

فیلمنامه نویسی ژانر

چگونه فیلمنامه‌های عامه‌پسندی بنویسیم که
بتوان آن‌ها را فروخت

استفن و. دانکن

ترجمه وحیداله موسوی

چاپ دوم

۱۱	فریاد نویسنده
۱۳	مقدمه
۱۳	چرا ژانرهای فیلم عامه‌پسند می‌نویسیم؟
۱۴	انتظارات و امر نامنتظره
۱۴	درام و ژانرهای فیلم عامه‌پسند
۱۵	شروع جهشی کار نویسندگی تان
۱۶	رویکرد این کتاب
۱۷	یک بخش کمکی: ژانرهای عامه‌پسند و تلویزیون
۱۹	مفاهیم بنیادین فیلمنامه‌نویسی دراماتیک
۱۹	یک فرضیه و سوسه‌انگیز سینمایی خلق کنید
۲۱	در داستان‌تان از درون‌مایه استفاده کنید
۲۴	گراکترهایی جالب خلق کنید
۲۸	یک داستان عشقی خلق کنید
۲۹	توضیح ناباوری استفاده کنید
۲۹	یک داستان و پیرنگ جذاب خلق کنید
۳۰	توجهت سازمایه صحنه یا سکانس استفاده کنید
۳۱	توضیح سکانس استفاده کنید
۳۲	ساختار فیلمنامه‌نویسی: رویکرد کلاسیک
۳۴	ساختار فیلمنامه: رویکرد جایگزین
۳۵	توضیح داستان گویی سینمایی استفاده کنید
۳۷	قوانین را با رویکرد «غریزی» در هم بیامیزید
۳۷	تکلیف شما
۳۸	بی‌نوشته‌های فصل

تصمیم بگیرید چه بنویسید ۲۳۳

وزنه برداری سنگین و قصه‌های پریان ۲۳۴

چگونه خنده دار بنویسیم: قانون طلایی سه تایی‌ها ۲۵۰

آیا کمدی قانون دارد؟ ۲۵۳

سبک نوشتاری کمدی ۲۵۳

کمدی رمانتیک ۲۵۸

خاستگاه‌های کمدی رمانتیک ۲۵۸

شیفتگی هالیوود به کمدی رمانتیک ۲۶۳

انتخاب کنید چه بنویسید ۲۶۵

وزنه برداری سنگین و قصه‌های پریان ۲۶۶

کاراکترهای کمدی رمانتیک خلق کنید ۲۶۶

یک فرضیه کمدی رمانتیک را گسترش دهید ۲۷۰

داستان گویی کمدی رمانتیک: ساختار و پیرنگ ۲۷۳

نوشتن خنده دار در کمدی رمانتیک ۲۸۰

سبک نوشتاری کمدی رمانتیک ۲۸۱

مجموعه‌های کمدی تلویزیونی ۲۸۸

کمدی در تلویزیون ۲۸۹

تکلیف شما ۲۹۳

پی‌نوشت‌های فصل ۲۹۵

فیلمنامه ژانر عامه‌پسندان را به بازار عرضه کنید ۲۹۹

فیلمنامه یک کالاست ۲۹۹

چهار ربع ۳۰۱

از فیلمنامه تا پرده: فیلم‌ها چگونه ساخته می‌شوند ۳۰۱

سبک نوشتاری علمی-خیالی ۱۷۱

علمی-خیالی-فانتزی و مجموعه‌های تلویزیونی ۱۷۸

تکلیف شما ۱۸۱

پی‌نوشت‌های فصل ۱۸۲

۵. ژانر وحشت-فانتزی ۱۸۵

عامل ترس ۱۸۵

خاستگاه‌های ژانر وحشت-فانتزی ۱۸۸

زیرژانرهای معروف وحشت ۱۹۲

علاقه هالیوود به ترساندن مخاطبان ۱۹۵

تصمیم بگیرید چه بنویسید ۱۹۵

وزنه برداری سنگین و قصه‌های پریان ۱۹۶

بازیگرگزینی برای آثار وحشت-فانتزی ۱۹۷

سبک نوشتاری وحشت-فانتزی ۲۱۳

وحشت-فانتزی و تلویزیون ۲۱۷

وحشت-فانتزی در تلویزیون ۲۱۸

تکلیف شما ۲۱۹

پی‌نوشت‌های فصل ۲۲۱

۶. ژانرهای کمدی محور و کمدی رمانتیک ۲۲۳

اونا رو بخندون ۲۲۳

خاستگاه‌های کمدی ۲۲۶

زیرژانرهای معروف کمدی ۲۲۹

علاقه هالیوود به خندانن آدم‌ها ۲۳۲

من این کتاب را به بهترین دوستم، جین، تقدیم می‌کنم که از قضا همسرم است. بدون دلگرمی‌های او نمی‌توانستم از عهده کاری که باید انجام می‌دادم برآیم.

درباره نویسنده

استیو دانکن، استادیار و صاحب کرسی فیلمنامه‌نویسی در مدرسه فیلم و تلویزیون دانشگاه لویولا مری ماونت^۱ در لس آنجلس کالیفرنیا است. او مؤلف راهنمایی بر توفیق فیلمنامه‌نویسی: نوشتن برای فیلم و تلویزیون (۲۰۰۶)^۲ است. او خالق مشترک و مشاور اجرایی مجموعه گشت وظیفه^۳ است: سریال یک ساعته برنده جایزه و مورد تحسین منتقدان درباره جنگ ویتنام که از شبکه تلویزیونی CBS پخش شد؛ نویسنده -تهیه کننده مجموعه پرطرفدار یک ساعته و حادثه‌ای مردی به نام هاوک^۴ که از شبکه تلویزیونی ABC پخش شد؛ و نویسنده مشترک فیلم اریچینال بسیار تحسین شده دادگاه نظامی جکی رابینسن^۵ که از شبکه تلویزیونی ترنر نت ورک^۶ پخش شد. او برای شرکت برادران وارنر^۷، شبکه‌های تلویزیونی

1. Loyola Marymount University's School of Film and Television
2. A Guide to Screenwriting Success: Writing for Film and Television (Rowman and Littlefield, 2006)
3. Tour of Duty
4. A Man Called Hawk
5. The Court-Martial of Jackie Robinson
6. Turner Network Television
7. Warner Bros.

فروش فیلمنامه‌تان.....	۳۰۴
یک نماینده تور کنید.....	۳۰۵
در مسابقات فیلمنامه‌نویسی شرکت کنید.....	۳۰۹
برقراری ارتباط و تبلیغ برای خود.....	۳۱۱
فرم استاندارد اعلام رضایت فیلمنامه‌نویس برای واگذاری.....	۳۱۱
کپی‌رایت و ثبت.....	۳۱۲
اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا، غرب.....	۳۱۲
جایگاه فیلمنامه در بازار با توجه به ژانر.....	۳۱۲
نوشتن، نوشتن است و فروختن، فروختن.....	۳۱۵
پی‌نوشت‌های فصل.....	۳۱۵
ضمیمه الف	۳۱۷
الگوی گسترش شخصیت.....	۳۱۷
ضمیمه ب	۳۱۹
برگه پیشرفت کار حادثه -ماجرا.....	۳۱۹
ضمیمه پ	۳۲۱
برگه پیشرفت کار ثریلر.....	۳۲۱
ضمیمه ت	۳۲۳
برگه پیشرفت کار علمی - خیالی - فانتزی.....	۳۲۳
ضمیمه ث	۳۲۵
برگه پیشرفت کار وحشت - فانتزی.....	۳۲۵
اعلام	۳۲۷

۱. مفاهیم بنیادین فیلمنامه‌نویسی دراماتیک

کتابهای جامع بسیاری درباره اصول نگارش فیلمنامه‌نویسی وجود دارد. [۱] با وجود این، عیب از همین آغاز به مفاهیمی مرتبط و کلیدی در مباحث آتی خود پیردام؛ مباحثی دربارهٔ **جنگی** نگارش ژانرهای عامه‌پسند فیلم. هدف من در این جا پرداختن به همهٔ چیزها **ست** بلکه می‌خواهم درسی کوتاه دربارهٔ مفاهیم اصلی داستان‌گویی به شما بدهم. **بر** نکته مهمی است زیرا برای نگارش فیلمنامه‌های ژانری مستحکم، شما باید بتوانید یک **درام** **ح** به روال قدیم بنویسید. به **درام** به عنوان چارچوبی نگاه کنید که تمام ژانرهای مشهور در **آن** **ح** می‌گیرند: حادثه-ماجراجویی، تریلر، علمی-خیالی-فانتزی، کمدی/کمدی رمانتیک **ح** **ح** فانتزی. این‌ها همگی بانوعی چارچوب دراماتیک قوی آغاز می‌شوند.

یک فرضیهٔ وسوسه‌انگیز سینمایی خلق کنید

هر مدیر اجرایی استودیوی فیلم به شما خواهد گفت که به فیلمنامه‌هایی علاقه‌مند **است** که نوعی «فرضیهٔ و الامفهوم»^۱ بنا شده باشد. اما معنای این عبارت واقعاً چیست؟ **هر** یک فرضیهٔ و الامفهوم، اساساً موقعیت در فرضیه مهم‌تر از کاراکترها در داستان است. من

1. high-concept premise

در داستان‌تان از درون مایه استفاده کنید

داستان واقعاً درباره چیست؟ آن ایده بزرگ و درخشان در بطن داستان چیست؟ این را پاسخ دهید، آن گاه درمی‌یابید که درون مایه داستان چیست. اگر فیلم‌های بسیار مهم را تحلیل کنید، چه در گذشته و چه در حال، می‌بینید همه آن‌ها درون مایه‌هایی قوی و مهم دارند که زندگی محورند. این به چه معناست؟ درون مایه‌های زندگی محور، مخاطب را خاطر جمع می‌کنند که وجود غایی‌شان اهمیت دارد. فیلم‌ها در بیشتر وقت‌ها فرصتی به مخاطب می‌دهند تا به عنوان تماشاگر به بررسی و دیدن مخاطرات زندگی بپردازد. خواه جسمی و خواه عاطفی. و این امکان را ایجاد می‌کنند که او بدون هیچ‌گونه مخاطره‌ای، از آن تجربه بیاموزد. می‌دانم که این مسئله اندکی متظاهرانه جلوه می‌کند اما وقتی تجربه دیدن فیلمی خوش ساخت را از سر می‌گذارانید، عمیقاً درمی‌یابید که این نکته صحیح است.

یک تکنیک این است که با درون مایه‌ای یک کلمه‌ای شروع کنید که به شکلی جامع می‌گوید داستان‌تان درباره چیست. یک منبع بسیار خوب برای تک کلمه‌های تماتیک، فرهنگ اصطلاحات راجت^۲ است. سراغ فهرست مضامین بروید و به بخش «رده‌بندی هشتم: تأثرات» نگاه کنید. یکی از بخش‌های خاص و جالب توجه، بخش راجع به اخلاقیات است؛ این جا درون مایه‌هایی بسیار کاربردی در مقوله داستان‌گویی را خواهید یافت. کشمکش میان حق و ناحق - اخلاقیات - همیشگی و جهان شمول است زیرا آدم‌ها و فیلم‌ها درباره انسان‌ها هستند. بنابراین با رویکردی طبیعی و ارگانیک روبه‌رویم.

منابع دیگری نیز درباره درون مایه‌ها وجود دارند که مهم‌ترین‌شان عبارت‌اند از:

- هفت گناه کبیره
- هفت فضیلت آسمانی
- ده فرمان
- داستان‌های معروف انجیل

به ذکر نمونه‌هایی خاص در هر ژانر مورد بررسی خواهیم پرداخت، زیرا تقریباً هر فیلمنامه‌ای که در یک ژانر مشهور نگاشته می‌شود بر نوعی فرضیه و الیامفهوم بنا شده است. مدیران اجرایی استودیوها از زمانی که به قرن بیست و یکم گام نهاده‌اند، دریافته‌اند که رویکرد «والامفهوم» برای پرداخت فیلمنامه، تازگی خود را اندکی از دست داده است. بنابراین آنان به رویکرد تازه‌ای متوسل شده‌اند که جست‌وجویشان برای فرضیه‌های بی‌نظیر سینمایی را گسترده‌تر می‌کند. این جست‌وجو اکنون برای چیزی است که «فرضیه پست‌والامفهوم»^۱ نامیده می‌شود. این فرضیه نوعی واریاسیون ساده است که به کاراکتر بیشتر بها می‌دهد تا به موقعیت داستان، اما باز هم بر موقعیتی منحصر به فرد تکیه می‌کند که کاراکترها در آن درگیرند. فرضیه پست‌والامفهوم اساساً نوعی «درام متمرکز»^۲ است. هنرپیشه‌ها عاشق درام‌اند چون فرصتی به آنان می‌دهد تا روی پرده خودی نشان بدهند. به همین دلیل است که این رویکرد، راهی پیش پای استودیوها گذاشته تا با کمک درام‌ها پول بیشتری در گیشه‌ها عایدشان شود. این دلیل مهمی است که چرا هنرپیشه‌های پرکار مشهور تمایل دارند نه تنها در نمایش فیلم بلکه در بخش تولید فیلم‌ها نیز سهیم شوند. فقط نگاهی به درام‌های مهم تولید شده از سال ۲۰۰۰ به این سو کافی است تا دریابید در موفق‌ترین‌شان، هنرپیشه‌هایی پرکار در پشت صحنه نقش کارگردان و/یا تهیه‌کننده را به عهده داشته‌اند. این هم دو نمونه بسیار خوب: یکی فیلمی از جرج کلونی با عنوان شب به خیر و موفق باشی.^۳ (۲۰۰۵) که علاوه بر نویسندگی مشترک، در فیلم بازی و آن را کارگردانی کرد و دیگری فیلمی از کلینت ایستوود با عنوان دختر میلیون دلاری^۴ (۲۰۰۴) که علاوه بر بازی، کارگردانی آن را نیز بر عهده داشت. هر دو فیلم جایزه اسکار بردند و برای استودیوهایشان پول ساز شدند. هر دو بر اساس فرضیه‌های پست‌والامفهوم بودند.

1. low-high-concept
2. focused drama
3. Good Night, and Good Luck.
4. Million Dollar Baby

1. theme
2. Roget's Thesaurus