

- نام مجله: اندیشه نو
- شعار (Tagline) – مثلاً: «سینمای اندیشه را در اندیشه نو تجربه نمائید»
- شماره انتشار و تاریخ:
- تصویر شاخص (پشت صحنه فیلم برداری، قاب سینمایی جذاب، یا هنرجویان در حال کار)
- تیترهای اصلی این شماره:
- سینمایی اندیشه را در آموزشگاه سینمایی
- اندیشه نو تجربه نمائید.

- صاحب امتیاز: عمران دهقان
- مدیر مسئول: عمران دهقان
- سردبیر: مهسا دهقان
- تیم تحریریه: بیتا دهقان و سعید نعمتی
- طراح گرافیک: عمران دهقان
- اطلاعات تماس: 02632228839 و 092227527717
- وبسایت و شبکه‌های اجتماعی:
- www.andisheno.net

عکس: سامه نیوز

صفحه آرایی: مهسا دهقان

روابط عمومی و ارتباطات:

چاپ و صحافی:

ارتباطات:

وبسپاس از همکاری:

سرمقاله

یادداشت مدیر مسئول

خلاصه ای از تاریخچه تاسیس و فعالیت های آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو از خرداد ماه سال 1385 با مجوز رسمی از دفتر توسعه فعالیت های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود رسماً در گرایش فیلمسازی (فیلمنامه نویسی - کارگردانی - تدوین و تصویربرداری) آغاز کرد. از سال 1387 رشته هایی چون عکاسی دیجیتال - گریم سینمایی - فن بیان و گویندگی - دوبله صدا برداری - انیمیشن سازی و بازیگری را در دو گروه نوجوان و بزرگسال به مجموعه فعالیت های این آموزشگاه اضافه شد. با فرایند شکل گیری استان البرز در سال 1395 این آموزشگاه تحت نظارت دفتر توسعه فعالیت های سینمایی وزارت ارشاد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار گردید و فعالیت آن تحت نظارت آن اداره کل قرار گرفت. در حال حاضر 11 رشته سینمایی در این مرکز دایره سالیانه بین 250 تا 300 نفر هنرجو در رشته های مختلف پذیرش می شوند.

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو با استفاده از اشکال حرفه ای تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب و همکاری با چهره های صاحب نام سینما، تئاتر و تلویزیون، و برنامه ریزی و تدوین طرح درسهای علمی و متد های مناسب توانست در اولین جشنواره آموزشگاه های سینمایی کشور به دریافت سه دیپلم افتخار در رشته های مختلف برای هنرجویان دست یافت و توانست تا سال 1393 در ردیف آموزشگاه های برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.

این آموزشگاه با استفاده از چهره های سینمایی و تلویزیونی چون علیرضا خمسه، پوران درخشنده، مسعود آب پرور، نصرالله قادری - حامد نصر آبادیان - میکائیل شهرستانی - حسن باستانی - امیر محمد صمصامی و و دیگر اساتید دانشگاهی تاثیر مناسبی در آموزش رشته های سینمایی داشته باشد. که بسیاری از فارغ التحصیلان در رشته های بازیگری و سایر رشته در سطح حرفه ای اشتغال دارند. همچنین همکاری در زمینه آموزش با مراکزی چون روابط عمومی بانک ملی البرز - شرکت ایران خودرو، سازمان بسیج ورزشکاران البرز و تعدادی مدارس را در کارنامه کاری خود دارد.

در دوران شیوع کرونا هم این آموزشگاه با عنایت به سوابق خوب گذشته و مورد اعتماد بودن و توسعه یافتگی هماهنگ، توانست این دوران رکود را به نحو احسن پشت سر بگذارد و مطابق

آمارهای موجود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرش هنرجو در دوران کرونا نیز در حد ایده آل بوده و از افتخارات آموزشگاه محسوب می شود اکنون قریب به 22 سال است از فعالیت این آموزشگاه می گذرد و حداقل 17 نمایش در بخش کودک نوجوان و 4 نمایش در گروه بزرگسال را تهیه و به اجرای عموم برده است که از نمونه ای موفق آن نمایش "قهوه قجری" نوشته زنده یاد آتیلا پسیانی به کارگردانی آقای علی برجی و تهیه کنندگی دکتر عمران دهقان در مهرماه 1404 در "تماشاخانه سنگلج" با استقبال خوب تماشاگران و هنرمندان مواجه شد و پیشرفت آن در کنار به کارگیری مدیریت علمی؛ همکاری و حسن نظارت کارشناسان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت محترم و کارشناسان امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز است که همیشه پشتیبان آموزشگاهها بودند و ما را در این مسیر یاری نمودند.

با آرزوی موفقیت برای همه فعالان عرصه فرهنگ و هنر

دکتر عمران دهقان

مدیر مسئول و مدیر آموزش

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو

عمران دهقان/مدیرمسئول

امروزه با گسترش روزافزون علاقمندان به هنر سینما و افزایش تقاضا برای آموزش های تخصصی در این حوزه، آموزشگاه های سینمایی نقش بسزایی در پرورش استعداد های جوان ایفا می کنند. کرج به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پر جمعیت ایران، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه فعالیت های هنری و آموزشی دارد. در این مصاحبه، با مدیر مسئول آموزشگاه سینمایی اندیشه نو یکی از آموزشگاه های سینمایی موفق و با سابقه کلان شهر کرج به گفتگوی اختصاصی نشستیم تا از نزدیک با

تجربیات، چالش‌ها و چشم‌اندازهای ایشان در این مسیر آشنا شویم.

بخش اول: مسیر تاسیس و توسعه

جناب دکتر دهقان سپاسگزاریم که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید قبل از این که وارد سوالات و بحث‌های تخصصی بشیم ابتدا در مورد رزومه هنری، سن و سال و تحصیلات خود را برای خوانندگان ما که عمدتاً علاقمندان هنر سینما و بازیگری هستند بیان کنید

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

بادرود فراوان به شما عزیز و گرامی و همه دوست‌داران هنر سینما

عمران دهقان هستم - متولد 1348/03/01

- دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

- فوق لیسانسی مدیریت امور فرهنگی

- لیسانس سینما در رشته کارگردانی حرفه ای

- لیسانس سینما در رشته فیلمنامه نویسی

- عضو جامعه مدیران فرهنگی ایران

از سال 1375 مدرس سینما هستم و کار حرفه ای ام را از سال 1378 در مرکز سینمایی و تلویزیونی نیروی انتظامی به عنوان نویسنده، کارگردان و کارشناس امور سینمایی و رسانه آغاز کرده ام، مدت 8 سال در شاخه‌های مختلف فیلمسازی و برنامه‌های رادیویی فعالیت مستمر داشتم از سال 1385 آموزشگاه سینمایی اندیشه نورا تاسیس کردم.

. لطفاً در ابتدا مختصری در مورد ایده اولیه تاسیس آموزشگاه و مسیری که برای راه‌اندازی آن طی کردید، توضیح دهید. چه چیزی شما را به سمت تاسیس یک آموزشگاه سینمایی سوق داد؟ ایده اولیه تاسیس آموزشگاه تقریباً از سال 1383 در ذهن من شکل گرفت ابتدا به فکر تاسیس یک دفتر فیلمسازی بودم کم کم با تحقیقات و مشاوره‌هایی که با تعدادی از دوستان شاغل در سینما و تلویزیون داشتم، تصمیم به تاسیس آموزشگاه گرفتم، با عنایت به روابط کاری که در حوزه فیلمسازی با دوستان و همکارانی که به صورت تجربی وارد فعالیت فیلمسازی شده بودند احساس کردم دانش تجربی به تنهایی برای خلق آثار هنری و سینمایی کافی نیستند بنا براین اهمیت دانش آکادمیک و تلفیق آن با تجربه برای خلق آثار هنری من را به فکر آموزشگاه سینمایی سوق داد و چون خودم تنها فرد دارای تحصیلات آکادمیک در آن مجموعه بودم بیش از پیش به اهمیت آموزشهای

آکادمیک و جایگاه آن در کار حرفه ای پی برده بودم و امروز هم همچنان به آن معتقدم آموزش محور توسعه پایدار است چون آموزش باعث توسعه ذهنی انسان می شود و توسعه انسان یک توسعه همه جانبه را در ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل می دهد.

در ابتدای کار، با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبرو بودید؟ و چگونه آن‌ها را مدیریت کردید؟ (به عنوان مثال، تامین فضای مناسب، جذب اساتید مجرب، کسب مجوزها، بازاریابی و جذب هنرجو)

حرکت در زندگی همه ما بایک انگیزه شروع می شود اما صرف داشتن انگیزه به تنهایی کافی نیست بلکه باید اهداف در مسیر حرکت را هم ترسیم کرد و سپس مسیر حرکت و موانع احتمالی را با حدس و گمان در نظر گرفت، متأسفانه در کشور ما برای ایجاد کسب کارها در حوزه هنر مشاوران، یا سازمان مشاوره کسب و کار وجود ندارد همه کسانی که وارد این حوزه ها شده اند، اغلب با چالشهای زیادی مواجه شده اند، چون هم مشاوران حرفه کسب و کارهای هنری کم هستند و هم در زمان درخواست مجوزها فرایند حرفه ای برای این کار وجود ندارد. بزرگترین چالشی که موسسان مراکز فرهنگی و هنری با آن مواجه هستند این هست که سبب فرهنگی خانواده ها در ایران بسیار ضعیف هست و عمدتاً آخرین الویت آنها برای هزینه کردن برای امور فرهنگی هستند بنابراین چالش بزرگ اولیه تامین هزینه های موسسه و مشکلات جذب هنرجو و مخاطبین هستند.

من هم مثل بقیه افراد دست اندرکار امور هنری بدون مشاوره کافی برای مکان یابی، و فضای مناسب اطلاعات اقدام کردم و اطلاعات کافی نداشتم تصورم این بود که مناطق پرتردد و نقاط پرجمعیت مکان مناسبی برای تاسیس آموزشگاه سینمایی هستند با همین ذهنیت من میدان کرج را برای مکان آموزشگاه انتخاب کردم غافل از اینکه جمعیتی که در میدان کرج تردد می کنند دنبال چه نیازهایی هستند، خیابان هما، مجاور میدان اصلی کرج محل اولیه آموزشگاه شد. ابتدا آموزشگاه امکانات و تجهیزات اولیه اندکی داشت، چند دستگاه سیستم کامپیوتری برای آموزش تدوین و یک دستگاه دوربین تصویر برداری و تعدادی تجهیزات نوری و سه پایه نور، البته مجوز موقت داشتم و با مشاوره ای که با یکی از دوستان در اداره فرهنگ و ارشاد کرج داشتم هدف این بود که آموزشگاه را به یک مرکز حرفه ای برای آموزش و خدمات تدوین تبدیل شود، اگرچه ظرفیت مکان برای این کار مناسب بود ولی بعدها متوجه شدیم موقعیت مکانی

آموزشگاه برای این کار مناسب نبوده ابتدا به دلایل مختلف از جمله نبود تبلیغات محیطی کافی پذیرش هنرجو بسیار کم و ناچیز بود و بنده بنا به تجربیاتی که در زمینه تولید فیلمسازی، مستندسازی و تدوین فیلم داشتم در مکاتباتی که با ادارات و سازمان های دولتی کرج جهت همکاری داشتم موفق شدم چند پروژه کوچک فیلمسازی در زمینه خدمات تدوین و برگزاری همایش با روابط عمومی تربیت بدنی کرج داشته باشم که در اینجا جا داره از زحمات جناب آقای کمالی مسئول روابط عمومی وقت و جناب آقای فیروزگاه ریاست وقت اداره که بعدها به جایگاه مدیرکلی ارتقا یافتند تشکر کنم که هردو بزرگوران و رویکردهای مثبت به فرهنگ و هنر در ورزش استان داشتند اتفاقات خیلی خوبی در همکاری با آموزشگاه رقم خورد و من یکسال چند ماهی که در این مکان بودیم اگر این مهارت های هنری نداشتم و به امید آموزش بودیم باید همان سال جمع می کردیم متأسفانه تجربه حرفه ای هم در زمینه تبلیغات محیطی نداشتم و فقط به چاپ پوستر و تراکت اکتفا می کردیم البته هزینه بیلبردهای تبلیغاتی هم برای کسی که تازه با اندک سرمایه کار شروع کرده بسیار سنگین بود.

سال دوم اواخر سال 1386 به بلوار طالقانی شمالی پشت گل فروشی رز نقل مکان کردیم اما بعد از مدتی متوجه شدیم آنجا هم مکان مناسبی برای آموزشگاه نبوده در همان سال رشته انیمیشن، عکاسی، گریم و بازیگری را هم به رشته فیلمسازی اضافه کردیم. اما همچنان جذب هنرجو ضعیف بود اما مجوز آموزشگاه دائمی شده بودرفت و آمدهای مکرر یک هنرجو برای تقاضای بازیگری باعث شد ما جذب هنرجوی بازیگری را در اولویت قرار بدیم چون مکان آموزشگاه پلاتوی بازیگری نداشت سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد واقع د 45متری عضیمه را با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد برای چند ساعت در هفته اجاره کردیم درس بازیگری با عنوان "نمایشهای ایرانی" با حضور آقای جواد انصافی به عنوان اولین مدرس آموزشگاه آغاز کردیم و یک نمایش ایرانی در پایان دوره به اجرا بردیم کم کم تبلیغات محیطی را گسترش داده بودیم اما مکان آموزشگاه باز هم چندان مناسب نبود و ما هم حتی در تامین اجاره آن هم مشکل داشتیم که اینجا هم اگر درایت به خرج نمی دادیم باید آموزشگاه را جمع می کردیم سرانجام پس از کمی جستجو موفق شدیم آموزشگاه را به مکان فعلی میدان آزادگان، خب خشداری جابجا کنیم اگرچه هزینه ای اجاره و جابجایی بیشتر شد ولی این جابجایی

نقطه عطفی برای فعالیت های آموزشی ما شد که اکنون 18سال است در آنجا متمرکز هستیم و خدا شکر که تا این لحظه چراغ آموزشهای فرهنگی و هنری را روشن نگه داشتیم.

خبرنگار:عجب اینکه میگن آواز دهل از دور خوش است همینه: بله: به قول حافظ؛ شب تاریک و بیم و موج گردابی چنین حایل - کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها سوال: از نظر شما، مهمترین عامل یا عواملی که به موفقیت آموزشگاه شما در کرج کمک کرده اند، چه بوده اند؟ (به عنوان مثال، کیفیت آموزش، اساتید، ارتباط با صنعت، امکانات، رویکرد خاص آموزشی)

من معتقدم و باور دارم اولین رمز موفقیت افراد در درجه اول پشتکار آنهاست، پیرو صحبت هایی که درخصوص چالش های اولیه تاسیس آموزشگاه داشتیم اگر من فردی با پشت کار ضعیف بودم حتما در همان دوسال اول کنار می کشیدم ولی با صبر و حوصله، پشت کار و اعتماد به نفس خوبی که داشتم مسیر را ادامه دادم. در سال سوم احساس کردم مکان آموزشگاه درست جا نمایی شده است. به تبلیغاتی محیطی با بیلبردهای تبلیغاتی ادامه دادم، به تدریج از اساتید صاحب نام سینما و تئاتر برای آموزش استفاده کردم اگرچه هزینه آنها برای آموزشگاه سنگین بود ولی من با کاستن از اولویت های دیگر توانستم هزینه ها مدیریت کنم، کم کم آمار ثبت نام هنرجویان بالا می رفت. البته چون بالغ بر 12 رشته در مجموعه دایر بود بالاخره در هر رشته ای چند نفر ثبت نام می کردند و روی آمار کلی موثر بود، البته مدیریت آموزشی تعدد رشته ها آن هم درسینما کار سختی است چون دسترسی و نظارت بر مربیان و بازخوردها ارائه طرح درس ها برای این همه رشته ها کارسختی است، اما داشتن تحصیلات آکادمیک درسینما، سوابق کاری و اجرایی مرتبط، فعالیت های حرفه ای و شناختی که از تک تک رشته ها و سوابق تدریسی که داشتم به من کمک کرد، طرح درس ها را خود تنظیم می کردم و نظارت می کردم بنابراین اگر خلاصه تر بگویم در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی هنری دانش آکادمیک، تجربه کاری مرتبط، و پشت کار بهترین پشتوانه یک مدیر برای تسلط و کنترل منابع و پروژه هاست، البته رویکردهای من به حوزه آموزش، درخصوص به کارگیری مربیان حرفه ای، تلفیق آموزشهای آکادمیک با آموزشهای تجربی توجه کیفیت آموزش بسیار تاثیر گذار بود، صداقت در عمل، مشتری مداری، به جلب اعتماد مردم بسیار

کمک می کند و باید به منافع بلند مدت فکر کنی این اصل را نباید فراموش کنیم "مشتری ارباب ماست:

در حال حاضر، آموزشگاه شما چه دوره‌های آموزشی را ارائه می‌دهد؟ و آیا برنامه‌ای برای اضافه کردن دوره‌های جدید یا تخصصی‌تر دارید؟ (مانند کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی، بازیگری، تدوین، فیلمبرداری، صداگذاری، جلوه‌های ویژه و...) (

تقریباً همه رشته‌های سینما در مجموعه سینمایی اندیشه نو دایر هست به جز رشته مدیریت تولید، و موسیقی فیلم که متأسفانه تقاضای مناسبی ندارد و اگر هم باشد، کلاسها به صورت خصوصی دایر می‌شوند

رویکرد آموزشی شما چیست؟ آیا بیشتر بر جنبه‌های تئوریک تمرکز دارید یا عملی؟ و چگونه تعادلی بین این دو برقرار می‌کنید؟

همان طور که در صحبت‌های قبلی عرض کردم من رویکردم در حوزه آموزش تلفیق آموزشهای تئوری با آموزشهای عملی و برقراری تناسب میان آنهاست، اما دنیای امروز دنیای فنون و مهارت هاست و بخش آموزشهای عملی در اولویت ماست در غیر این صورت تفاوتی بین دانشگاه و آکادمی نخواهد بود و اگر امروز مردم برای یادگیری فنون و مهارت‌ها آموزشگاه‌ها را ترجیح می‌دهند دلیل آن آموزش‌های عملی، کاربردی و کوتاه مدت بودن آن آموزشگاه‌هاست.

اساتید آموزشگاه شما بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ و چه ویژگی‌هایی برای یک استاد موفق در حوزه سینما از نظر شما اهمیت دارد؟

اولویت اول من برای انتخاب اساتید دانش‌آموختن تحصیلات دانشگاهی مرتبط، سوابق تدریس حرفه‌ای، رزومه حرفه‌ای در حوزه تخصصی همان رشته و صلاحیت اخلاقی است، قبل از تنظیم قرارداد یک نشست حرفه‌ای با اساتید و مربیان برای شناخت هرچه بیشتر از داشته‌های علمی و تجربی آنها برگزار می‌کنم و تقریباً در این نشست‌ها به نتیجه لازم برای همکاری یا عدم همکاری می‌رسیم، اگر به اساتید و سوابق آنها در سایت آموزشگاه اندیشه نو نگاه کنید تمام تلاش‌ها بر این بوده صرفاً به معروف بودن افراد برای جذب اساتید توجه نداشته باشم چون معتقدم معلم بودن یک مهارت ویژه است ممکن است هنرمندی در رشته خودش توانایی بسیار بالایی برای ارائه حرفه خود داشته باشد، اما برای آموزش و انتقال تجربیات خود برای فراگیران فردی ضعیف باشد، چون پرورش استعداد در هنرجویان توسط مربیان شبیه کاشتن دانه‌ای

است که باید کاشته شود، شرایط رشد فراهم شود و پرورش داده شود و سپس محصول بدهد که در اصلاح مدیریت به آن بهره‌وری گفته می‌شود.

آیا آموزشگاه شما با نهادهای سینمایی، کارگردانان یا تهیه‌کنندگان برای کارآموزی یا جذب هنرجویان برتر همکاری دارد؟ اگر بله، لطفاً توضیح دهید

بله، البته بیشتر با دوستان و همکارانی که با آنها همکاری و شناخت بیشتر داریم و هنرجویان را به پروژه‌هایی می‌فرستیم که مجوز لازم برای تولید فیلم یا تئاتر داشته باشند. البته میزان تست‌های بازیگری به نسبت سالهای قبل به دلایل مختلف تولید پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی در چند سال اخیر کاهش یافته است متأسفانه چند سالی است بدنه تولید در سینما و تلویزیون دچار آسیب‌های اجتماعی شدید شده و روابط بر ضوابط غلبه کرده است ولی ما سعی می‌کنیم با افرادی همکاری کنیم که به صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی آنها اطمینان داشته باشیم در غیر این صورت ممکن است تمام زحمات‌هایی که در مرحله آموزش کشیده شده به هدر رود تولید فیلم بسیاری از دستیاران و عوامل تولید در انتخاب بازیگران نقش‌های کوچک و آماتوری به برگزاری تست‌ها و فراخوان عمومی مبادرت می‌کنند و از افرادی که حتی دوره بازیگری ندیده‌اند، دعوت به همکاری می‌شود شیوه‌گزینش‌ها گاهی غیرحرفه‌ای و گاهی فسادآور هم هست و در بسیاری از پروژه‌های فیلمسازی غیر حرفه‌ای خرید و فروش نقش، دعوت به آموزش و دریافت شهریه و مواردی از این دست زیاد دیده می‌شود و گاهی اوقات فراخوان‌های برای تست‌ها بدون پشتوانه مالی و یا مجوز لازم صورت می‌گیرد که در نهایت به تولید نمی‌رسد و سبب کلاهبرداری‌ها و مواردی از این دست می‌شود که باعث بی‌اعتمادی بسیاری از مردم به هنر بازیگری شده است، البته برای حل این مشکل و اتخاذ روشهای حرفه‌ای برای استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و آموزشگاهها در رشته بازیگری من طرحی را تهیه کرده‌ام و در سال 1394 با مسئول وقت دفتر توسعه فعالیت‌های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک پیشنهاد ارائه کردم ولی پیگیری لازم برای این ایده از طرف دفتر صورت نگرفت که طرح بسیار جامع برای فارغ‌التحصیلان و هدایت آنها به پروژه‌های سینمایی است که لازمه اصلی آن طراحی دستورالعمل‌ها و مجاب کردن تهیه‌کنندگان برای به کارگیری هنرجویان و دانشجویان سینما از طریق برگزاری تست‌های تخصصی است.

و فرهنگ هم نه تنها از این تغییرات مستثنی نیستند بلکه سینما به عنوان یک هنر مدرن هرروز شاهد فناوریهای جدید در حوزه آموزش و تولید هست امروزه فن آوریهای دیجیتال، کیفیت خدمات و تولید را بالا برده و با چالش های بزرگی مثل ظهور هوش مصنوعی در تولید محتوا در هنر سینما مواجه هستیم .

متأسفانه به دلایل متعددی چالش های جدید با رقبا در آموزشگاههای سینمایی چندان جذابیت ندارد و شیوه های آموزش علوم سینمایی در آموزشگاه ها هنوز بر محوریت آموزشهای سنتی استوار هست و عوامل رقابتی کم ارزش مثل رقابت در میزان دریافت شهریه ها و عدم تناسب میزان آموزش با طول دوره ها، و شهریه های دریافتی و وعد وعیدهای دروغین در جذب هنرجویان و رویا فروشی به جای فروش خدمات ، خلاصه می شود نه کیفیت خدمات، شیوه های آموزش مدرن و مریبان و اساتید علمی، آکادمیک و به روز، البته لازمه همه آنها صدور مجوز به افراد ذیصلاح و قوانین بازدارندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نظارت بر فعالیت ها و رصد محتوای تبلیغاتی و برنامه های آموزشی است که در اینجا مجال بحث نیست.

به نظر شما، آینده آموزش سینما در ایران و به طور خاص در کرج چگونه خواهد بود؟ و آموزشگاه شما چه برنامه هایی برای تطبیق با این تغییرات دارد؟

ما هم به عنوان یک کشور و به عنوان یک کلان شهر از تغییرات جهانی در عرصه های آموزش به خصوص آموزش های سمعی و بصری نمی توانیم دور بمانیم، اما همانطور که قبلا عرض کردم سینما به عنوان یک هنر مدرن با تغییرات جدی هم در عرصه تولید و هم در عرصه آموزش مواجه خواهد بود آموزشهای آنلاین پلتفرم های جدید، ظهور نرم افزارهای حرفه ای دیجیتال با قابلیت کار در گوشیهای همراه تنوع هوش های مصنوعی و جایگاه محصولات سینمایی و سمعی و بصری در عرصه آموزش و تولید به علاقمندان این هنر و صنعت خواهد افزود البته در سالهای اخیر علاقمندان برخی از رشته های سینمایی مثل بازیگری، فن بیان و گویندگی زیاده شده به طوری که در آموزشگاه سینمایی اندیشه نو ما کلاسهای گروه بزرگسال و گروه نوجوان را در رشته بازیگری و فن بیان جداگانه و متناسب با شرایط دو گروه سنی برگزار می کنیم، متأسفانه فضاهای فرهنگی و هنری مثل تماشاخانه ها و پاتوق فرهنگی و هنری با کیفیت هنوز در البزر به عنوان مکان هایی که علاقمندان هنری را دور هم جمع کنند وجود ندارد، آنها نمی توانند نیازهای فرهنگی خود را با برنامه

به جز آموزش های اصلی، چه برنامه های جانبی دیگری برای هنرجویان خود دارید؟ (به عنوان مثال، برگزاری ورکشاپ ها، جلسات نقد فیلم، نمایش فیلم های کوتاه هنرجویان، شرکت در جشنواره ها)

اصلی ترین برنامه جانبی آموزشگاه برگزاری کارگاه های تخصصی کوتاه مدت با حضور هنرمندان مطرح در حوزه بازیگری و کارگردانی است ، که از سال 1388 تا کنون به طور پیوسته اجرا شده است ، استاد علیرضا خمسه ، پوران درخشنده، مسعود آب پرور، نصرالله قادری، میر طاهر معصومی ، امیر محمد صمصامی ، میکائیل شهرستانی ، سیروس همتی ، افشین سنگ چاپ ، و... از هنرمندان صاحب نامی بودند که طی سالهای متمادی برای برگزاری ورکشاپ های تخصصی با آموزشگاه سینمای اندیشه نو همکاری داشته اند.

هدایت هنرجویان بازیگری به باز دید از پروژه های سینما، نقد و تحلیل فیلم، اجرای نمایش پایان دوره که تعدادی زیادی از آنها در گروه بزرگسال و نوجوان به اجرای عموم در تهران و کرج رفته است .

دربخش جشنواره نیز آموزشگاه با شرکت در دوجشنواره بزرگ آموزشگاه های سینمایی کشور حائز چند رتبه برتر در رشته های بازیگری ، عکاسی و گریم شده اند،

با توجه به تغییرات سریع در صنعت سینما و تکنولوژی های جدید، چالش های اصلی که در حال حاضر با آن ها روبرو هستید، کدامند؟ (به عنوان مثال، به روزرسانی تجهیزات، همگام شدن با فناوری های جدید، رقابت با سایر آموزشگاه ها)

تغییر یک امر بدیهی و نیرو محرکه رشد و توسعه است و تمام مشکلات جوامع عقب مانده از مقاومت آنها در برابر تغییرات بوجو می آید چه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی، یکی از مولفه های اصلی توسعه اجتماعی و فرهنگی پذیرش تغییر و اصلاحات متناسب با تغییرات جهانی و بین المللی است امروز شتاب تغییرات در دنیا آن قدر زیاد هست که دقایق تعیین کننده هستند تا چه رسد به روز و سال، مدیرانی که خود را با تغییرات و فن آوری ها همگام نکنند محکوم به شکست هستند همانطور که عرض کردم شتاب تغییرات در عصر کنونی به قدری زیاد هست که نیازمند: مدیریت استراتژیک دانایی" است که از متاخرترین سبک مدیریت در عرصه مدیریت علمی در جهان ماست ، سینما

ریزی تامین کنند و این ضعف ناشی از مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که از سال های قبل به آن توجه نشده است مثلاً ما وقتی به هنرجویان بازیگری توصیه می کنیم به دیدن نمایش های حرفه ای بروند، متأسفانه در کرج جایی ندارند و ناچار هستند برای این کار به تماشاخانه های تهران بروند که هزینه بر و وقت گیر هست.

سوال: مهمترین هدف شما برای آینده آموزشگاه چیست؟ (به عنوان مثال، توسعه شعبه ها، تبدیل شدن به یک مرکز پژوهشی، تولید فیلم توسط هنرجویان

از سال 94 به فکر توسعه آموزشگاه با تاسیس شعباتی در فردیس و مهرشهر بودم ولی به دلایل مختلف منصرف شدم، آموزشگاه سینمایی مثل سایر مراکز آموزشی نیست که با روشهای آموزشی، شهریه های و حق التدریس های با نرخ های مشابه آموزشگاه ای دیگر تحت عنوان شعبات به اشخاص دیگر واگذار کنی، حضور فیزیکی مدیرمسئول در آموزشگاه، نظارت های کمی و کیفی برنامه ریزی های استراتژیک و خلاقانه در مواجهه با رقبایی که از هیچ قواعد علمی و هنری و حتی قوانین مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد پیروی نمی کنند و فقط جذب و پذیرش به هر قیمتی برای آنان اولویت دارد کار سختی است، نرخ مشخصی در مورد شهریه وجود ندارد و هر آموزشگاهی با عنایت حضور اساتید و طول دوره ها شهریه های متفاوت می گیرند، البته ظهور پدیده هایی مثل مراکز بدون مجوز، و تبلیغات ها دروغین و رویا فروشان حرفه ای که علاقمندان اندک سینما را از این مکان به آن مکان می کنند همه این ها دلایلی است که آموزشگاه های سینمایی حرفه ای به تعدد شعبات فکر نکنند چون هم پر هزینه است و هم مخاطبان تحت تاثیر نوسانات فرهنگی و اجتماعی کم یا زیاد می شوند

من خودم یک پژوهشگر فرهنگ هنر و رسانه هستم، خیلی دوست دارم آموزشگاه را به سمت پژوهش های سینمایی هم سوق بدهم، اما متأسفانه حوزه پژوهش در سینما خیلی حرفه ای دنبال نمی شود اگر این اتفاق می افتاد در سال اخیر شاهد ساخت فیلمهای سینمایی پر باری در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی بودیم اما باین حال من سعی کردم کوتاهی نکنم و کتاب های ذیل را به تالیف کرده ام

- پیامدهای فرهنگی و اجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده 1397

اثرات فرهنگی و اجتماعی مهاجرت - با نگاهی به مهاجرت روستا - شهر -

- عناصر فیلمنامه نویسی روایی سال 1400

- رمان "برکه حیوانات" 1400

" که هنوز مجوز چاپ و نشر نگرفته است که به موضوعات تغییرات اقلیمی در ایران، خشکسالی و پیامدهای آن مثل مهاجرت، نابودی جنگل ها و مراتع، جنگ آب و... تحت عنوان داستان ها و رویدادهای از زبان حیوانات که همان شخصیت های داستان هستند بیان می شود که دغدغه من از سال 1395 و پیش بینی روزهایی بود که اکنون در حوزه کم آبی و ناکارآمدی در حوزه مدیریت آب شاهد آن هستیم.

اما در مورد تولید فیلمهای کوتاه از هنرجویان حمایت می کنیم اما به شرط داشتن ایده های جذاب

سالانه چند نفر به آموزشگاه شما ثبت نام می کنند؟

آمار های ثبت نام همیشه در طول ماهها و سال ها در نوسان بوده، اما حدوداً سالیانه بین 300 الی 350 نفر در 11 رشته سینما که اکثریت آنها در مجموعه دایر هست ثبت نام می کنند، بیشتر ثبت نام کنندگان در رشته بازیگری بزرگسال و نوجوان هستند و درصد انصراف نهایتاً 3 الی 5 درصد بوده و در سالهای متمادی متغیر بوده است..

در آموزشگاه من سیستم مدیریت اداری به طور جدی حاکم هست آمارهای ثبت نام به تفکیک رشته ها ماهیانه و سالیانه استخراج و مورد ارزیابی ها و تحلیل قرار می گیرد جنسیت، سن و سال، سطح تحصیلات و حتی مناطقی که بیشترین ثبت نام از آنها صورت گرفته تجزیه و تحلیل می شوند و خدا شکر آمارها با تفاوت هایی هرچند اندک، اما از سالی به سال دیگر رشد داشته و ارتقا یافته است حتی در دوران کرونا هم آمارهای ثبت نام ما به نسبت سالای قبل از آن رشد چشمگیری داشت.

خروجی آموزشگاه خود را در کل چگونه ارزیابی می کنید؟

از زمان تاسیس آموزشگاه 1385 تاکنون با احتساب آمار سالیانه حدود 4500 هزار نفر در رشته های مختلف از آموزشگاه سینمایی اندیشه نو فارغ التحصیل شده اند اگر رشته های مهارتی و بازیگری را از هم تفکیک کنیم بیشترین متقاضی در حوزه بازیگری بوده ولی اشتغال در رشته های فنی و مهارتی بسیار بالاست تقریباً 90 درصد فارغ التحصیلان رشته انیمیشن، تدوین، عکاسی و تصویربرداری جذب بازار اشتغالی می شوند تعدادی از فارغ التحصیلان اکنون کارآفرینان و مدیران موسسات فرهنگی

هنری هستند، در بخش گریم تعدادی نه تنها مجری گریم هستند بلکه به درجه طراحان گریم ارتقا یافته اند، در بخش بازیگری تعداد افراد موفق زیاد هست اما واقعا رصد کردن همه فارغ التحصیل کار سختی است چون برخی مواقع شماره های تماس آنها تغییر می کند اما من چند تا اسم می برم مثل آقای نیما هاشمی که اکنون تهیه کننده، کارگردان و بازیگر هستند و فیلمهای بلندی مثل ویلای موروثی و دارچین تلخ را در دارکانه خود دارند خانم زهرا محمدی به عنوان بازیگری حرفه ای در تئاتر و سینما و تلویزیون مشغول هستند البته قرار است از امسال لیست هنرجویان موفق که خروجی های آموزشگاه سینمایی ادیشه نوهستند به تفکیک رشته ها از سایت اندیشه نو منتشر شود البته این را هم متذکر شوم که موفقیت افراد مرهون زحمات خود آنهاست و موسسات آموزشی به عنوان راهنما و ایجاد انگیزه به آنها کمک می کنند اما رقابت در عرصه بازیگری کمی سخت هست و هنر بازیگری هنر زودب ازده نیست تبدیل شدن به چهره های معروف زمان بر هست احتمالا در سالهای آتی شاهد ظهور چهره های بیشتری خواهیم بود.

13- برای گسترش حوزه خدمات آموزشی خود با نهادها یا

سازمانهای دیگری همکاری داشتید؟

بله در اولین سال تاسیس 1385 آموزشگاه مکاتبات مختلفی با روابط عمومی ادارات و سازمانهای خصوص و دولتی داشتم در بسیاری از موارد موفق به همکاری شدیم، مثل، اداره کل تربیت بدنی البرز، شرکت ایران خودر، سرپرستی بانک ملی البرز، تعدادی از مدارس غیر انتفاعی، و تعدادی شرکت های خصوصی برای آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی، اما بیشتر تمرکز من بر مکاتبات و درخواست همکاری با معاونت های فرهنگی ادارات کل آموزش پرورش استان بوده که همیشه معاونت های فرهنگی و پرورشی استقبال خوبی از طرح ها و برنامه های من داشتند ولی متاسفانه در حوزه اجرا موانع اداری بسیاری وجود داشت که به سرانجام نمی رسید، آموزشهای سمعی بصری به خصوص تربیت گروههای تئاتری در مدارس و به کارگیری آن در حوزه آموزش درسهایی مثل تاریخ، علوم دینی، جامعه شناسی، مسائل تربیتی و... با استفاده از متون همان دروس تحول عظیمی در شیوه های سنتی آموزش و پرورش ایجاد می کند، که متاسفانه راهکارهای لازم برای الزام چنین آموزشهایی به نتیجه نرسیده است، آموزشهای آینده بیشتر بر محور سمعی بصری خواهد بود و

آموزش هنرهایی چون تدوین انیمیشن، برای نوجوانان از جذابیت بیشتری برخوردار هست و دانش آموزان مهارت محور رشد می کنند.

آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی برای بسیاری از مربیان و معلمان و دانش آموزان امری حیاتی است

اما بارها با ما تماس می گیرند و عمدتا به دلیل هزینه ها به سرانجام نمی رسد اگر مربیان و معلمان ما از تئوهای فن بیان و مهارت ارتباطی برخوردار باشند و با مراکز حرفه ای و آکادمیک برای آموزش همکاری کنند قطعاً بهره وری آموزشهای آنان چندین برابر خواهد شد، بسیاری از دانش آموزان که مشکلات بیان وضع اعتماد به نفس دارند و از طریق خانواده ها به مرکز ما مراجعه می کنند پس از تست و ارزیابی های لازم به این نتایجی دست یافتیم که به چند مورد اشاره می کنم:

- بسیاری از دانش آموزان با شعر و ادبیات بیگانه هستند در نتیجه و ضوح بیان و ریتم بیانی ندارند و لحن های گفتاری یک دست دارند،

- استفاده زیاد از فضای مجازی آنها را به سمت درون گرایی سوق داده و مهارت های ارتباطی ضعیف دارند

- کاهش رفت و آمدهای خویشاوندی مشارکت های گروهی، بحث تبادل نظر بچه ها را ضعیف نموده و سبب کاهش اعتماد به نفس و خجالت و کم رویی آنان راسبب شده واکثر خانواده ها ادعان دارند بچه هایشان از صحبت کردن در جمع امتناع دارند بنابراین یکی از نهادهای بزرگ آموزشی که می تواند در این زمینه با آکادمی های سنمایی ارتباط موثر داشته باشد آموزش و پرورش هست.

سوال 14: چه توصیه ای برای جوانانی که علاقه مند به ورود به

دنیای سینما و یا تاسیس یک آموزشگاه هنری هستند، دارید؟

دنیای امروز دنیای فنون مهارت هاست و سینما رسانه ای است که تلفیقی از هنر و صنعت است کسان که به دنیای هنر سینما پا می گذارند باید هم هنرمند باشند و هم صنعتگر خوب هم مهارت محور باشند، و هم هنرمند و خلاق، وقتی از سینما اسم برده می شود تصور عامه مردم بازیگری و یا کارگردانی است اما سینما شاخه های متعددی دارد، مثل، تدوین، فیلمنامه نویسی، تصویربرداری، انیمیشن سازی، صدا برداری، موسیقی فیلم، جلوه های ویژه، دستکاری کارگردان، گریم سینمایی طراح صحنه، منشی صحنه، مدیریت تولید و... که هر کدام از آنها دنیایی از هنر

و مهارت است، سینما یک هنر جذاب است اما تا زمانی که تجارب کافی نداشته باشید لذت آن زیاد قابل لمس نیست، جوانان عزیز ما سعی کنند قبل از ورود به سینما حتما از کارشناسان امر مشاوره بگیرند بسیار دیده شده دانشجویان رشته سینما بعد از ورود به دوره های آموزشی در ترم های دوم و سوم تازه جایگاه شغلی رشته های خود را می شناسند و گاهی سختی کار سبب می شود از تحصیل انصراف بدهند و ورود با اوهام خیالات به سینما فقط وقت کشی است بعضی ها فکر می کنند اگر مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در سینما بگیرند حتما به خاطر دانش و اطلاعات شان بلافاصله جذب بازار کار می شوند در صورتی که این گونه نیست، فوق لیسانس وی ا لیسانس سینما ممکن است بعد از فارغ تحصیل جذب گروه مدرسین دانشگاه و پروژه های تحقیق و پژوهش بشوند اما تا زمانی که در دنیای تجارب فیلمسازی آثار حرفه ای خلق نکنند کسی به آنها اعتماد نمی کند و کارگردانی یک فیلم سینمایی را به ایشان به سپارند چون هزینه های بالای تولید فیلم از یک طرف و جذب مخاطب و فروش گیشه مسئله دیگری است که یک تهیه کننده حرفه ای برای فروش فیلم به دنبال آن است که افراد صاحب نام و شناخته شده را برای پروژه فیلمسازی خود جذب کند نه یک فرد کم تجربه و لو با تحصیلات آکادمیک، دانشجویان و هنرجویان کارگردانی باید با صبر و حوصله از ساخت فیلمهای کوتاه شروع کرده سپس به سمت دستیاری در فیلمهای بلند و کسب تجربیات صحنه آرام آرام به سمت سینمای حرفه ای حرکت کنند در غیر این صورت باید منتظر شکست پروژه های خود باشند. در دنیای بازیگری و سایر شاخه های سینمایی هم همین طور هست. برای هنرجویان بازیگری توصیه من این هست، اول تجارب حرفه ای بازیگری را در هنر تئاتر بدست بیارند، بعد به دنیای سینما و تلویزیون پا بگذارند، و این تنها تجربه و یا توصیه من نیست، بلکه توصیه همه بازیگران حرفه ای و صاحب نام در عرصه بازیگری است.

از نظر شما به عنوان یک مدیر مسئول با سابقه که چالش های بیشتری را تجربه کردید و شناخت بیشتری از آموزشگاهها دارید مشکلات اساسی آموزشگاههای سینمایی کشور چیست؟

ما به عنوان مدیران آموزشگاههای سینمایی و کارآفرینان فرهنگ و هنر که بخشی از وظایف و خدمات دولت را انجام می دهیم مشکلات متعددی داریم که به چند مورد اشاره می کنم.

- پس از بیست سال تلاش ما و همکاران و پیگیریهای دفتر مطالعات و دانش سینمایی تازه در خرداد ماه 1404 آموزشگاه

سینمایی به عنوان یک صنف شناخته شده است. که جای بسی تاسف هست،

- متأسفانه بخش تصدی گری دولت هنوز در آموزشهای هنری و سینمایی کم نشده و در بسیاری از موارد خود ادارات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز تابعه مثل فرهنگسراها و کانون های هنری وابسته مبادرت به جذب و پذیرش هنرجو در رشته های مختلف سینمایی می کنند و با استفاده از امکانات دولتی و دریافت هزینه های کمتر بزرگترین رقیب برای آموزشگاهها سینمایی محسوب می شوند، که خلاف اصل تولی گری دولت است.

- نهادی های موازی فرهنگی مثل معاونت های فرهنگی شهرداری ها و فرهنگسراهای وابسته یا سازمان تبلیغات اسلامی با برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت با استفاده امکانات دولتی و هزینه های خیلی پایین بر جذب پذیرش هنرجویان آموزشگاههای سینمایی تاثیر بسیار می گذارند.

- تعدد مراکز صدور مجوز آموزشگاههای سینمایی که علاوه بر سازمان فنی و حرفه ای در خود معاونت های هنری و سازمان سینمایی هماهنگی لازم برای صدور مجوز وجود ندارد معاونت هنری مجوز آموزش بازیگری تئاتر و سازمان سینمایی مجوز آموزشگاه سینمایی می دهد.

- یکی از اصلی ترین نهادی که به طور موازی بر پذیرش هنرجویان آموزشگاههای سینمایی تاثیر گذاشته خدمات آموزشی ما را دچار نوسانات شدید کرده سازمان فنی و حرفه ای است که با ایجاد بخش فرهنگ و هنر در ماموریت آموزشی خود بسیاری از رشته های سینمایی را آموزش می دهد و این مشکل علیرغم جلسات متعدد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1378 تاکنون به نتیجه نرسیده است. به طوری که تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش در قالب خدمات رایگان آموزشهای هنری و سینمایی انجام شده و ضربه بزرگی را به آموزشگاه های سینمایی وارد کرده است که برخلاف اصل کاهش تصدی گری دولت در بخش خدمات عمومی و آموزشی است.

همچنین دفاتر انجمن سینمای جوانان در شهرستان های مختلف و انجام برخی خدمات آموزش رایگان به شدت بر جذب و پذیرش هنرجویان و کاهش مراجعان به خصوص در شهرستان ها تاثیر گذاشته است. اگرچه سابقه خدمات آموزش انجمن سینمای جوان به قبل از تاسیس آموزشگاههای سینمایی برمی گردد ولی به نظر من انجمن سینمای جوانان باید با جذب هنرجویان فارغ التحصیل با تولید فیلمهای کوتاه و مستند و

ارتباط با جشنواره های داخلی و بین المللی از فازغ التحصیلان آموزشگاهها و دانشگاهها را حمایت کنند.

البته این نکته را متذکر می شوم آنچه آموزشگاه ای سینمایی با دیگر مراکز موازی متمایز می کند، کیفیت آموزش، حضور اساتید و مربیان، برجسته و صاحب نام در حوزه سینما و مدیران با تجربه و آشنا به هنر سینماست اما این جمله به این معنی نیست که آسیب های یاد شده نادیده گرفته شود.

سوال پایانی: در پایان، اگر نکته یا پیامی برای علاقه مندان به سینما و یا خانواده های آنها دارید بفرمائید

به عنوان یک دانش آموخته رشته سینما که دراکثریت گرایشهای رشته سینما تجربه عملی دارم و همچنین به عنوان یک مدیر فرهنگی و هنری که سال هاست در این عرصه فعال هستم به همه علاقه مندان رشته سینما در همه گرایش های آن توصیه می کنم:

- قبل از ورود به این رشته ها حتما درخصوص رشته مورد علاقه خود و جایگاه شغلی آن اطلاعات لازم را کسب کنید. (حتما با کارشناسان و خبرگان تحصیل کرده سینما مشاوره کنید)

- تجربیات هنری زمانی لذت بخش خواهد بود که احساس کنید تجربه بیشتری دارید پس حتما برای کسب تجارب بیشتر صبر و حوصله داشته باشید

- همه هنرها زوده بازده نیستند برای بهره وری از محصولات و تجربیات هنری پشت کار وانگیزه داشته باشید

آموزش کلمه ایست به وسعت کهکشان ها در مراکز معتبر و زیر نظر آموزگاران شایسته هنرآموز باشید.

- قبل از ورود به هنر مورد علاقه خود بیوگرافی هنرمندان موفق آن رشته را مطالعه کنید-

- با تسلط و چیرگی برخی فناوری ها بر هنرها، اعتماد به نفس خود را از دست ندهید خلاقیت مختص انسانهاست و با خلاقیت بر همه چیز غالب می شوید.

دکتر عمران دهقان / مرداد 1404

در سال های اخیر، سینمای ایران در دو بخش آموزش و تولید با چالش هایی روبه روست که مستقیماً بر کیفیت آثار و مسیر حرفه ای هنرمندان اثر می گذارد. در حوزه آموزش، مهم ترین مسئله فاصله میان آموخته های دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت است. بسیاری از دوره ها همچنان بر مباحث نظری تکیه دارند و هنرجویان کمتر فرصت تجربه عملی در پروژه های واقعی پیدا می کنند. به روز نبودن برنامه های آموزشی نیز باعث شده دانشجویان با فناوری ها و شیوه های جدید فیلم سازی، مانند کار با تجهیزات دیجیتال، جلوه های ویژه و ابزارهای نوین روایتگری، کمتر آشنا شوند. از سوی دیگر، ارتباط کم رنگ آموزشگاه ها و دانشگاه ها با بدنه تولید باعث می شود ورود نیروی تازه نفس به بازار کار به سختی انجام شود.

در بخش تولید، سینمای ایران با بحران سرمایه گذاری و دشواری تأمین مالی پروژه ها مواجه است. این وضعیت باعث کاهش ریسک پذیری و تنوع ژانرها می شود و بسیاری از فیلم ها به سمت موضوعات محدود و تجربه شده می روند. کمبود فیلمنامه های توسعه یافته و نبود نظام حرفه ای برای هدایت مرحله توسعه پروژه نیز کیفیت تولیدات را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، محدودیت های نظارتی و روندهای پیچیده اخذ مجوز می تواند آزادی خلاقه فیلم سازان را محدود کند. در نهایت، ساختار پخش و اکران نیز چالشی جدی است؛ تعداد محدود سالن ها، رقابت با پلتفرم های آنلاین و چرخه نابرابر نمایش، مانع از آن می شود که بسیاری از آثار تولید شده به مخاطب گسترده دست پیدا کنند.

در مجموع، مهم ترین دغدغه امروز سینمای ایران ضرورت ایجاد پیوندی واقعی میان آموزش، تولید و بازار است؛ یعنی ساختاری که نیروهای جوان را به طور حرفه ای تربیت کند، امکان تولید متنوع و باکیفیت را فراهم آورد و در نهایت مسیر دسترسی آثار به مخاطب را هموار سازد.

دغدغه های اصلی سینمای ایران در حوزه آموزش و تولید را می توان در چند محور مهم دید:

۱. مسائل آموزشی

۱. فاصله بین آموزش تئوریک و تجربه عملی

در بسیاری از دانشگاه ها و آموزشگاه ها تمرکز روی مباحث نظری است، در حالی که صنعت سینما به مهارت های عملی، کار گروهی و تجربه صحنه نیاز دارد. خیلی از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی هنوز تجربه واقعی تولید ندارند.

۲. به روز نبودن برنامه های آموزشی

دغدغه های صنعت سینمای ایران:

تحولات تکنولوژیک (دوربین‌های دیجیتال، **VFX**، پلتفرم‌های آنلاین، هوش مصنوعی در تولید محتوا) سریع است، اما بسیاری از سرفصل‌های آموزشی با این تغییرات همگام نشده‌اند.

۳. کمبود ارتباط سیستماتیک با صنعت

در بسیاری از کشورها دانشگاه‌ها با استودیوها، شبکه‌ها و تهیه‌کنندگان ارتباط نزدیک دارند. در ایران این پیوند به دلایل مختلف از جمله چیرگی روابط بر ضوابط ضعیف است و مسیر ورود دانشجویان به بازار کار مشخص نیست.

۴. تمرکز بیش از حد بر آموزش بازیگری و کارگردانی

بسیاری از هنرجویان می‌خواهند کارگردان شوند، در حالی که سینما به تخصص‌های متنوعی مثل فیلمنامه‌نویسی، طراحی تولید، تدوین، صدا، جلوه‌های ویژه و مدیریت تولید نیاز دارد. آموزش در این حوزه‌ها کمتر مورد توجه است.

۵. کمبود آموزش حرفه‌ای در تهیه‌کنندگی و اقتصاد سینما

مسائلی مثل تأمین مالی، پخش، بازارهای بین‌المللی، و مدل‌های کسب‌وکار در آموزش سینمایی کمتر تدریس می‌شود.

۲. مسائل تولید

۱. بحران سرمایه و تأمین مالی

تولید فیلم مستقل بسیار دشوار شده است. سرمایه‌گذاری خصوصی محدود است و بازگشت سرمایه نیز نامطمئن است.

۲. مشکل فیلمنامه قوی

یکی از دغدغه‌های جدی سینماگران کمبود فیلمنامه‌های قوی و توسعه‌یافته است. فرآیند توسعه فیلمنامه هنوز در ایران ساختار حرفه‌ای و پایدار ندارد.

۳. محدودیت‌های نظارتی و ممیزی

قوانین و محدودیت‌های محتوایی باعث می‌شود برخی موضوعات یا روایت‌ها امکان تولید یا نمایش نداشته باشند و این موضوع بر خلاقیت و تنوع ژانرها اثر می‌گذارد.

۴. ضعف نظام پخش و اکران

حتی اگر فیلمی تولید شود، رسیدن آن به مخاطب چالش بزرگی است:

- محدودیت سالن‌های سینما
- رقابت با پلتفرم‌های آنلاین
- چرخه اکران نامتوازن

۵. تغییر ذائقه مخاطب و رقابت جهانی

مخاطب امروز به محتوای جهانی از طریق اینترنت دسترسی دارد. بنابراین سینمای ایران باید از نظر روایت، ریتم، ژانر و کیفیت فنی رقابت پذیرتر شود.

۶. مهاجرت یا کم‌کاری برخی نیروهای حرفه‌ای

شرایط اقتصادی و حرفه‌ای باعث شده بخشی از نیروهای خلاق به خارج از کشور مهاجرت کنند یا فعالیتشان محدود شود.

در نهایت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز سینمای ایران ایجاد یک پیوند واقعی بین آموزش، صنعت و بازار است؛ یعنی سیستمی که از آموزش شروع شود، به تولید حرفه‌ای برسد و در نهایت بتواند مخاطب داخلی و حتی بین‌المللی را جذب کند/

دکتر عمران دهقان/باردیهشت ۱۴۰۵

4- بخش آموزش :

در این شماره اهمیت آموزش‌های مهارت محور به خصوص آموزش مهارت‌های سینمایی و سمعی و بصری از رویکرد های اصلی ماست. که از سالیان پیش به آن مبادرت کردیم و امروزه یکی از خدمات آموزشی پرتعداد در گروه بزرگسالان ونوجوانان است

الف) درس‌نامه تخصصی: آشنایی با میزانشن در سینما

میزانسن واژه‌ای فرانسوی به معنای «در صحنه قرار دادن» است و در سینما به تمام عناصری گفته می‌شود که در قاب تصویر دیده می‌شوند و به صورت آگاهانه سازمان‌دهی شده‌اند. این عناصر شامل طراحی صحنه، نورپردازی، لباس، گریم، دکور، چیدمان بازیگران، حرکت آن‌ها در فضا و حتی ترکیب‌بندی قاب می‌شود. میزانسن یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای بیان در سینماست، زیرا پیش از تدوین و حتی گاه مستقل از دیالوگ، معنا و احساس را به مخاطب منتقل می‌کند.

عناصر اصلی میزانسن

طراحی صحنه و دکور

فضای فیزیکی داستان را می‌سازد و اطلاعاتی درباره زمان، مکان و وضعیت اجتماعی شخصیت‌ها می‌دهد. برای مثال، یک اتاق تنگ و تاریک می‌تواند حس خفقان یا فقر را القا کند.

1. نورپردازی

نور نه تنها برای دیده شدن اشیاء و چهره‌هاست، بلکه بار عاطفی و معنایی دارد. نور کم (Low-key) معمولاً فضایی رازآلود یا دلهره‌آور ایجاد می‌کند، در حالی که نور پر (High-key) حال و هوایی روشن و شاد به وجود می‌آورد.

2. لباس و گریم

این عناصر به شخصیت‌پردازی کمک می‌کنند و می‌توانند تغییرات درونی شخصیت را نیز بازتاب دهند.

3. حرکت و جایگاه بازیگران (بلاکینگ)

فاصله و موقعیت شخصیت‌ها نسبت به هم، روابط قدرت، صمیمیت یا تنش را نشان می‌دهد. مثلاً ایستادن یک شخصیت در پیش‌زمینه و دیگری در پس‌زمینه می‌تواند بر برتری یا سلطه تأکید کند.

4. ترکیب‌بندی قاب

نحوه قرارگیری عناصر در تصویر، تعادل بصری و جهت نگاه مخاطب را کنترل می‌کند. خطوط، رنگ‌ها و عمق میدان از ابزارهای مهم در این بخش‌اند.

نقش میزانسن در روایت

میزانسن می‌تواند بدون استفاده از کلام، اطلاعات روایی مهمی را منتقل کند. یک کارگردان با انتخاب دقیق عناصر صحنه

می‌تواند فضای ذهنی شخصیت‌ها، تم اصلی فیلم یا حتی پیش‌آگاهی از رویدادهای آینده را القا کند. به همین دلیل، برخی نظریه‌پردازان معتقدند که سبک کارگردان بیش از هر چیز در میزانسن او آشکار می‌شود. میزانسن زبان بصری سینماست. اگر فیلمنامه ستون فقرات داستان باشد، میزانسن بدن و چهره آن است که روح اثر را شکل می‌دهد.

• فن بیان و گویندگی در آموزشگاه سینمایی:

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو یکی از آموزشگاه‌های با سابقه در حوزه آموزشهای سینمایی و سمعی و بصری است که بیشتر از دو دهه است که در این زمینه فعالیت دارد. بی شک حاصل تجارب این دو دهه در زمینه آموزش‌های مختلف رشته سینما از جمله (بازیگری حرفه‌ای، گویندگی و دوبله) این آموزشگاه را به عنوان یک مرکز آموزشی مهم و تأثیرگذار بدل کرده است، از سال 1388 بیلبورد تبلیغاتی زرد رنگی در مناطق مختلف شهر کرج با موضوع "آموزش فن بیان و مهارت‌های ارتباطی"، ویژه وکلا، کارکنان روابط عمومی، معلمان و مدرسان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد از طرف آموزشگاه سینمایی اندیشه نو برای علاقمندان رشته فن بیان اکران می‌شد، ولی بیشتر مراجعان به آموزشگاه افرادی بودند که به دنبال آموزش‌های فن بیان گویندگی و دوبله بودند، اما آموزشگاه سینمایی اندیشه این نیاز سنجی را انجام داده بود که با عنایت به سبک زندگی؛ قصور در آموزش‌های انجام گرفته در حوزه ادبیات، همگانی شدن استفاده از فناوریهای نوین در حوزه تلفن‌های همراه، کم رنگ شدن ارتباطات اجتماعی و خانوادگی افراد جامعه را از تعاملات بیشتر دور کرده و در نهایت ضعف ارتباطات اجتماعی و کلامی را برای نوجوان و کودکان دامن خواهد زد و حوزه کسب و کار، فروش و بیزنس تابعی از مهارت‌های کلامی و ارتباطی اشخاص خواهد بود، این نگرش و نیاز سنجی که اکنون 17 سال از آن می‌گذرد، مارا بیش از پیش به پیش‌بینی و نتایج آن امیدوار کرد. احساس نیاز به یادگیری فن بیان و مهارت‌های ارتباطی از سال 1399 شتاب بیشتری گرفته و هر روز علاقمندان بیشتری را در گروه سنی بزرگسال و نوجوان روانه مراکز آموزشی می‌کند و این جای خوشحالی است. چرا که جامعه‌ای که در آن مهارت‌های ارتباطی بین افراد ضعیف باشد، نشاط اجتماعی و فردی به شدت کاهش پیدا می‌کند، و افراد به درونگرایی و تنهایی پناه می‌برند و نتیجه کار پیامدهای اجتماعی زیادی به دنبال دارد که در

اینجا مجال بحث نیست. افرادی با مهارت‌های ارتباطی و مهارت های کلامی افرادی هستند که نه تنها ارتباطات اجتماعی را مختل نمی کنند بلکه به سهولت ارتباطات و کاهش خشونت های کلامی و افزایش نشاط اجتماعی و تعاملات اجتماعی کمک می کنند؛ همانطور که می دانید بیان امری اکتس ابی است و از خانواده، اجتماع و مراکز آموزشی شکل می گیرد و تابعی از شکل و محتوایی است که چگونگی بیان و ارتباط ما با دیگران را شکل می دهد؛ اما بیان حرفه ای و شغلی قطعاً تابعی از تکنیک ها و مهارت های کلامی است که بدون آموزشهای حرفه ای ممکن نیست این آموزش ها شامل پرورش صدا و بیان ، نحوه به کارگیری زبان بدن ، آموزش لحن های گفتاری آموزش ریتم های کلامی و ایجاز و اختصار در بیان ، تربیت احساس در بیان و... هست و یادگیری این مهارت های کلامی منجر به افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در گوینده می شود، مهارت های ارتباطی یادگرفتنی هستند که هم در ارتباطات فردی و در ارتباطات اجتماعی و مشاغل تابعی از عوامل گوناگون هستند که یادگیری آنها به ارتباط موثر کمک می کند.

امروز بیشترین مراجعان دوره های فن بیان افرادی هستند که از کمبود اعتماد به نفس، استرس، و خجالت بودن در خود اذعان دارند، و ما در مشاوره هایی که با این عزیزان داریم رفع مشکلات آنها را شرکت در کارگاههای آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی توصیه می کنیم، و معتقدیم تداوم حضور، انجام برخی تمرینات سخنوری و بداهه گویی در جمع به رفع این مشکلات کمک می کند. **آموزشگاه سینمایی اندیشه نو** با عنایت به سوابق 21 ساله خود در زمینه آموزش های سینمایی و سمعی و بصری دوره های آکادمیک آموزشهای فن بیان را در چند گرایش برای دوره مقدماتی و پیشرفته برای شما عزیزان تدارک دیده است برای افرادی به دنبال رفع مشکلات بیانی افزایش اعتماد به نفس، و مدیریت استرس در هنگام سخن گفتن هستند شرکت در این دوره ها لازم و ضروری است:

دکتر عمران دهقان 1404/08/15

فن بیان چیست؟

فن بیان یعنی توانایی درست و مؤثر سخن گفتن به شکلی که پیام شما به وضوح، با جذابیت و متناسب با موقعیت و مخاطب

منتقل شود. به زبان ساده، فن بیان مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تکنیک‌هاست که کمک می‌کند هنگام صحبت کردن:

- صدایتان واضح، خوش‌طنین و قابل‌شنیدن باشد.
- جملاتتان روان و قابل‌فهم باشند.
- احساسات و مقصودتان را به‌درستی منتقل کنید.
- تأثیرگذاری و جذابیت کلامتان بیشتر شود.

عناصر اصلی فن بیان

1. تلفظ صحیح و واضح کلمات – استفاده درست از آواها که مانع «نامفهوم» شدن حرف‌ها شود.
2. تنفس و کنترل صدا – تسلط بر شدت، زیر و بمی، و آهنگ صدا.
3. لحن و آهنگ گفتار – انعطاف در لحن برای انتقال احساس (شادی، جدیت، هیجان و...).
4. سرعت و ریتم گفتار – نه آن قدر سریع که مخاطب جا بماند، نه آن قدر کند که خسته شود.
5. زبان بدن (Body Language) – حرکات دست، حالات چهره، و تماس چشمی همراه گفتار.
6. واژگان و ساختار بیان – انتخاب کلمات و جمله‌بندی متناسب با موضوع و مخاطب.

موارد کاربرد فن بیان

- سخنرانی و ارائه‌ها
- مذاکره و گفت‌وگو
- بازیگری و اجرا
- تدریس و آموزش
- روابط عمومی و رسانه

اهمیت فن بیان در زندگی شخصی و کاری

ضرورت فن بیان در روابط شخصی و کاری، به این دلیل است که شیوه حرف زدن شما مستقیماً روی برداشت و واکنش دیگران تأثیر می‌گذارد. اگر بیان‌تان واضح، مؤثر و همراه با کنترل احساس باشد، ارتباطاتتان در هر حوزه‌ای شفاف‌تر و موفق‌تر خواهد بود.

1. در روابط شخصی

- ایجاد اعتماد و صمیمیت: وقتی حرف‌هایتان با لحن مناسب و انتخاب دقیق کلمات بیان شود، طرف مقابل احساس امنیت و احترام می‌کند.

- حل تعارضات: فن بیان کمک می‌کند در شرایط تنش، بدون پرخاش یا ابهام، منظور خود را آرام و روشن منتقل کنید و از سوءبرداشت جلوگیری شود.
- تقویت ارتباط عاطفی: کنترل لحن، زبان بدن و بیان احساسات باعث می‌شود ارتباط عمیق‌تری با دوستان و خانواده شکل بگیرد.
- افزایش جذابیت شخصیت: توانایی گفت‌وگو و داستان‌گویی دلچسب، شما را در جمع‌ها اثرگذارتر و محبوب‌تر می‌کند.

۲. در روابط کاری

- رهبری و مدیریت تیم: رهبرانی با فن بیان قوی می‌توانند الهام‌بخش باشند و هدف‌ها را شفاف به تیم انتقال دهند.
- مذاکره و فروش: بیان حرفه‌ای و منطقی به متقاعد کردن مشتری یا طرف مقابل کمک می‌کند.
- ارائه و سخنرانی: توانایی جلب توجه و انتقال پیام در جلسات یا کنفرانس‌ها، وجهه حرفه‌ای شما را بالا می‌برد.
- ارتقاء شغلی: کارفرمایان اغلب به کسانی اعتماد می‌کنند که ایده‌ها را به‌روشنی و اعتمادبه‌نفس بیان کنند.
- مدیریت بحران: در شرایط حساس، کلام سنجیده می‌تواند تنش‌ها را کاهش و مسیر حل مشکل را هموار کند.

فن بیان، مثل یک پل ارتباطی است که قلب و ذهن شما را به قلب و ذهن دیگران وصل می‌کند. چه در روابط شخصی و چه در محیط کار، این مهارت به شما امکان می‌دهد نه تنها شنیده شوید، بلکه اثرگذار باشید

جایگاه شغلی فن بیان

جایگاه شغلی فن بیان بسیار گسترده است، چون توانایی ارتباط مؤثر یکی از مهارت‌های کلیدی در هر حرفه محسوب می‌شود. هر شغلی که نیاز به تعامل با افراد، ارائه اطلاعات، متقاعدسازی یا مدیریت دارد، به‌طور مستقیم از فن بیان بهره می‌برد.

1. مشاغل مستقیم وابسته به فن بیان

این دسته مشاغلی هستند که «خود سخن گفتن» بخش اصلی کار است:

- سخنرانان حرفه‌ای / مربیان فن بیان
- مدرسان و معلمان (مدارس، دانشگاه، آموزشگاه‌ها)
- مجریان تلویزیون و رادیو
- بازیگران تئاتر و سینما (انتقال احساس و دیالوگ با بیان درست)

- مذاکره‌کنندگان و فروشندگان حرفه‌ای
- مشاوران و روانشناسان (بیان همدلانه و قابل فهم)

2. مشاغل مرتبط و پشتیبان

این‌جا فن بیان به‌عنوان یک مزیت رقابتی عمل می‌کند:

- مدیران و رهبران سازمانی (الهام‌بخشی، هدایت تیم)
- وکلا و حقوق‌دانان (اقناع در دادگاه، دفاع از پرونده)
- بازاریابان و روابط عمومی (ارتباطات رسانه‌ای و مشتری‌مداری)
- کارآفرینان (ارائه طرح و جذب سرمایه‌گذار)
- خدمات مشتری (پاسخ‌گویی مؤدبانه و مؤثر)

3. مزیت کلی فن بیان

حتی در مشاغل فنی یا عملی (مثل مهندسی، پزشکی، حسابداری)، فن بیان نقشی حیاتی دارد:

- ارائه گزارش به مدیران و مشتریان
- توضیح ایده‌ها در جلسات تیمی
- برقراری ارتباط مؤثر با همکاران و ذی‌نفعان

فن بیان یک «مهارت نرم» قدرتمند است که می‌تواند جایگاه شغلی شما را بالاتر ببرد، فرصت‌های ارتقاء را افزایش دهد و باعث شود در رقابت‌های کاری، نسبت به کسانی که بیان ضعیف‌تری دارند، جلوتر باشید

آموزش فن بیان بای چه افرادی ضرورت دارد؟

آموزش فن بیان در حقیقت برای همه افراد سودمند است، اما برای بعضی گروه‌ها ضرورت و اولویت بیشتری دارد، چون ارتباط کلامی بخش کلیدی موفقیت آن‌هاست.

1. دانش‌آموزان و دانشجویان

- برای بیان مطالب در کلاس و کنفرانس‌ها
- حضور در مسابقات، دفاع از پروژه و ارائه پایان‌نامه
- تقویت اعتمادبه‌نفس در جمع

2. معلمان، اساتید و مربیان

- انتقال مفاهیم آموزشی به شیوه روشن و جذاب
- جلب توجه و انگیزه دانش‌آموزان یا دانشجویان
- پیشگیری از خستگی شنوندگان با تنوع لحن و بیان

۳. مدیران و رهبران تیم

- تنفس دیافراگمی برای پشتیبانی طولانی از جمله‌ها و جلوگیری از خستگی
- تنظیم حجم صدا متناسب با فضا و جمعیت
- مدیریت زیر و بمی صدا برای جلوگیری از یکنواختی یا خستگی شنونده
- آهنگ و ملودی گفتار (Intonation)

- هدایت جلسات، توجیه وظایف و الهام‌بخشی به کارکنان
- ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان و مشتریان
- مدیریت بحران با کلام دقیق و آرام

۴. فروشندگان و مذاکره‌کنندگان

- متقاعد کردن مشتری یا طرف مقابل
- معرفی محصول یا خدمات با جذابیت و وضوح
- ایجاد اعتماد و حس حرفه‌ای بودن

۵. فعالان رسانه و هنر

- مجریان تلویزیون و رادیو
- بازیگران تئاتر و سینما
- صدایندگان و روایت‌گران داستان

۶. وکلا، سخنرانان و فعالان اجتماعی

- دفاع از موکل یا ارائه پرونده در دادگاه
- سخنرانی‌های عمومی، کارزارهای خیریه یا سیاسی
- تأثیرگذاری بر افکار و ایجاد تغییر اجتماعی

۷. کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها

- معرفی و توضیح ایده در جلسات سرمایه‌گذاری
- ارائه‌های رقابتی در نمایشگاه‌ها و رویدادها
- ایجاد اعتبار شخصی و سازمانی با کلامی حرفه‌ای

در فن بیان چه مواردی آموزش داده می‌شود؟

در دوره‌های آموزش فن بیان معمولاً مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تکنیک‌های عملی تدریس می‌شود که هدفشان تبدیل کردن گفتار شما به یک ابزار مؤثر، گیرا و حرفه‌ای است. این آموزش‌ها مرحله‌به‌مرحله پیش می‌روند و شامل بخش‌های زیر هستند:

۱. مهارت‌های پایه گفتار

- تلفظ صحیح حروف و واژگان (رفع مشکلات مثل خمش یا لهجی غیرضروری)
- واضح خوانی (Articulation) برای شنیده شدن روشن و بدون ابهام
- تمیز دادن صداها (حروف صامت و مصوت)

۲. کنترل صدا

۳. لحن و احساسات

- تشخیص و استفاده درست از لحن رسمی، دوستانه، جدی یا پرانرژی
- انتقال احساسات از طریق تغییر لحن و مکث‌های هدفمند
- جلوگیری از لحن اشتباه که باعث سوءبرداشت می‌شود

۴. ریتم و سرعت گفتار

- تنظیم سرعت مطابق موضوع و مخاطب
- ایجاد مکث‌های مؤثر برای تأکید یا جلب توجه
- حذف تپق‌ها و کشیدگی‌های بی‌مورد

۵. زبان بدن همراه گفتار

- تماس چشمی صحیح با فرد یا جمع
- استفاده هماهنگ و کنترل‌شده از حرکات دست
- حالات چهره متناسب با موضوع
- ایستادن یا نشستن حرفه‌ای در حین صحبت

۶. چینش و ساختار بیان

- سازماندهی مطالب پیش از گفتار
- تکنیک‌های آغاز جذاب (Attention hook) و پایان به‌یادماندنی
- استفاده از واژگان متناسب با مخاطب و فرهنگ
- اجتناب از کلمات یا اصطلاحات پیچیده بی‌ضرورت

۷. تمرینات عملی و شبیه‌سازی

- تمرین‌های روزانه برای تقویت صدا و گفتار
- اجرای نقش‌ها یا سخنرانی‌های کوتاه در جمع
- ضبط و بازبینی صدای خود برای تصحیح خطاها
- شبیه‌سازی موقعیت‌های واقعی (جلسه کاری، مصاحبه، مذاکره، سخنرانی)

هدف نهایی آموزش فن بیان این است که فرد بتواند در هر شرایطی، با هر مخاطبی، پیام خود را روشن، اثرگذار و با اعتمادبه‌نفس منتقل کند.

دوره‌های پیشرفته بیان شامل چه آموزشهایی است؟

دوره‌های پیشرفته فن بیان

معمولاً فراتر از آموزش‌های پایه هستند و بر تسلط کامل بر ابزار کلام، مدیریت مخاطب، و ایجاد تأثیر عمیق تمرکز دارند. این دوره‌ها برای افرادی طراحی می‌شود که پایه‌های فن بیان را یاد گرفته‌اند و حالا می‌خواهند در سطح حرفه‌ای، در هر موقعیت کلامی بدرخشند...

۱. ارتقاء کنترل و قدرت صدا

- مدیریت حرفه‌ای حجم و شدت صدا حتی در جمع‌های بزرگ بدون خستگی
- تغییر هدفمند زیر و بمی برای انتقال حس یا تأکید
- استفاده از «رزونانس صدا» برای خوش‌طنین کردن گفتار
- تمرینات پیشرفته‌ی دیافراگمی و پشتیبانی طولانی نفس

۲. لحن و داستان‌گویی حرفه‌ای

- طراحی «لحن سناریویی» متناسب با متن یا موقعیت
- استفاده از قوس احساسی (Emotional Arc) برای همراه کردن مخاطب تا پایان
- به‌کارگیری تکنیک‌های **Storytelling** جهت اثرگذاری و ماندگاری پیام
- ایجاد شروع‌های گیرا و پایان‌های قدرتمند در سخنرانی

۳. مدیریت ریتم و مکث پیشرفته

- بازی با سرعت گفتار برای ایجاد هیجان یا آرامش
- مکث‌های استراتژیک برای جلب توجه و تأثیرگذاری
- حذف عادت‌های گفتاری منفی (ا، آ، کشیدن کلمات...)
- بدون تلاش نمایان

۴. زبان بدن سطح بالا

- هم‌زمانی حرکات بدن با پیام و لحن به‌طور طبیعی
- استفاده از «فضا» برای کنترل صحنه و تسلط بر جمع
- ایجاد هماهنگی بین تماس چشمی، حرکات دست، و حالت چهره
- نشانه‌های غیرکلامی برای تأکید یا القای حس خاص

۵. تکنیک‌های متقاعدسازی و اثرگذاری

- ساختاردهی جملات بر اساس روان‌شناسی شنونده
- استفاده از اصول NLP (برنامه‌ریزی عصبی-زبانی) در گفتار
- کنترل ذهنی فضا با انتخاب کلمات کلیدی
- اقناع فرد یا جمع بدون فشار مستقیم

۶. مدیریت جمع و شرایط دشوار

- واکنش سریع و مسلط به سوالات یا چالش‌ها
- کنترل گفتار در مواقع فشار، بحران یا بحث‌های داغ
- حفظ اعتمادبه‌نفس در مواجهه با شنوندگان منتقد یا بی‌تفاوت

۷. تمرینات تخصصی و اجرای صحنه

- تمرین روی متن‌های دشوار با دایره واژگان گسترده
- اجرای شبیه‌سازی جلسات، کنفرانس‌ها و مذاکرات واقعی
- ضبط و تحلیل ویدئوی اجرای خود برای رفع خطاهای جزئی
- اجرا با میکروفون و کار با تجهیزات صوتی حرفه‌ای

طرح سرفصل‌های دوره پیشرفته فن بیان

بخش ۱ – تسلط بر صدا و تلفظ

1. تقویت رزونانس صدا (تولید صدای پرطنین و پرقدردت)
2. تمرینات دیافراگمی پیشرفته برای کنترل طولانی نفس
3. تنظیم زیر و بمی صدا برای ایجاد تنوع و تأثیر عاطفی
4. رفع مشکلات لهجه، گفتار سریع یا نامفهوم با تمرینات دقیق

بخش ۲ – مدیریت حرفه‌ای لحن و احساس

1. طراحی قوس احساسی برای همراه کردن مخاطب در طول گفتار
 2. ایجاد لحن رسمی، دوستانه، جدی یا الهام‌بخش بر اساس موقعیت
 3. انتقال دقیق احساس (شادی، هیجان، نگرانی، اعتماد...)
 4. بدون افراط
- استفاده از لحن سناریویی در داستان‌گویی و متقاعدسازی

بخش ۳ – ریتم، مکث و زمان‌بندی

هنر و مهارت سخن گفتن در شرایط حرفه مستلزم آموزشهای حرفه ای است که می بایست با تجارب عملی همراه باشد و انتظار می رود با آموزش و به کارگیری مواردی که گفته شد بسته توانیهای افراد در یک پروسه زمانی میان مدت به توان به یک فرد توانمند در سخن گفتن بدل شد.

آموزشگاه سینمایی اندیشه نوآبان 1404

1. تکنیک‌های افزایش یا کاهش سرعت گفتار در لحظه
2. مکث‌های استراتژیک برای ایجاد تأکید یا تفکر شنونده
3. حذف آوای مزاحم («ا»، «آ»، «یعنی...») به صورت ناخودآگاه
4. هماهنگی ریتم گفتار با زبان بدن و حس فضای جلسه

بخش ۴ - زبان بدن پیشرفته

1. هماهنگی کامل حرکات دست و حالت چهره با محتوای گفتار
2. استفاده از جایگاه و حرکت در صحنه برای تسلط بر جمع
3. خواندن بازخوردهای غیرکلامی مخاطب و واکنش مناسب
4. ایجاد حس جذابیت و اقتدار با ایستادن و حرکت هدفمند

بخش ۵ - ساختاردهی محتوای پیشرفته

1. طراحی متن گفتار با شکل هرم معکوس برای توجه سریع
2. استفاده از سه گانه‌های طلایی در بیان (سه نکته، سه مثال...)
3. چیدمان شروع، میانه و پایان حرفه‌ای و به یادماندنی
4. تلفیق داده‌ها، مثال‌ها و داستان‌ها برای افزایش باورپذیری

بخش ۶ - تکنیک‌های متقاعدسازی و روان‌شناسی مخاطب

1. شناخت تیپ شخصیتی شنونده و تنظیم گفتار متناسب
2. کاربرد اصول NLP و تصویرسازی ذهنی در کلام
3. انتخاب کلمات کلیدی برای تأثیرگذاری عمیق
4. ایجاد همدلی و اعتماد بدون فشار یا اغراق

بخش ۷ - مدیریت جمع و شرایط دشوار

1. واکنش سریع به سوالات و چالش‌های پیش‌بینی نشده
2. کنترل تنش در مناظره‌ها، مباحث داغ یا بحران‌ها
3. جذب شنوندگان بی تفاوت یا مخالف
4. حفظ آرامش و جذب در فشار روانی

بخش ۸ - تمرینات عملی و پروژه پایانی

1. اجرای سخنرانی کوتاه در جمع و دریافت بازخورد
2. شبیه‌سازی جلسات مذاکره، کنفرانس و معرفی محصول
3. ضبط و تحلیل ویدئوی اجرای شرکت کنندگان
4. پروژه نهایی: ارائه کامل با ترکیب همه مهارت

ب) کارگاه عملی (Workshop)

گرفتن تمام سوژه مورد نظر در نمایاب نباشد کاربرد شگرفی دارد و با استفاده از این لنز می توان فضای بیشتری را در عکس جای داد.

لنز زوم Zoom:

این لنز دارای فاصله کانونی متغیر می باشد پس زاویه دید متغیر دارد برخی از لنزهای زوم با زاویه دید 180-40 که فاصله کانونی آن از 40 میلیمتر در حالت زاویه باز تا 180 میلیمتر در حالت تله فوتو می باشد کاربرد ویژه ای دارد به همین لحاظ در بین عکاسان مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است.

جدای این تقسیم بندی لنزهای دیگری نیز هستند که کاربرد تخصصی دارند مانند "لنز ماکرو" که برای عکسبرداری از اجسام بسیار کوچک کاربرد دارد با یک لنز نرمال معمولاً تا فاصله 50 سانتیمتر امکان نزدیک شدن به سوژه می باشد اما برای عکسبرداری از اجسام کوچک مثل تمبر یا سکه فقط لنز ماکرو جوابگو خواهد بود. لنزی دیگر با عنوان لنز چشم ماهی یا فیش آبی وجود دارد که زاویه دید بسیار وسیع دارد برخی از این لنزها مقداری از فضای پشت دوربین هم در کادر تصویر قرار می دهند. عکس حاصل از این لنزها به شکل دایره وار می باشد از این لنز برای ایجاد جلوه های ویژه تصویری استفاده می گرد

در شماره بعدی به مزایای انواع لنزها در هنر فیلمسازی و عکاسی حرفه ای خواهیم پرداخت.

رویدادهای هنری: نمایش هوای پاک به کارگردانی آقای علی برجی و تهیه کنندگی دکتر عمران دهقان در گروه نوجوان آموزشگاه سینمایی اندیشه نو که از آذر ماه 1404 به مرحله اجرا رسیده بود به دلیل نا آرامیهای داخلی اجرای آن ابتدا به 23 بهمن و سپس به اواخر فروردین 1405 موکول شد. اما به دلیل وقوع جنگ امریکا و اسرائیل با ایران این نمایش هنوز به اجرای عموم نرسیده است.

در بخش کارگاه نمایش بزرگسالان هم نمایش در ژانر اجتماعی و کمدی به کارگردانی آقای علی برجی و تهیه کنندگی دکتر عمران دهقان تمرینهای اولیه خود را از بهمن ماه 1404 برای اجرای عموم در تهران آغاز کرده است. در پی موفقیت اجرای نمایش قهوه قجری به کارگردانی آقای علی برجی و تهیه کنندگی دکتر عمران دهقان در تماشاخانه سنگلج، واستقبال خوب هنرجویان از کارگاههای از ایده تا اجرا انتظار می رود این نمایش هم از نمایشهای پرفروش و موفق در کارگاه از ایده تا اجرای موسسه اندیشه نوباشد.

ج) ابزارشناسی سینما (مقایسه تخصصی + کاربرد آموزشی)

انواع لنزها:

لنز نرمال معمولی (Normal):

زاویه دید چشم انسان حدود 140 درجه می باشد اما تمام تصاویری که در زاویه چشم قرار می گیرند دارای وضوح کامل نیست و تنها در زاویه ای در حدود 52 درجه می توان تصاویر را به صورت واضح می توان دید. لنز نرمال نیز زاویه دیدی شبیه به چشم انسان دارد به همین دلیل لنز معمولی نیز گفته می شود.

لنز تله فوتو (Telephoto) :

لنز تله از نظر شکل ظاهری طویل بوده و فاصله کانونی بلندی دارد که دارای زاویه دید کوتاه می باشد و تنها برای عکسبرداری از فواصل دور مثل مناظر طبیعی و حیوانات وحشی کاربرد دارد و امکان عکسبرداری از فواصل نزدیک را ندارد.

لنز واید انگل (Wide angle):

لنز واید از نظر شکل ظاهر از لنز نرمال کوتاهتر بوده و دارای فاصله کانونی کوتاه می باشد بنابراین دارای زاویه دید باز می باشد. این لنز در مکانهایی که امکان عقب رفتن عکاس برای قرار

آشنایی با هنر تدوین

هنر تدوین، یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال ظریف‌ترین بخش‌های فرآیند تولید فیلم، مستند، یا هراتر تصویری است. تدوین، تنها چسباندن چند نما به یکدیگر نیست؛ بلکه زبانی است برای روایت، احساس و معناآفرینی. تدوین‌گر با انتخاب و چینش دقیق نماها، ریتم، اکشن‌ها و ری اکشن‌ها و زمان‌بندی صحنه‌ها، می‌تواند از مجموعه‌ای تصاویر پراکنده، جهانی منسجم و تأثیرگذار خلق کند. تدوین در واقع مرحله‌ای است که فیلم در آن «دوباره ساخته می‌شود». در این مرحله، نگاه کارگردان، روایت فیلم‌نامه، موسیقی، و حتی سکوت‌ها در هم می‌آمیزند تا حس نهایی اثر شکل گیرد. از تدوین سریع و پویا در آثار اکشن گرفته تا برش‌های نرم و شاعرانه در سینمای هنری، هر انتخاب تدوین‌گر می‌تواند معنای تازه‌ای بیافریند و مخاطب را به تجربه‌ای احساسی و ذهنی دعوت کند. به همین دلیل، هنر تدوین را می‌توان نقطه‌ی تلاقی میان فناوری و احساس دانست؛ جایی که خلاقیت انسانی در کنار ابزارهای دیجیتال، جان تازه‌ای به تصویر می‌بخشد.

جایگاه شغلی و کاربرد هنر تدوین در تولید محتوای چند رسانه‌ای

تدوین یکی از مهم‌ترین و خلاقانه‌ترین مشاغل در حوزه‌ی رسانه و هنرهای تصویری به شمار می‌آید. تدوین‌گر به عنوان کسی که مرحله‌ی نهایی شکل‌گیری اثر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در کیفیت، جذابیت و تأثیرگذاری محتوا ایفا می‌کند. این جایگاه، نیازمند ترکیبی از مهارت‌های فنی، ذوق هنری، شناخت زبان تصویر، و درک صحیح از روان‌شناسی مخاطب است. در دنیای امروز که رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه گسترده‌ای در انتقال پیام و تبلیغات یافته‌اند، هنر تدوین از محدوده‌ی سینما و تلویزیون فراتر رفته و به بخش جدایی‌ناپذیر تولید محتوای چندرسانه‌ای تبدیل شده است. هر ویدیو آموزشی، تبلیغاتی، مستند، تیزر، یا محتوای شبکه‌های اجتماعی

نیازمند تدوین حرفه‌ای است تا پیام خود را با بیشترین تأثیر و کمترین اتلاف زمان به مخاطب منتقل کند.

در عرصه‌ی **تولید محتوای دیجیتال**، تدوین نه تنها به بهبود زیبایی بصری اثر کمک می‌کند، بلکه در ایجاد ریتم، انسجام روایت، مدیریت هیجان‌ها، و جلب توجه مخاطب نیز نقش اساسی دارد. تدوین‌گر با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته مانند **Final Cut Pro** یا **DaVinci Resolve**، می‌تواند از عناصر صدا، تصویر، موسیقی و جلوه‌های ویژه ترکیبی هماهنگ بسازد و اثری چشم‌نواز خلق کند.

بنابراین، شغل تدوین امروزه به عنوان یکی از مشاغل پویا و درآمدزا در صنعت رسانه شناخته می‌شود، نقشی که میان خلاقیت هنری و مهارت فنی ایستاده و محور اصلی هر فرآیند تولید چندرسانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

اهمیت و ضرورت یادگیری تدوین

در عصر دیجیتال امروز، تولید و مصرف محتوای تصویری به یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های ارتباط و انتقال پیام تبدیل شده است. میلیون‌ها تصویر و ویدیو هر روز در فضای مجازی، تلویزیون و پلتفرم‌های آموزشی منتشر می‌شوند؛ اما آنچه میان یک محتوای معمولی و اثری حرفه‌ای تفاوت می‌سازد، کیفیت تدوین آن است.

یادگیری تدوین، در واقع یادگیری زبان تصویر است - زبانی جهانی که بدون نیاز به کلام، احساس و معنا را منتقل می‌کند. فردی که با اصول و تکنیک‌های تدوین آشناست، قادر است تصاویر خام را به محتوایی هدفمند و تأثیرگذار تبدیل کرده و با بهره‌گیری از ریتم، نور، رنگ، صدا و افکت، تجربه‌ای دیداری خلق کند که مخاطب را جذب و در ذهن او ماندگار شود.

- کاربرد تدوین در حوزه‌های مختلف :

- فیلم‌سازی و مستندسازی

- مدیریت شبکه‌های اجتماعی و برندینگ شخصی

- تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

- آموزش آنلاین و تولید محتوای علمی

تسلط بر تدوین، نه تنها یک مهارت هنری بلکه یک ابزار حرفه‌ای و رقابتی محسوب می‌شود. از منظر آینده‌ی شغلی نیز، تعداد افراد متخصص در تدوین حرفه‌ای بسیار کمتر از نیاز بازار است؛ همین امر باعث شده یادگیری این هنر راهی مطمئن برای ورود به بازار کار رسانه، تبلیغات و آموزش آنلاین باشد. به طور خلاصه، یادگیری تدوین یعنی کسب توانایی برای ساختن، روایت کردن و تأثیر گذاشتن بر مخاطب در دنیایی که تصویر از هر واژه‌ای رساتر است.

سرفصل‌های آموزش رشته تدوین

۱. مبانی و مفاهیم اولیه

آشنایی با تاریخچه‌ی تدوین و سیر تحول آن از سینمای کلاسیک تا دیجیتال

شناخت زبان تصویر و اصول روایت بصری

مفاهیم زمان، ریتم، تداوم و فضای تصویری

آشنایی با اصطلاحات تخصصی و ساختار پروژه‌های تدوین

۲. ابزارها و نرم‌افزارهای تدوین

آشنایی مقدماتی با ابزارهای سخت‌افزاری تدوین (سیستم، کارت گرافیک، مانیتور حرفه‌ای، کنترلر صوتی)
آموزش نرم‌افزارهای تدوین مانند:

Adobe Premiere Pro
Final Cut Pro
DaVinci Resolve
Avid Media Composer

مدیریت فایل‌ها، پروژه‌ها و خروجی‌ها با استانداردهای حرفه‌ای

۳. اصول و تکنیک‌های تدوین

طراحی ریتم و ایجاد پیوستگی در سکانس‌ها
انتخاب نما، قاب و برش‌های مؤثر در انتقال احساس
استفاده خلاقانه از طول نما و تقطیع نماها
تدوین گفت‌وگو (Dialogue Editing) و تدوین صحنه‌های اکشن یا احساسی

تطبیق صدا با تصویر و هم‌زمان‌سازی حرکات

۴. تدوین صوت و موسیقی

مبانی صداگذاری، طراحی صدا و استفاده از افکت‌ها
انتخاب و تطبیق موسیقی با روایت
صدا در خدمت فضا، ریتم و مضمون

۵. جلوه‌های ویژه و رنگ

آشنایی با اصول اصلاح رنگ (Color Correction) و تنظیم نور
تکنیک‌های Color Grading برای ایجاد حس و سبک بصری خاص
استفاده از جلوه‌های ویژه‌ی ساده (Motion Transitions، Slow Motion، Graphics و ...)

۶. تدوین مستند و فیلم داستانی

تفاوت رویکرد تدوین در آثار داستانی، تبلیغاتی و مستند
تحلیل نمونه‌های حرفه‌ای و بررسی سبک تدوین سینماگران بزرگ
کارگاه عملی تدوین پروژه کوتاه

۷. روان‌شناسی مخاطب و تحلیل فیلم

تأثیر تدوین بر احساسات و ادراک بیننده
شناخت سبک‌های تدوین در ژانرهای مختلف (درام، اکشن، مستند، موزیک‌ویدئو ...)

تحلیل فیلم از دیدگاه تدوین‌گر

۸. مدیریت پروژه‌های چندرسانه‌ای

ترکیب تدوین با طراحی گرافیک، موشن‌گرافیک و انیمیشن
تدوین برای تبلیغات دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی
استانداردهای خروجی، فرمت‌ها و آماده‌سازی برای پلتفرم‌های مختلف

۹. پروژه نهایی و تمرین‌های عملی

تدوین یک فیلم کوتاه یا تیزر تبلیغاتی
ارائه و نقد گروهی پروژه‌ها

آماده‌سازی رزومه و پورتفولیوی حرفه‌ای تدوین‌گر
تمامی سرفصل‌ها ارائه شده آموزشگاه سینمایی اندیشه نو، در سه سطح آموزشی (مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی) تنظیم گردیده و هنرجویان بسته به نیاز و بازار کار حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای هنر تدوین را از پایه تا مهارت حرفه‌ای کاملاً مشخص یاد می‌گیرند

بخش 5: تحلیل فیلم:

Anora (آنورا) برنده اسکار بهترین فیلم (Best Picture)

سال ۲۰۲۵:

کارگردان: شان بیکر (Sean Baker)

مراسم: نود و هفتمین دوره جوایز اسکار (۲۰۲۵)

مربوط به: فیلم‌های اکران شده در سال ۲۰۲۴

- توانست زندگی یک زن فرودست را بدون کلیشه و اغراق نشان دهد
- تقریباً در همه صحنه‌ها حضور دارد و فیلم با او نفس می‌کشد
- این نقش از آن دسته اجراهایی بود که معمولاً اسکار را جذب می‌کند.

(2) کارگردانی قدرتمند شان بیکر

شان بیکر:

- استاد روایت زندگی طبقات فرودست آمریکا است
- داستانی ساده را با ریتم نفس‌گیر، دیالوگ‌های واقعی و دوربین handheld بسیار طبیعی روایت کرده
- توانسته فضایی بسازد که هم واقعی‌ست، هم سینمایی
- جسورانه میان کم‌دی، تراژدی و واقع‌گرایی حرکت می‌کند

این سبک ترکیبی، نظر منتقدان و اعضای آکادمی را جلب کرد.

(3) نقد طبقاتی عمیق اما قابل‌درک

فیلم به شکلی روشن و بدون شعار دادن، شکاف طبقاتی و سوءاستفاده قدرت را نمایش می‌دهد:

- فقیر در برابر ثروت افسانه‌ای
- زن جوان بدون تکیه‌گاه در برابر خانواده قدرتمند روسی
- رؤیای آمریکایی در برابر واقعیت تلخ زندگی

آکادمی معمولاً به فیلم‌های اجتماعی مؤثر توجه ویژه دارد.

(4) فیلمنامه زنده، واقعی و شخصیت‌محور

دیالوگ‌ها طبیعی، تیز و گاهی خنده‌دار هستند. شخصیت‌ها خاکستری و باورپذیرند—نه خوب مطلق، نه بد مطلق. داستان هم‌زمان ساده و عمیق است، و این تعادل کمیاب است.

(5) محبوبیت گسترده نزد منتقدان

«آنورا» در جشنواره فیلم کن هم موفق شد (برنده نخل طلا)، و از همان‌جا موج تحسین آغاز شد. آثاری که چنین پشتوانه‌ای دارند معمولاً در اسکار شانس زیادی پیدا می‌کنند.

آنورا داستان دختری جوان به نام آنی است که در بروکلین نیویورک به عنوان رقصنده در یک کلوپ شبانه کار می‌کند. زندگی او زمانی دستخوش تغییر می‌شود که با ایوان، پسر جوان و ثروتمند یک الیگارش روس، آشنا می‌شود. ایوان که زندگی‌ای سرشار از پول، بی‌مسئولیتی و فرار از تعهد دارد، به‌طور ناگهانی به آنورا پیشنهاد ازدواج می‌دهد. آنورا این پیشنهاد را فرصتی برای رهایی از زندگی سخت و بی‌ثبات خود می‌بیند و ازدواج می‌کند؛ اما این تصمیم خیلی زود پیامدهای غیرمنتظره‌ای به همراه دارد. با ورود خانواده قدرتمند ایوان به ماجرا، ازدواج آن‌ها به بحرانی جدی تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که این وصلت را ننگ می‌دانند، تلاش می‌کنند هر طور شده آن را از هم بپاشند. آنورا در میانه کشمکش‌های طبقاتی، تحقیر اجتماعی و فشارهای شدید، مجبور می‌شود برای حفظ هویت، استقلال و کرامت انسانی خود بجنگد.

Anora فیلمی است درباره:

- شکاف عمیق طبقاتی
- قدرت، پول و کنترل
- رؤیای آمریکایی از نگاه طبقه فرودست

زن جوانی که نمی‌خواهد قربانی سیستم شود

چرا این فیلم اسکار کسب کرد؟ دلایل اصلی موفقیت **Anora** در اسکار ۲۰۲۵ ترکیبی از بازیگری فوق‌العاده، کارگردانی منحصر به فرد و تأثیر اجتماعی فیلم بود. مهم‌ترین عوامل:

(1) بازی خیره‌کننده میکی مادیسون

بخش بزرگی از بار فیلم روی دوش بازیگر نقش آنورا است. میکی مادیسون:

- اجرایی پرتنژی، دردناک و بسیار انسانی ارائه داد

6) موج حمایت سینمادوستان (اثر فرهنگی واقعی)

چرا فیلم تبدیل به یک «پدیده» شد:

- حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی
- محبوبیت میان نسل جوان
- بحث‌های زیاد درباره پیام‌ها و پایانی فیلم

این محبوبیت عمومی، تصمیم آکادمی را تقویت کرد.

6- گفتگو و مصاحبه (تمرکز: مسیر حرفه‌ای + توصیه‌های

آموزشی)

گفتگو با «رضا کیانیان» درباره مسیر حرفه‌ای آموزش بازیگری

رضا کیانیان بازیگر و نویسنده ایرانی است که در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ در محله میدان خراسان تهران چشم به جهان گشود. در یک سالگی او، خانواده تصمیم گرفتند به مشهد نقل مکان کنند. او تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مشهد گذراند و علاوه بر آن به تحصیل دروس فقهی و اسلامی در حوزه علمیه مشهد پرداخت. اولین مربی بازیگری او برادرش داوود بود که او را به مدت 3 سال در گروه تئاتر خود قرار داد. کیانیان پس از جدایی از گروه برادرش، بازیگری را به صورت حرفه‌ای در گروه‌های تئاتر ایران آغاز کرد. در سال 1351 در رشته بازیگری دانشگاه تهران پذیرفته شد و تحصیلات خود را در رشته تئاتر به پایان رساند. کیانیان در طول دوران درخشان خود با کارگردانان مطرحی چون بهمن فرمان‌آرا، [مسعود کیمیایی](#)، ابراهیم حاتمی‌کیا و سامان مقدم همکاری داشته است.

تئاترهای رضا کیانیان

او بازیگری را زمانی که تنها 15 سال داشت آغاز کرد. بعدها با اجرای نمایشنامه‌هایی مانند آنتیگونه، خرده بورژوا، سیمون ماشا فیگورها، ازدواج می‌سی‌سی‌پی، سوغات سال‌های شن و بسیاری دیگر روی صحنه رفت. کیانیان پس از شش سال وقفه از تئاتر در فروردین 1389 به کارگردانی آتیلا پسیانی در پروفیسور بوبوس به روی صحنه رفت. او برای نمایش نیلوفر آبی 1377 برنده طراحی صحنه شد.

فیلم‌های رضا کیانیان

رضا کیانیان برای اولین بار در سال 1368 با فیلم «تمام وسوسه‌های زمین» ساخته حمید سمندریان فعالیت در سینما را آغاز کرد. بازی در فیلم کیمیا به کارگردانی احمد درویش را می‌توان نخستین کار قابل توجه وی در نظر گرفت. آژانس شیشه‌ای یک نقطه عطف برای رضا کیانیان بود که برای این بازی جایزه بهترین بازیگر نقش دوم شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر را به خود اختصاص داد و در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم کیمیا کاندیدای بهترین بازیگر مرد نقش دوم شد.

فیلم‌های سگ کشی، سینما سینماست، گاهی به آسمان نگاه کن، ماهی‌ها عاشق می‌شوند، یک حبه قند، فرش باد، یک تکه نان، روبان قرمز و کفشهایم کو؟ از کارهای شاخص او به شمار می‌رود که در آنها بازی‌های متفاوت و فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشت. او برای بازی ماندگارش در فیلم خانه‌ای روی آب نیز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد و برنده تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن خانه سینما شد.

سریال‌های رضا کیانیان

رضا کیانیان در چند سریال تلویزیونی نیز بازی کرده است. شاید خاطره انگیزترین نقش او در تلویزیون، شخصیت «جمشید» در فیلم شلیک نهایی به کارگردانی محسن شاه محمدی باشد. او در «کیف انگلیسی» و «سال‌های شورش» به ترتیب نقش یک روحانی پیر و یک قاضی را بازی کرده که جنجالی‌ترین نقش‌های او تا به امروز محسوب می‌شوند.

یکی از برجسته‌ترین نقش‌های او در سریال مختارنامه و در نقش عبدالله بن زبیر خلیفه بزرگ زبیری در مکه است که علاوه بر متفاوت‌ترین نقش هنری، اولین کار تاریخی رضا کیانیان نیز محسوب می‌شود.

جوایز و افتخارات رضا کیانیان

کیانیان برای نقش آفرینی در فیلم‌های فرش باد و گاهی به آسمان نگاه کن 1381 کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد و لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم فجر را برای فرش باد دریافت کرد. او برای بازی در فیلم ماهی‌ها عاشق می‌شوند 1383، کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر و کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشن سینمای ایران شد.

ایفای نقش در فیلم یک بوس کوچولو 1384، تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد و تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد جشن سینمای ایران را برای او به ارمغان آورد. کیانیان برای بازی در فیلم کیمیا 1373، کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

او همچنین بازیگر منتخب نویسندگان و منتقدین ماهنامه فیلم سینمایی به عنوان یکی از پنج بازیگر برتر تاریخ سینمای ایران در سال 1389 بود. رضا کیانیان برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم کراالا 2008 شد و نامزد تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشن سینمای ایران برای بازی در فیلم همیشه پای یک زن در میان است 1387 بود.

دیگر فعالیت‌های رضا کیانیان

کیانیان که یک نقاش و عکاس و مجسمه‌ساز است، زمان خود را بین پروژه‌های سینمایی و هنرهای زیبا تقسیم می‌کند. نقاشی‌ها و عکس‌های او در حراج‌های مختلف ملی و بین‌المللی و همچنین نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در گالری‌های معتبر به فروش رسیده است. رضا کیانیان همچنین نویسنده 9 کتاب (سومین سرنوشت داوود، بازیگری ۱۳۷۶، تحلیل بازیگری ۱۳۷۹، شعبده بازیگری ۱۳۸۵، بازیگری در قاب، ناصر و فردین، عکسهای تنهایی، این مردم نازنین، فار سوم و کتاب کودکان) و برنده جوایز متعدد است. علاوه بر این، رضا کیانیان یکی از موسسین موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان می‌باشد

-توجه به رشد فردی هنرجو، نه استفاده تبلیغاتی از آواز هنرجویان قبلی تحقیق کنید. نتیجه کارهایشان بهترین معیار است.

آیا توصیه می‌کنید هنرجویان از ابتدا به فکر سینما باشند؟
نه. تئاتر بهترین مدرسه بازیگری است.

تئاتر:

- انضباط ایجاد می‌کند
 - قدرت تمرکز می‌دهد
 - ترس از صحنه را از بین می‌برد
 - شما را با مفهوم «گروه» آشنا می‌کند
- بازیگری که روی صحنه ساخته شود، جلوی دوربین هم موفق‌تر خواهد بود.

بزرگ‌ترین اشتباه هنرجویان تازه‌کار چیست؟
عجله برای مشهور شدن.

بازیگری یک مسیر طولانی است. اگر هدف شما فقط دیده شدن باشد، خیلی زود خسته می‌شوید.
اما اگر عاشق خود فرآیند باشید، مسیر برایتان لذت‌بخش می‌شود.

اگر بخواهید یک مسیر پیشنهادی مرحله‌به‌مرحله برای علاقه‌مندان ترسیم کنید، چه می‌گویید؟

مرحله ۱: مطالعه و دیدن آثار برجسته (فیلم و تئاتر کلاسیک و مدرن)

مرحله ۲: ثبت‌نام در یک دوره مقدماتی بازیگری معتبر

مرحله ۳: تمرین بیان، بدن و بداهه به صورت مستمر

مرحله ۴: حضور در پروژه‌های کوچک تئاتری یا دانشجویی

مرحله ۵: ساخت رزومه حرفه‌ای

مرحله ۶: شرکت در ورکشاپ‌های تخصصی (دوربین، متد اکتینگ، تحلیل نقش)

و مهم‌تر از همه: هرگز یادگیری را متوقف نکنید.

یک توصیه نهایی برای علاقه‌مندان؟:

بازیگری یعنی شناخت انسان. اگر می‌خواهید بازیگر خوبی شوید، قبل از هر چیز انسان‌ها را عمیق ببینید، مطالعه کنید، سفر بروید، تجربه کنید و زندگی را لمس کنید. فقط تکنیک کافی نیست؛ عمق انسانی لازم است.

مسیر حرفه‌ای بازیگری شامل:

این مصاحبه با هدف راهنمایی علاقه‌مندان به هنر بازیگری طراحی شده است.

آقای کیانیان، خیلی از جوانان علاقه‌مند به بازیگری نمی‌دانند از کجا شروع کنند. اولین قدم برای ورود حرفه‌ای به این مسیر چیست؟

اولین قدم، شناخت درست از خودتان است. بازیگری فقط علاقه یا شهرت نیست؛ یک تعهد جدی به یادگیری مداوم است. باید از خودتان بپرسید: آیا من آماده‌ام سال‌ها تمرین کنم بدون اینکه سریع دیده شوم؟ اگر پاسخ مثبت است، مرحله بعدی آموزش اصولی است.

آموزش اصولی یعنی دانشگاه یا کلاس‌های آزاد بازیگری؟

هر دو می‌توانند مفید باشند، اما مهم‌تر از محل آموزش، کیفیت آموزش است. دانشگاه به شما تئوری، تاریخ تئاتر، تحلیل نمایشنامه و ساختار می‌دهد. کلاس‌های آزاد معمولاً عملی‌تر هستند و روی اجرا تمرکز دارند. اگر امکانش را دارید، ترکیبی از هر دو را تجربه کنید. بازیگری هم دانش می‌خواهد هم تجربه عملی.

خیلی‌ها فکر می‌کنند استعداد ذاتی مهم‌تر از آموزش است. نظر شما چیست؟ استعداد بدون آموزش مثل سنگ قیمتی تراش نخورده است. بازیگری یک مهارت قابل یادگیری است.

شما باید تمرین کنید:

- بیان و فن صدا
- بدن و حرکت
- تحلیل شخصیت
- کنترل احساسات
- بداهه‌پردازی

این‌ها بدون تمرین حرفه‌ای شکل نمی‌گیرد.

در انتخاب استاد یا آموزشگاه باید به چه نکاتی توجه کرد؟

سه نکته مهم:

- سابقه حرفه‌ای واقعی استاد (نه فقط شهرت)

- داشتن برنامه آموزشی مشخص، نه صرفاً تمرین پراکنده

- بخش نظری و تئوریک

- معرفی مکاتب سینمایی
- تاریخ سینما
- سینمای ایران
- سینمای مستقل
- نقد مفاهیم زیبایی شناسی

9- معرفی کتاب و منابع

- کتاب‌های فیلمنامه نویسی:
- روند فیلمنامه نویسی رابرت برمن
- چگونه فیلمنامه بنویسیم/سیفیلد
- فن سناریو نویسی یوجین ویل
- عناصر فیلمنامه نویسی/عمران دهقان
- شناخت عوامل نمایش/ ابراهیم مکی

- کتاب های بازیگری
- فن بیان/ نوشته آقای مچلین
- فن بیان/ سیسیلی بری
- بیان بدنی بازیگر. هانری بوسو- کلودشالاگیه/ ترجمه دکتر قطب الدین صادقی
- تکنیک بازیگری / استلا آدلر/ ترجمه احمد دامود
- بازیگری متد / احمد دامود
- و...

- پادکست‌ها:
- مجلات تخصصی و وبسایت های تخصصی سینما
- وبسایت های تخصصی ایرانی در حوزه سینما که اخبار، نقد، تحلیل و اطلاعات فیلم منتشر می‌کنند:

- آموزش اصولی
- تمرین مداوم
- صبر و پشتکار
- شروع از تئاتر
- پرهیز از عجله برای شهرت
- رشد شخصیتی هم‌زمان با رشد هنری
- و....

مصاحبه با:

- مدرسان آموزشگاه: مصاحبه با آقای امیر رضا جلالی (مدرس بازیگری نوجوان)
- هنرجوی موفق:
- فارغ‌التحصیل فعال در صنعت سینما

7- پشت صحنه هنرجویان (این بخش باعث انگیزه و

هویت‌سازی می‌شود).

- گزارش تصویری از پروژه‌های هنرجویی

تصاویر نمایش قهوه قجری: اجرای عموم در تماشاخانه سنگلج تهران شهریور ومهر 1404

تحلیل‌های تجاری سینما و تلویزیون، مصاحبه با فیلم‌سازان و پوشش گسترده هالیوود.

- [Screen Daily \(screendaily.com\)](http://screendaily.com)

منبع مهم برای بازار جهانی فیلم، جشنواره‌ها و تجارت بین‌المللی سینما.

- [Box Office Mojo \(boxofficemojo.com\)](http://boxofficemojo.com)

داده‌های دقیق فروش فیلم‌ها در آمریکا و جهان، رتبه‌بندی و تحلیل باکس آفیس.

- [Letterboxd \(letterboxd.com\)](http://letterboxd.com)

شبکه اجتماعی برای علاقه‌مندان سینما؛ ثبت فیلم‌های دیده‌شده، نوشتن نقد و ساخت فهرست.

- [Film Comment \(filmcomment.com\)](http://filmcomment.com)

تقویم آموزشی آموزشگاه ((بخش نیمه‌تبلیغاتی اما کاربردی)

- دوره‌های در حال ثبت‌نام:

جدول برنامه‌های آموزشی:

- ورکشاپ‌های کوتاه‌مدت:
- ورکشاپ‌های آموزشگاه عمدتاً در شهریور و مهرماه هر سال با حضور چهره‌های تئاتر و سینما برگزار می‌شود.
- جشنواره‌های دانشجویی
- فراخوان‌ها

صفحه پایانی

- نقل قول الهام‌بخش از یک فیلمساز
- استنلی کوبریک:
«برای فیلم‌ساز شدن، باید فیلم ساخت. یادگیری واقعی فقط پشت دوربین اتفاق می‌افتد.»

- QR Code برای مشاهده محتوای ویدیویی مکمل

- سینماپرس (cinemapress.ir)

تمرکز روی اخبار صنعت سینمای ایران، جشنواره‌ها، تولیدات و گفت‌وگو با سینماگران.

- سینما تیکت (cinematicket.org)

بیشتر برای فروش بلیت است، اما اطلاعات فیلم‌ها، خلاصه داستان، تیزر و برنامه اکران سینماها را هم دارد.

- سلام سینما (salamcinama.ir)

یکی از پایگاه‌های خوب اطلاعات فیلم و سریال ایرانی؛ شامل پروفایل هنرمندان، اخبار، نقد و گزارش.

- بانی فیلم (banifilm.ir)

مجله قدیمی سینمایی که نسخه آنلاین هم دارد؛ اخبار، یادداشت‌ها و گزارش‌های سینمای ایران و جهان.

- فیلم‌نیوز (filmnews.ir)

تمرکز روی اخبار تولید، اکران و حاشیه‌های سینمای ایران و شبکه نمایش خانگی.

- سینما دیلی (cinemadaily.ir)

اخبار روز سینمای ایران، گزارش جشنواره‌ها و تحلیل‌های کوتاه.

- کافه سینما (cafecinema.com)

سایت قدیمی با خبرها، یادداشت‌ها و تحلیل‌های سینمایی.

- فیلم امروز (filmemrooz.com)

وبسایت‌های تخصصی بین‌المللی مهم در حوزه سینما:

- IMDb (imdb.com)

بزرگ‌ترین پایگاه داده فیلم و سریال؛ اطلاعات کامل آثار، بازیگران، امتیاز کاربران و آمار تولید.

- [Rotten Tomatoes \(rottentomatoes.com\)](http://rottentomatoes.com)

تجمیع نقد منتقدان و کاربران؛ شاخص معروف Tomatometer برای سنجش کیفیت فیلم‌ها.

- [Metacritic \(metacritic.com\)](http://metacritic.com)

میانگین‌گیری از نقدهای منتقدان حرفه‌ای و ارائه امتیاز کلی برای فیلم‌ها، سریال‌ها و بازی‌ها.

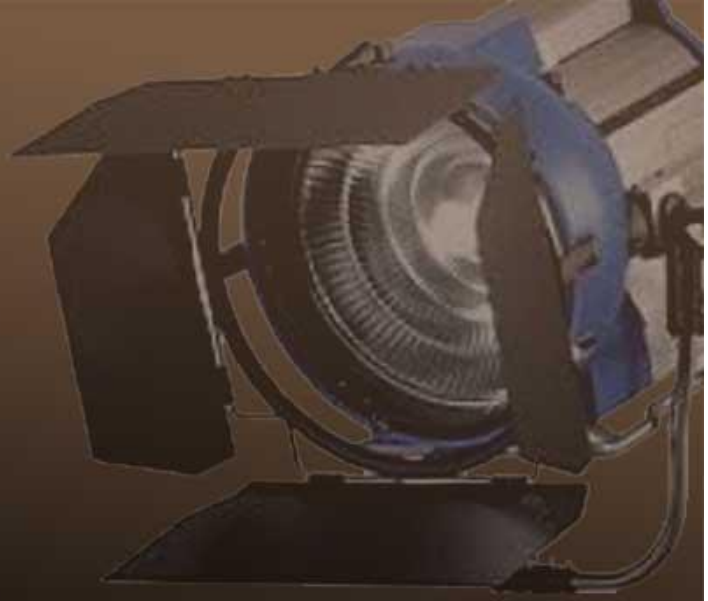
- [IndieWire \(indiewire.com\)](http://indiewire.com)

تحلیل‌های عمیق، اخبار جشنواره‌ها (کن، ونیز، ساندنس) و تمرکز ویژه بر سینمای مستقل.

- [Variety \(variety.com\)](http://variety.com)

یکی از مهم‌ترین رسانه‌های صنعت سرگرمی؛ اخبار تولید، قراردادهای باکس آفیس و گزارش‌های صنعتی.

- [The Hollywood Reporter \(hollywoodreporter.com\)](http://thehollywoodreporter.com)

برای فیلم ساز شدن، باید فیلم ساخت.
یادگیری واقعی فقط پشت دوربین اتفاق می افتد.

استانلی کوبریک:

