

فهرست

۹ درباره‌ی نویسنده
۱۱ پیشگفتار
بخش یکم کارگردان و حرفه‌اش	
۱۶ ۱- تولد یک حرفه
۲۱ ۲- نقش کارگردان
بخش دوم کارگردان و تحلیل نمایشنامه	
۲۶ ۳- آمادگی
۳۱ ۴- شناخت نویسنده
۳۴ ۵- تحلیل متن
۳۷ ۵-۱ شرایط محیطی خاص (زیرساخت نمایشنامه)
۳۷ الف - واقعیت‌های محیطی
۳۹ ب - رویدادهای قبلی
۴۰ پ - طرز برخورد
۴۳ ۵-۲ گفتگو (روبنای نمایشنامه)
۴۴ ۵-۳ رویداد دراماتیک
۴۹ ۵-۴ اشخاص بازی
۵۱ الف - خواست یا آرزوی شخص بازی
۵۱ ب - اراده
۵۲ پ - وضعیت اخلاقی
۵۲ ت - وضعیت ظاهری

۵۳	۵-۵ فکر اصلی
۵۶	۵-۶ ضرباهنگ
۶۱	۶- تحلیل مکتوب
۶۲	۶-۱ شرایط محیطی معین
۶۲	۶-۲ گفتگوها
۶۳	۶-۳ رویداد دراماتیک
۶۳	۶-۴ اشخاص بازی
۶۴	۶-۵ فکر اصلی
۶۴	۶-۶ ضرباهنگ (حال و هوا و سرعت)

بخش سوم کارگردان و صحنه‌ی نمایش

۶۶	۷- صحنه
۷۲	۸- انواع صحنه
۷۳	۸-۱ صحنه یک سویه (صحنه‌ی متداول قاب‌دار یا پرسینیوم)
۷۴	۸-۲ صحنه‌ی چهار سویه (صحنه‌ی گرد)
۷۸	۸-۳ صحنه‌ی سه سویه (صحنه‌ی یک دیواره)
۸۰	۸-۴ جعبه‌ی سیاه (صحنه‌ی چند منظوره)
۸۲	۹- میزانشن
۸۵	۹-۱ کمپوزیسیون (ترکیب)
۹۱	۹-۲ حرکت
۹۴	۹-۳ اشارات جسمانی و به کار گرفتن وسایل صحنه

بخش چهارم کارگردان و طراحان

۱۰۰	۱۰- کارگردانی، طراحی است
۱۰۴	۱۱- طراحی صحنه
۱۰۹	۱۲- نورپردازی
۱۱۲	۱۳- لباس و چهره‌آرایی
۱۲۰	۱۴- موسیقی و آثار شنیداری (سوندافکت)

- ۱۲۳ ۱۵- عوامل نامتجانس در طراحی
- ۱۲۵ ۱۶- مراحل کار با طراحان

بخش پنجم کارگردان و تمرین نمایش

- ۱۳۲ ۱۷- کارگردانی مکتوب
- ۱۳۶ ۱۸- شیوه‌های تمرین
- ۱۳۸ ۱۸-۱ تنش‌زدایی و تمرکز
- ۱۳۹ ۱۸-۲ بدیهه
- ۱۴۱ الف - بدیهه‌ی برگرفته از نمایشنامه
- ۱۴۲ ب - بدیهه‌ی حسی، حرکتی
- ۱۴۴ پ - بدیهه‌ی تخیلی، استعاری
- ۱۴۵ ۱۸-۳ استفاده‌ی خلاقه از لباس و وسایل صحنه
- ۱۴۷ ۱۸-۴ استفاده از موسیقی
- ۱۴۸ ۱۸-۵ تمرین در تاریکی
- ۱۴۹ ۱۸-۶ تمرین سریع
- ۱۴۹ ۱۸-۷ تمرین خصوصی
- ۱۵۱ ۱۹- مدت و مراحل تمرین
- ۱۵۲ ۱۹-۱ مرحله‌ی اول: روخوانی و بحث
- ۱۵۴ الف - معرفی
- ۱۵۴ ب - بیانات کارگردان در مورد نمایش
- ۱۵۴ پ - ارائه طرح‌های آماده شده توسط طراحان
- ۱۵۵ ت - تذکرات مدیر صحنه
- ۱۵۶ ث - روخوانی
- ۱۵۸ ۱۹-۲ مرحله‌ی دوم: طرح اولیه‌ی میزانشن
- ۱۶۰ ۱۹-۳ مرحله‌ی سوم: گسترش جوانب مختلف نمایش
- ۱۶۱ ۱۹-۴ مرحله‌ی چهارم: کار بر روی ظرایف و آخرین جرح و تعدیله‌ها
- ۱۶۳ ۱۹-۵ مرحله‌ی پنجم: تمرین‌های نهایی با لباس، نور و ...

- ۲۰- بیان بازیگر ۱۶۴
۲۱- حفظ کردن متن ۱۷۱

بخش ششم کارگردان و سبک

- ۲۲- نکاتی درباره‌ی سبک ۱۷۶
۲۳- سبک در نمایشنامه‌نویسی ۱۷۹
۲۳-۱ تراژدی، درام جدی، ملودرام ۱۸۰
۲۳-۲ کمدی: طنز، هزل، کمدی سبک ۱۸۲
۲۳-۳ تئاترروایی ۱۸۵
۲۳-۴ سبکهای واقع‌گرایانه ۱۸۸
۲۳-۵ سبکهای غیرواقع‌گرایانه ۱۸۹
۲۴- سبک در کارگردانی ۱۹۳

فهرست سؤالات تحلیل سبک

- ۱- شرایط محیطی خاص ۲۰۳
۲- گفتگوها ۲۰۴
۳- رویداد دراماتیک ۲۰۴
۴- اشخاص بازی ۲۰۵
۵- فکر اصلی ۲۰۶
۶- ضرباهنگ ۲۰۶
۷- شیوه‌ی اجرا ۲۰۸

بخش هفتم ضمایم

- ۲۵- کارگردان و تماشاگر ۲۱۲
۲۶- راهنمای تمرین ۲۱۵
۲۷- نگاهی دوباره به نقش کارگردان ۲۲۲
۲۷-۱ سوء تفاهم‌ها ۲۲۲
۲۷-۲ کارگردان چگونه شخصی است؟ ۲۲۷
۲۷-۳ چگونه می‌توان کارگردان شد؟ ۲۳۰