

۱۴ نکته که کارگردانان باید درباره کارگردانی بازیگران بدانند

سر صحنه قانونی وجود ندارد

حتی درباره حساس‌ترین بازیگر نیز چنانچه آگاه باشید که فرد مقابل شما یک انسان است، خودتان می‌فهمید چگونه و چه موقع مناسب است که به او تذکر دهید. اما در اغلب موارد، بازیگران واقعا به بازخوردگرفتن عادت دارند و از آن استقبال می‌کنند. شاید هم واقعا این‌طور نباشد و هرچه بگویید آنها را طوری از مرحله پرت کند که نتوانند کار خود را انجام دهند.

از سوی دیگر، بازیگران اغلب در خواندن درونیات افراد بسیار خوب عمل می‌کنند. اگر احساس کنند شما فقط دارید نرم رفتار می‌کنید تا خودتان خوب به‌نظر برسید، شاید احساس کنند آن‌قدر بد بازی می‌کنند که شما ترجیح می‌دهید واقعیت را از آنها پنهان کنید. بعضی از بازیگران از نوعی پرسوای «من می‌توانم تحمل کنم» برخوردار هستند و ترجیح می‌دهند با آنها بدون تعارف برخورد شود و تذکر کارگردان را صریح و مستقیم بشنوند. تکرار می‌کنم این مورد بیشتر به آشناشدن با شخصیت بازیگر مربوط است تا این فرض که در تذکردادن یک‌روش درست» یا «روش غلط» وجود دارد.

– «هرگز برای بازیگر جمله‌ای را نخوانید.» به‌طور کلی، این را واقعا نمی‌توان کار عاقلانه‌ای دانست؛ عمدتا به این دلیل که کمتر ممکن است خود شما یک بازیگر باشید و حتی اگر شما جمله را خیلی خوب بخوانید واقعا فایده‌ای ندارد چون شما نقش آن شخصیت را بازی نمی‌کنید و جمله‌ای که می‌شنوید، فقط در ذهن شما وجود دارد. شخصیت فقط در ذهن شما نیست که وجود دارد، بلکه باید در بازیگر تجسم پیدا کند و بازیگر تقریبا هرگز نقش را دقیقا همان‌طور که شما درباره‌اش خیال بافی کرده‌اید، مجسم نمی‌کند.

من تاکنون بازیگری را ندیده‌ام از اینکه جمله‌ای برایش خوانده شود، خوشش بیاید. بازیگران می‌توانند درک کنند یک کارگردان چقدر زحمت می‌کشد تا شرح مفصلی درباره این بدهد که چگونه آنها یک جمله خاص را «بشنوند» و از خواندن آن پرهیز کنند. اگر به این نتیجه برسند، ترجیح می‌دهند همان‌طور که شما به آنها منتقل کرده‌اید، جمله‌شان را بگویند. این روشن‌ترین روش و بیش از همه، به صلاح شماس‌ت. درنهایت، بازیگر می‌خواهد از کار خود راضی باشد و درعین‌حال شما هم از کارش راضی باشید.

– *باید درباره پینسینه شخصیت و تحول او صحبت کنید، درست است؟*.

روند کار هر بازیگر با بازیگر دیگر فرق دارد. بعضی از آنها در سراسر مراحل فیلم‌برداری «در شخصیت» می‌مانند، درحالی‌که برخی به داخل آن می‌روند و خارج می‌شوند و به‌سختی می‌توان زمان انتقال میان این دو را فهمید. بنابراین ممکن است با یک بازیگر در آخرین نمایی که فیلم‌برداری کرده‌اید، مفصل درباره دوران کودکی شخصیت بحث کرده باشید اما بازیگر بعدی اصلا با این شیوه کار ارتباط برقرار نکند.

– *کافی است فقط بدانید چه بگویید تا بازیگران همان کاری را بکنند که می‌خواهید.*

ادبیاتی مانند «من می‌خواهم مری این را دریابد که…» مقداری خطرناک است، چون اینکه بازیگر «دریابد» به شیوه خاصی رفتار کند، در ذات خود نوعی کنترل را القا می‌کند. البته، برخی از کارگردانان فوق‌العاده دقیق هستند و دیدگاه خاصی دارند و در برخی موارد با این روش شاهکاری هنری پدید می‌آورند. اما درواقع به‌ندرت پیش می‌آید کارگردانی همه جزئیات را در نظر گرفته باشد.

اینکه درباره بازیگران به‌نوعی برابری با خود قائل شوید، معمولا درنهایت به نفع‌تان است. حتی ادبیاتی مانند «بازیگران من» (یا به‌همین‌ترتیب مثلا «تدوینگر من» یا «مدیر فیلم‌برداری من») ممکن است کمی برخوردنده باشد، چون آنها بازیگران «شما» نیستند. این‌ا افراد بازیگران (یا تدوینگر یا مدیر فیلم‌برداری) هستند که شما درحال‌حاضر با آنها کار می‌کنید و هفته آینده با یک ماه بعد با کارگردان دیگری کار خواهید کرد. آنها بازیگرانی هستند که شما امیدوارید شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای برایشان بسازند. کارگردانی که به بازیگران به چشم هنرمندان و همکاران نگاه می‌کنند، درنهایت از این همکاری بیش از کارگردان‌هایی سود خواهد برد که این افراد را فقط یک مدل برای «ساختن» آنچه در ذهن دارند، می‌دانند.

اکنون که «قوانین» را دور ریزختید، این چند مورد را در عمل تمرین کنید:

– بازخورد مثبت نتیجه‌بخش است.

این یکی فقط نقل‌قول نیست، بیشتر یک واقعیت است. به این دلیل هم نیست که بازیگران همه نیاز به تعارف دارند. موضوع این است که وقتی ما انسان‌ها بدانیم چه کاری را خوب انجام می‌دهیم، به راحتی می‌توانیم آن را بیشتر انجام دهیم. کاری را «نکردن» بسیار سخت‌تر است، بنابراین وقتی تذکر می‌دهید، سعی کنید با اشاره به چیزی که درست انجام شده است، شروع کنید. این کار نه‌فقط به بازیگران کمک می‌کند که احساس نکنند کاملا از مرحله پرت است، بلکه آنها را تا حد زیادی از اینکه به عنوان کارگردان چه انرژی یا لحنی را می‌پسندید، آگاه می‌کند و به جهت درست می‌اندازد.

– *یادآوری آنچه قبلا دیده‌اید، پیش از گفتن آنچه بعدا*

یک برداشت دیگر بازی کاملا متفاوتی را بیازماید. باید برای بازیگر روشن کنید دنبال چه هستید. اینکه فقط او عبارت «دوباره می‌گیریم» را بشنود، ممکن است گیج‌کننده باشد، چون بازیگر به‌طور کلی می‌خواهد علتش را بداند.

– *تاکتیک‌ها را تغییر دهید.*

گاهی پیش می‌آید یک بازیگر آنچه می‌خواهید انجام نمی‌دهد و نتیجه کار واقعا برای شما و بازیگر نامیدکننده است و ناامیدی مطلق ممکن است به حسی فراگیر تبدیل شود. به به بقیه سرایت کند. سعی کنید مکث کوچکی به کار دهید. اگر شما مصمم هستید در هر برداشت همان چیز را از یک بازیگر بخواهید، سعی کنید شیوه صحبت‌تان و نوع تذکری را که به بازیگر می‌دهید، عوض کنید. مثلا اگر در فاصله میان برداشت‌ها به فضای روان‌شناختی شخصیت نقب می‌زنید و درباره انگیزه و قصد او صحبت می‌کنید و می‌بینید نتیجه ندارد، سعی کنید از بازیگر بخواهید کار فیزیکی در صحنه را به شکل دیگری انجام دهد. یا از بازیگر بخواهید با ضربه‌انگ و زمان‌بندی متفاوتی کار کند. گاهی اوقات از بازیگر بخواهید روی جنبه دیگری از بازی خود متمرکز شود و با تغییر تاکتیک درونی از آن بازی‌ای که تحویل‌تان می‌دهد، خلاص شود.

– *همراه با بازیگر کار را بررسی کنید.*

بازیگران (به‌ویژه بازیگران آموزش‌دیده و کاربلد) اغلب نسبت به کار حس درستی دارند و می‌دانند گیر کار کجاست. اگر به آنها اجازه ابراز نظرشان را بدهید، اغلب راه‌حل ارائه خواهند داد؛ یک برداشت شهودی درباره آنچه باید انجام دهند تا به مسیر درست برگردند.

– *پیش از آنکه برداشت صحنه خاصی را تمام کنید، از*

بازیگر بپرسید آیا احساس می‌کند کارش کامل و بی‌نقص بوده است یا نه.

بسیاری از بازیگران در طول فیلم‌برداری یک نما به‌شدت درگیر بازی‌ای هستند که شما می‌خواهید، اما این اغلب باعث می‌شود احساس اینکه صحنه‌ای چنان‌که باید، بازی نشده است، در دلشان بماند. بنابراین اگر وقت دارید، از بازیگر بپرسید آیا برداشت دیگری می‌خواهد یا چیزی مانده است که جلو دوربین انجام نداده باشد؛ حتی اگر نسخه‌ای کاملا متفاوت با بازی قبلی باشد. حتی ممکن است از آنچه در آن برداشت انجام می‌دهند، خوششان نیاید. اما اعتماد در کار و جریان خلاقیتی که شما ایجاد می‌کنید، در بلندمدت به نفع‌تان است. این بازیگر احساس آزادی عمل بیشتری در بازی و در تجربه‌کردن کارها پیدا می‌کند و شما با داشتن بازیگری که این‌همه از خود در فیلم مایه بگذارد، نتیجه بهتری خواهید گرفت. از سوی دیگر، ممکن است آخرین برداشت دقیقا همان چیزی باشد که شما می‌خواستید و به بازیگر گفته بودید. لازم است بازیگر احساس کند آزاد است آنچه خود او برای پرداخت شخصیت درست می‌دانسته، انجام دهد.

– *شاید اگر خودتان بازیگر هستید، روش کار بازیگر مثل شما نباشد.*

این عمدتا یک یادآوری برای کارگردانیانی است که زمانی خود بازیگر بوده‌اند. مطمئنا شما که بازی کرده‌اید (یا هنوز بازی می‌کنید)، خیلی چیزها درباره کارکردن در بازیگران می‌دانید. فقط به یاد داشته باشید نباید فرض کنید چون خودتان هم بازیگر بوده‌اید یا هستید، روند درونی کار بازیگر دیگری را دقیقا می‌دانید.

– *و البته دست‌یاچه نشوید، اما …*

بیشتر بازیگران با تعداد زیادی از کارگردانان مختلف کار کرده‌اند و به‌نوبه‌خود، احتمالا خیلی چیزها را بیشتر از کارگردان‌های دیگر درباره سبک کار کارگردان‌های مختلف می‌دانند؛ و اگر شما به اندازه کافی خوش‌شانس باشید که فرصت کار با بازیگری را پیدا کرده باشید که با کارگردان‌های موردعلاقه‌تان کار کرده‌اند، از مغز آنها برای کار خود استفاده کنید… واقعا ممکن است خیلی چیزها از آنان یاد بگیرید!

• *اریکا* فـی نویسنده/کارگردان/بازیگر و همچنین مدرس بازیگری در دانشکده نمایش دانشگاه ییل است. او به عنوان یک بازیگر در سریال‌هایی مانند Doll & Em و Boardwalk Empire داشته و دارای چندین سال سابقه بازی در فیلم و تئاتر است. اولین فیلم بلند او در مقام نویسنده/کارگردان با عنوان «نگه‌داشتن نور» (To Keep the Light) اکنون در جشنواره‌های مختلف حضور دارد.

منبع: فیلم‌میکر مگزین

سینمای جهان

روزنه

جسارت موسیقی در آثار تارانتینو

روز شنبه سرپرست واحد موسیقی آثار سینمایی کوئنتین تارانتینو، مری راموس، سخنران اصلی در رویداد موسیقی Midem در شهر کن فرانسه بود. او ۲۳ سال است که در این حرفه فعالیت می‌کند، از جمله در آثار تارانتینو از «داستان عامه‌پسند» تا «هشت نفرت‌انگیز» و همچنین در فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم امسال، «نور افشاگر» ناظر موسیقی بوده است. او درباره تفاوت تارانتینو با دیگر کارگردانان از منظر حرفه خود می‌گوید: «هر کارگردانی که من با او کار کرده‌ام سبک داستان‌گویی خاص خود را دارد. آنها داستان را بسته به اینکه چه چیزی برایشان اهمیت دارد، از صافی خود می‌گذرانند. کار من این است که به آنها کمک کنم داستان خود را از طریق موسیقی بگویند.

آنچه کوئنتین را متمایز می‌کند، استفاده جسورانه او از موسیقی است. موسیقی اغلب یک شخصیت اصلی فیلم‌های اوست. علت این است که از این عنصر برای ارجاع به داستان‌گویی استفاده می‌کند. ما به کوئنتین واکنش نشان می‌دهیم چون موسیقی در خط مقدم است و از آن جسورانه استفاده می‌شود، مانند استفاده از موسیقی دیوید بووی در یک فیلم جنگ جهانی دوم (لارالد بی‌آبرو) که جسورانه، باور نکردنی و قابل توجه است.»

اغلب آهنگ‌هایی که تارانتینو در فیلم‌هایش استفاده می‌کند، انتخابی هستند و قبلا از آنها در فیلم‌های کلاسیک استفاده شده است. «کوئنتین داستان‌ها را از فیلتر عشق خود به فیلم‌ها می‌گذراند. این بخش مهمی از سبک داستان‌گویی اوست. بنابراین در بسیاری از موارد او به آهنگی از یک فیلم قدیمی جلب می‌شود، چون آن قطعه خاصیتی ارجاعی دارد.»

عشق تارانتینو به فیلم‌های کلاسیک، هم‌تراز عشق او به فناوری‌های کلاسیک است، که این فقط به معنی فیلم سلولوئید نیست. «من هنوز هم موقع کار با کوئنتین از نوار کاست استفاده می‌کنم. او شخص بسیار آتالوگی است، وقتی داریم آلبوم موسیقی متن را برای شرکت ضبط می‌سازیم، از نوار میکس استفاده می‌کند و آن را با دست خودش می‌سازد.»

تارانتینو همان‌طور که بازیگرانی مثل جان تراولتا را با فیلم‌های مثل «داستان عامه‌پسند» احیا کرد، ترانه‌نویسان و آهنگ‌سازان موسیقی‌های فراموش‌شده را بار دیگر به جهانیان شناساند. البته به‌دست‌آوردن حقوق استفاده از یک قطعه موسیقی آرشویی همیشه کار آسانی نیست و گاهی نیاز به پشتکار سرپرست واحد موسیقی

برای پیگیری نویسنده ترانه یا سازنده اثر دارد. راموس می‌گوید: «کار من خلاق است، ولی دراین‌باره هم باید کلی از کارهای کارآگاهان پلیس را نیز انجام دهیم». راموس در این مورد به استفاده از نسخه دیسکو فلامنکو از آواز سانتا اسمرالد ضبط‌شده در سال ۱۹۷۷، برای یک صحنه در «بیل را بکش: قسمت اول» اشاره می‌کند که در آن، عروس با بازی اوما تورمن، در نبرد نهایی با اورن ایشی، با بازی لوسی لیو رویارو می‌شود که به گفته راموس، «لحظه‌ای بزرگ و ناب برای کوئنتین است.»

کار با انیو موریکونه در موسیقی هشت «نفرت‌انگیز» تجربه ارزشمندی برای راموس بود که همراه با آهنگ‌ساز ایتالیایی برنده اسکار شد. موریکونه، مانند دیگر همکارانش در این فیلم تا حد زیادی از جزئیاتی که تارانتینو در فیلم‌نامه قرار داد، کمک گرفت. به گفته راموس، «فیلم‌نامه‌های تارانتینو بسیار شبیه به این هستند که خودش نوشته است و برایتان داستان تعریف می‌کند. شرح صحنه بسیار دقیق است– تا آن اندازه که همه ماخذ را در اختیار خواننده می‌گذارد و خوانندگان تقریبا مثل این‌است که با کارگردان نشستنی داشته‌اید. راموس می‌گوید: «وقتی انیو برای اولین بار فیلم‌نامه را خواند، این اتفاق افتاد. او تا آن زمان از کوئنتین‌ب راهنمایی کارگردانی نگرفته بود، اما تا حد زیادی از فیلم‌نامه دریافت کوئنتین چه می‌خواهد.

منبع: ورایتی

این هفته روی پرده

ستاره‌هایی از دوردست

علاوه بر فیلم‌های پرستاره‌ای که در این ستون معرفی شده‌اند، از روز جمعه ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) فیلم‌هایی قابل‌توجه ازجمله دو فیلم مطرح جشنواره‌های ونیز و برلین سال گذشته، «از دوردست» و «خاطرات مستخدمه» و همچنین «احضار روح ۴»، «پادشاه جک» و «پورتوگویی‌ها در پاریس» به اکران عمومی می‌رسند.

حال‌ارام‌بین ۲

شخصیت‌های این فیلم ملقب به چهارسوار، یک سال پس از آنکه با یک نمایش باورنکردنی، سر افبی‌آی را کلاه گذاشتند، سروکله‌شان دوباره پیدا می‌شود. آنها این‌بار با دشمن تازه‌ای رودرو می‌شوند که به خطرناک‌ترین سرقت تاریخ وادارشان می‌کند. فیلم‌نامه این اکشن کمدی دلهره‌آور را اد سولومون نوشته، فیلم را ام یام چو کارگردانی کرده است و جسی آیزنبرگ، مارک رافالو، وودی هارلسن، لیزی کاپلان، دنیل ردکلیف، دیو فرانکو، مورگان فریمن و مایکل کین، ازجمله بازیگرانش هستند.

Len and Company
یک خواننده اسبق موسیقی پانک رانک و تهیه‌کننده موفق صنعت موسیقی (ریس آیفنس) به دنبال یک ماجرای فاجعه‌بار از کار کناره می‌گیرد و خود را به شمال ایالت نیویورک تبعید می‌کند؛ اما گوشه انزواپی که او به دنبالش است، با ورود دو نفر، پسرش (جک کلیمر) که سال‌ها از او دور بوده و یک ستاره پاپ (جوونو تمپل) که ساخته دست خود اوست، به‌هم می‌ریزد. تیم کداسال نویسنده و کارگردان این کمدی/درام با زمان نمایش ۱۰۲ دقیقه است.

نبوغ
درام زندگی‌نامه‌ای «نبوغ» به احوال و روزگار چند شخصیت ادبی مهم قرن بیستم می‌پردازد. دوستی و همکاری پیچیده میان ماکسول پرکینز (کالین فرث)، ویراستار کتاب و غول ادبیات آن دوران، تامس ولف (جود لائو) روندی، رو به تحول است و شخصیت‌هایی مانند اف. اسکات فیتزجرالد (کای پیرس)، زلدا فیتزجرالد (وونسا کریب)، آلن رنشتاین (نیکول کیدمن) و ارنست همینگوی (دومینیک وست)، نیز در آن نقش دارند. این فیلم را مایکل گزندیج کارگردانی کرده و فیلم‌نامه را جان لوگان براساس کتابی از ای اسکات برک نوشته است.

بلک‌وی
دنیل آلفردرسن، فیلم‌ساز سوئدی سازنده سه‌گانه «دختری با خالکوبی اژدها»، در این فیلم دلهره‌آور انگلیسی‌زبان به جامعه کوچکی در شمال غربی آمریکا در سواحل اقیانوس آرام می‌پردازد که در آن یک پلیس سابق (روی لیوتا) به نام بلک‌وی به سرکرده اشراک حاکم تبدیل شده و دختری که تازه به زادگاهش بازگشته است (جولیا اسنایلر)، در آن جا فقط دو مرد را پیدا می‌کند که حاضرند به او کمک کنند تا مقابل بلک‌وی بایستد. آنتونی هاپکینز، الکساندر لودویگ و هال هالبروک از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

آخرین تاکسی به داروین

یک راننده تاکسی استرالیایی که هرگز از شهر کوچک خود پا بیرون نگذاشته، وقتی درمی‌یابد چند روزی بیشتر به پایان زندگی‌اش نمانده است، تصمیم می‌گیرد به منطقه دوردست داروین سفر کند که ظاهرا برای مردن جای خوبی است؛ اما در طول مسیر متوجه می‌شود قیل از به پایان‌رساندن زندگی، باید این‌را آموخت که چگونه می‌توان در زندگی با دیگران شریک شد. جرمی سیمز این کمدی/درام عاشقانه را کارگردانی کرده است و مایکل کتن، نیکالای لافورد، مارک کولز اسمیت و جکی ویور از بازیگران آن هستند.

– *ما/ا اگر تذکر ناچاجی بدهید، چه‌بسا بازی آنها را خراب کنید.*

مطمئنا برخی از بازیگران فوق‌العاده حساس هستند و ممکن است با هر تذکری موقتا گیج و سردرگم شوند… یا حتی بدتر، ممکن است فلج شوند. اما شاید بتوانید در همان محله تست بازیگری نیز به این ویژگی پی ببرید و