر نامید
۱۳۴	حذف خرده‌ریزها
۱۳۶	فصل هشت: کاستی‌های مستعالی
۱۳۶	عیان‌گویی
۱۴۱	تصور اشتباه از تک‌گویی
۱۴۴	گفت‌وگویی دو نفره
۱۴۶	مکالمه سه نفره
۱۴۹	فصل نه: کاستی‌های طراحی
۱۴۹	تکرار
۱۵۵	اشاره‌های نابجا
۱۵۸	صحنه‌های بی‌تناسب
۱۶۰	صحنه‌های گسیخته
۱۶۱	دام بازی با واژه‌ها
۱۶۳	بخش سوم خلق دیالوگ
۱۶۵	فصل ده: دیالوگ مختص شخصیت
۱۶۵	دو استعداد
۱۶۹	واژگان و شخصیت‌پردازی
۱۷۰	قانون محدودیت خلاقانه
۱۷۱	سبک بیان و شخصیت‌پردازی

۱۷۳	قانون دیالوگ مختص شخصیت
۱۷۴	فرهنگ و شخصیت پردازی
۱۷۶	فصل یازده: چهار مورد مطالعاتی
۱۷۶	تراژدی جولوس سزار
۱۷۹	خارج از دید
۱۸۳	اک ۳۰
۱۸۸	راه ی فرعی
۱۹۵	بخش چهارم طراحی دیالوگ
۱۹۷	فصل یازده: دیالوگ / صحنه / دیالوگ
۱۹۸	رویداد
۱۹۸	ارزش های داستانی
۱۹۹	مجموعه خواسته ها
۲۰۴	نیروهای هم آورد
۲۰۵	ستون مهره های کنش
۲۰۷	پیشرفت داستان
۲۰۸	نقاط عطف
۲۰۸	پیشرفت صحنه
۲۰۹	ضرب
۲۰۹	پنج گام رفتاری
۲۱۱	مقدمه ای بر هفت مورد مطالعاتی
۲۱۴	فصل سیزده: کشمکش متعادل
۲۱۴	خانواده سوپرانو
۲۲۹	فصل چهارده: کشمکش کمیک
۲۳۲	فریزر
۲۴۵	فصل پانزده: کشمکش نامتقارن
۲۴۵	مویزی در آفتاب
۲۶۰	فصل شانزده: کشمکش غیر مستقیم
۲۶۰	گتسی بزرگ

۲۷۱.....	فصل هفده: کشمکش بازتابی
۲۷۶.....	دوشیزه الس
۲۷۹.....	موزه معصومیت
۲۸۵.....	فصل هجده: کشمکش کمیته
۲۸۶.....	گمشده در ترجمه
۳۰۴.....	فصل نوزده: چیرگی بر فن
۳۰۶.....	نوشتن در قالب شخصیت
۳۰۹.....	پرسش‌های کلیدی
۳۱۳.....	درباره نویسنده
۳۱۵.....	فهرست دوزبانه نام‌ها و مکان‌ها
۳۳۰.....	فهرست اعلام

پیش‌گفتار

بخش اول: هنر دیالوگ نویسی

تعریف دیالوگ را از اساس گسترش می‌دهد و کاربردهای آن را افزون می‌سازد. فصل دو تا پنج، به کارکرد، محتوا، شیوه‌های سخن‌شخصیت در چهار رسانه اصلی داستان-گویی می‌پردازد.

بخش دوم: نقص و اصلاح

به بررسی ناخوشی‌هایی می‌پردازد که در اثر بی‌دباوری، به کارگیری کلیشه، عیان-گویی و تکرار پدید آمده‌اند و دلایل آن را جست‌وجو می‌کند و سپس راه‌های درمان را نشان می‌دهد. برای روشن ساختن شیوه‌های گوناگون دیالوگ‌نویسی نمونه‌هایی از رمان، نمایشنامه، فیلمنامه سینمایی و تلویزیونی آورده شده است.

بخش سوم: ساخت دیالوگ

گام نهایی نویسنده را بررسی می‌نماید: یافتن واژگانی که متن را پدید می‌آورد. هنگامی که می‌گوییم نویسنده «گوش دیالوگ» دارد، مقصود آن است که گفتار «مختص شخصیت» می‌نویسد. هر یک از شخصیت‌های وی با جمله‌بندی، نواختن، تنه‌ها و از همه مهم‌تر واژگانی که هیچ شخصیت دیگری آن‌ها را به کار نمی‌گیرد، صحبت می‌کند. در حالت ایده‌آل، هر شخصیت چون فرهنگ واژگانی متحرک می‌شود که گنجینه واژگان منحصر به خویش را دارد. بداعت در دیالوگ نویسی، از انتخاب واژگان می‌آغازد.

برای روشن ساختن قدرت دیالوگ مختص شخصیت، صحنه‌هایی از نمایشنامه «تراژدی جولوس سزار» اثر شکسپیر، رمان «خارج از دید» اثر المور لیونارد، فیلمنامه تلویزیونی «راک ۳۰» نوشته‌ی تینا فی و فیلمنامه «راه‌های فرعی» نوشته‌ی الکساندر پین و جیم تیلر آورده شده است.

بخش چهارم: طراحی دیالوگ

با مطالعه‌ی عناصر سازنده‌ی داستان و طراحی صحنه آغاز می‌شود. در فصل دوازده نشان داده می‌شود که این فرم‌ها چگونه گفتار شخصیت را تعیین می‌کنند. شش مورد مطالعاتی که در پی می‌آید به بررسی کشمکش متعادل در سریال «خانواده سوپرانو»، کشمکش کمیک در سریال «فریزر»، کشمکش نامتقارن در نمایشنامه‌ی «موزی در آفتاب»، کشمکش غیرمستقیم در رمان «گتسی بزرگ»، کشمکش بازتابی در رمان‌های «دوشیزه اس» و «موزه معصومیت» و کشمکش کمینه در فیلمنامه «گمشده در ترجمه» می‌پردازد.

در این تقطیع دو اصل بنیادین دیالوگ‌نویسی تأثیرگذار بررسی خواهد شد: نخست، هر تبادل دیالوگ واری‌کنش/واکنش پدید می‌آورد که صحنه را پیش می‌برد. دوم، با آن‌که این کنش‌ها در فضا بیرون شخصیت که همان سخن گفتن است، نمود می‌یابند اما سرچشمه کاستی‌ها، سخنان و کنش، زیرمتن است.

«دیالوگ: هنر کنش کلامی» همان‌طور که نیایبی است برای نویسندگان؛ به آن‌که جویاست توصیه‌هایی ارائه می‌کند و به آن‌که به دروغی است بازگشت به مسیر صحیح را نشان می‌دهد. اگر به تازگی آزمودن این هنر پر مخاطره آغاز کرده‌اید و به بن‌بست خلاقیت رسیده‌اید، «دیالوگ: هنر کنش کلامی» شما را در به کمال قرار می‌دهد؛ اگر نوشتن حرفه‌ی شماست اما در راه گم شده‌اید، این کتاب شما را به قصد می‌رساند.