

داستان نویسی

نگارش و نقد

آماندا بولتر
انیسا رئوفی

۱۳	مقدمه مترجم
۱۵	مقدمه: رویکرد انتقادی - خلاقانه به داستان
۱۸	رویکرد انتقادی - خلاقانه به نگارش
۱۹	رویکرد لارنس
۲۱	رویکرد ولدون
۲۳	نگارش خلاق و نگرش انتقادی
۲۴	ساختار کتاب
۲۵	بخش اول: مبانی
۲۷	بخش دوم: تعمق
۳۱	بخش اول: مبانی
۳۳	۱. آغاز نوشتن
۳۵	پیش‌نگارش، نگارش، بازنویسی
۳۶	تعمق
۳۸	میوزها
۳۹	سمساری قلب
۴۱	آشفته‌گی زایای زندگی
۴۴	مطالعه
۴۵	خوانش نویسنده
۴۷	خوانش همراه با تحسین
۴۸	خوانش ویراستار
۴۸	خوانش هدفمند
۵۰	خوانش خلاف عادت
۵۳	خوانش اقتباسی
۵۴	خوانش فعال
۵۵	تحقیق
۵۷	نوشتن به مثابه کشف
۵۹	یادداشتی کوتاه درباره‌ی طرح نقشه
۶۱	۲. فرم و ساختار
۶۲	چرا قصه می‌گوییم؟

۶۴	مطالعه فن شعر ارسطو
۶۶	چه چیز و چگونه
۶۸	تفاوت پی رنگ و قصه
۷۱	شاه مرد و ملکه مرد
۷۳	ارزش های قصه به روایت رابرت مک کی
۷۶	شکل داستان
۷۸	پی رنگ داستان کوتاه
۸۰	پی رنگ رمان
۸۵	۳. موضوع
۸۶	ولادیمیر پراپ و قصه های عامیانه
۸۶	تیپ های شخصیتی یا نقش ها
۸۷	عملکردها
۸۹	عملکردهای پراپ در داستان
۹۲	عملکردهای پراپ در مرحله پیش نگارش
۹۵	نظریه جوزف کمبل، سفر قهرمان
۹۷	روان شناسی سفر قهرمان
۹۹	رؤیاها و سفر قهرمان
۱۰۱	سفر نویسنده
۱۰۳	ساختار سفر قهرمان
۱۰۳	عزیمت
۱۰۵	تشریف
۱۰۹	بازگشت
۱۱۰	سفر قهرمان و پیش نگارش
۱۱۳	۴. صدا
۱۱۴	پیدا کردن صدای شخصی
۱۱۶	ایدئولوژی فردیت
۱۱۸	فروید و آلتوسر
۱۲۱	پیدا کردن صدای داستان
۱۲۲	سکوت خویشتن خیالی
۱۲۶	مواد خام داستان
۱۲۷	نوشتن به مثابه صداگذاری
۱۳۱	گفت و گویای درون داستان

- ۱۳۲ صدای خواننده
- ۱۳۶ ورود خواننده به داستان
- ۱۴۱ ۵. سبک
- ۱۴۳ تاریخچه‌ای کوتاه برای رمان
- ۱۴۵ سبک به عنوان ابزاری برای تعادل
- ۱۴۶ رئالیسم، مدرنیسم و پست‌مدرنیسم
- ۱۴۸ خواندن و خواننده
- ۱۵۰ میراث رئالیسم
- ۱۵۳ نگاه مدرنیسم به درون
- ۱۵۸ خودآگاهی پست‌مدرنیسم
- ۱۶۱ توصیه درباره سبک: نسیمی از گذشته
- ۱۶۵ گاردنر علیه گس
- ۱۶۷ ۶. پایه‌های داستان
- ۱۷۰ میمسیس اول: یا آنچه را می‌دانید بنویسید
- ۱۷۳ میمسیس دوم: آنچه را خواننده‌اید بنویسید
- ۱۷۷ میمسیس سوم: آنچه را دوست دارید بنویسید
- ۱۸۰ تمرین‌های بخش «مبانی»
(فصل ۱- آغاز نوشتن: ۱۸۱، فصل ۲- فرم و ساختار: ۱۸۲، فصل ۳- موضوع: ۱۸۲، فصل ۴- صدا: ۱۸۳،
فصل ۵- سبک: ۱۸۴، فصل ۶- پایه‌های داستان: ۱۸۵)
- ۱۸۷ بخش دوم: تعمق
- ۱۸۹ ۷. بررسی امکانات
- ۱۹۱ نگارش و «ادراک حسی»
- ۱۹۴ توقف نویسنده
- ۱۹۵ توقف در مرحله پیش‌نگارش: انتظار برای الهام
- ۱۹۷ پنج گام برای ایده‌های تازه
- ۲۰۰ توقف در مرحله نگارش: رویه‌رو شدن با صفحات سفید
- ۲۰۳ توقف در مرحله بازنویسی: کلنجار با نسخه اولیه
- ۲۰۴ توقف در انتشار
- ۲۰۵ رویکردهایی برای بازنویسی

۲۱۱	۸. فرم‌ها و ساختارها
۲۱۳	آغاز
۲۱۵	پیش‌نگارش، نگارش، بازنویسی
۲۱۹	از کجا باید آغاز کنیم؟
۲۲۲	کنج‌کاو، معرفی، تأثیرگذاری
۲۲۶	نقش و وظیفه آغاز
۲۲۷	سؤال‌ها
۲۲۷	میان‌ه
۲۲۸	نوشتن صحنه‌ها
۲۳۰	ایجاد تعلیق
۲۳۴	غافلگیر کردن
۲۳۶	نقش و وظیفه میان‌ه
۲۳۶	سؤال‌ها
۲۳۷	پایان
۲۴۰	نقش و وظیفه پایان
۲۴۰	سؤال‌ها
۲۴۳	۹. موضوعات
۲۴۶	خلق شخصیت‌ها
۲۴۹	شخصیت‌ها به مثابه موضوعات
۲۵۲	اذهان گسسته
۲۵۹	شخصیت‌ها به مثابه ظرف‌های تهی
۲۶۵	۱۰. صداها
۲۶۶	زاویه دید
۲۶۷	متمرکزسازی
۲۶۹	دیدگاه، صدا، فاصله
۲۷۰	روایت اول شخص
۲۷۱	روایت دوم شخص
۲۷۳	روایت سوم شخص
۲۷۶	صداها
۲۷۷	دیالوگ
۲۸۲	سخن دوصدایی

۲۸۵	۱۱. سبک‌ها
۲۸۶	کار ژرار ژنت
۲۸۸	ترتیب
۲۸۸	آنالیز (فلش‌بک)
۲۹۰	پروپوزیشن (فلش‌فوروارد)
۲۹۲	دیرند
۲۹۲	حذف
۲۹۵	خلاصه
۲۹۸	صحنه
۳۰۰	مکث
۳۰۲	تناوب

۳۰۷	۱۲. تعمق در داستان
۳۰۸	تعمق در فرایند: نوشتن گزارش‌های تعمق‌آمیز
۳۱۳	تعمق در بازار: ارائه اثر به انتشارات و تهیه‌کنندگان
۳۱۷	ارائه به بازار
۳۱۹	نامه
۳۲۱	خلاصه داستان
۳۲۲	بیوگرافی شخصیت‌ها
۳۲۲	سناریس
۳۲۳	فصل‌ها/داستان
۳۲۵	بیوگرافی نویسنده

۳۲۷	تمرین‌های بخش «تعمق»
۱- فصل ۷- بررسی امکانات: ۳۲۷، فصل ۸- فرم و ساختار: ۳۲۹، فصل ۹- موضوعات: ۳۳۰، فصل ۱۰- صداهای: ۳۳۱، فصل ۱۱- سبک: ۳۳۲، فصل ۱۲- تعمق در داستان: ۳۳۳)	

۳۳۵	واژه‌نامه فارسی - انگلیسی
۳۴۱	واژه‌نامه انگلیسی - فارسی
۳۴۷	کتاب‌نامه
۳۶۱	فهرست ترجمه‌های فارسی
۳۶۵	فهرست نام‌ها

مقدمه مترجم

آماندا بولتر، نویسنده این کتاب، مدرس ارشد نگارش خلاق و ادبیات انگلیسی در دانشگاه وینچستر بریتانیا است. او در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ دو رمان دنباله‌دار به نام اطراف خانه‌ها و بازگشت به اطراف خانه‌ها را منتشر کرد که رمان‌هایی فکاهی بودند. بولتر در سال ۲۰۰۷ کتاب حاضر را با این رویکرد نوشت که نشان دهد کارکرد ذهن ما همزمان خلاق و نقادانه است و درک تحلیلی را نمی‌توان و نباید از دریافت‌های حسی جدا کرد. او به نویسندگان می‌گوید که افزایش آگاهی بر قدرت ایده‌پردازی و خلاقیت تأثیر منفی ندارد، و با استفاده از آثار نویسندگان و نظریه‌پردازان شاخص نشان می‌دهد که بحث‌های فرهنگی و ادبی تا چه حد می‌توانند بر خلاقیت داستان‌نویسان تأثیرگذار باشند.

شاید این کتاب اثر کلاسیکی مثل داستان رابرت مک‌کی یا قهرمان هزارچهره‌ی جوزف کمبل نباشد اما گردآوری مهم‌ترین نکات در فرایند نگارش و ارجاعات بجا به آثار کلاسیک داستانی و غیرداستانی از ویژگی‌های شاخص این کتاب است و امکان مراجعه به متون ادبی و نظریه‌های این حوزه را برای خواننده

مقدمه

رویکرد انتقادی - خلاقانه به داستان

هنر از دلِ مباحثه، تجربه، کنجکاوی، تلاش، تبادل آرا و مقایسه دیدگاه‌های مختلف برمی‌خیزد. فرضیه‌ای هست که می‌گوید آن زمان‌ها که هیچ‌کس دربارهٔ هنر نکتهٔ خاصی برای گفتن ندارد یا برای انتخاب‌ها و کاری که انجام می‌شود دلیلی وجود ندارد، ممکن است زمان نبوغ‌آفرینی باشد اما قطعاً زمان رشد و تکامل نیست و حتی ممکن است دورهٔ رکود باشد - کاربرد موفقیت‌آمیز هر هنری خلق یک صحنهٔ دلپذیر است، اما تنوری نیز در جای خود جالب است.

هنری جیمز، «هنر داستان‌نویسی»، مجلهٔ لانگ من¹

ما داستان‌نویس‌ها قصه می‌گوییم. خوانندگان را به اعماق دنیاهای خیالی می‌بریم، با سرنوشت‌های جعلی مسحورشان می‌کنیم و با وقایع ساختگی آن‌ها را به دام می‌اندازیم. لذت و قدرت داستان در همین است. در کتاب حاضر،

1. Henry James, "The Art of Fiction", *Longman's Magazine*.