

راهنمای عملی

نمایشنامه نویسی

همراه با ۱۳۹ تمرین کاربردی

نوئل گریگ

مترجم:

مصطفی امینی

۱۳۹۸

فهرست

۹	مقدمه
۱۰	این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟
۱۰	چطور از این کتاب استفاده کنیم؟
۱۴	شروع کردن و آماده کردن خود
۱۵	خاطره
۱۵	تمرین ۱: قدم زدن (۱۰ تا ۳۰ دقیقه)
۱۶	تمرین ۲: دراز کشیدن روی زمین
۱۶	تمرین ۳: فکر کردن درباره‌ی زندگی‌تان
۱۹	تمرین ۴: حافظه‌ی شخصی و حافظه‌ی اشتراکی
۲۰	نوشتن فوری
۲۰	تمرین ۵: بشمارید و بنویسید
۲۰	تمرین ۶: چیزهای تخیلی
۲۱	تمرین ۷: دارم می‌نویسم
۲۲	تمرین ۸: موسیقی و کلمات
۲۲	تمرین ۹: کتاب فوری
۲۳	تمرین ۱۰: شعر فوری
۲۴	تمرین ۱۱: واکنش نشان دادن به کلمات
۲۶	تمرین ۱۲: شعرهای گروهی
۲۷	تمرین ۱۳: شعر به صورت اجرا
۲۸	تمرین ۱۴: نوشتن فوری، شعرهای فوری
۲۹	خلق شخصیت
۳۰	تمرین ۱۵: دست من امروز
۳۱	تمرین ۱۶: درون- بیرون
۳۳	تمرین ۱۷: عمل، احساس و تفکر
۳۴	تمرین ۱۸: مصاحبه‌ها
۳۶	تمرین ۱۹: اسم و شخصیت
۳۸	تمرین ۲۰: شخصیت‌ها
۳۹	تمرین ۲۱: تیپ
۴۱	تمرین ۲۲: چه چیزی درون یک اسم وجود دارد؟
۴۵	تمرین ۲۳: ستایش از نام
۴۸	تمرین ۲۴: داستان‌های هرروزه
۴۸	تمرین ۲۵: داستان‌های فوری

شروع کردن و آماده کردن خود

بازیگران تمرین‌های خود را با تمرین بدن و بیان آغاز می‌کنند. تمرین بدن و بیان به آنها کمک می‌کند تا ذهن و بدن خود را از تنش‌ها و حواس‌پرتی‌های روزمره پاک کنند، آنها را بر فضایی که داخل آن هستند متمرکز می‌کند و برای مسؤولیتی که دارند، آماده می‌کند. نویسندگان نیز به ترفندهایی برای رها کردن خودشان از بی‌نظمی و دسترسی به مجرای آزادی، بین ذهن، دست و صفحه‌ی کاغذ (یا صفحه‌ی مانیتور) نیاز دارند. ممکن است این ترفندها شامل برخی از فعالیت‌های فیزیکی شوند؛ خانم نویسنده‌ای از دوستان من که در خانه می‌نویسد، اما مجبور است شست‌وشوی ظرف‌ها را از کار نویسندگی‌اش مجزا کند، هر روز صبح کارهای روزمره‌ی خانه را انجام می‌دهد، سپس برای گردش از خانه بیرون می‌رود و بالأخره «به‌خاطر نوشتن قدم می‌زند». هرگاه من هدایت گروهی از نویسندگان را برعهده داشته باشم، معمولاً با نوعی فعالیت فیزیکی یا بازی آغاز به کار می‌کنم. حتی آن وقت نیز، ممکن است صفحه‌ی کاغذ (یا مانیتور) خالی هنوز آنجا در انتظار کلماتی باشد که از آمدن سر باز می‌زنند، و آن‌گاه نوعی از اقدام به نوشتن برای شروع می‌تواند مناسب باشد. آنچه در زیر آمده است مجموعه‌ای از تمرین‌هاست که برای برانگیختن «قدرت - نوشتن» طراحی شده است. چند تمرین اول، تمرین‌های کلی «آماده کردن» [خود] هستند. سپس من با تمرین‌های «مقدماتی» برای نوشتن ادامه خواهم داد که با جزئیات بیشتر در فصل‌های بعدی کتاب به آنها خواهم پرداخت. ممکن است فصل‌ها بر اساس نیازهای شما به روش‌های مختلفی استفاده شوند، برای مثال:

- به‌عنوان الگویی از یک روش مقدماتی در نمایشنامه‌نویسی.

- به‌عنوان فهرستی از تمرین‌هایی که یک کار کارگاهی را ایجاد می‌کنند.
- به‌عنوان محرکی در فرآیند کار گروهی.
- به‌عنوان مجموعه‌ای از تمرین‌های «شروع کردن»، وقتی از پیاده‌روی صبحگاهی بازمی‌گردید.

خاطره

نوشتن مثل هر فعالیت دیگری، فعالیتی از خاطره است. ضرورتاً یادداشت کردن زندگی و سرگذشت خود نیست، اما تقریباً در حکم تلاشی است برای به دام انداختن تأثیر کلماتی که عقل به‌وسیله‌ی جهان اطراف ما ساخته است. بارانی که بارید چه حسی داشت؟ زنی که آن‌طور غیرمعمول درباره‌ی خودش صحبت می‌کرد چه‌کاره بود؟ چه‌چیز امروز راه مدرسه یا محل کار را از روزهای دیگر متفاوت کرد؟

تمرین ۱: قدم زدن (۱۰ تا ۳۰ دقیقه)

شرکت‌کنندگان: تمام گروه‌ها، انفرادی

۱. قدم بزنید. دور ساختمان، دور پارک، یا اگر در مدرسه هستید دور زمین یا محوطه‌ی بازی قدم بزنید. نسبت به آنچه می‌شنوید یا می‌بینید، هشیار باشید. متوجه بدن خود که در فضا حرکت می‌کند، شیوه‌ای که نفس می‌کشید، زمینی که زیر پاهایتان است، و هوایی که اطراف شماست باشید. چه چیزهایی می‌بینید، می‌شنوید و احساس می‌کنید؟ به کلمات درون مغزتان گوش کنید. بگذارید عبارات به خودشان شکل دهند. بگذارید ضرب‌آهنگ قدم‌ها بر ضرب‌آهنگ کلمات مغزتان اثر بگذارند. اگر مجبور به گفتن کلمات شدید، بگذارید اتفاق بیافتد.
۲. برگردید.