

Harika Uyğur

BU
ROL
Senin

DESTEK YAYINLARI: 677
GÜNCEL: 49

HARİKA UYGUR / BU ROL SENİN

Her hakkı saklıdır. Bu eserin aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü, yayınevinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz.

İmtiyaz Sahibi: Yelda Cumalıoğlu
Genel Yayın Yönetmeni: Ertürk Akşun
Yayın Koordinatörü: Özlem Esmergül
Editör: Nazlı Berivan Ak
Son Okuma: Devrim Yalkut
Kapak Tasarım: Işıl Işığıt Şimşek
Sayfa Düzeni: Cansu Poroy
Sosyal Medya-Grafik: Tuğçe Budak - Mesud Topal

Destek Yayınları: Mayıs 2016 (2.000 Adet)

3. Baskı: Haziran 2016

4. Baskı: Ekim 2016

5. Baskı: Eylül 2017

6. Baskı: Mayıs 2019

7. Baskı: Ocak 2021

Yayıncı Sertifika No. 13226

ISBN 978-605-311-116-0

© Destek Yayınları
Abdi İpekçi Caddesi No. 31/5 Nişantaşı/İstanbul
Tel.: (0) 212 252 22 42
Faks (0) 212 252 22 43
www.destekyayinlari.com
info@destekyayinlari.com
facebook.com/DestekYayinevi
twitter.com/destekyayinlari
instagram.com/destekyayinlari

Deniz Ofset – Çetin Koçak
Sertifika No. 48625
Maltepe Mahallesi
Hastane Yolu Sokak No. 1/6
Zeytinburnu / İstanbul

HARİKA UYGUR

BU
ROL
SENİN

Oyunculuğa dair her şey!

İÇİNDEKİLER

YAZAR HAKKINDA	11
TEŞEKKÜRLER	13
GİRİŞ	15
EĞİTİM ŞART	
OYUNCULUK YETENEK İSTER AMA	23
Yeteneğinize Tek Başına Güvenmeyin!	24
Gelişime Hep Devam!.....	25
Fazla Güvenli Olmayın	27
FOTOĞRAF (HEADSHOT)	31
AH ŞU SOSYAL MEDYA!	38
CV/ÖZGEÇMİŞ/RESUME	40
SHOWREEL	45
DEMOREEL	47
KARAKTERLERİNLE YÜZLEŞ: MEDİTASYON.....	51
Şirketi İyi Yönetin!.....	52
Haberdar Olun!.....	52
Senaryo Vakti.....	53

CAST DİREKTÖRLERİ AJANS DEĞİLDİR56

AJANSLAR60

Sahte Ajanslara Dikkat!.....64

Deneme Çekimi Öncesi65

Ajansınız Size Neler Anlatmalı?65

Ajans Komisyonu ve Stopaj66

Artık Ajanslar da Deneme Çekimi ile Alıyor!68

RANDEVU SAATİ.....71

Geç Kalmayın!.....72

Randevuyu İptal Etmek75

Bekleme Yeri76

İlk Görüşme80

Headshot/CV Yanınızda mı?81

Uygunuzu Alın81

Kısa ve Öz Olun.....83

Az Soru Sor, Dikkatle Dinle!.....84

Enerjiyi Emmeyin!.....86

Eğlenin!87

Tavır93

Role Uygun Giyin!.....95

Kişisel Bakım100

Parfüm Meselesi100

Sakızınızı Atın101

Oksijene İhtiyacınız Var102

Kişiliğinizi Odaya Getirin!.....103

Laf Kalabalığına Gerek Yok.....	105
İlk İzlenim	106
Siz ve Egonuz.....	107
Gerçeği Söyleyin Ancak Tamamen Değil!.....	110
HAZIR DEĞİL MİSİNİZ?	112
ROL İÇİN UYGUN MUSUNUZ?	117
Gerekli Niteliklere Sahip Olma	119
Karakteri Sevin.....	120
Seçim Yapın.....	121
YEDİ MADDE	127
Bu Soruları Kendinize Sorun	129
RİSK ALIN	132
Deneme Çekiminin “Bir An” Öncesi	133
Deneme Çekimine Başlarken.....	136
Nasıl Başlamalıyım?	138
Talimatları Dinle.....	140
Çalışmanıza Cast Direktörlerini de Katın	142
Sahneye Hazırlanmanın Olmazsa Olmaz Kuralları	145
<i>Sahne üzerinde çalışma:</i>	145
<i>Deneme çekimi günü:</i>	145
<i>Üç saniye kuralı:</i>	146
CALLBACK/İKİNCİ GÖRÜŞME	148
Geri Çağrıldıysanız....	149
Sizin Başarmanızı İstiyoruz.....	151

Teşekkürler, Sıradaki!.....	153
Sizi Arayacağız	154
Pozisyon.....	154
Kamera Önü Alanınız	156
Nereye Bakmalıyım?.....	157
Ya Sahne Şiddet İçeriyorsa!	158
Hareketli Sahneler.....	160
Deneme Çekimlerinde Monolog.....	161
CAST DİREKTÖRLERİ SİZDEN YANA	164
Cast Direktörünün Sınırı.....	165
Prodüksiyonlar İçerisinde Cast Direktörü.....	167
METİN ÜZERİNDEKİ SINIRLARINIZ	169
GEREKSİZ DİYAFRAM NEFESİ VE	
AŞIRI DİKSİYON BELASI	175
Şive İstendi mi?	177
Şive Ne Zaman Kullanılmamalı?	180
GERGİN MİSİNİZ? HEPİMİZ GERGİNİZ!	181
Yüzünüz ile İletişim	182
Gülümsemek İnsanidir	184
Unutmayın Karşınızda Bir Karakter Var	186
Kendiniz Olun ve Odaklanın	187
Reklam İçin Deneme Çekimlerine Hazırlanma.....	188
Baştan Başlamak	189
Karakterde Kalmak.....	190

Anda Kal!	192
Soğuk Nevale Olmayın, En Azından Sahnede!.....	193
Duygularınızın Ortaya Çıkmasına İzin Verin	194
AH AŞK!	196
Karaktere Pozitif Yaklaşın	198
Rolün Büyüğü Küçüğü Yoktur	198
Kendi Yolunuzdan Çekilin	199
ULUSLARARASI OYUNCULUK	
YAPABİLİRSİNİZ	201
Festival ve Ödül Törenleri	204
BİRKAÇ UYARI	205
Şu “Ama”ları Bir Kenara Bırakın!	205
Siz Seyirci Değilsiniz	206
Cast Direktörleri de İnsandır	207
Neden Meditasyon Olmazsa Olmaz?	208
SELFTAPE	210
OYUNCU SEÇİMİ DENEMELERİNDE AKSİLİKLER	
SADECE SİZİN BAŞINIZA GELMİYOR	213
SON SÖZ	215

YAZAR HAKKINDA

Harika Uygur İstanbul'da doğdu. Okul yıllarının sonlarında uzun yıllar Osman F. Seden'in yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Sektörün en önemli şirketlerinden olan IFR'ye 1994 yılında katıldı. Ezel Akay'ın yönetmen yardımcılığından sonra 1997 yılında casting direktör olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Seattle Broadway Hall'de "How to Agency Your Agency" adlı workshop çalışmasına ve Northwest Photography Center "Black and White" fotoğraf kursuna katıldı. 2000 yılında İstanbul'a geri dönüp kendi adına casting direktörlük şirketini kurdu. 2009 yılında European Film Promotion'a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri Birliği'ne (ICDN) katıldı. 2012 yılında Türsak Vakfı üyesi oldu. Yine aynı yıl merkezi ABD'de bulunan dünyanın en büyük cast direktörleri birliği olan CSA'dan davet alarak ilk international üyelerinden biri oldu. Dört dönem "Yekta Kopan ile Okumak ve Yazmak" isimli workshopa katılarak yazma sürecine girdi. Bu sürecin sonunda kolektif olarak bir proje hazırladılar. Bu proje İpekli Mendil isimli öykü sözlüğüne dönüştü ve 2014 yılının Aralık ayında Can Yayınları'ndan yayımlandı. Yine Yekta Kopan'ın "Fil Mezarlığı" adlı hikâyesinden yola çıkarak bir kısa film yönetti. Kısa filmiyle Cannes Film Festivali Kısa Film Köşesi'ne katıldı.

Çalışmalarına katkı sağlayacağını düşündüğü her dalda eğitimlerine devam etti ve Louise Hay'in "Hayatını İyileştir" workshop lideri oldu.

Kendi birikimlerinden yola çıkarak 2011 yılından beri “Bu Rol Senin” adı altında düzenli olarak workshop ve seminerler vererek oyuncu seçiminin sırlarını anlatmaktadır. 2016 yılının Mayıs ayında, verdiği workshopla aynı ismi taşıyan *Bu Rol Senin* Destek Yayınları’ndan yayımlandı.

Yine 2016 yılında Amerika’da oyunculuk dalında en çok kullanılan metot olan “Chubbuck Metodu”nun kurucusu Ivana Chubbuck ile çalışarak bu metodu öğretme belgesini aldı.

2017 yılında Amerikan Film Akademisi’nin üyesi olarak Oscar Akademi’ye seçildi. Yine aynı yıl Locarno Film Festivali’nde En İyi Casting Direktör ödülünün sahibi oldu.

Halen birçok sinema filmi, TV dizisi ve reklam filminin cast çalışmalarını yürütmekle beraber, eğitim ve semineler vermektedir.

TEŞEKKÜRLER

Altı yıl boyunca bu kitabı yazmam için beni teşvik eden Kuntay Ülkü'ye...

Kitabımı kendi kariyer ve geleceğinde kullanacağını düşünerek ilham kaynağım olan kızım Deniz Ülkü'ye...

Yazma sürecimde sabırla bana destek olan oğlum Ege Ülkü'ye...

Hayattaki ve sanat yaşamındaki duruşuyla bana ilham veren Gülriz Sururi'ye...

Atölye çalışmalarıyla yazma konusunda bana cesaret veren Yekta Kopan'a...

Öğretirken çok şey öğrendiğim öğrencilerime...

Hayatıma melek boyutunda giren herkese, isimleriniz ben-de saklı...

Teşekkür ederim!

GİRİŞ

Oyuncular en çok bu cümleyi duymak ister: “*Bu rol senin!*”

Uzun çalışmaların ardından gelen bekleyişin sonunda, ajan-sınızdan ya da cast direktöründen duyacağınız cümledir ‘bu rol senin!’

Hayırlı olsun...

Bu cümle şu anlama geliyor:

- Siz bu rol için seçilen en iyi adaydınız.
- Siz bu rol için en iyi deneme çekimini gerçekleştirdiniz.
- Siz önce cast direktörünü ve sonra yönetmeni bu rol için en iyi aday olduğunuza ikna ettiniz.
- Bu aşamaya kadar siz, size verilen rolü çalıştınız, rolü anladınız, karaktere büründünüz, onu özümstediniz. Belki de karşınızdaki oyuncuya da yön verecek hale geldiniz. Karakteri sevdiniz.
- Karakteri tüm özellikleri ile tasarladınız: duygusal zekâ, güç, içtenlik ve dürüstlikle...
- Karakter ile birlikte kendinizi tasarladınız: duygusal zekâ, güç, içtenlik ve dürüstlikle...
- Senaryonun her kelimesine inandınız, karşınızda sizinle beraber deneme çekimi yapan kişiyi de inandırdınız, o siz oldunuz, siz o.
- Cast direktörü size, yaptığınız işe inandı.

İşte tam bu yüzden bu rol senin!

Hazırsınız.

Bu rolü almak için oradasınız. Sizinle birlikte bekleyen başka adaylar da var, sizin gibi bu rolü almak isteyenlerle beraber bekliyorsunuz.

Sizden birazdan odaya girmeniz ve orada en iyi şekilde rolü okumanız, en iyi şekilde rolü yorumlamanız istenecek.

Sizinle bekleyen insanlarla aynı yaşta olmayabilirsiniz. Onlarla kıyaslandığınızda çok yaşlı ya da çok genç hissedebilirsiniz kendinizi.

Boş verin.

Biz tam olarak o rolü en iyi oynayacak kişiyi arıyoruz.

Siz o anda biraz sonra canlandıracağınız karaktersiniz, onun yaşında, onun görünüşündesiniz.

Kitap boyunca size bütün bu süreci nasıl yönetmeniz gerektiğini anlatacağım. Bazı noktaların altını özellikle defalarca çizeceğim.

Az sonra o karakter olacaksınız.

En iyi şekilde “o” olun. Elinizden gelenin en iyisini yapın.

Yıllar içerisinde yüzlerce deneme çekimi yaptım; asistanlarının yaptığı deneme çekimlerini izledim.

Her zaman karakteri en iyi yorumlayan rolü aldı. Bu hiç değişmedi, hiç de değişmeyecek.

Karşınızdakini kandırmayın, bu kendinizi de kandırmak olur.

Eğer siz iyi oynarsanız, karakteri iyi yorumlarsanız, “o” olursanız, bu rolü alırsınız.

Bu kadar basit.

Bazı durumlarda en iyi olsanız da arayış devam edebilir.

Yönetmenin en iyiye gitme çabası...

En öteye, en iyiye ulaşma çabası...

Siz bu mesleği seçtiniz, en iyiyi, en öteyi siz ona göstereceksiniz.

İşiniz bu!

Binlerce deneme çekimine katılmış olabilirsiniz. Binlerce kez denemiş olabilirsiniz. Aynı cast direktörü ile binlerce kez çalışmış olabilirsiniz. Kendinizi, sınırlarınızı ispat etmiş olabilirsiniz aynı kişilere. Peki bu kadar mı? Sınırlarınızı aşmanın yolu yok mu? Tabii ki var ve bu kitapta size bunları anlatacağım.

Bu kitabı oyuncu olanlara, deneme çekimlerinde kendilerini en iyi şekilde nasıl ifade edeceklerini anlatabilmek için yazıyorum. Sınırlarını fark etmeleri ve aşmaları için.

Eğer bu kitabı okuyorsanız muhtemelen ya oyuncusunuz, ya halihazırda bir drama okulunda okuyorsunuz ya da oyunculuk atölyelerinin birinde eğitim alıyorsunuz.

Bu kitapla size oyuncu olmanın en önemli sırrını anlatıyorum.

Bu kitapla size bir rolü nasıl alabileceğinizi anlatıyorum: Deneme çekimlerine katılmadan önce neler yapmanız ve neler yapmamanız gerektiğini.

Okulunuzdan en iyi derece ile mezun olabilirsiniz, okulunuzun en iyi öğrencisi olabilirsiniz, ancak deneme çekimine nasıl katılacağınızı bilemezseniz rolü alamazsınız.

Oyuncu olarak benden kendinizi sabote etmemeyi öğreneceksiniz.

Deneme çekimi odalarında binlerce aktör gördüm, binlerce de hata. Kendilerini sabote eden binlerce yetenek gördüm.

Unutmayın, biz cast direktörleri ajansınızla yakın temas halinde çalışıyoruz. Size rol vermek için uğraşıyoruz. Sizi keşfediyoruz. Sizi bulduğunuz noktadan yukarı taşımaya çalışıyoruz. Bize güvenin.

Bu kitapta yerli yabancı cast direktörlerinden, oyuncular-dan, film ve tiyatro yönetmenlerinden ipuçları bulacaksınız.

Birçok oyuncuyla yaşadığım deneme çekimi deneyimleri-mi, oyuncuları seçerken nelere dikkat ettiğimi sizlerle payla-şacağım.

Bu sayfalar arasında oyuncular neden deneme çekimlerine katılmalı, nasıl katılmalı bunu öğreneceksiniz. Cast direktörün-den ne beklemelisiniz, cast direktörü sizden ne istiyor ve isteyecek bunları bulacaksınız.

Sonunda da bir oyuncu olarak kendinizi bir deneme çekimi-ne hazırlamayın, cast direktörlerinin beklentilerini ve kendinizi en doğru şekilde göstermeyi öğreneceksiniz.

Deneme çekimleri küçük bir kapının ardında yapılır. Her şey bir oda, bir ayaklı lamba ve bir kameradan ibarettir. Siz ve cast direktörü o odada olacaksınız.

Bu hayatınızın fırsatı. İyi çalışın, iyi okuyun ve o cümleyi duymaya hazır olun: *Bu rol sizin!*

EĞİTİM ŞART

Her oyuncunun eğitim alması şart. Ama nasıl bir eğitim? Dört senelik konservatuvar eğitimi almak kesinlikle önemli bir adım. Konservatuvar eğitimine ek olarak mutlaka özel oyunculuk dersleri veren yerlerde metot oyunculuk eğitimleri çalışın.

Oyunculuk yetenek isteyen bir iştir, ancak sadece yetenek yetmez. Eğitim ile yeteneğinizi tamamlamanız şarttır. Sadece yetenek ile oyunculuk yapabileceklerini düşünen kişilere inanamıyorum. Bunun en iyi örnekleri çocuk oyunculardır. Hayatlarını inceleyin, kariyerlerine oyunculuk eğitimi alarak devam etmediklerinde yaş aldıkça kariyerlerindeki düşüşü görebilirsiniz. Eğer iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız, temel teknik dersi alınacak ilk derstir. Eğer konservatuvarda okumuyorsanız ya da üniversitelerin başka bir bölümünde okumaya devam ediyor iseniz mutlaka özel kurumlarda, atölyelerde metot oyunculuk eğitimleri alın. Bu eğitimler bir iki aylık kurslar değil en az iki yıllık eğitimlerdir. Sınıflarınız ilerledikçe deneme çekimlerine katılmaya başlayacaksınız, sahne üzerinde tekniği uygulayacaksınız ve her performansınızı göstermeye başladığınızda metot eğitimlerinde aldığınız somut altyapı size mutlak yarar sağlayacak, siz de bunu en iyi şekilde kullanacaksınız.