

هنر پی رنگ سازی

چگونه به نوشته‌ی خود،
عمق، هیجان و احساس اضافه کنیم.

تقدیم به دیوید و کلیا
که باعث شدند زیستن ارزشمند باشد.
و تقدیم به دانشجویانی که در طول سال‌های
گذشته داشته‌ام؛ کسانی که با کمک‌شان
ایده‌هایم را تبیین می‌کنم.

لیندا جی. کوگل

سرشناسه: کوگل، لینداجی، ۱۹۵۰ - م.
Coville, Linda J.

عنوان و نام پدیدآورنده: هنر پیچیدگی/سازش/لینداجی. کوگل؛ مترجم حسین شیرزادی.

مشخصات نشر: تهران، سه دسار، ۱۳۶۲.

مشخصات ظاهری: ۲۴۰ ص: ۱۴/۵ - ۲۱.

شابک: ۷۸-۵۴۵۳-۹۶-۶ - ۷۸-۵۴۵۳-۹۶-۶

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی:

The art of picture making : how to add emotion, excitement, and depth to your

موضوع: فیلم‌نامه‌نویسی

Motion picture authorship موضوع:

موضوع: فیلم‌نامه‌ها - فن

Motion picture plays - Technique موضوع:

موضوع: سینما - پی‌رنگ‌ها، مضمون‌ها و غیره

Motion pictures - Plots, themes, etc. موضوع:

شناسه افزوده: شیرزادی، حسین، ۱۳۶۲ -، مترجم

رده‌بندی کنگره: ۲۵۹ ۱۳۹۶ PN

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸/۲۳

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۴۶۱۵۵۷۴

نشر
سفیدسار

عنوان کتاب: هنر، رنگ سازی

نویسنده: لیتدا جی. جی. سی

مترجم: حسین شیرزاد

امور فنی و هنری: آتلیه‌ی نشر سفیدسار

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۹۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۳-۹۶-۶

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

ناشر: سفیدسار

نشانی ناشر: تهران، خیابان استاد نجات‌اللہی (ویلا)،
کوچه سلمان پاک، پلاک ۱۶، واحد ۳

تلفن: ۸۸۹۴۸۹۵۴ - ۸۶۰۳۵۲۶۶

www.SefidSaar.ir
Info@SefidSaar.ir

	فهرست
۱۲	مقدمه‌ی مترجم
۱۷	مقدمه
۲۳	سه الزام درام
۳۳	پی‌رنگ: رویداد و هیجان
۳۵	پی‌رنگ دقیقاً چیست؟
۳۸	الگوی هیجانی پی‌رنگ
۴۴	فیلم‌های مهم بر مبنای خطوط داستانی قدرتمند و ساده هستند
۴۹	نقش کشمشک
۵۲	در ابتدای راه: کشمشک و تنش
۵۴	شخصیت‌ها در کشمشک
۵۷	کشمشک معنادار
۵۸	جمع اضداد: کشمشک‌های مهیج
۶۰	نیروی سوم: مأمور ایجاد تغییرات

- ۶۳ کشمکش فیزیکی و هیجانی
 ۶۴ کشمکش مهم در برابر کشمکش بزرگ
 ۶۶ کشمکش هم به شکلی مثبت و هم به شکلی منفی بسط پیدا می کند
 ۶۸ اهمیت شکست در منحنی شخصیت پروتاگونیست

اصول کنش

- ۷۱ روابط علت و معلولی صحنه ها
 ۷۵ کشمکش صعودی
 ۸۲ پیس آگاهی دادن از کشمکش
 ۱۰۰

ابزارهای پی رنگ سازی

- ۱۰۵ ابزارهای کنش
 ۱۰۸ ابزارهای شخصیت
 ۱۱۷ ابزارهای هدف دینی
 ۱۳۱

توالی داستان

- ۱۳۷ طرح کلی رویدادها
 ۱۴۱ ساختار فیلم های سینمایی در گره ، صحنه ها شکل می گیرد
 ۱۴۲ بخش های فیلم
 ۱۵۰

هنر حقیقی پی رنگ سازی

- ۱۵۷ تبدیل نقاط عطف به نقاط پی رنگ سازی شده
 ۱۶۰ عمق دادن به شخصیت پردازی در کنار درگیر کردن تماشاگران
 ۱۶۶ پی رنگ سازی برای ایجاد هیجان واقعی و دوری از احساساتی گری
 ۱۶۹ آماده سازی ها و پیامدها
 ۱۷۲ پی رنگ سازی برای تعلیق
 ۱۷۸ رابطه ی میان انتظار و غافل گیری
 ۱۸۶ صحنه ی اجباری
 ۱۹۰

مشکلات رایج در ساختمان پی رنگ

- ۱۹۵ فیلم نامه هایی که میزان کنش در آنها بیش از اندازه است
 ۱۹۷ مردم ارتباط برقرار نمی کنند، چرا؟
 ۲۰۲

- ۲۱۱ درک این که تماشاگر در چه زمانی، چه چیزی را می‌داند
 ۲۱۳ رفت و برگشت: اتفاقات بیش از حد برای انجام وظیفه
 پروتاگونیست منفعل: گذر از کشمکش درونی
 ۲۱۴ و تبدیل شدن به شخصیتی جذاب

ابزارهای تحلیل

- ۲۱۷ یافتن پروتاگونیست منفعل
 ۲۱۹ مشخص کردن کشمکش اصلی به عنوان ستون فقرات داستان
 ۲۲۱ مشخص کردن ارزش‌های صحنه‌ای مثبت و منفی
 ۲۲۳ مشخص کردن راه‌های کلیدی که مخاطب نگرانش باشد
 ۲۲۴

۲۲۹ در پایان

۲۳۵ پیوست‌ها

مقدمه‌ی مترجم

هنر پی‌رنگ‌سازی از جایی آغاز می‌شود که باقی کتاب‌های فیلم‌نامه‌نویسی به پایان رسیده‌اند و کمک می‌کند تا بتوانید فیلم‌نامه‌ای بنویسید که فراتر از نوشته‌های روی کاغذ برود. نویسنده‌ی این کتاب، لیندا جی کوگل دو کتاب دیگر در همین حوزه با عنوان نوشتن برای فیلم کوتاه و رازهای ساختار فیلم‌نامه دارد. او با تمام استودیوهای اصلی هالیوود همکاری داشته و برای سینما و تلویزیون نویسندگی کرده است. ضمن آن که چهره‌ی دانشگاهی بسیار فعالی در حوزه‌ی فیلم‌نامه‌نویسی است و از اساتید سرشناس این حوزه در آمریکا قلمداد می‌شود. او در زمان نوشتن این کتاب رئیس گروه فیلم‌نامه‌نویسی مدرسه‌ی فیلم لس آنجلس هلد و هم‌چنین در انستیتو فیلم آمریکا، دانشگاه لویولاماری‌مونت و انستیتو فیلم بوستون به تدریس در این حوزه اشتغال داشته است. مهم‌ترین ویژگی کوگل این است که جذاب می‌نویسد و نوشته‌هایش عاری از هرگونه خشو و زوائد است. رویکرد او در این کتاب واقع‌بینانه است که در عین دقت، تخصص و موشکافی، طراوت خود را هم حفظ می‌کند و باعث می‌شود که کتابی متفاوت در برابر خوانندگان قرار داشته باشد. او علاوه بر کتاب، سمینارهایی با موضوع «هنر پی‌رنگ‌سازی» در لس آنجلس، نیویورک و میامی برگزار کرده است. وی در این کتاب تلاش می‌کند تا:

- به شکلی واضح اصول پی‌رنگ‌سازی را تشریح کند.
- دستورالعمل‌هایی برای یکپارچه‌سازی پی‌رنگ، شخصیت‌پردازی و مقدمه‌چینی ارائه کند تا فیلم‌نامه هر چه بیشتر متقاعدکننده بشود.
- آموزش دهد که چگونه برای هیجان و تعلیق پی‌رنگ بسازید تا از این طریق شخصیت‌پردازی و درگیری مخاطب با اثر عمیق‌تر شود.
- آموزش دهد که چگونه مشکلات رایج پی‌رنگ‌سازی را تشخیص بدهید و بر آن‌ها فائق بیایید.

این کتاب شامل تمام چیزهایی است که لازم است یک فیلم‌نامه‌نویس در مورد قصه‌گویی بداند. در این کتاب از زاویه‌ی جدیدی به مقوله‌ی فیلم‌نامه‌نویسی نگریسته می‌شود که شاید تا پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد. داستان و پی‌رنگ دو نکته‌ی کلیدی مرکزی هستند که در این کتاب مورد بررسی و مذاقه قرار گرفته‌اند. این که چگونه داشتن یک پی‌رنگ قدرتمند، می‌تواند به بهبود فیلم‌نامه کمک کند مهمترین ارمغان این کتاب برای خوانندگان است.

در ترجمه‌ی واژه‌های تخصصی این کتاب از کتبی همچون فرهنگ واژگان علوم انسانی داریوش آشوری، فرهنگ واژگان سینمایی محمد غزالی، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی فتاح محمدی و آثار ادبیات و گفتمان ادبی محمد نبوی و مهران مهاجر استاد کرمان، قدردان زحمات تک تک مؤلفین آن‌ها به ویژه دو مولف عزیز کتاب آخر هستم که کاری گران‌سنگ در حوزه‌ی گفتمان ادبی انجام دادند. در پایان بر خود لازم می‌دانم از اعتماد و صبوری استادان، منتقدان، محبت آقای سعید عقیقی تشکر کنم. امید دارم بدقولی‌های بنده را به بزرگواری خود ببخشند. همچنین از بزرگواری و صبوری حامی‌های خانم عزیز، مدیر شریف نشر سفیدسار تشکر می‌کنم که با برداری در مسیر آماده‌سازی این کتاب بنده را همراهی کردند. قدرش را امید می‌مدی، رفیق سالیان دور، هستم که حساسیت، دقت و توصیه‌های او مانند همیشه کمک‌های شایانی کرد. بدون تردید بی‌یاری او دشواری‌های موجود در مسیر این ترجمه دوچندان می‌شد. اما بیش و پیش از همه باید تأکید کنم که حتی تصور انجام این ترجمه بدون همراهی همسر بردبار و مهربانم، معصومه تقدسی، ممکن نبود. امید که روشنای وجودش تا همیشه همراهم باشد.

حسین شیرزادی

دهم فروردین ماه ۱۳۹۶