

راهنمای فیلمنامه‌نویسی

* نوشتۀ سید فیلد

■ ترجمهٔ عباس اکبری

«سخت‌ترین کار نویسنده‌گی آن است که بدانی چه باید نوشت.»

دانشجویان با فکری موجز و سه جمله‌ای دربارهٔ داستانشان به نخستین جلسهٔ کلاس می‌آیند. مثلًا: «داستان من دربارهٔ زن شاغلی است که تعطیلاتش را در هواپیمایی می‌گذراند، با جوانی آشنا می‌شود و با او رابطهٔ برقرار می‌کند. آنگاه با او به لس آنجلس باز می‌گردد تا متوجه شود که این رابطهٔ بیخود است.» به همین سادگی.

در همین اولین جلسهٔ کلاس دربارهٔ ساختار دراماتیک سخن می‌گوییم و الگورا شرح می‌دهیم، اولین تکلیف دانشجویان ساختار بخشیدن به خط‌دادستانی خود در یک خلاصهٔ چهار صفحه‌ای است که با توجه و تمرکز بر پایان، شروع و دونقطهٔ عطف نوشته می‌شود. این بخش از کار را من تمرین خر زدن می‌نامم چرا که احتمالاً سخت‌ترین چیزی است که دانشجو باید بنویسد. هفتة دوم دربارهٔ شخصیت صحبت می‌کنیم و تکلیف ما نوشتن زندگینامه برای دو سه شخصیت اصلی است. در هفتة سوم ساختار بدء اول را روی کارتهای 8×12 تعبین می‌کنیم و پیش داستان^(۱) (یعنی آنچه که یک روز، یک هفته یا یک ساعت پیش از شروع داستان فیلمنامه رخ داده است) رامی نویسیم. در هفتة چهاردهم ده صفحهٔ اول را می‌نویسیم و بقیهٔ جلسات به نوشتن ده صفحه در هر هفته اختصاص می‌باید. به این ترتیب، دانشجویان در پایان این دوره هشت هفتۀ ای سی صفحه اول یا بدء اول را کامل کرده‌اند.

پس از یک تعطیلی کوتاه‌مدت، کار روی پردهٔ دوم را آغاز می‌کنیم، هدف این دوره هشت هفتۀ ای نوشتن و تکمیل پردهٔ دوم است. در سومین جلسات کارگاه، دانشجویان بدء سوم را تکمیل کرده و

پس از انتشار کتاب مبانی فیلمنامه‌نویسی سفرهای متعددی به سراسر ایالات متحده، کانادا و اروپا به منظور برگزاری سمینارها و جلسات فیلمنامه‌نویسی کارگاهی برای دست اندکاران سینما، فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای، دانشجویان و اشخاصی از هرگروه و دسته داشته‌ام.

همه آنها یک خصوصیت مشترک داشتند: می‌خواستند فیلمنامه بنویسند. به ایشان گفتم اولین کاری که باید انجام دهند، رها کردن این فکر است که من قصد دارم چکونگی نوشتن فیلمنامه را به آنها بیاموزم. من به هیچ کس نمی‌توانم چکونگی انجام دادن کاری را آموزش دهم، و گفتم اگر می‌خواهند فیلمنامه بنویسند، پس اراده کرده‌اند به خود بیاموزند که چکونه این کار را انجام دهند. راهنمای فیلمنامه‌نویسی کتاب چکونه نوشتن نیست، کتاب چه نوشتن است. اگر فکر اولیه‌ای برای فیلمنامه دارید و نمی‌دانید با آن چه کنید، این کتاب به شما می‌گوید چه باید کرد تا به یک فیلمنامه موفق دست یافت.

چکونه این کار را می‌کنید، به خودتان بستگی دارد. این راهنمای براساس تجارب کارگاههای فیلمنامه‌نویسی خودم در لس آنجلس، تنظیم شده است. نخست یک دورهٔ کارگاهی هشت هفتۀ ای را طرح و تنظیم می‌کنم، دانشجویان چهار هفتۀ اول را صرف تهیۀ مقدمات نوشتن و جمع آوری مواد خام می‌کنند و چهار هفتۀ دوم را به نوشتن فیلمنامه اختصاص می‌دهند. هدف کلاس (و هدف برای من، یعنی همه چیز) نوشتن و تکمیل صفحهٔ اول، یا پردهٔ اول فیلمنامه است.

● نویسنده از کجا شروع می‌کند؟

نویسنده از کجا شروع می‌کند؟

وقتی می‌نشینید و به خود می‌گوید که می‌خواهید بنویسید، از کجا شروع می‌کنید؟ بانمایی از ماشینی که سوسوی چراغهاش در بزرگراه خلوت به چشم می‌خورد؛ در پیست مسابقه اتومبیل‌رانی، با تماشاگرانی که دیوانهوار تشویق می‌کنند؛ یا از سکوتی که تیکتاك ساعت در آن به گوش می‌رسد؟

نویسنده از کجا شروع می‌کند؟ این سوالی است که مدام می‌شنوم. در کارگاهها و سمنیارها، چه دراین جا و چه در خارج از کشور، به من می‌گویند فکر بکری برای فیلم‌نامه دارند ولی نمی‌دانند از کجا شروع کنند. آیا باید یک خلاصه داستان یا طرح کلی بنویسنده یا پاید پاداشت برداری کنند؟ آیا باید از یک شخص، مقاله یا عنوان روزنامه شروع کنند؟

نوشتمن یک روند است. مرحله‌ای تداولی، متغیر و ارگانیک از پیشرفت و توسعه است. حرفه و مهارتی است که گاهی به سطح هنر ارتقاء می‌یابد. مراحل معینی وجود دارد که نویسنده درین پروژه فکر و نمایشی کردن آن از سر می‌گذراند. روند خلاصه نوشتمن در هر نوع نوشتمنی یکی است، فقط شکل کار فرق می‌کند.

وقتی می‌نشینید برای نوشتمن یک فیلم‌نامه عمل روندی را شروع می‌کنید که ماهها یا شاید سالها بعد با صد و بیست صفحه بر از کلمات، گفتگو و توصیف در مجموعه‌ای مشهور به فیلم‌نامه بایان خواهد یافت. اگر بدانید نویسنده از کجا شروع می‌کند، تقریبی کام به گام خواهید جست که در طی روند نوشتمن فیلم‌نامه راهنمای شما خواهد بود. و هدف این کتاب همین است.

بنابراین، نویسنده از کجا شروع می‌کند؟

با یک ورق کاغذ سفید، بله. ولی شما باید صد و بیست صفحه کاغذ سفید را با یک فیلم‌نامه سیاه کنید. و فیلم‌نامه عبارت از داستانی است که به وسیله تصاویر گفتگو و توصیف گفته شود و در بطن ساختار دراماتیک جای گیرد.

آغاز کردن با شخصیت چطور؛ بله. دقیقاً یک شخصیت قوی و جذاب برای هر فیلم‌نامه‌ای ضروری است. یک شخصیت همه‌جانبه و سه‌بعدی داستان شما را به روشنی و با مهارت به جلو می‌راند. نقطه شروع محکم و خوبی است. ولی نویسنده از اینجا شروع نمی‌کند.

آغاز کردن با حادثه یا تجربه‌ای که برای خود شما یا کسی که می‌شناسید پیش آمده است چطور؛ کاهی می‌توانید تجربه‌ای خاص را به عنوان نقطه شروع داستانتان به کار ببرید. ولی بیشتر اوقات متوجه خواهید شد که اسیر «واقعیت» آن تجربه شده‌اید. چرا؟ به این دلیل که می‌خواهید به آن موقعیت یا حادثه وفادار بمانید. باید بگذارید واقعیت برود بی‌کارش تا بتوانید آن را به نحوی مؤثر

نمایشی کنید. چه کسی چه کرد و کجا اتفاق افتاد معمولاً به داستان ضعیفی منتهی خواهد شد که از نظر دراماتیک یا بی‌ارزش است یا کم ارزش.

با یک فکر؛ بله، دقیقاً. ولی یک فکر فقط یک فکر است. شما هستید که باید آن فکر را نمایشی کنید، بسطش دهید، جامه‌ای به تنش بدوریزید، وادرش سازند چیزی را بگوید که شما می‌خواهید بگویید. «من می‌خواهم داستانی درباره یک مردی اسب در کنترلی در بی‌رنویسم» کافی نیست. فقط با فکر، شما اطلاعات کافی در اختیار ندارید. باید آن را نمایشی کنید.

چطور است مکانی را به کار گرفته از آنجا شروع کنید؟ می‌توانید این کار را بگنید. از مکان خاصی شروع کنید. ولی باز هم کافی نیست، برای بنا کردن داستانتان باید یک شخصیت و یک موقعیت خلق کنید.

با طرح؟ طرح درباره چه چیز؟ طرح یعنی چیزی که اتفاق می‌افتد و تا وقتی که شما در برایر یک ورق کاغذ سفید نشسته‌اید، این بعیدترین چیز ممکن نسبت به ذهن شما است. در اینجا طرح را فراموش کنید. وقتش که رسید به آن خواهیم پرداخت. اول چیزهای اول.

تحقیق چطور؟ درباره چه چیزی می‌خواهید تحقیق کنید؟ باید موضوعی باشد که درباره‌اش تحقیق کنید یا نه؟

و نقطه آغاز همین است: موضوع.

نویسنده از کجا شروع می‌کند؟

از موضوع و ساختار.

بیش از آنکه حتی بتوانید خود را آماده نوشتمن فیلم‌نامه کنید باید «موضوع» ای معین: یعنی یک شخصیت و یک ماجرا داشته باشید.

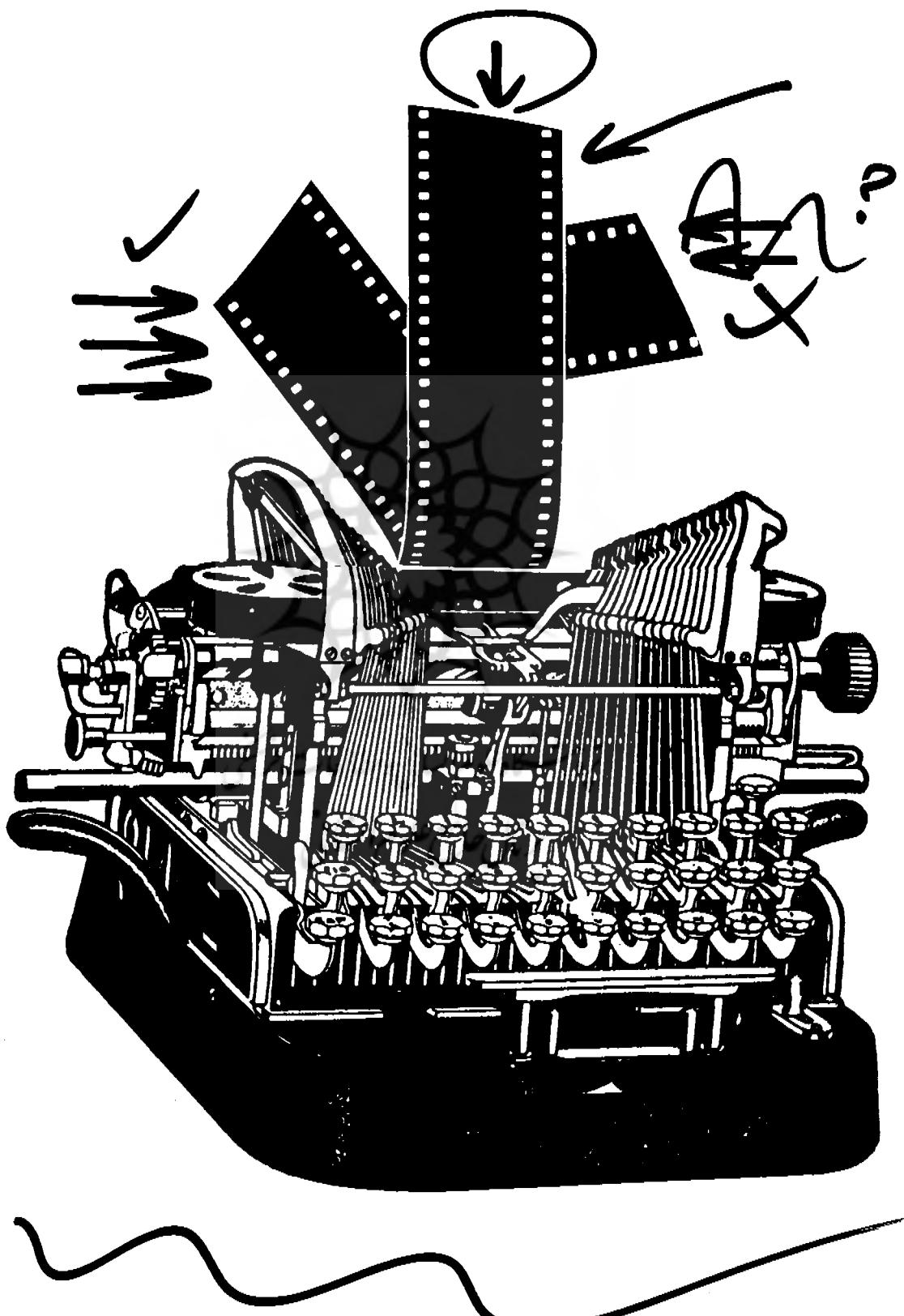
موضوع می‌تواند به این سادگی باشد که بارزید کننده‌ای از سیاره‌ای دیگر سفینه‌اش را گم کرده باشد و توسط چند کوکد پیدا و با آنها دوست شود و همان کوکان در فرار، یاری‌اش دهن. این موضوع تئی. تئی: ماوراء زمینی^(۱) است. یا موضوع می‌تواند قهرمان سنگین وزن جهان باشد که عنوان قهرمانی را از دست می‌دهد و بار دیگر به چنگ می‌آورد (راکی)^(۲). یا موضوع می‌تواند یک باستان‌شناس باشد که سند شیخی مشهور را که قرنهای مفقود بوده، کشف می‌کند (مهاجمین صندوقچه کمشده)^(۳).

در کارگاه فیلم‌نامه‌نویسی، اولین چیزی که از دانشجویان می‌خواهیم از این دست می‌شنوم. من داستانی درباره خیر و شر جوابهایی از این دست می‌نمایم. این یکی از موضوعات مورد علاقه من است. یا من درباره سه نسل از یک خانواده ایرلندی ساکن شیکاگو-در زمان قرارداد دموکراتیک ۱۹۶۸ می‌نمایم. یا من درباره عده‌ای آدم که برای خود مدرسه می‌سازند چون نزدیکترین مدرسه به آنها بسته است، می‌نمایم. هیچ کدام از این فیلم‌نامه‌نماییان بعد از این فکر روشنی درباره چیزی که می‌خواستند بنویسند، نداشتند. با شوخی به آنها حالی کردیم که باید دقیق‌تر باشند. بعد از یکی دو هفته اقدام به تمرکز بر شخصیت اصلی و ماجرا کردند.

بیش از آنکه فیلم‌نامه را شروع کنید، باید موضوع یعنی آنچه فیلم‌نامه درباره آن است. را برحسب شخصیتی که مسیر معین

ماجرای دراماتیک را طی می‌کند، بشناسید.

نوشتن فیلمنامه روندی کام به کام است. هر بار یک کام، اول، پیدا کردن موضوع، بعد تحقیقی که نیاز دارد، بعد ساختار بخشیدن به پرده اول روی کارتھای 8×13 ، بعد نوشتن روزبه روز فیلمنامه، نخست پرده اول، بعد پرده دوم، و بالاخره پرده سوم، وقتی کلمات

بسیار ساده است.

داستان شما درباره چیست؟ آن را مشخص کنید. شمرده شمرده آن را بیان کنید. آیا دارد یک داستان عشقی با ماجراهای قری و جذاب می‌نویسید، یا بر عکس، داستانی پر ماجرا با جذابت عشقی قوی؟ اگر شما توانید پس چه کسی می‌داند؟

شخصیت اصلی شما کیست و ماجراهای داستانتان کدام است؟ چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ مورنت قانون شکن^(۴) براساس نمایشنامه‌ای اثر کنت راس^(۵) و به اقتباس کارگردان - نویسنده‌ای استرالیایی به نام بروس برسفورد^(۶)، داستان یک ستون آتش استرالیا را در طی جنگ بوئر (۱۹۰۰) بازگو می‌کند که به جرم جنگیدن به روشی غیر متمدنانه و غیر ارتودکسی و (جنگ به شیوه غیر رسمی) محاکمه صحرانی و اعدام می‌شود. او صرفاً به دلایل سیاسی، همچون مهربانی‌های در عرصه شترنج سیاست بین‌المللی محکوم و اعدام می‌گردد. مهم نیست که با تاکتیک‌های جنگی که تحت فرمانی بوده (و البته توسط فرماندهان انکار می‌شود) او چه کرده و چگونه کار را پیش برد است.

این، موضوع مورنت قانون شکن است. این حقیقت که ارتش انگلیس ملزم است افکار عمومی را روشن کند که اجازه ظهور این نوع جنگ غیر متمدنانه و غیر ارتودکسی را نمی‌دهد، باید نمایشی شود، باید یک سپر بلا، یک قربانی داشت. از این رو سه سرباز استرالیایی برگزیده می‌شوند. به هر حال، برای نمونه نگاهی به ماجراهای جزایر فالکلند بیندازید. در این ماجرا پرستیز دولتها درگیر بسیار مهمتر از خود جزایر بود.

راههای افتخار^(۷)، فیلم ضد جنگ و استثنائی استنلی کوبریک، اساساً همان موضوع مورنت قانون شکن را دارد. داستان سه مرد در جنگ جهانی اول است که به جرم ترک هست زیر آتش دشمن، محاکمه صحرانی و اعدام می‌شوند.

موضوع فیلمنامه شما چیست؟ فکر اولیه یا ایده خود را به یک شخصیت و یک ماجرا، به چند جمله، کمتر از سه یا چهار جمله، کاهش دهید. به یاد داشته باشید که این امر نه بلایی سر فیلمنامه شما می‌آورد و نه خللی به داستان وارد می‌کند. این، فقط یک راهنمای است، شما را در حین نوشتن راهنمایی می‌کند.

شما باید بدانید درباره چه چیز می‌نویسید. اتفاقی که برای یکی از دانشجویان رخ داد، مثال عبرت انگیزی است. با اینکه او رمان نویسی با آثار منتشر شده و نیز ویراستار یک انتشاراتی معتبر بود، اما تا آن زمان فیلمنامه‌ای ننوشت و به همین دلیل نامطمئن و متثثج بود. فکر اصلی او این بود که داستانی درباره زنی فعل، منتهی پایه سن گذاشته بنویسد که از یک آسیب روحی رنجور است، در بیمارستان بستری می‌شود، به درمانهای اولیه پاسخ مقتضی نمی‌دهد، دچار افسردگی عمیقی می‌گردد و بالاخره توسط یک دکتر بسیار نکته‌سنج به او شوک الکتریکی داده می‌شود. عالی است. دانشجو نکات مختلفی را درباره داستان مدنظر قرار داده بود: آیا به اندازه کافی بصری بود؟ آیا می‌توانست شخصیت اصلی اش را در طی بخش عده‌ای از پرده دوم روی تخت بیمارستان نگه دارد؟ در این صورت آیا شخصیت اصلی بیش از حد منفعل نبود؟ با این همه محدودیت برای ماجراهای بیرونی، آیا باز هم توجه را به خود جلب

می‌کرد؟ همه محاسبات عده و ارزیابی‌های اساسی‌ای که تصمیمات خلاق، اقتضا می‌کنند، صورت گرفته بود.

در این باره بحث کردیم، چگونگی افتتاح داستان را بروی کردیم، و برای این مسئله از عنانصر بصری موجود در بیمارستان، یعنی گرفتن تستهایی از نوع نوارهای قلبی و عکسبرداری با اشعه ایکس (فصل سنجه مغزی در فیلم جن‌گیر را به یاد دارید؟)، ورود بیماران اورژانسی، فعالیت پرستاران در آن طبقه و غیره سود جستیم. دانشجوی من به محض کسب اطمینان شروع به جمع آوری مصالح کار کرد. تحقیق را انجام داد، پرده اول را ساختار بخشید، و صحنه افتتاحیه را طرح ریزی کرد. وی به عنوان رمان نویس عادت داشت از تحقیق پیرامون فکر اصلی شروع به کار کرده و سپس در حین نوشتن، داستان و شخصیت‌هایش را بیابد. او اجازه داد که داستان هرجا که می‌خواهد برود و او را به دنبال خود بکشد. بسیاری از رمان نویسان به این شیوه کار می‌کنند.

فیلمنامه نویسان خیر. فیلمنامه هیرو خط سیر ماجرا است، خط سیری سر راست، موجز و روایتی، فیلمنامه خط سیری تکاملی را دنبال می‌کند. فیلمنامه همیشه جهت‌دار است، به جلو، به سوی گرمکشایی حرکت می‌کند. شما باید در هرگام روی خط سیر درست حرکت کنید. باید هر صفحه و هر پاره شما را به جایی برساند، برحسب پیشرفت داستان شما را به پیش ببرد. فراموش نکنید که گم شدن در فضای مبهم روند نوشتن روزبه روز، بسیار ساده است.

نوشتن فیلمنامه، مثل کوهپیمایی است. در زمان صعود فقط صخره‌های پیش رو و صخره‌های بلافاصله پشت سرتان را می‌توانید ببینید. نمی‌توانید ببینید از کجا آمده‌اید و به کجا می‌روید. همین اصل در زمان نوشتن فیلمنامه نیز صادق است. فقط صفحاتی که دارید می‌نویسید و صفحاتی که نوشته‌اید را می‌بینید. و رای آن قادر به دیدن هیچ چیز نیستید. دانشجویم پس از تهیه مصالح کار شروع به نوشتن کرد. شخصیت اصلی زنی پا به سن- فعل و دوست داشتنی بود و بخوبی ترسیم شده بود. اما وقتی در پایان پرده اول وارد فضای بیمارستان شد لحن و مایه داستان تغییر کرد. حالا دیگر اسیر یک تخت بیمارستان شده بود و تا چند صفحه خبر نداشت. دانشجویم اقدام به نوشتن صفحه‌هایی با حضور دکترها و پرستارها کرد، و سپس دختر شخصیت اصلی زن شاغلی- را که سر و کله زدن با اشخاص مذکور و سلطه‌گری چون دکترها برایش مشکل بود، به صحته آورد. در پرده دوم، دختر به تدریج به عنوان شخصیت مسلط فیلمنامه درآمد. برای اینکه این منظور بخوبی برآورده شود، دانشجویم مجبور بود خط سیر عده داستان را کمی جابجا کند: اکنون داستان درباره دختری بود که مسئولیت بهبودی و سلامتی مادرش را به عهده داشت.

به نظر می‌رسید که اولین کلمات ریخته برگاذ به عبارتی اولین دست‌نویس فیلمنامه- خوب کار می‌کند. داستان حرکت داشت و دراماتیک بود. و حالا دست گذاشته بود روی امضای رضایت‌نامه، یعنی یک فرضیه جالب توجه در عمل پوششکی. از دختر خواسته بودند که برای خروج مادر از حالت افسردگی عمیق روحی دست به انتخاب بزنند: اعمال شوک الکتریکی یا دارو درمانی. هردو رامجل اثرات جنبی فاجعه‌آمیزی دربر داشت. بنابراین تصمیم دختر در

دلیل که به او نارو بزنند و او بنا کند به کشتن همه، تا آنچه را به او تعلق دارد پس بگیرد. این موضوع درزد^(۱) است.

شما درباره چه می نویسید؟ آن را روی کاغذ بپاورید. ابتدا ممکن است چند صفحه شود. آن را به چند جمله کاهش دهید و بر موضوع، ماجرا و شخصیت متمرکز شوید. شاید برای جدا کردن اجزاء داستان چند روز فکر کردن لازم باشد. نگران مدت زمان آن نباشید. فقط این کار را انجام دهید.

موضوع، راهنمایی است که باید از آن پیروی کنید تا ماجرا و شخصیت را در قالب یک خط سیر داستانی دراماتیک ساختار بخشد.

نویسنده از کجا شروع می کند؟
از موضوع و ساختار.
و این ما را به ساختار می رساند.

● تعریف

فکر اولیه را بگیرید و آن را در سه یا چهار جمله برجسب ماجرا و شخصیت بنویسید. تفکیک شخصیت اصلی برای شما مشکل نیست، لیکن در مشخص کردن خط سیر ماجرا، احتمالاً چهار مشکل خواهد شد. شاید استفاده از تداعی آزاد برای خط سیر داستان برجسب ماجرا - مفید فایده باشد. به جزء خاصی نپردازید، از جزئیات پیرهیزید، تا می توانید کلی باشید.

شاید نیاز باشد سه یا چهار صفحه بنویسید تا ماجرا را مشخص کرده و بفهمید چه داستانی را می خواهید بگویید. اکنون فکر اولیه را به چند پاراگراف کاهش دهید. سپس آن را به چند جمله تقلیل دهید با صدای بلند آن را تعریف کنید. با صدای بلند آن را بخوانید. باز هم آن را صیقل دهید. آنقدر این کار را بکنید تا موضوع برایتان کاملاً روشن شود و بتوانید موجز و دقیق در سه یا چهار جمله آن را بیان کنید.

این اولین گام روند نوشتن فیلمنامه است.

● ساختار

ساختار مهمترین عنصر فیلمنامه است. نیرویی است که همه چیز را در کنار هم نگه می دارد، اسلکت، سیتون فقرات و شالوده است. بدون ساختار، داستان ندارید، و بدون داستان، فیلمنامه ای نخواهد داشت.

رابطه بین ساختار و فیلمنامه مثل رابطه بلور یخ و آب است. بلور یخ، ساختار کریستالی معینی دارد که جدا و منفك از آب است. اما وقتی بلور یخ ذوب و تبدیل به آب شده باشد تشخیص اینکه از کجا آمده است غیر ممکن خواهد بود. در اصل همان است، اما تفاوت دارد. ساختار باید آن چنان وحدتی با داستان داشته باشد و چنان

پایان پرده دوم این بود که هیچ کاری نکند. منتظر بماند و ببیند چه می شود، نه شوک الکتریکی نه دارودرمانی، هیچ کدام. صرفًا با صبر و حوصله منتظر شود و ببیند آیا درمانها با گذشت زمان، پاسخ مقتضی خواهد داد یا نه.

همه تین اشکال دستنویس کلمات ریخته برکاغذ این بود که دو داستان جدا از هم داشت. داستان چه کسی بود؟ داستان مادر بود یا داستان دختر؟ داشتجو نمی دانست. درنتیجه، دستنویس را به یکی از دوستان صمیمی اش سیک مشاور ادبی در هالیوود - داد. به نظر آن دوست، فیلمنامه به کمی کار احتیاج داشت. با این وجود مایل بود که آن را به یکی از مشاورین خود در اداره بدهد. مشاور بعدی آن را خوانده و احساس کرده بود فیلمنامه ای کند، خسته کننده و حوصله سریراست. ماجراهای بیشتری لازم دارد: بگذر یک شوک الکتریکی به او بدهند، فصل افتتاحیه را عوض کن، فعل و ترش کن.

دانشجویم گیج و سردرگم نزد من آمد. او نمی دانست چه باید کرد. دائم درباره شروعی هیجان انگیز و سینمایی تر حرف می زد. به او گفتم مشکل این نیست. او باید بداند کدام داستان را می خواهد بنویسد. داستان هوشیاری مادر نسبت به آسیب روحی، یا داستان واهمه دختر از سلطه جنس مذکور و نیازش به امضای رضایت نامه. او مدام از من می پرسید چه باید بکنم و من مدام به او می گفتم باید تصمیمی خلاقه بگیرد و مشخص کند کدام داستان را می خواهد بنویسد. پیش از آنکه مجدداً دست به قلم ببرد و اقدام به نوشتن کند، باید از اول درباره ایده اش فکر می کرد تا جهت و نقطه تمرکز داستانش را بیابد.

پیشنهاد کردم داستانش را به رابطه بین مادر و دختر در بطن مسیر دراماتیک آسیب روحی و نیاز برای امضای رضایت نامه، تغییر دهد و از این رهگذر نشان دهد که چگونه این امر باعث ایجاد مودت و تفاهم آنها شده و آن دورا به هم نزدیک می سازد. این داستانی نبود که او می خواست بنویسد. بسیار خوب. اما هنوز هم باید به جد تصمیم می گرفت داستان چه کسی را می خواهد بازگو کند. ولی این تصمیم را نگرفت. درنتیجه، حیران و سرگردان، همه چیز را از دست داد و بالاخره هم این طرح را با یافگانی کرد. چنین چیزی برای هر کس ممکن است پیش بباید.

موضوع فیلمنامه شما چیست؟ داستان شما برجسب ماجرا و شخصیت درباره چیست؟ در چند جمله بنویسید. مانند:

داستان من درباره وکیل مدافع بی قید و بمندی است که با زن شوهرداری آشنا و عاشق او می شود، بعد شوهر را می کشد تا به هم برسند. اما به جرم قتل دستگیر می شود و به زندان می افتد، درحالی که عاقبت کار زن با خوبی و خوشی به «بهشت»ی واقع در منطقه حاره ختم می گردد. این موضوع گرمای تن^(۲) است.

یا: داستان من درباره یک کاسپ آمریکایی (شخصیت اصلی) است که به یکی از کشورهای آمریکای لاتین می رود تا بفهمد در یک کودتای نظامی چه بلایی به سر پسرش آمده است و متوجه می شود که او را کشته اند (ماجرای) این موضوع از دست رفته^(۳) است.

یا: داستان من درباره یک دزد حرفه ای و تنها است که حاضر می شود با سندیکای تبهکاران دست به یک درزی بزند، صرفًا به این

محکم در آن تنبیه باشد که به چشم نیاید. تمام فیلمهای خوب یک زیربنای ساختاری محکم و قوی دارند.

ساختار چیست؟ من این سؤال را در کارگاهها و سمینارهای فیلمنامه‌نویسی ام می‌پرسم. چرا که به نظر من داشتن آگاهی کامل و بیک همه جانب از ساختار، برای نوشتن فیلمنامه ضروری و اساسی است. من بسیاری از نویسندها را دیده‌ام، چه اروپایی چه آمریکایی، چه حرفه‌ای و چه مبتدی که درک روشن و درستی از ساختار ندارند اما به نحوی غریزی آن را می‌فهمند. با کلیات مبهم و کلمات انتزاعی مه‌آلودی به آن اشاره ندارند. درباره راز ساختار حرف می‌زنند و سعی می‌کنند آن را همچون خورشید در یک روز ابری توصیف نمایند.

فیلمنامه بدون ساختار، فاقد خط سیر داستانی است، گیج و گول دور خود می‌چرخد، حوصله سربر و خسته‌کننده می‌نماید. کار نمی‌کند. جهت ندارد. رو به تکامل نمی‌رود. ۰۹/۵۵/۱۱^(۱) و اکس داغ آمریکایی^(۲)، بزرگراه هانکی تانکی^(۳)، جشن عروسی^(۴) و بهبودی^(۵) مثالهای خوبی هستند. هیچ خط کامل‌روشنی برای ماجراهای دراماتیک وجود ندارد، فقط یک موقعیت! دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی‌رسند.

فیلمنامه خوب همیشه خط سیری قوی برای ماجراهای دراماتیک دارد، رویه‌جایی دارد، به جلو حرکت می‌کند، کام به کام به سوی گرمکشایی می‌رود. اگر بخواهد سفر کنید همین طور سوار هوابیما یا قطار نمی‌شوید به اینکه بعداً متوجه شوید به کجا می‌روید، مگرنه؟ باید به جایی بروید. مقصد خاصی دارید. اینجا شروع و آنجا تمام می‌کنید.

ساختار، چیزی جز این نیست. ابزاری است که شما را در شکل و فرم بخشیدن به فیلمنامه، با حداقل ارزش دراماتیک، پاری می‌دهد. ساختار، همه چیز اعم از ماجرا، شخصیتها، طرح، حوادث، رویدادهای فرعی و وقایع تشکیل دهنده فیلمنامه شما را در کنار هم نگه می‌دارد.

ریچارد فینمن^(۶)، برنده جایزه نوبل فیزیک از تکنیکوم کالیفرنیا^(۷) اشاره کرده است، قوانین طبیعت آن جنان ساده‌اند که فهمیدنشان مشکل است. برای این کار باید از سطح پیچیدگی و درک علمی فراتر رویم. برای نمونه، بشر سالیان سال قبل از کشف نیوتون مبنی براینکه برای هر کنشی یک واکنش متناسب و معادل وجود دارد، شاهد پدیدهای طبیعت بود. ساده‌تر از این چه می‌توانست باشد؟ ساختار نیز مانند این است، به همین سادگی است. مثل بلور یخ و آب است. مثل آتش و حرارت است.

اگر از شما بخواهند ساختار را تعریف کنید چه می‌گوید؟ چگونه آن را توصیف می‌کنید؟ چه کار می‌کنید؟ ساختار چیست؟ یکی از تعاریف ساختار عبارت است از: هرجیز ساخته یا سامان یافته مثل یک ساختمان یا گفند، ترکیب یا رابطه متقابل همه اجزاء یک کل، هرچه به طور قرینه کنار هم گذاشته شده باشد، آرایش اجزاء یا عناصر در کنار هم. و نیز می‌تواند به صورت یک سیستم پیچیده و بفرنچ که با دیدی کلی نه جزئی، درمد نظر آید، هرجیز مرکب از اجزاء و به طریقی در کنار هم سامان یافته، یک سازمان، رابطه یا سازمان اجزاء متشکله یک اثر هنری یا ادبی

● نوشتن یک روند است، مرحله‌ای تداومی، متغیر و ارگانیک از پیشرفت و توسعه است، حرفه و مهارتی است که گاهی به سطح هنر ارتقاء می‌یابد. مراحل معینی وجود دارد که نویسنده در حین پرورش فکر و نمایشی کردن آن از سرمی گذراند، روند خلاصه نوشتن در هرنوع نوشتنی یکی است، فقط شکل کار فرق می‌کند.

● پیش از آنکه حتی بتوانید خود را آماده نوشتن فیلمنامه کنید باید «موضوع» ای معین: یعنی یک شخصیت و یک ماجرا داشته باشید.

● پیش از آنکه فیلمنامه را شروع کنید، باید موضوع یعنی آنچه فیلمنامه درباره آن است - را برجسب شخصیتی که مسیر معین ماجراهای دراماتیک را طی می‌کند، بشناسید.

تعريف شود.

توصیف، در بطن ساختار دراماتیک گفته شود.

● فیلمنامه داستانی است که به وسیله تصاویر...

فیلمنامه با تصاویر بصری با جزئیات بیرونی، با مردی که از خیابان شلوغ می‌گذرد، ماشینی که کنار می‌گیرد، در آسانسوری که باز می‌شود و یا زنی که در شلوغی راه باز می‌کند، سروکار دارد. شما در فیلمنامه، داستانتان را با تصاویر بیان می‌کنید.

رمان فرق می‌کند. رمان معمولاً با حالت درونی شخص، با افکار، احساسات، عواطف و خاطراتی که در دورنمای ذهنی ماجراهای دراماتیک رخ می‌دهد، سروکار دارد. رمان معمولاً در ذهن شخصیت رخ می‌نماید. رمانی را تصادفی باز کنید و یک یا دو فصل آن را بخوانید تا بهمید چه می‌گوییم.

نمایشنامه فرق می‌کند. نمایشنامه از طریق گفتگو در قالب کلمات روی صحنه - بیان می‌شود. ماجرا در قالب زبان^(۲۰) رویداد دراماتیک تجسم می‌یابد. شخصیتها درباره خود یا درباره شخصیتها دیگر یا خاطرات و وقایعی که در زندگی اشان رخ داده، حرف می‌زنند. نمایشنامه به وسیله کلمات بیان می‌شود. کله‌های سخنگو.

زان لوك‌گودار معتقد است که فیلم زبانی بصری است و ما باید چگونه خواندن تصاویر را بیاموزیم.

تجربه من این اصل را بخوبی روشن می‌سازد. من تعطیلات کوتاه مدت کارگاه فیلمنامه‌نویسی ام در اروپا -بروکسل- را صرف سفر به ونیز کردم و در آنجا به دیدن موزهٔ آکادمیا رفتم. این موزه، مجموعه‌ای از نقاشیهای قدیمی ونیزی را به نمایش گذاشته بود. همانطور که می‌دانید در قرون وسطی، وقتی راهبان کلیساها، کتاب مقدس را رونویسی می‌کردند، حرف اول هر پاراگراف را بزرگ می‌نوشتند. (همین شیوه‌ای که امروزه برای بزرگ‌نویسی حرف اول هر فصل به کار می‌رود) این امر مدت زیادی پیش از آن نبود که راهبان، نسخ خطی خود را با صحنه‌هایی از متن انجیل تذهیب می‌نودند. چندی بعد، دیوارهای صومعه را با تصاویری شبیه به نقاشیهای دیواری رم تزیین می‌کردند. سپس همین صحنه -نقاشیها، بر پانل‌های چوبی نصب و به دیوار تکیه داده شد، و این کار، راه را برای نقاشی روی بوم که به دیوار آویزان می‌شود، باز کرد. موزهٔ آکادمیا مجموعهٔ شگفت‌انگیزی از این نقاشیهای ایتالیایی را که در آغاز عمدتاً به درونمایه‌های مذهبی می‌پرداخت، به نمایش گذاشتند.

همانطور که در موزه پرسه می‌زدم، تحت تأثیر یک نقاشی خاص قرار گرفتم. این اثر، مرکب از دوازده پانل چوبی مستقل بود که صحنه‌هایی از زندگی حضرت مسیح(ع) را نشان می‌داد: یک پانل تولد ارشانشان می‌داد دیگری موعظه‌فروی تپه‌دیگری شام آخری‌بعدی تصلیب وغیره. چیزی در این نقاشی بود که مرا گرفت، مرا جذب کرد، و نفهمیدم چرا این همه به آن خیره‌ماندم. در این باره فکر کردم و بعد از آنجا فاصله گرفتم. اما باز دیگر خود را مشتاق و کنجدکار جلو آن یافتم. چه چیز، این نقاشی را از بقیه متایز می‌کرد؟ بی‌درنگ به

ساختار از ریشه ساختن به معنی کفار هم گذاشتن است. یا حتی ساده‌تر، گذاشتن. به طور خلاصه، ساختار یعنی رابطه بین اجزاء و کل.

اجزاء و کل بازی شطرنج بخوبی روشنگر این امر است. اگر قصد بازی شطرنج داشته باشید به چهار عنصر نیاز دارید: صفحه شطرنج، مهره‌های شطرنج، دو بازیگر، و توافق روی مجموعه‌ای از قواعد خاص. اگر قاعده‌ای نباشد بازی ای در کار نیست. اجزاء و کل. ساختار یعنی این: اجزاء و کل.

وقتی یک سیستم صوتی را موتراژ می‌کنید، اجزاء خاصی چون تقویت کننده، پیش تقویت، تنظیم کننده، دستگاه چرخاننده، بلندگو، نوار، دک و غیره را در کنار هم می‌گذارید. وقتی آنها را به هم وصل کردید یک سیستم صوتی ساخته‌اید. خوب یا بد بودنش (کل) به گفیت هریک از اجزاء تشکیل دهنده (اجزاء) بستگی دارد.

زمانی اعتقاد براین بود که کل، چیزی جز حاصل جمع اجزاء نیست. اما فیزیک مدرن با تئوری نسبیت عام بر ضد این اعتقاد قد علم کرد. این تئوری می‌گوید کل چیزی فراتر از جمع اجزاء است. این را همیشه در رویدادهای ورزشی مشاهده می‌کنیم. در سری بازیهای بین‌المللی، تیم لس آنجلس راجرز در دو بازی نخست فردی خود را بالا برده و تیم پرقدرتی ساخته بودند که چیزی فراتر از حاصل جمع توانایی فردی ایشان بود.

گفته‌اند در مسابقات سراسری کشور هر تیم سعی می‌کند همسطح رقیبی بازی کند. به طور کلی تیمها هر هفته یک جور بازی می‌کنند. اما با افزودن عنصر عاطفی هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، تیمها از سطح توانایی خود فراتر می‌روند.

زیبایی چیزی فراتر از شکل و قیافه ظاهری است. کل فراتر از جمع اجزاء است آن قصه قدیمی هندی که چند نابینا می‌کوشیدند بفهمند فیل چگونه موجودی است، این امر را بخوبی روشن می‌نماید. از آنها خواسته شد فیل را توصیف کنند. اولی که به خرطوم فیل دست کشید، گفت: فیل چیزی گرد، باریک و قابل انعطاف، چیزی شبیه مار است. دومی که تنه آن را لمس کرد فیل را شبیه یک دیوار توصیف کرد. در حالی که سومی که دستش به دم فیل خورد آن را شبیه ریسمان تصور و تشریح کرد.^(۱۸)

حق با کیست؟ فیل فراتر از مجموع اجزاء آن است. این نظریه عمومی سیستمها است. چه ربطی به فیلمنامه‌نویسی دارد؟ خیلی مربوط است. به اعتقاد ویلیام کلمن^(۱۹): فیلمنامه یعنی ساختار ساختار، ستون فقراتی است که شما داستان را به آن می‌آورید. وقتی اقدام به نوشتن یک فیلمنامه می‌کنید باید داستان را به عنوان یک کل بنگردید. داستان متشکل از اجزاء است: شخصیتها، طرح، ماجرا، گفتگو، صحنه‌ها، فصلها و وقایع. شما به عنوان نویسنده باید این اجزاء را در قالب یک کل، شکل و فرمی خاص که با شروع «میان و پایان کامل می‌شود، با یکدیگر تلفیق کنید».

ساختار یعنی رابطه بین اجزاء و کل. پس رابطه بین ساختار و فیلمنامه چیست؟ و فیلمنامه چیست؟ فیلمنامه داستانی است که به وسیله تصاویر، در قالب گفتگو و

جواب رسیدم: فقط یک نقاشی نبود. بلکه مجموعه‌ای از دوازده نقاشی بود که در کنار یکدیگر قرار گرفته و داستان زندگی و مرگ حضرت مسیح(ع) را بازگو می‌کرد. داستانی بود که به وسیله تصاویر گفته می‌شد.

گویی که در جریان وزش نسیم قرار گرفته باشم، به جنبش درآمدم. کنش متقابل داستان و تصویر هر پانل شبیه رابطه بصری بین داستان و شخصیت در فیلم‌نامه، شبیه رابطه بین بلوریخ و آب بود.

مدت مديدة به پانل خیره شدم و ناگهان وجه مشترک سینما و نقاشی را دریافتم. لحظه‌ای بسیار دراماتیک و حیران کننده بود. وجود هرجیز به ارتباط آن با چیزی دیگر بستگی داشت. و آنچه زان روزان، کارگردان بزرگ فرانسوی، به من گفته بود در خاطرم نقش بست. او گفت: یادگیری یعنی توانایی مشاهده و درک رابطه بین اشیاء.

وناگهان منظور او را دریافتم.

● ... در قالب گفتگو و توصیف ...

فیلم‌نامه داستانی است که به وسیله کلمه و تصویر بیان می‌شود. شخصیتها اطلاعات و حقایق ویژه‌ای را به خواننده منتقل می‌کنند. گفتگو ماجرا را تفسیر می‌کند، گاهی خود ماجرا است، و در هر صورت داستان را به پیش می‌برد.

هنگام نوشتن یک صحنه یا یک فصل، در حقیقت عمل شخصیت یا سخنان او را می‌نویسید. به عبارتی درحال نوشتن حوادث و وقایعی هستید که داستانتان را بیان می‌کند. وقتی فیلم‌نامه‌ای می‌نویسید، در حال توصیف ماجراها هستید، به همین دلیل است که فیلم‌نامه همواره در زمان حال نوشته می‌شود. خواننده چیزی را می‌بیند که دوربین می‌بیند، توصیفی از ماجراست که ...

● ... در بطن ساختار دراماتیک بیان شود

فیلم‌نامه شما، حتی اگر مانند «آنی‌هال» در زمان گذشته بیان کردد، ساختاری معین یعنی شروع، میان و پایان دارد. داستان شما اینجا شروع می‌شود و آنجا پایان می‌یابد، از نقطه الف به نقطه ی می‌رود.

ساختار، یک بطن (یا ظرف) است زیرا همه چیز را در خود جای می‌دهد. یادتان باشد که بوسیله یک فنجان خالی مجسم می‌شود. اگر یک فنجان خالی را بردارید و داخلش را نگاه کنید یک فضای خالی می‌بینید. آن فضای خالی محتوی را در خود نگه می‌دارد. یعنی چای، قهوه، آب، آبجو، لیموناد، آب پرتقال، آب سیب یا هرجیز دیگری را در خود جای می‌دهد. بطن همیشه محتوی را در خود جای می‌دهد، دقیقاً همانطور که ساختار، داستان شما را در خود جای می‌دهد.

و ساختار دراماتیک عبارت است از: ترتیب خطی حوادث مرتبط، رویدادهای فرعی، و وقایعی که به گرمه‌شایی دراماتیک

● موضوع، راهنمایی است که باید از آن پیروی کنید تا ماجرا و شخصیت را در قالب یک خط سیر داستانی دراماتیک ساختار بخشد.

● ساختار مهمترین عنصر فیلم‌نامه است. نیرویی است که همه چیز را در کنار هم نگه می‌دارد، اسکلت، ستون فقرات و شالوده است. بدون ساختار، داستان ندارید، و بدون داستان، فیلم‌نامه‌ای نخواهید داشت.

● فیلم‌نامه خوب همیشه خط سیری قوی برای ماجراهای دراماتیک دارد، رو به جایی دارد، به جلو حرکت می‌کند، گام به گام به سوی گره‌گشایی می‌رود.
● به اعتقاد ویلیام گلدمان^(۱۹): فیلم‌نامه یعنی ساختار ساختار، ستون فقراتی است که شما داستان را به آن می‌آویزید.

ختم می‌شود.

چرا ساختار این قدر مهم است؟ چون ابزاری است که شما را در بنا کردن داستان در یک قالب دراماتیک، یاری می‌دهد. این، نقطه شروع روند نوشتگر است.

● تمرین

سیستمها به بسته و باز تقسیم‌بندی می‌شوند. سیستم بسته مثل یک سنگ است. هیچ چیز از محیط‌نمی‌گیرد و هیچ چیز هم پس نمی‌دهد. بین سنگ و محیط پیرامون هیچ بده بستانی صورت نمی‌گیرد. سیستم باز مثل یک شهر است. با محیط اطراف کنش متقابل دارد، بین آنها بده و بستان صورت می‌گیرد. شهر برای تهیه‌گذا و مواد اولیه به نواحی اطراف متکی است. و مردمی که در آن نواحی زندگی می‌کنند برای امور تجاری و دیگر خدمات به شهر اتکاء دارند. دادو ستدی بین شهر و نواحی اطراف موجود است.

فیلم‌نامه یک سیستم باز است. آنچه را می‌خواهید بنویسید طرح ریزی می‌کنید. بیل، آپارتمان گریس را ترک می‌کند و مدت مديدة در شهر قدم می‌زند. اما ممکن است این طور خوب از آب در نیاید. شاید بیل به شما بگوید که نمی‌خواهد مدت مديدة در شهر پیاده‌روی کند او به موسیقی، به رقص، به مواد مخدرا یا به زن نیاز دارد. در این صورت به نفع شما است به حرفش گوش کنید.

نوشتگر فیلم‌نامه نوعی ماجراجویی است. شما هیچ‌گاه کاملاً

مطمئن نیستید چه از آب درخواهد آمد؛ یک سیستم باز است. تدریس یک سیستم باز است. استاد مطلبی را به دانشجویان می‌گوید، آنها گوش می‌دهند، می‌پرسند، شک می‌برند، بحث می‌کنند و بالاخره آن را جذب می‌کنند و درنتیجه این امر، مطلب اولیه به مطلبی جدید بسط و تکامل می‌یابد. پس از انتشار کتاب مبانی فیلم‌نامه‌نویسی، الگو دچار همین سرنوشت شد. (ر.ک. به فصل

۱۱. الگوی جدید

در کارگاه‌های فیلم‌نامه‌نویسی هرجه بیشتر الگورا بررسی می‌کنم و مثالهای بیشتری برایش می‌آورم، بیشتر متوجه می‌شوم که در روند نوشتگر فیلم‌نامه چه ارزش و تاثیر و اهمیت فوق العاده‌ای دارد. الگو یک مدل، یک نمونه، یک طرح اولیه ذهنی است.

مثل الگوی یک میز، یک رویه و چهار پایه است. در این الگو می‌توان میز کوتاه، میز بلند، میز مرتفع یا میزی با ارتفاع کم داشت. یا می‌توان یک میز مربع، یک میز گرد، میز مستطیل، میز هشت ضلعی، میز شیشه‌ای، میز فلزی، میز چوبی، میز پلاستیکی و غیره داشت. با این وجود، الگو هنوز به قوت خود باقی است: یک رویه و چهار پایه.

الگو یک مدل است. اگر بخواهید خانه‌ای بسازید یا شکل خانه‌ای قدیمی را عوض کنید، معمار یا طراحی استخدام می‌کنید تا نقشه بکشد، طرح بزیرد و خلاصه، نقشه‌های کار را آماده کند. و اگر برای خواندن این نوع نقشه‌ها آموزش ندیده باشید، در درس زیادی در تصویر خانه آتی خواهید داشت. در واقع، خطوط رسم شده بر کاغذ، دیوار یا سقف خانه نیست. ما پیش از آنکه بتوانیم هر تصمیم زیبایی شناسانه‌ای بگیریم باید بتوانیم خود اثر را ببینیم.

منظور از ساختن مدل، داشتن معیار است. فرقی نمی‌کند که خانه است یا آسمان خراش، استخر شنا، زمین تنیس یا اتومبیل، اتوبوس یا قایق، باید بتوانیم آن را ببینیم. به یک مدل نیاز داریم. آنگاه که دانشمندان در اسرار اتم غور می‌کنند، مدل‌هایی می‌سازند تا نشان دهند اتم به چه می‌ماند؛ هسته‌ای متشکل از هروتون و نوترون در حصار حلقه‌های الکترون. وقتی دانشمندان در

این کتاب یک «راهنمای» است. فرصتی در اختیارتان قرار می‌دهد تا توانایی فیلم‌نامه‌نویسی خود را افزایش دهید. برای رسیدن به این مقصود، وظیفه مهم شما این است که ضعفها و قوتها خود را در مقام یک فیلم‌نامه‌نویس، ارزیابی کنید. این تمرین، تمرینی برای کشف خویش است.

یک برگ کاغذ سفید بدارید و مهارت فیلم‌نامه‌نویسی خود را در چند پاراگراف مشخص کنید. نقاط قوت شما در فیلم‌نامه‌نویسی یا به طور کلی در نویسنده چیست؟ نقاط ضعف شما؟ (اگر تاکنون چیزی ننوشته‌اید، به چه دلیل فکر می‌کنید می‌توانید فیلم‌نامه بنویسید؟) با خود روراست باشید.

در چه چیز مایلید پیشرفت کنید؟ آیا مایلید «کفتكوی» بهتر بنویسید؟ شخصیت‌های سه بعدی و جامع تر خلق کنید؟ آیا می‌خواهید مفهوم و معنای ساختار را بهتر دریابید؟ طرح را؟

در چه چیز مایلید پیشرفت کنید؟ فوراً آن را بنویسید. احساس و نظرتان را درباره توانایی فیلم‌نامه‌نویسی خود روی کاغذ بیاورید. نکران دستور زبان، املاء کلمات، یا نقطه‌گذاری نباشید. هیچ کس به جز خود شما قرار نیست این نوشته را ببیند. بنابراین می‌توانید در این باره که در چه فنی می‌خواهید پیشرفت کنید. صادرق باشید. این را بنویسید، بایگانی اش کنید و همه را به دست فراموشی بسپارید.

این راهنمای برای تجربه است. هرجه بیشتر بکارید، بیشتر برداشت می‌کنید.

● الگو

الگو ساختار دراماتیک است. الگو ابزار، راهنمای و نقشه‌ای در روند نوشتگر فیلم‌نامه است. همانطور که در کتاب مبانی فیلم‌نامه‌نویسی آمده، الگو عبارت است از یک مدل، یک نمونه، یک طرح اولیه ذهنی.

هرچه درباره الگو و کارکرد آن در روند نوشتگر فیلم‌نامه بیشتر می‌آوریم، از اهمیت فوق العاده آن حیران تر می‌شوم. در حوزه علوم،

است که بطن پرده اول آغاز است. (بیاد داشته باشید که بطن، محتوی را یعنی تمام صحنه‌ها، گفتگو، توصیف، ناما و جلوه‌های ویژه که فیلمنامه را می‌سازد، در خود جای می‌دهد.) وظیفه هرجیزی که در این واحد ماجرا ظاهر می‌شود آغاز و بنا کردن چیزهای بعدی است...

● تمرین

پیش از آنکه بتوانید داستانتان را به نحوی دراماتیک بیان کنید باید چهار چیز را بدانید: پایان، شروع، نقطه عطف اول و نقطه عطف دوم. این چهار عنصر زیرینای ساختار فیلمنامه شما است. شما کل داستانتان را به این چهار عنصر می‌آورند.

آزمایشگاه کنترل سفر موشك، اطلاعاتی از سفینه «وی جر»^(۲۱) دریافت می‌کنند که نشانگر دنیاهای دیگر است به نتایجی دست می‌یابند و مدلها برای مریخ، آی ا- از اقمار مشتری- و مشتری می‌سازند تا آنها را مجسم کنند. و سپس درباره قوانین طبیعی حاکم بر این کرات نظریه‌ای ابراز می‌کنند.

الگو یک مدل، یک نمونه یا طرح اولیه ذهنی از چیزی است که فیلمنامه نهایی شبیه آن است. گلیتی متشکل از اجزاء است:

می‌دانیم فیلمنامه داستانی است که به وسیله تصاویر، در قالب گفتگو و توصیف و در بطن ساختار دراماتیک گفته می‌شود، ولی داستان چیست؟ و فصل مشترک همه داستانها کدام است؟

شروع، میان و پایان. شروع به پرده اول، میان به پرده دوم، و پایان به پرده سوم مربوط می‌شود.

طول فیلم متد اول دو ساعت یا صد و بیست دقیقه است. بعضی کوتاه‌تر و بعضی بلندترند. اما نزدیک به دو ساعت اند. یک صفحه از فیلمنامه معادل یک دقیقه فیلم سینماست. (شاید بخواهید این نظر را محک بزنید. یک فیلمنامه، را بخوانید، بعد فیلمش را ببینید و تعیین کنید که صحت دارد یا نه! اگر جداً به فیلمنامه‌نویسی علاقه‌مندید باید هر فیلمنامه‌ای که به داستان می‌رسد بخوانید و هر فیلمی که در دسترس بود، ببینید و در صورت امکان در سالن سینما تماشا کنید.)

پرده اول- شروع- واحد، یا مجموعه‌ای از ماجراهای دراماتیک است که سی (۳۰) صفحه طول دارد. از صفحه یک شروع می‌شود و تا نقطه عطف اول در انتهای پرده اول ادامه، و همانجا پایان می‌باید. به وسیله بطن دراماتیک موسوم به آغاز به هم پیوند خورده است. پرده دوم واحد یا مجموعه‌ای از ماجراهای دراماتیک است که از صفحه سی (۳۰) الی نود (۹۰) طول می‌کشد، به عبارتی از نقطه عطف اول در انتهای پرده اول تا نقطه عطف دوم در انتهای پرده دوم. طول آن شصت (۶۰) صفحه است و به وسیله بطن دراماتیک موسوم به روپریوی به هم پیوند خورده است. پرده سوم نیز واحدی از ماجراهای دراماتیک است که از صفحه نود (۹۰) الی صد و بیست (۱۲۰) یا از نقطه عطف دوم در انتهای پرده دوم تا پایان فیلمنامه طول می‌کشد. این بخش واحدی است که سی (۳۰) صفحه طول دارد و به وسیله بطن دراماتیک موسوم به گره‌گشایی به هم پیوند خورده است.

البته اندک تفاوتی وجود دارد. برای مثال پرده اول محله چینی و آنی هال ۲۲ یا ۲۴ صفحه است، و گاهی پرده دوم بیش از ۶۰ صفحه طول دارد، و بعضی اوقات طول پرده سوم ۲۰ تا ۲۵ صفحه است. که چی؟ الگو همچنان به قوت خود باقی است. هر پرده، واحد یا مجموعه‌ای از ماجراهای دراماتیک است.

پرده اول واحدی از ماجراهای دراماتیک است که داستان شما را بنا می‌کند. در سی صفحه اول فیلمنامه باید داستانتان را آغاز کنید: یعنی معرفی شخصیت اصلی، بنا کردن فرضیه دراماتیک، خلق موقعیت و طرح صحنه‌ها و فصلهایی که اطلاعات داستان شما را ساخته و بسط می‌دهند.

وظیفه تمام چیزها در پرده اول بنا کردن داستان است. فرصتی برای حقه‌های سبک، و صحنه‌های هوشمند از پرگفتگوندارید. باید فوراً، از همان صفحه اول داستانتان را آغاز کنید. به این دلیل

- 1. BACK STORY
- 2. EXTERA TERESTRIAL
- 3. RAIDERS OF THE LOST ARK
- 4. BREAKER MORANT
- 5. KENNETH ROSS
- 6. BRUCE BRESFORD
- 7. PATHS OF GLORY
- 8. BODY HEAT
- 9. THE MISSING
- 10. THIEF
- 11. 9/30/55
- 12. ANCIRCAN HOT WAK
- 13. HONKY TONKY FREE WAY
- 14. WEDDING
- 15. HEALTH
- 16. RICHARD FEYNMAN
- 17. CAL. TECH

۱۸. مولانا جلال الدین رومی این داستان را در دفتر سوم مثنوی با عنوان «اختلاف کردن در

چکوئنی بیل»، به نظم اورده است.

۱۹. نویسنده فیلمنامه «دونده مارتن».

۲۰. معادل تصویر، در سینما.