

后浪
电影学院 086

开发 故事创意

Developing
Story
Ideas, 2e

(美) 迈克尔·拉毕格 (Michael Rabiger) 著
胡晓钰 毕侃明 译

 Focal Press
Taylor & Francis Group

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

开发 故事创意

(美) 迈克尔·拉毕格 (Michael Rabiger) 著

胡晓钰 毕侃明 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

开发故事创意 / (美) 拉毕格 (Rabiger, M.) 著; 胡晓钰, 毕侃明译.

-- 北京: 北京联合出版公司, 2016.3

ISBN 978-7-5502-7031-2

I. ①开… II. ①拉… ②胡… ③毕… III. ①电影编剧 IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 321477 号

Developing Story Ideas 2nd Edition, by Michael Rabiger

ISBN-13: 978-0-240-80736-2

Copyright © 2006 by Taylor & Francis. All rights reserved.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC. 本书原版由 Focal Press 出版公司出版, 经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. 本书中文简体翻译版权授权由 后浪出版咨询(北京)有限责任公司独家出版。限在中国大陆地区销售。

No part of the publication may be reproduced or distributed by any means or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publisher. 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2016-0627

开发故事创意

著 者: (美) 迈克尔·拉毕格

译 者: 胡晓钰 毕侃明

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 陈草心

特约编辑: 徐小棠 李荣恩

责任编辑: 李 征

封面设计: 赵 瑾

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京京都六环印刷厂印刷 新华书店经销

字数 153 千字 690 毫米 × 960 毫米 1/16 19.5 印张 插页 4

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-7031-2

定价: 36.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

前言

如果你热爱写作，却苦于塑造的人物形象不够鲜活、情节不够充实、故事创意老套，那么《开发故事创意》会让你耳目一新。它将以同行的身份，运用最少的术语直接和你交流，并提供大量建议和习题，激发你找到属于自己的故事创意，体会到其中的乐趣。这本书虽然是为有志于成为编剧的人所写的，但是它的内容是基础性、普适性的，可以很容易运用到小说、戏剧、广播、新闻写作等当中。

本书涉及的故事都以大纲的形式呈现，并对其进行评论和深入加工。作为一本培养构思能力的训练指南，这样的练习是非常奏效的。它能帮助你找到核心的创意，开发出对应的人物关系，以此支撑起所有好故事并使之产生效果。

写作这样一本书也是非常必要的。在我们年纪尚幼的时候，讲起故事来容易而又自然。但是随着一天天长大，我们开始有了自觉意识，有了自我评判，讲故事变得越来越困难。更糟糕的是，学校教育把我们圈养在一个大型机构里，那里充满竞争，却严重缺乏人情味。而且大多数学校教育只关注事实、客观和机械的死记硬背，这让自我探索看起来成了放任的、不切实际的。但是只有在情绪上、想象上、精神上与他人产生联系时，我们才能真正地拥有自我。人类一向通过讲故事、听故事来实现与他人的联系。故事是文明的氧气，是理智和智慧的灵丹妙药。如果我们想要生存发展，我们就必须听故事、讲故事。

在我半个世纪的职业生涯里，我不断和故事以及故事讲述者打交

道。这让我相信每个人都有独特的经历，每个人都有动人的故事可讲。要想讲出动人的故事，首先要自我审视。要想开发出你的创造力和个体“声音”，你需要重视自身的经历，真正理解它并在此基础上建构故事。这本书是帮助你实现这些目标的助产剂。书中提到的所有概念性工具和习题都会随时通过类比和最容易理解的术语来向读者解释。你还会从中学到每位故事讲述者的表演和展示能力，因为一个成功的电影剧作家必须能随时在各种角色之间进行切换，从主观到客观，从推销自己的创意到作为一位观众、批评家、分析者倾听和反馈他人的创意阐述，然而已经出版的书籍里鲜有讲述作家创意工作这一重要内容的。

大部分人能通过实践达到最好的学习效果。所以本书准备了50多个练习题，以激发读者调动自己的观察力、想象力、记忆力和其他创意手段。首先是一些有趣的自我评估习题，这些习题会帮助你勾勒出一幅自画像，暂时决定你要讲什么故事。其他习题则告诉你如何从一系列可观测的、画面的、文字的资源中开发故事创意。你需要观察眼下的生活情景，做一个有趣的即兴创作游戏，以锻炼直觉，增加信心。书中提供的习题是多种多样的，有基于童年和家庭的习题、关于口述历史或传统故事的习题以及关于梦想的习题等。你也会练习到改编短篇小说和基于真实故事的改编。终极挑战则是创作完整的剧情长片和纪录片的习题。这些习题的长度和复杂性都会逐步增加，需要读者在不同阶段使用不同的方式来处理它们。

这些习题集练习、理论和讨论为一体，要求你充分利用自己的“未竟事务”（unfinished business）——一种理想化的私人事务，我们只有在在自己无意识的情况下才会去追寻它。通过亲身实践，以及身处学习型环境中（如果可能的话），你可以充分发挥自身潜力，开发出许多重要的创意作品，并且和你的伙伴建立起一种合作关系，让艺术创作和生活充满乐趣。

书中的每个创意习题后面都附有一个学生作品案例。通过我对这些案例的评论，你将会学到如何处理观众反馈的想法、态度和客气的措辞。同时，你将会看到本书提出的戏剧性原则是怎样出现在具体的语境中的。此外，每一章结尾处附有一个精选的名为“深入探索”(Going Farther)的参考书目，它会对你的学习有所帮助。

本书最后一章告诉读者如何对故事进行修订，怎样运用戏剧套路(dramatic conventions)加强你的故事，怎样把一个故事大纲扩展成一个完整的剧情长片或者纪录片剧本。这些案例和指南能帮助你把你最喜欢的故事大纲扩展成短篇小说、长篇小说、舞台剧本或者电影剧本。

本次新修订的《开发故事创意》扩充了一些重要的内容。书的第7章到第10章阐释了一个“工具箱”(tool kit)的概念，它可以应用在任何媒介、任何故事的任何部分。其中包括下列方法：

- 在参与开发一个故事时，需要你分别扮演不同的角色。就是说，你要依次扮演作者、故事修订者、故事讲述者、听众以及批评者的角色。
- 创造一个角色，理解刻板化形象和典型形象的区别，以及“扁平”的人物和“立体”人物的不同。
- 辨别一场戏的有效组成部分。
- 把一个复杂的作品分解成一个三幕的、实用的结构。
- 评估一件作品或者其中一场戏，画出曲线图，用戏剧性弧线(dramatic arc)表现它不同强度的戏剧张力。
- 用任意方式分析某一故事的效果、意义和目的。
- 找到一种办法，通过它可以最有效地把握一个故事的视点。

此外，第15章也包含了非常实用的新内容，提供了拆解文学作品、分析内容、评估其改编成银幕作品可行性的综合策略。

许多热心朋友对本书的写作提供了帮助。其中，纽约大学电影学院同仁对本书相关案例的讨论，以及他们给予的真挚友谊，都让我受益良多，特别是洛拉·海斯（Lora Hays）、乔治·斯托尼（George Stoney）、肯·丹西格（Ken Dancyger）、马尔凯塔·金布雷尔（Marketa Kimbrell）以及尼克·塔尼斯（Nick Tanis）。我要感谢教务长玛丽·施密特·坎贝尔（Mary Schmidt Campbell）当初热情邀我到纽约大学进行为期一年的讲学。

非常感谢我在纽约大学的学生，他们慷慨地允许我使用他们的作品。他们刻苦的工作和富有感染力的热情让我们的课堂充满欢乐，没有他们就没有这本书。他们来自法国、韩国、挪威、墨西哥、英国、加拿大，当然还有美国。感谢米歇尔·阿诺夫（Michelle Arno）、布莱恩·比斯利（Bryan Beasley）、利娅·丘（Leah Cho）、克里斯·达恩利（Chris Darnley）、保罗·弗拉纳根（Paul Flanagan）、安杰拉·加莱安（Angela Galian）、迈克尔·汉图拉（Michael Hantula）、玛格丽特·哈里斯（Margaret Harris）、李坤东（Kundong Lee）、路易斯·勒泰里耶（Louis Leterrier）、阿曼达·麦考密克（Amanda McCormick）、亚历克斯·梅利耶（Alex Meilleur）、辛西娅·梅尔沃斯（Cynthia Merwath）、大野达代（Tatsuyo Ohno）、乔伊·帕克（Joy Park）、彼得·赖利（Peter Riley）、翠西·罗森（Trish Rosen）、维尔卡·楚拉斯（Vilka Tzouras）、沙尔曼·韦布（Sharmaine Webb）以及朱莉·韦伦肖尔（Julie Werenskiold）。

感谢焦点出版社（Focal Press）的埃莉诺·阿克提披斯（Elinor Actipis）、卡拉·安德森（Cara Anderson）、玛丽·李（Marie Lee）、卡伦·斯皮尔斯特拉（Karen Speerstra）、克里斯蒂娜·特里登特（Christine Tridente）和其他人员的诚挚友谊、长期支持和温暖鼓励。特别感谢我在芝加哥哥伦比亚学院（Columbia College Chicago）的几位同事——工作认真、让人尊敬的多琳·巴尔托尼（Doreen Bartoni）、卡里·卡利斯（Cari Callis）以及乔·施泰夫（Joe Steiff）。他们评阅了本书初版的

全部手稿，提供了大量建议和修改意见。对于本次修订版，罗斯·默里（Ross Murray）、托马斯·奥康纳（Thomas O'Connor）、金伯利·赛哈默尔（Kimberly Seilhamer）以及罗伯·萨巴尔（Rob Sabal）提供了无价的反馈，乔·施泰夫再次慷慨地阅读了新的稿件，提供了更多出色的建议。同样要感谢保罗·拉多克（Paul Ruddock）一贯的支持和帮助。本书在众多友人的帮助之下，若仍有纰漏，实属本人之责。

最后，我最挑剔的批评者是我的妻子南希·马泰（Nancy Mattei）。我由衷地感谢她对我工作的帮助，感谢她容忍我作为一个作家的怪异的工作习惯。

迈克尔·拉毕格
2005年于芝加哥

目 录

Contents

前 言	1
-----------	---

第一部分 概 览

第 1 章 本书、本书的目标，准备开始	3
角色扮演	5
你和你的资源	7
为什么要写出故事大纲	7
构思过程和原创性	8
主角认同	9
激活想象力	9
习 题	10
享受乐趣	10
本书的结构和目标	11
准备开始	12
卡片游戏	16

第2章 你和创意过程	19
自我的旅程	19
想把故事讲出来	20
自我展现和给予支持	21
什么是治疗, 什么是艺术?	21
故事的意义	22
主题和变奏	23
只管去做	24
大纲和扩展	24
协 作	24

第二部分 观照自身、观察生活与即兴创作习题

第3章 你的艺术个性	29
置 换	31
习 题	32
深入探索	35
第4章 创作概述和 CLOSAT 游戏	37
即兴创作	37
保持注意力	39
推销故事	39
习 题	40
综合讨论	42
第5章 自传和影响	47
习 题	48

第6章 观察生活	51
习 题	53
深入探索 I	57
深入探索 II	58

第三部分 运用戏剧工具

第7章 开发人物和戏剧家工具	63
开发人物清单	63
戏剧家工具	66
第8章 分析一场戏	73
运用工具 5——调查问卷	73
运用工具 6——潜水镜	75
运用工具 7——钥匙	77
运用工具 8——压力表	77
运用工具 9——代表时间进程的秒表	77
戏剧类比	80
运用工具 10——蛋糕刀	81
习 题	82
第9章 评估一部完整作品	87
运用工具 11——结构盒子	87
再次运用工具 8——压力表，以辨别压力来源与故事类型	90
习 题	94
深入探索	97

第 10 章	检验故事创意、确定视点	99
	检验故事效果	99
	探讨故事的意义和目标	100
	故事修订工具概述	101
	习 题	103

第四部分 创意写作习题

第 11 章	童年故事	107
	开展讨论	108
	习 题	109
	针对习题 11-1 的示例	111
	讨 论	119
	深入探索	121
第 12 章	家庭故事	123
	习 题	124
	针对习题 12-1 的示例	126
	深入探索	137
第 13 章	重述神话、传奇和民间故事	139
	对口传故事的说明	141
	改编的问题	141
	习 题	142
	讨 论	143
	针对习题 13-1 的示例	144

讨 论	155
深入探索	157
第 14 章 梦的故事	159
习 题	161
讨 论	162
针对习题 14-1 的示例	163
深入探索	172
第 15 章 改编短篇小说	173
故事改编成电影的可行性评估	174
习 题	180
讨 论	181
示 例	182
综 述	188
深入探索	188
第 16 章 基于新闻事件改编的十分钟故事	191
制定“工作假说”	193
习 题	195
讨 论	199
深入探索	199
第 17 章 纪录片主题	201
习 题	208
针对习题 17-1 的示例	210
深入探索	213

第 18 章	三十分钟原创故事短片	215
	习 题	218
	针对习题 18-1 的示例	218
	关于喜剧	229
	深入探索	231

第 19 章	剧情长片	233
	习 题	234
	讨 论	234
	示 例	235
	关于写作过程和接受批评建议	246
	深入探索	247

第五部分 作家身份逐渐成形

第 20 章	再次回到你的艺术个性	251
	创作方向	252
	习 题	254
	讨论和回顾	257

第六部分 把创意扩展成最终形式

第 21 章	修订故事大纲	261
	选择故事结构	262
	疑难解答	267
	遵守戏剧传统	272

深入探索	275
第 22 章 扩展故事大纲	277
银幕电影写作	278
纪录片方案	284
戏 剧	285
长篇小说与短篇小说的格式	288
深入探索	289
 出版后记	 296

第一部分

概 览

