

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

فیلمنامه نویسی

FOR
DUMMIES®

www.ketab.ir

نوشته‌ی لورا شلهارد

با مقدمه‌ی جان لوگان

برگردان: مهسا ملک‌مرزبان

آوند دانش

سرشناسه: شلهارد، لورا؛ Schellhardt, Laura

عنوان و نام پدیدآور: فیلمنامه‌نویسی / نوشته‌ی لورا شلهارد؛ با مقدمه‌ی جان لوگان؛ برگردان مهسا ملک‌مرزبان.

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۰۰ ص.؛ مصور، جدول.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۷-۲

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Screenwriting For Dummies

موضوع: فیلمنامه‌نویسی

شناسه‌ی افزوده: لوگان، جان، ۱۹۶۱ - م، مقدمه‌نویس

شناسه‌ی افزوده: Logan, John

شناسه‌ی افزوده: ملک‌مرزبان، مهسا، ۱۳۵۳ -

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۴ ۹۹ف۹ش / PN ۱۹۹۶

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸/۲۳

شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: ۴۱۴۰۵۰۴

www.ketab.ir

آوند دانش

فیلمنامه‌نویسی

نوشته‌ی لورا شلهارد

ویراستار: الهام انبی‌عشری

تاریخ انتشار: سال ۱۴۰۰ - چاپ سوم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپدونه

نشانی دفتر نشر و مرکز بخش: ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق توری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴

تلفن: ۲۲۸۷۱۵۲۲، ۲۲۸۹۳۹۸۸، شماره: ۲۲۸۷۱۵۲۲

فروشگاه: ضلع جنوبی پارک قیطریه، خیابان روشنایی، خیابان شهاب، نبش روشنندان، پلاک ۲۵، تلفن: ۲۲۳۹۵۲۹۳

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

قیمت: ۱۲۵،۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۶۷-۲

کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیت یا ضمانتی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت یا کامل بودن متن این اثر نیست و صریحاً از تمامی ضمانت‌ها، شامل و نه محدود به، ضمانت مناسب بودن برای هدفی خاص، سلب مسئولیت می‌کنند. به‌واسطه‌ی فروش یا مواد تبلیغاتی هیچ ضمانتی ایجاد نخواهد شد یا تعمیم نخواهد یافت. توصیه‌ها و راهکارهای ارائه‌شده در این اثر ممکن است برای هر موقعیتی مناسب نباشند. این اثر با استناد بر این تفاهم فروخته می‌شود که ناشر درگیر هیچ‌گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای موردنیاز باشد، از خدمات یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازمانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و/ یا به‌عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به‌منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازمان یا وبسایت ارائه می‌کنند صحت می‌گذارد. علاوه‌براین، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حدفاصلی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خواننده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

پیشگفتار

خوب پس قصد دارید فیلمنامه بنویسید. از کجا شروع می‌کنید؟

توصیه‌ی من برای تشویق فیلمنامه‌نویس‌ها همیشه یک چیز است: اگر می‌خواهید بنویسید، بخوانید. با شکسپیر شروع کنید. هر آنچه بخوانید درباره‌ی درام بدانید به شما یاد می‌دهد. همه‌چیز بخوانید. آرام، با دقت و با صدای بلند بخوانید و احساساتتان را بروز دهید. هملت و فالستاف و یاگو و کلئوپاترا و روزالیند، نمایشی کردن شخصیت‌ها و درگیری‌ها را به شما یاد می‌دهند. ترکیب باشکوه شکسپیر از نثر و نظم، زبان را به شما می‌آموزد. شاه لیر به شما ترازوی و هر طور شما دوست دارید کم‌دی را یادتان می‌دهد. نمایشنامه‌های آنتونی و کلئوپاترا و هنری پنجم هم هردوی این‌ها را.

سپس به سراغ فن شعر ارسطو بروید. با ایبسن و چخوف ادامه دهید. اگر هم خیلی به خودتان مطمئنید، به سمت سوفوکل، اوریپید، شاو، پیتر، بکت و اونیل هم بروید. بعد دوباره هملت بخوانید.

یعنی در درجه‌ی اول و قبل از هر چیزی باید نمایشنامه‌نویس شوید؛ یک قصه‌گوی تئاتری. نگرانی‌های ساختاری مثل ساختار ایدئال فیلم سه‌پرده‌ای یا حادثه‌ی گیرای ابتدای فیلم، باید نسبت به میل و افتراق به بیان صادقانه‌ی داستان، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار بگیرد. اول هنرمند باشید، بعد آدم فنی.

دوست عزیز من لورا شلپارد، نویسنده‌ی همین کتاب، شیوه‌های ارزشمندی برای فیلمنامه‌نویسی به شما پیشنهاد می‌کند. چند روش هوشمندانه و الهام‌بخش برای فهم روند فیلمنامه‌نویسی ارائه می‌دهد. استفاده‌ی خردمندانه از این کتاب کمکتان می‌کند راه خود را در جنگل بسیار تاریک فیلمنامه‌نویسی باز کنید.

پیشنهاد آخرم توصیه‌ای از طرف همکارم رایدلی اسکات فیلمساز است. بعد از اینکه دست‌نویس فیلمنامه‌ی حجیم **گلادیاتور** را به او دادم، رو به من کرد و لبخندی یک‌وری زد و گفت: «جان، کمترش کن.»

فکر می‌کنم منظور حرفم را فهمیدید. بیشتر بخوانید و کمتر بنویسید.

- جان لوگان

آثار جان لوگان عبارت‌اند از: **گلادیاتور**، هر یکشنبه‌ی موعود، سفرهای ستاره‌ای: نمسیس، ماشین زمان، آر کی او ۲۸۱ و آخرین سامورایی.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه	۱
بخش ۱: پس می‌خواهید فیلمنامه بنویسید	۷
فصل ۱: مقدمه‌ای بر هنر فیلمنامه‌نویسی	۹
فصل ۲: آماده‌شدن برای تفکر بصری	۱۷
فصل ۳: غوطه‌خوردن در ذهن نویسنده‌ی فیلمنامه	۲۷
فصل ۴: نزدیک‌شدن به حرفه‌ی فیلمنامه‌نویسی	۴۳
بخش ۲: خردکردن عناصر یک داستان	۶۳
فصل ۵: بسط‌دادن ایده	۶۵
فصل ۶: پیرنگ قسمت اول: شروع‌ها	۸۷
فصل ۷: پیرنگ قسمت دوم: میانی‌ها	۹۷
فصل ۸: پیرنگ قسمت سوم: پایان‌بندی‌ها	۱۱۹
فصل ۹: شخصیت‌سازی	۱۳۹
فصل ۱۰: چه بگوییم؟ نوشتن دیالوگ پویا	۱۵۹
فصل ۱۱: فیلم غیرستی	۱۸۳
فصل ۱۲: حفظ اعتماد مخاطب	۱۹۳
بخش ۳: تبدیل داستان به فیلمنامه	۲۰۱
فصل ۱۳: طراحی خطوط کلی داستان	۲۰۳
فصل ۱۴: ماندگاری موانع نویسنده	۲۱۷
فصل ۱۵: طرح‌بندی (فرمت) فیلمنامه	۲۲۹
فصل ۱۶: جمع‌بندی: نوشتن دست‌نویس اولیه	۲۵۳
فصل ۱۷: برداشت دو: بازنویسی فیلمنامه	۲۶۹
فصل ۱۸: اقتباس و همکاری: دو شیوه‌ی جایگزین برای کار	۲۸۷
بخش ۴: فروش فیلمنامه	۳۰۷
فصل ۱۹: قبل از اینکه فیلمنامه را بفروشید: ملاحظات پیش از فروش	۳۰۹
فصل ۲۰: فیلمنامه‌تان را به چشم بیاورید	۳۳۱

بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها ۲۵۷

فصل ۲۱: ده فیلمنامه‌نویسی که باید بشناسید ۲۵۹

فصل ۲۲: ده تفکر ساختگی درباره‌ی فیلمنامه‌نویسی ۳۷۱

www.ketab.ir