

فیلمنامه‌فیلمسازان

* ترجمهٔ ماندانا بنی اعتماد

● نقطه شروع: تمایل به شروع کار از کجا پیش می‌آید؟

● پاتریس لوکونت:

حاصل کدیم و او به ما یک، دو، سه، چهار خلاصه داستان پیشنهاد کرد. چیزی که به ما فرصت داد که آنچه را که نمی‌خواهیم باز شناسیم، و نیز اندک اندک ما را به سوی هدفی که مطلوب ما بود، راهبر شود، فشنر آن را بدین صورت بیان کرد: «مدت زمان طولانی است که در سینما یک Casse نداشتیم.» بنابراین طرحمن به این گونه درآمد: «بیان یک Casse مدرن، با پرسوناژهای (بازیگران) مدرن. یعنی برگزیدن یک داستان قدیمی و بیان آن به طرقی دیگر.»

● ادوارد مولینارو:

من حدوداً هفت‌ای یک فیلمنامه دریافت می‌کنم، همه چیز به وضعیت مالی ام در آن لحظه بستگی دارد. فیلمهایی که به من سفارش داده‌اند الزاماً بدترین فیلمها نیستند. به عنوان کارگردان آرزوی من یافتن فیلمنامه‌ای است که چنان تکامل یافته باشد که نیازی به دستکاری آن نداشته باشم. من قادر به تخمین مخارج تولید نیستم، صرفاً می‌توانم در چارچوب برآورده

کریستان فشنر در مورد فیلم متخصصین روزی به من گفت: آیا شما صرفاً کمدی می‌سازید؟ دقیقاً کویی در حالت روحی بوكسوری بودم که احساس می‌کند به انتهای چیزی رسیده و بهتر می‌بیند که بیش از این نبرد نکند. در پاسخ کریستان فشنر گفت که در صدد ساختن انواع دیگری از فیلم هستم. سپس او از طرح فیلمی ماجراجویانه با شرکت ژیروبو ولانو با من سخن گفت. بنابراین سفارش چنین بوده است: یک بازی + یک ژانر.

ما نیز در پی فیلمنامه‌نویس برآمدیم. من تمایلی نداشتیم به اینکه مسئول اثری از خلاصه داستان تا کمی استاندارد باشم و ترجیح می‌دادم که بروی مسائل میزانسین متمرکز گردم. ما نیز با برونو تاریون تماس

● آندره تچینه:

در آغاز من تمایلی به نوشتن ندارم بلکه مایل فیلم بسازم. بخش اساسی و عمدۀ یعنی بخشی که من دوست دارم بخش فیلم‌آژ است. از نظر تاکتیکی، من به

می‌کیریم زیرا چیز دیگری را نمی‌شناسیم تا به کار گیریم. این نوعی عدم توانایی است. اما میزانسن، حتی به طریقی غیر قطعی همواره از پیش در فیلمنامه وجود داشت. من از خصایق میزانسن، ایده‌ای محدودارم و این بر عهده فیلمنامه است که آن را تغذیه کند و تحقق بخشد. گهکاه نیز پرسوناژها صرفاً پس از این ایده و حال و هوا ظاهر می‌شوند.

اما ابداع میزانسن تکنیک، پس از تهیه فیلم و روزبه روز انجام می‌شود. به اعتقاد تروفو یک فیلم بیشتر از تجمع ایده‌ها پیش می‌آید تا از یک ایده. برای مثال پرسوناژی داریم که از او خوشمان می‌آید، اما نمی‌دانیم چه بر سرش ممکن است بباید. سپس خصایق کشف می‌کنیم که به هنگام فرو رفتن در آن، بلafاصله واکنش نشان می‌دهد. این همان چیزی است که در فیلم ونسان، فرانسو و پل و دیگران بر سرم آمد. چنین به نظرم می‌آید که این پرسوناژها را می‌شناسم، سپس کتابی از کلود نرون خواندم که داستان آنها را تعریف می‌کرد. یک فیلم بیشتر از سوی پرسوناژها ساخته می‌شود تا یک داستان؛ و کار فیلمنامه، عبارتست از در ارتباط قرار دادن پرسوناژها در یک داستان بر اساس ایجاد تمایل به زنده ساختن آنها. این عبارتست از ایجاد یک جو بی اطمینانی درباره آینده آنها. آنچه از تعلیق تمایز می‌یابد و در آنچه برجسب انتظاری دقیق (یک قتل به عنوان مثال توصیف می‌شود اما نمی‌داند که چگونه و چه وقت پیش می‌آید) و یک سری اعمال ضد و نقیض را بکار گرفته است، بی اطمینانی بسیار وسیعتر و مبهم‌تر است. نمی‌دانیم که پرسوناژها به دنبال چه می‌دوند و چه آرزو می‌کنند، اما میل به دانستن آن داریم. گاه در همان موردی که در حال نوشتنش هستیم.

● فیلمنامه نویس و کارگردان: تقسیم نقشها و سازماندهی کار

● آلین اسیرمن:

من به تنهایی می‌نویسم اما مشاوری نیز دارم (میشل دوفرن) که به من یاری می‌کند

پیروزی ناب روایتی نیست. بلکه در رابطه قرار دادن عوامل فرا روایتی است که دارای خواص تولیدی باشد. یک فیلمنامه محکم چنین امکاناتی را پیش نمی‌آورد.

● آلین اسیرمن:

برای فیلم سرنوشت ژولیت من مصحابه‌های بسیاری ارزشی که می‌شناختم را گردآوری کردم و طرحی از زندگی اش ریختم، و در درون آن هرجه می‌خواستم نوشتم. من از اینکه یک خلاصه داستان بنویسم نفرت دارم. با این حال من سی صفحه‌ای، برای فیلم معشوق فوق العاده سناریوی تازه‌ام که از نظر دراماتیک شکنندگر و خطرباکتر از سرنوشت ژولیت است نوشته‌ام. من دوست دارم که بر رویدادهای واقعی تاکید نمایم، و پرسوناژها و مکانها را به کار گیرم. من با پرسوناژ همانندسازی می‌کنم، گویی من با ژولیت طی سالها زندگی کرده‌ام. کارگردان با پرسوناژهایش همان رابطه‌ای را دارد که بازگر با نقشش.

● ژلود سوته:

در فرانسه مشکل آن است که نمی‌توان از تاریخ سخن گفت. من قادر نیستم فیلمی بسازم که داستان آن در سال تهیه‌اش نمی‌گذرد، من قادر نیستم که فیلمی مربوط به زمان گذشته و یا حتی شش یا هفت سال پیش از این بسازم. تمامی پرسوناژها ظاهراً، نشانه‌ها و علامت پذیرفتی این واقعیت معاصر را دارند. فیلم ونسان، فرانسو، پل و دیگران نشانگر این واقعیت است، من میل نداشم که این فیلم را دیرتر بسازم، زیرا این بحران بسیار پیشرفتی بود و دیگر نیازی به بیان آن نداشت، زیرا عوامل این بحران اقتصادی و روان شناسی بسیار کسرده شده بود. من نیز نیاز دارم که برای اعتقاد به آنچه می‌نویسم، بخوبی بشناسم. می‌باشد جزء لاینک آن گردد. علی‌رغم اینها من صرفاً جهانی محدود را می‌شناسم. ما غالباً واقعیت را به کار

فیلمنامه‌ای نیاز دارم که به من فرصت گردآوری امکانات برای دستیابی به این مرحله را بدهد. در حقیقت فیلمنامه به مثابه پلی است که سعی می‌کنیم در جهت تهیه فیلم قرار دهیم، این تهیه کننده است که فیلمنامه را برای تجمع خاطرشناس طلب می‌کند. فیلمنامه حتی اگر در هنگام فیلمبرداری با آزادی بسیاری با آن برخورد شود، اگر طرح اولیه‌اش سنتاریوی نشده باشد، شанс اندکی برای تحقق یافتن دارد. برای فیلم وعده ملاقات من به تهیه کننده‌ای یعنی آن ترزيان، فیلمی که با بودجه کمی (حدوداً پنج میلیون فرانک) در مدت شش هفته قابل تهیه باشد، پیشنهاد کردم و فیلم نیز براین مبنای نوشته شده بود. در اثنای نوشتن فیلمنامه ناچار شدم که بسیاری از صحنه‌هایی که ساخت به آنها علاقمند بودم نادیده انگارم - صحنه‌هایی با افراد و جمعیت زیاد - زیرا این صحنه‌ها بسیار گران تمام می‌شدند.

● پاسکال کافنه:

در ابتدا، می‌باشد میان خود فیلمنامه و طرح سینماتوگرافیک، یعنی مجموع عوامل نامتفیر که توسط آنها هیجان را می‌سازم، تمایزی قائل شوم: تمایل به ساختن فیلمی درباره یک طبقه سینی، یک نوع رابطه. در یک مرحله این هنوز یک داستان مشخص نیست، بلکه میل به ساختن فیلم است و این تمایل که برای من نسبت به فیلمنامه تبیین شده است، بعکس آن صادر نیست. یک سناریوی خوب در یک حکایت، ناچار به سر و سامان بخشیدن به ایده‌های اولیه است. بنابراین پس از فیلم زیبای آزاد مشاهده کردم که مدیریت یک سناریو کاری دشوار است و نیز اینکه، تمایل طرح را همواره در راه ساختن فیلم به کار گیریم، بی‌آنکه هیچ یک از تار و پود فیلمنامه از هم بکسلد، از خطر کمتری پرهوردار است. این دقیقاً همان کاری است که من با یکی از فیلم‌هایم انجام داده‌ام. اعتقاد من به توان حقیقی فیلمنامه در حال کاهش است. همه چیز به ژانر سینمایی که می‌خواهیم بسازیم بستگی دارد. آنچه برای من جالب است، در واقع یک

نگاشته‌ام بی‌آنکه هرگز کار خودم را باز خوانی یا تصحیح کنم. فرایند بی‌انتهای اصلاح، اندکی ویرانگر است و تکامل‌گاری غالباً تردیدآمیز است. تصنیع ایجاد می‌کند.

● مراحل نوشتار: داستان یا پرسوناژها

● کلودسوته:

ما طی دو یا سه ماه باراباری یا نزون یکدیگر را می‌بینیم و از موقعیتها، رویدادها و پرسوناژها سخن می‌کوییم. (مدت زیادی وقت می‌گذاریم تا نام آنها را بیابیم). بالاخره نظمی ایجاد می‌شود، پس از سه ماه کاریک ساختمان تلکرافیک را بنا کرده‌ایم و شروع به نوشتمن صحنه به صحنه به طور منظم می‌کنیم. سپس شروع به نوشتمن چزء به چزء می‌کنیم در حالی که به طریقی بسیار زنده و محسوس‌می‌نویسیم (رابطه پرسوناژها با دکور، روش حرف زدن و راه رفتن آنها، آنچه به آنان زندگی می‌بخشد با جملاتی کلیدی و واژه‌های مهم در دیالوگ مشخص می‌شود). و همه اینها برای شکستن این دید آبستره است. در این مرحله، گاه خود را در تضاد با جزئیات این ساختار کلی می‌باییم، ساختاری که از یک ایده نسبتاً رمخت تشکیل گشته و از تحول پرسوناژها و نیز برجسته عوامل ساختاری که دگرگون می‌شود به وجود می‌آید. ایرادهای نوشتمن بخش‌های نوشت شده عمدهاً وسیع و زیاد است، بسیاری از چیزها توضیح داده شده. آخرین مرحله غالباً مرحله از میان بردن حتی الامکان تمامی آن چیزهایی است که متراوی دارند و یا بسیار مستقیم بیان شده‌اند.

● پاتریس لوکونت:

من با برونو تاردون روی فیلم‌نامه فیلم متخصصین همکاری بسیار نزدیک داشته‌ام، ابتدا هر روز یکدیگر را دیدیم و سپس او را آزاد گذاردم تا بنویسد. سپس ما

دهم، در پی یافتن همراهی بودم که به وی اطمینان داشتم و بتوانم با او بحث و مشورت کنم. از آنجا بود که همکاریم با لوك سیرو آغاز شد. نوشتمن فیلم‌نامه دو ماه به طول انجامید، درباره هر سکانس هر یک از ما تا جایی تلاش می‌کردیم که به دیالوگ نیز می‌رسیدیم. هنگامی که کارمان به پایان رسید مقابلاً کارمان را بازخوانی کردیم و نیز از آن انتقاد می‌کردیم و من میکشانی از دو روایت کردیم. پس از نخستین جلسات مشورتی با دستیار فیلم‌نامه نویس که طی آن جذابیتهای احساس شد، یا ارتباط برقرار می‌شود یا نمی‌شود. آنچه نهایتاً مطلوب است داشتن stop-deals به مدت پانزده روز برای اینست که در رابطه آیا تدریجاً این جریان می‌گذرد یا نه. بطور کلی هنگامی که فیلم‌نامه عبارتست از یک اقتباس، من با مؤلفین همکاری نمی‌کنم، دوست دارم بتوانم دگرگون سازم و آنچه را درباره فصول کتاب فکر می‌کنم و آنچه کمتر دوست می‌دارم بگویم و ظرفیتر هنگامی است که مؤلف با کار همکاری می‌کند.

● آندره تچینه:

من با یک دستیار فیلم‌نامه نویس کار می‌کنم. او باید خصلتهای بسیار و سر زندگی فراوان داشته باشد. این مرحله‌ای نیست که من بخصوص دوست داشته باشم. ترجیح می‌دهم که این دوره بسرعت پایان بذیرد. زمانی من به رابطه انتقادی با دستیار فیلم‌نامه نویس می‌اندیشیدم، یک رابطه منتصاد و مبارله ایده که در نهایت جایش را به انحراف از موضوعات بیهوده می‌دهد. از یک ایده ستاریو به دشواری می‌توان دفاع کرد. خودش این چنین فکر نمی‌کند. اما همواره امکان جا به جا کردن چیزهاست. من می‌خواستم وعده ملاقات را خیلی فوری بنویسم و سرانجام فیلم‌نامه آن را با همکاری الیویه امایاسی طی یک ماه نوشتیم، بی‌آنکه کوچکترین ایده‌ای در ابتداداشته باشیم در بد و کار نوولی از شنیتزلر در اختیارمان بود که رهایش کردیم. ما صحنه‌ها را بین خود تقسیم کردیم. من صحنه‌هایی را از جانب خود نوشتیم و او صحنه‌هایی دیگر را و فردای آن رون، من آنچه او نوشتی بود را خواندم و او آنچه من

تا آنچه نگاشته‌ام را هرس کنم و چیزی ناب به دست آورم. من نیاز دارم که بنویسم، در حال نوشتمن است که من فیلم را می‌سازم. من تنها آنچه را می‌بینم می‌نویسم. همواره از این در هراس هستم که به انتهاه سناریو نویسم و بیم آن دارم که پیش از آنکه آن را اتمام کنم بمیرم. بنابراین به سرعت می‌نویسم، از آن تاریخ تا این تاریخ، بی‌آنکه توقف کنم.

● ادوارد مولینارو:

نوشتاری ممکن است یکسال به طول انجامد، زندگی باید با بازگشت به فیلم‌نامه ادامه یابد. من ذوق و الهام یک مؤلف را ندارم، زیرا نوشتمن کاری است که در انسزا انجام می‌گیرد و مناسب من نیست. من به زندگی نیاز دارم و به گرمای حیات‌بخش کار گروهی، هنگامی که می‌خواهیم داستانی را تعریف کنیم، نخستین وظیفه کارگردان رهبری فیلم‌نامه است همان‌گونه که بعدها بازیگرانش را رهبری خواهد کرد و نیز سعی در اینکه شخصیت سناریوست را به سوی جهت و لحنی که مناسب است بگردانیم. توان کارگردان نسبت به یک فیلم‌نامه این است که همواره نگرش انتقادی اش را حفظ کند. برای نوشتمن یک فیلم‌نامه بهترین کار این است که دو یا سه نفر باشیم، این تکنیک در ایتالیا و ایالات متحده بکار می‌رود و بهترین روش است. این آفرینشی جمعی است، گفت و گویی جمعی و یک نفر مسئول برداشتن یادداشت است. هنگامی که کتابی را اقتباس می‌کنم، با نویسنده آن کتاب کار می‌کنم و (مثل کلاول) ترجیح می‌دهم که او نیز در خیانتش شرکت داشته باشد.

● کلود میلر:

هنگامی که می‌خواستم فیلم بلندی بسازم، یک تهیه کننده یا یک بازیگر، همواره ناتوانی و ضعفی را ابراز می‌داشت و فیلم‌نامه به پایان نمی‌رسید. هنگامی که ایده‌هایی برای ساختن فیلم بهترین روش قدم زدن را داشتم، ده یا دوازده صفحه نوشتیم و از بیم آنکه همان خطاهای را انجام

به یک و بعد دو و سپس سومین سخنه فیلمنامه دست یافتیم. هنگامی که تاردون به پایان کارش رسید، من فیلمنامه را بار دیگر با پاتریک دولوف از سر گرفتم و از امشبلاً خواستم که برای بخش صحنه‌ها دیالوگ بگذارد.

سپس در همان شرایطی کار کردیم که یک سناریست روی یک کتاب کار می‌کند، بدیهی است که کار کردن با دویست صفحه نوشته، ساده‌تر است تا با یک صفحه سفید.

ما تلاش کردیم که رنگ پرسوناژها را توصیف نماییم. موقعیتها از پس این آمدند. ما صرفاً چیزهایی را حذف کردیم که کم‌دینه‌ایی چون من، عموماً در رابطه با ریتمی که می‌خواستیم به فیلم بدھیم احساس نمی‌کردیم. آهنگ و ریتم درونی صحنه‌ها کمتر از تنوع آن و کارآیی و بیوندی که میان آنان تنبیه شده، نیست. پرسشها در خود صحنه حل نمی‌شوند بلکه در صحنه‌های دیگری پاسخها یافتد می‌شوند. یعنی تهییج برشی صحنه‌های تاثیری و افسانه‌نامه‌ای ریز در طی فیلمنامه، پاسخ به این یا آن پرسش که تماشاگر هنوز مطرح نکرده و توزیع اطلاعات در لحظه مناسب.

● پاسکال کانه:

برای فیلم زیبای آزاد من از عوامل اساسی و پایه آغاز کردم، سپس ساختمنی بنا کردم که از برشی اپیزودهای آن رضایت نداشتیم و آن را از نو، به همراه پاسکال بونتیز کار کردم که به من یاری رساند تا پرسوناژها را به درستی بسازم و ضخامت لازم را به آنان بخشم. گهگاه این گونه پیش می‌آید که خود طرح در دست نوشتن را مورد بررسی قرار دهیم. در حالی که به روی آخرين فیلمنامه ام کار می‌کردیم، دریافت که آنچه برایم جالب است طرح اساسی آن نیست، بلکه برشی صحنه‌های ضمیمه است. بنابراین، از داستان خود را رهانیدم تا این صحنه‌ها را بپرورم. حتی اگر داستان نقشی داشته باشد، ترجیحاً داستان را به نفع صحنه‌هایی که میل داریم بسازیم، کنار می‌گذاریم. من روی تاروپودی پلیسی حرکت کردم و سرانجام به فیلمی کمی

زیادی طرح ریزی شده، تنظیم شده و از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند، می‌نگرم. در چنین فیلمنامه‌ای، خبری از جذابیت نیست. در حقیقت این پرسوناژها هستند که مسیر داستان را معین می‌سازند. در رفتار آنان بی‌ربطی ستاریویی وجود دارد که باید آن را دریافت. من دوست دارم که پرسوناژهایم حرکت کنند، تغییر یابند، به یکدیگر خیانت کنند، آنها را در زمان بحرانی قرار دهم و آنان از رویدادها پیشتر روند، در موقعیتی قرارشان دهم که ندانند به کجا می‌روند و ندانند در کجا قرار دارند، دوست دارم آنان از خودشان بیرون آیند. من دوست ندارم که یک پرسوناژ در نخستین صحنه توصیف شده باشد. او باید از چندین رویه چهره‌ای تازه یابد حال آنکه از درون نیز دیده می‌شود، یعنی تماشاگر از چندین سو غافلگیر شود. به هنگام شروع وعده ملاقات، هیچ نوع داستانی در اختیار نداشتیم. صرفاً نوولی از شنیتیزرن در دست بود که خیال داشتم اقتباسی مدرن از آن بنمایم که سپس از طریق این اقتباس، سریعاً با مشتقات تازه‌ای بسوی چیزی دیگر رهمنون شدیم. فیلمنامه هنگامی به پایان می‌رسد که پرسوناژها به قدر کفایت ترسیم شده باشند، پیش از انtriک، این پرسوناژها هستند که به من درباره پایان فیلمنامه اطلاعاتی می‌دهند: هنگامی که یک مدارکوتاه میان پرسوناژها و بازیگران تولید شد، من کار را آغاز می‌کنم. من فیلمنامه را بین لحظه‌ای که پایان یافته و روز شروع فیلمبرداری بازخوانی نمی‌کنم. سرانجام ناچار می‌شوم به سبب طرح کار درباره آن فکر کنم. غالباً من برشی از صحنه‌ها را اندکی باریک و بدون تحرك و پویایی می‌یابم. و به جای آنکه این صحنه‌ها را حذف کنم، تلاش می‌کنم که آنها را با یکدیگر در هم آمیزم و در نتیجه صحنه‌ای استوارتر و غنی‌تر به دست آورم. و نیز صحنه‌هایی هستند که از صحنه فیلمنامه تا اجرا درمی‌یابم که هیچ ایده‌ای درباره‌شان ندارم. اما به هنگام فیلمبرداری تمایل شدیدی دارم که فیلمنامه را فراموش کنم (یا حتی آن را کم کنم). مراحل فیلمبرداری علیه مراحل فیلمنامه است، من به آنچه نوشته‌ام توجهی ندارم، سعی می‌کنم که آن را تغییر دهم و خود را از آنچه

رسیدم که در آن تمامی عوامل پلیسی ناپدید شد. در هرحال به این نتیجه رسیدم که آنچه به نظرم جالب بود، آهنگ فیلم بوده است، برای پرسوناژها نسبت به هیجان حق تقدم قائل گشتم. صرفاً می‌باید صحنه‌های اساسی را ساخت. صحنه‌هایی که چیزهایی درباره پرسوناژها بیان می‌دارند و من هر صحنه‌ای که روابط بین پرسوناژها را پیش نمی‌برد حذف می‌کنم.

● کلودمیلر:

برای فیلم Garde à vue به همراه ژان هرمن ساختاری هشتاد صفحه (مشتمل بر دیالوگهای نشانگر) تهیه کردیم. میشل آدیار از پیش حضور داشت، سپس دیالوگ را نوشت. یک فیلمنامه همواره برای من نشانگر رنچ بسیاری است، من به نحوی میل به نوشتن دارم که کویی در حال دیدن روزیابی هستم و یا به پیش کویی هشیار بدل شدم ادام و همه فیلمنامه را در همین حال می‌نویسم: موقعیتها، دیالوگها... من به همه جزئیات نیاز دارم. من نمی‌توانم دو میان سکانس را بنویسم، مگر آنکه سکانس نخست را به پایان رسانده باشم. بی‌درنگ فکر نمی‌کنم کاری بسیار مفصل انجام دهم (کاری خلاصه خواهد شد: ده یا پانزده صفحه) در حقیقت صحنه‌ها هستند که داستان را پیش می‌رانند و نه داستان که صحنه‌ها را فرا می‌خوانند.

● آندره تچینه:

من داستانی در سر ندارم که تلاش کنم به هنگام نوشتن به آن تسلط یابم. من همواره داستان را بتدریج در هین نوشتن کشف می‌کنم. ما از صحنه‌ها به همراه شریک سخن می‌کوییم و به محض آنکه شروع به نوشتن می‌کنم، دیالوگها را می‌نویسم، من صحنه به صحنه پیش می‌روم و قادر نیستم با یک طرح از پیش کار کنم. انچه اهمیت دارد این است که توسط داستانی که توصیف می‌کنیم غافلگیر کردیم، نباید بخش حادثه‌ای را حذف کرد. من با نکاهی تردید آمیز به فیلمنامه‌هایی که

پیش از این به روی کاغذ آورده ام رها سازم و به سویی دیگر یعنی آنجا که فیلم مرا می‌کشاند، بروم. این بسیار خطرناک است که هنگامی که فیلم‌نامه پایان یافته، تمامی درها برویمان بسته شده باشد. فیلم‌نامه «Clara... les chics types» از این نظر حیرت‌انگیز است، همه چیز طبقه‌بندی و مدار بندی شده است، با دقیقی قطعی و شیطانی هیچ امکانی برای به فیلم برگرداندن آن نیست.

● نمایش و انتقال اطلاعات:

● آندره تچینه:

مشکل شروع مطرح نیست و تنها یک ضرورت است و راهنمایی‌هایی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، آغاز کردن توسط یک صحنه بسیار قوی، اینها آشیزخانه تولید کنندگان است. یک تهیه کننده نیز آن را برای زمین سوخته که من باید با شرکت کاترین دونووبیزانم، خواسته بود. تئوری این است که تماشاگر اگر یک صحنه قوی در ابتدای فیلم داشته باشد، وقت مرده بیش از زمان انتظار و اضطراب، در رابطه با خشونتی که به نحوی اجتناب نایدیر نمی‌توان تولید نمود، نیست. من درباره اعتقاد کامل به این مستله تردید دارم.

همواره ضروری است که صحنه‌هایی مفید برای بیشتر حکایت و درک داستان داشته باشیم، اما اگر این صحنه‌ها صرفاً کارآیی سناریویی دارند، محتوای آنها برای امکان بخشیدن به یک صحنه، به قدر کفايت استوار نیست.

● پاسکال کانه:

در کتابی خوانده‌ام که صحنه نمایش می‌باید تمام داستان فیلم را به نحوی رازآمیز در خود فشرده کند. به عنوان بهترین مثال می‌توانم از هیچ‌کالک نام ببرم. رازآمیز. یعنی عکس ارائه اولیه، نشان دادن به

تماشاگر که تمام کلیدها را به او نمی‌دهند اما اطلاعات عینی که مستقل از منطق پرسوناژها باشد، وجود ندارد... این رابطه‌ای دیالکتیک است، این اطلاعی است که فرصت می‌دهد فیلم بیش برود و در عین حال در دست پرسوناژ است و شرایط پیشرفت آن را فراهم می‌کند.

● کلود سوت:

در ابتداء ضرورت تهیه مقداری اطلاعات در واقع «Cahiers des Charges» است. هیچ فیلمی بدون «Cahiers des Charges». وجود ندارد. بنابراین، لیستی از اطلاعات درباره پرسوناژها و گذشته و غیره به عنوان پس زمینه تهیه می‌کنیم. برای مثال باید بدانیم که، پدر پرسوناژها خودکشی کرده: برای اینکه درک کنیم او از چه حرف می‌زند. گهگاه بهتر است که درست درک نکنیم، اما نه برای مدت طولانی. به عنوان مثال، در فیلم خواب بزرگ، پرسوناژ در ده دقیقه نخست فیلم، از حیزه‌ای حرف می‌زند که به درستی از اینها سردر نمی‌اوریم. این موضوع هیچ کس را ناراحت نمی‌کند و همه آن را به عنوان یک داده هنری پذیرفته‌اند. حیزه‌ای وجود دارند که بسیار کمتر از آنکه به نظر می‌آید، جهت توضیح مفیدند و کاملاً ممکن است که صحنه‌ای بسازیم که در آن پرسوناژها بی‌آنکه بدانند از چه سخن می‌گویند، میان خود صحبت کنند. راه حل کلاسیک جهت ارائه اطلاعات این است که پرسوناژ، پرسوناژ دیگری را ملاقات می‌کند که او از آن چه مخاطبان باید بدانند بی اطلاع است و پرسوناژ نخستین وی را در جریان می‌گذارد. البته همواره بهتر است که توضیح در ابتدای فیلم باشد تا در انتهای، یعنی همان کونه که تروفو گفته، طی یک ربع نخستین فیلم، تماشاگران شکیبا هستند.

● در جستجوی پایان: شگفتی موعود

● آلین اسیرمن:

من تا آخرین لحظات مونتاژ، همواره

چندین پایان فیلم دارم.

● آندره تچینه:

پایان فیلم، باید انتهای منطقی تمامی آن چیزهایی باشد که فیلم طی یک ساعت و نیم ارائه داده است. من آن را غالباً تا مرحله مونتاژ به تعویق می‌اندازم. در این مرحله است که می‌توان نتایجی را به دست آورد و آن را ارائه داد.

● کلود سوت:

برای برخی از فیلم‌هایم، پایان آنها از همان ابتداء قابل بیش بینی بوده است، مثلاً در فیلم‌های سازار و روزالی و یا ونسان، فرانسو، پل و دیگران که در آن رمان نزون که پرسوناژهایش یکی از پس دیگری نمایش داده می‌شوند و در هر فصل تغییر می‌کنند، اما پایانش را می‌توان حدس زد. کار فیلم‌نامه رسیدن به این طرح انتهایی Max et les ferrailleurs بوده است امادر فیلم به عکس، سه ماه طول کشید تا برای آن پایانی یافته شد. غالباً با روش حذف، یعنی پیروی از روش ژاک بک: «هرآنچه که از آن خوشنمان نمی‌اید را حذف می‌کنیم»، و بدین ترتیب یکی باقی می‌ماند که اهمیت به آن نمی‌دادیم و یا اساساً آن را ندیدیم. یعنی همان گونه که تریستان برنار می‌گوید: «غافلگیر کردن با آنچه که در انتشارش هستیم» زیرا به طور غیرمتوجه باید در نوعی منطق وارد گردد. برای فیلم سازار و روزالی من پایانی تراژیک نوشته بودم. سپس ژول و ژیم را دیدم و پایانی در نظر گرفتم که هر کس می‌توانست حدس بزند.

● پاسکال کانه:

باید دو پایان در نظر گرفت، نخست پایانی که براساس منطق پرسوناژها بیان گشته و دیگر آنکه، در حالی که به دقت حقیقت آنها را بیان می‌دارد و فاصله‌ای نسبت به آنها می‌گیرد، از دستشان به

ترجمان چیزهایی بیش از پیش مفید و مقنوع کننده باشد. برای من بیش از پیش مسئله ترجمه مطرح است، براساس یک هسته مرکزی، تلاش می‌کنم که وسوسهای خود را با انعطاف هرچه بیشتر با مخاطبان مرتبط سازم. بخش عده‌ای از این مسئله از طریق انتخاب بازیگر تحقق می‌یابد.

● از پرسوناژها تا بازیگران: رفت و برگشت

● آندره تچینه:

در نقطه آغاز غالباً تمایل به کار با عده‌ای بازیگران خاص است. من به همراه پاسکال بونتیزر فیلم‌نامه‌ای برای پاتریک ریور و کاترین رونو به نام مکریکو بار نوشتم که ساخته نشد و با تافق خود ایشان، من فیلم‌نامه هتل آمریکا را برایشان نوشتیم. تنها چیزی که من در بدود کار می‌دانستم، این بود که داستان فیلم، عبارت است از داستانی عشقی میان این دو بازیگر. یگانه عامل حرکت این زوج بود، برخورد این دو پرسوناژ بنا بر این من به هنگام کار تصویر بازیگران خاصی را در سر دارم. ترجیحاً نباید همه چیز را پیش از فیلمبرداری دانست، برای دستیابی به نتایج جالب، باید کمی آنها را نگران کرد.

● کلود میلر:

بازیگران حدوداً در میانه نوشتار پدیدار می‌شوند. البته استثناهایی نیز وجود دارد (برای فیلم به او بگویید که دوستش دارد، از ابتدای خواندن رمان به زراری پارادیو فکر می‌کدم). اما ترجیح می‌دهم که با ایده یک بازیگر حرکت نکنم و انتظار بکشم و شناخت عمیقی از پرسوناژ به دست آورم و سپس دخالت کنم، از نظر من پرسوناژها باید بیش از دیگران وجود داشته باشند، اینها مهمترین چیزهایی هستند که در یک فیلم وجود دارد. در سطح نوشتار، من به آنان بیش از اکسیون فیلم ارزش می‌دهم.

● ادوارد مولیفارو:

باید همواره تلاش کرد که سفری بین اکران و صندلی تماشاگر طی شود. اگر چنین سفری ممکن باشد، تمامی فیلم موفق خواهد بود. از اینکه از مسائل شخصی دوری کنیم امکان پذیر نیست حتی اگر آنها را پنهان کنیم.

نحوی بیرون می‌رود. من در واقع ایده پایانی دروغین را دوست می‌دارم که به سوی جهتی حرکت می‌کند که تداوم آن نیست بلکه طریق دیگری برای دیدن چیزهایی است که طی فیلم دیده‌ایم، برای مثال پایان فیلم زیبای آزاد جایی که دو پرسوناژ در استودیو برتران با یکدیگر برخورد می‌کنند. دو صحنه از پیروی دیوانه چند سال پس از یکی پس از دیگری وارد فیلم می‌گردند.

● تماشاگر آینده:

پیش‌بینی غیرمتربقه

● آلین اسیرمن:

من به واکنش تماشاگران در حین نوشتن بسیار فکر می‌کنم. این یک اجبار نیست. من یک فیلم را برای نور می‌سازم و این نور در سالن سینما هست. من یک فیلم را صرفًا برای ذوق نوشتن و ساختن فیلم‌نامه آن نیست که می‌سازم. بلکه هدف اکران آن است.

● پاسکال کانه:

من هنگامی که صحنه‌ای را می‌نویسم به مخاطبم فکر نمی‌کنم بلکه به آنچه دوست دارم می‌اندیشم. با این حال نسبت به تصویر مشخص، فیلم پایان یافته که این اساسی است. مردم از خود خواهند پرسید: «این چیست؟ آیا یک فیلم کمدی است؟» باید ضمناً نتیجه برای اصالات فیلم تولید کرد، مخاطبان در عین حال، ناشناخته را دوست نمی‌دانم که آنان از چه خوششان آمد، که این نیز یکی نیست، خوشامد مخاطب، مستلزم این است که آنچه قبلاً انجام داده‌ایم از نو بسازیم و این ممکن نیست. بدترین خاطره من در این باره، ادامه فیلم برینزهای یعنی (برینزهای اسکی می‌کنند) که ایده خوبی نبود و در نوشتن آن من مشارکت (کروه با شکوه تمام آن را انجام داد) داشتم. یگانه پویشی که من می‌توانم مطرح کنم این است که: «از چه چیز خوشم خواهد آمد؟» «چه چیز مرا به خنده خواهد آورد؟» باید جنبه‌های غافلگیر کننده داشت، اما هرگز تعاملی به اینکه به هر بها تازگی آور باشد نداشت.

● آندره تچینه:

من همواره فکر کرده‌ام که آنچه برای من جالب است الزاماً برای دیگران جالب نیست. اما من سعی می‌کنم چیزی بسازم که به گونه‌ای آنچه برای من جالب است

بین پرسوناژ و مؤلف ایجاد می شود که سبب می شود این حقیقت را به عنوان «پیامی» بیانیزد. این مشکلی اخلاقی است. به محض آنکه پرسوناژ دچار احساسات می شود، تماشاگر به خود می گوید: «این خودش است، این احساسات اوست.»

● آندره تچینه:

ضمن نوشتن فیلم‌نامه و عده ملاقات به همراه آسایاس تصمیم گرفتیم که تمامی آنچه توصیف‌گرانه است را حذف کنیم، فیلم‌نامه ساختمان خاصی یافت. تنها پرسوناژها نیستند که آنها را رها می کنیم بلکه دیالوگ را نیز به نثری عاری از لطفت، بسیار مستقیم و حتی الامکان نثری آنی بدل می کنیم. ما هرگز دیالوگ را قطعی نمی دانیم. به جز فیلم خراهران برونته، هرگز فیلمی بی آنکه دیالوگ‌های آن را در آخرين لحظه تغییر دهم، نساخته‌ام. در همان حالی که آنها را مرور می کنم، تغییرات ضروری را نیز انجام می دهم. همان دیالوگ گفته می شود و در آن لحظه است که فرم واقعی آنها را در می یابیم.

● کلود میلن:

Garde à vue میشل ادیار به تنهایی دیالوگ را نوشت و دیالوگ‌ها را بیست صفحه بیست صفحه برایم فرستاد. نخستین حرکت من این است که آنچه مورد علاقه‌ام است برگزینم و باقی را به کناری نهم و آن را بازنویسی کنم. میشل ادیار و تولید کنندگان فیلم، رسوابی بزرگی به سرم اوردن و گفتند: «چنین است و غیر از این نیست». در اینجا دریافتمن که من خطای کردم زیرا دیالوگ‌هایی که به وسیله من تصویح شده بود، تمامی پرسوناژها را به یک طریق به حرف می آورد حال آنکه دیالوگ‌های او چرخشی حیرت انگیز از نخستین تمرینها یافت. میزانسین من به روی این دیالوگ، نظری آنچه به نمایشنامه‌ای تئاتری انجام می گیرد، صورت پذیرفت.

● پاسکال کانه:

از نظر من، صحنه‌ای که در آن

هستند، نمی‌توان علیه آنان نوشت. لویی دو فونس همواره در نوشتن فیلم‌نامه مشارکت داشت. در فیلم مرد عجول آن دلوی می‌خواست که مؤلف باشد و من دشواریهای بسیاری در کارگردانی فیلم یافتم. مبارزه سختی در پیش گرفتیم، اما نتیجه آن مشتب بود.

هنگامی که بازیگران انتخاب گردیدند، من از جزئیات دیالوگ‌ها و رفتار بازیگران می‌کنم، اما انتخابهای اساسی پیش از این انجام شده‌اند به محض آنکه اعتمادی روشنفکرانه با کمدهایها برقرار شد، من تمام فیلم‌نامه را با آنها باز خوانی می‌کنم، برای این که مطمئن شوم که ایرادی وجود ندارد و در حقیقت می‌توانم پیش بروم. فیلم‌بر و دیور درباره دیالوگ‌های بهترین روش راه رفتن دخالت فراوان کردند. مسئله به صورت دیگری است هنگامی که بازیگران از قبل پیش بینی شده‌اند و از پیش یک دیالوگ نویس، میشل و ادیار، برای آنان دیالوگ Guard a vue نوشته است نظری فیلم‌های Martelle randonne

● کلود سوته:

برای مشارکت با کمدهایها، اساساً باید فیلم، از شدت و حدت خاصی برخوردار باشد. باید فیلم از وجود شما عبور کند، اگر فیلم بخوبی برای شما در نظر گرفته شده باشد. به شما توان ضروری جهت ارتباط با کمدهایها را نیز می‌بخشد. برای فیلم متخصصین لاتون و شریود دریابان فیلم‌نامه تاریون رسیدند و سپس با آنان به کار پرداختیم، آنها نیز نیاز داشتند که چیزها به ایشان شباهت داشته باشد. آنها نظرات بسیاری در باب صحنه‌ها و دیالوگ داشتند که ما نیز از آنها استفاده کردیم. (من در فیلم‌های دیگر که به عنوان مثال میشل بلان نیز، در آن بازی می‌کرد از همین روش بهره گرفته‌ام). بسیاری از بازیگران دریافت بسیار صحیحی از دیالوگ دارند (لاتون از این قبیل است). و بهتر است از این توانایی بازیگر پیش از فیلمبرداری بهره گیریم تا زمان فیلمبرداری، زیرا در این میان امکان پس رفتن برای ارزیابی نیست.

● دیالوگ، دل نگرانی من: روش به سخن درآوردن بازیگر

● کلود سوته:

باد ابادی! ما غالباً دیالوگ‌های غریبی بکار نمی‌بریم، بلکه از دیالوگی روزمره و پیش پا افتاده استفاده می‌کنیم. این دیالوگ دیالوگی است با علامت سؤال. به محض آنکه پرسوناژ را وارد به گفتن حقیقتی کلی می‌کنیم، نزد تماشاگر، همانندسازی

دوبار پیش آمده است که من به هنگام نوشتن بداتم چه کسی نقش را ایفا می‌کند، (یک داستان ساده زیرا رسمی شنايدر از من خواسته بود که فیلمی برایش بنویسم و نیز فیلم پسریجه برای مونتان). اما بیشتر اوقات در نخستین ساختمان، پرسوناژها کاملاً تخیلی هستند. این همان چیزی است که غالباً بیشتر جالب است و اجازه می‌دهد که تخیلات محدود نشوند، پرسوناژ توان بیشتری دارد و به نمونه‌ای واسطه‌ای بدل نمی‌شود. سپس هنگامی که بازیگران انتخاب می‌شوند، میان کنش و بازیگر سازشی وجود دارد، اما مشاهده نمی‌کنم که جگونه می‌تواند از یک بازیگر نشأت گیرد. به عکس این بازیگر است که در انتظار پرسوناژی است که از او خارج می‌شود.

● ادوارد مولینارو:

گهگاه پیش می‌آید که بازیگر منشأ یک طرح باشد و این طرح نیز توسعه همین بازیگر اجرا شود. گاه نیز امکان دارد که در فضایی تهی نوشت، پیش از آنکه یک کاراکتر را با یک بازیگر منطبق کرده اما بازیگر را هر روزه دید و با او مشورت کرد برای اینکه ببینیم این پرسوناژ در سرشت او وجود دارد یا نه. برخی از بازیگران همکاران آفرینش

پرسوناژها حرف نمی‌زنند وجود ندارد. بتدریج این دیالوگ است که باقی ماجرا را تعیین می‌کند. من دیالوگهای میان پرسوناژها را نوشتم که روابط بین آنان را می‌تند و سپس آن را توسعه دادم. دیالوگ از میرانس جالبتر است و برای اینکه جالبتر باشد، باید آن را با پرسنل و دیالوگ منطبق کرد. ممکن است آن را ننوشت. اما میرانس در رابطه با آنچه قابل گفتن است صورت می‌گیرد: میرانس به خودی خود وجود ندارد.

● آلين اسيermen:

باید بسرعت مدت آنچه را می‌نویسم ارزیابی کنم. مدت اولیه فیلم سرنوشت رولیت، دو ساعت و نیم بود و قرارداد ما با گومون یک ساعت و چهل و پنج دقیقه، و می‌توانست به یک ساعت و پنجاه و هفت دقیقه نیز برسد. باید در رابطه با امکانات پخش، فیلم ساخت. من جزئیات بسیاری درباره مکانها و پلانها ارائه می‌دهم. او بسیار سریع نوشتار را به تصویر نزدیک می‌کنم. طرحها را حدس می‌زنم و مدامها را می‌شونم، ابتدا فیلم را با نگاه سفید و سیاه می‌بینم. سپس تدریجاً در هین نوشتار صحنه‌ها را رنگی می‌کنم و storyboard روشی فیلم‌نامه من را مورد پرسش قرار می‌دهد. کهگاه پیش می‌آید که یک ساعت صرف یک پلان می‌شود. سپس به نگاه محوری که با توان بسیار نوشه‌ام، به وضوح پدیدار می‌شود، بنابراین من آنچه را می‌بینم، می‌نویسم و در آخرین نسخه سناریو یا وقتی که storyboard را انجام می‌دهم. تمامی آنچه را که نمی‌بینم، حذف می‌کنم.

● کلود میلر:

من به ندرت تصمیم می‌گیرم که برای مسائلی احتمالی یا کارآیی چیزی را هرس کنم. به همین جهت است که فیلم‌نامه‌ای خوش ساخت نوشت، امریکاییها از عهدۀ این مهم برمی‌آیند اما فرانسویان در این زمینه موفقیتی ندارند. من می‌خواستم که فیلم‌نامه مشوق فوق العاده را به یک

● هدف میرانس: تعیین نوشتار

● کلود سوته:

برای دیالوگ من با دایاری بحث و گفتگو می‌کنم، من می‌نویسم، اونیز می‌نویسد و در نهایت او کار نهایی را انجام می‌دهد. او همان گونه که در گذشته گفته می‌شد دوست می‌دارد که ستون چپ را بدقت شرح دهد. نمی‌دانیم که اکسیون در کجا می‌گذرد اما فیلم‌نامه باید درباره حالات و احساساتی که فیلم ارائه می‌دهد به درستی و دقیق تعریف شده باشد. هرچه فضا بهتر توصیف گردد، بیشتر به حال و هوای رمان‌نگاری فیلم شباهت می‌یابد و تماشاگر بهتر درک می‌کند. فرمی از نوشتار واسطه‌ای وجود دارد که نه ادبی است و نه تکنیکی. من نوشتار را با توجه و دقیقیتی به تصویر درمی‌آورم، زیرا در هنگام فیلمبرداری باید ایده‌هایی داشته باشم، اما می‌دانم که یک صفحه معادل سی ثانیه است.

● ادوارد مولینارو:

من فیلمهای طولانی را دوست نمی‌دارم و به ندرت فیلمهایی به بلندی یک ساعت و سی و پنج دقیقه می‌سازم. فیلمهایی که براساس مکانیک خنده ساخته شده‌اند، باید کوتاه باشند، مثلاً فیلمهای لورل و هارلی یک ساعت و ده دقیقه هستند. من مدت

بیهوده بنتظر آید. من بیشتر تلاش می‌کنم فریفته کنم تا مقاعد سازم (این فیلم پایان یافته است که بایستی مقاعده کننده باشد) من تلاش می‌کنم، این فریفتگی را که فیلم می‌تواند داشته باشد، انتقال دهم و می‌توانم ساعتها وقت را صرف یافتن معادل ادبی یک پلان زیبا بکنم. من بدقت فضا (نور و دکور) را تعیین می‌کنم و کمتر به جابجایی می‌پردازم و هیچ نکته تکنیکی را متذکر نمی‌شوم مگر در مرحله دکوپاژ دخالت داده شود.

● پاتریس لوکونت:

صحنه‌ها بایستی به نحوی نوشته شوند که گویی روش فیلمبرداری از آنها را یادآور می‌شود. من storyboard را ندارم، حرکتها را متذکر می‌شوم. در سرم فضاهایی خاص دارم و نیز کادرهایی، اما نه تصاویر حک شده. دکورها برایم بسیار اهمیت دارند و از آغاز نوشتار فیلم‌نامه متخصصین با برونو تادون بر سر این موضوع نیز به توافق رسیدیم.

● قواعد هنر

● آلين اسيermen:

به هنگام نوشتار دومین بار فیلم‌نامه صرفه‌جویی می‌کنیم و دیگر دامهای گسترشده را می‌شناسیم. روایت اکران چنین نیست. سه صفحه ضروری است برای اینکه بگوییم در یک پلان چه می‌گذرد. یک پلان از طبقات، از قشرهای زمین‌شناسی تشکیل یافته و آهنگ نوشتار چنین نیست. دخل و تصرف زیادی نباید کرد. و این بدان معنا نیست که حرف‌گرایی ضروری نیست. باید اندکی خود را فراموش کرد. این یعنی که من قواعدی ندارم. من سرنوشت ژولیت را در حالی نوشت که هیچ شناختی از اصول فیلم‌نامه نویسی نداشت. اما می‌توان یک نویسنده حرفة‌ای فیلم‌نامه بود و به طبقی بسیار مفید از معیارهایی تبعیت کرد. باید نویسنده خوبی بود تا بتوان فیلم‌نامه‌ای خوش ساخت نوشت، امریکاییها از عهدۀ این مهم برمی‌آیند اما فرانسویان در این زمینه موفقیتی ندارند. من می‌خواستم که فیلم‌نامه مشوق فوق العاده را به یک