

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人·编剧系列

Focal Press
Taylor & Francis Group

[美] Neil Landau 著
李志坚 译

编剧路线图

推动故事发展的 21 个关键问题（电影篇）

The Screenwriter's Roadmap
21 Ways to Jumpstart Your Story

引领剧作者写出一部优秀剧本的 GPS！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

Focal Press

Taylor & Francis Group

写给未来的电影人·编剧系列

编剧路线图

推动故事发展的 21 个关键问题（电影篇）

The Screenwriter's Roadmap
21 Ways to Jumpstart Your Story

[美] Neil Landau 著

李志坚 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

编剧路线图：推动故事发展的21个关键问题. 电影篇 / (美) 朗道 (Landau, N.) 著；李志坚译. — 北京：人民邮电出版社，2016. 6

(写给未来的电影人. 编剧系列)

ISBN 978-7-115-42032-9

I. ①编… II. ①朗… ②李… III. ①电影编剧
IV. ①I053. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第091790号

版权声明

The Screenwriter's Roadmap: 21 Ways to Jumpstart Your Story by Neil Landau.

ISBN 978-0-240-82060-6

Copyright©2013 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下，Focal 出版公司出版，并经其授权翻译出版。版权所有，侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. 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. 本书简体中文版授权由人民邮电出版社独家出版，仅限于中国大陆境内销售。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。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

◆ 著 [美] Neil Landau

译 李志坚

责任编辑 宁茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本：690×970 1/16

印张：19.25

2016年6月第1版

字数：341千字

2016年6月河北第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-8791号

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

目录

第1章 球在哪里？	013
弄清故事前提中的中心冲突	013
第2章 我们为什么在这里？	025
把背景和时代视为剧本的另一个角色	025
第3章 我们支持谁？	037
创造一个有核心矛盾的标志性主角	037
第4章 视点是什么？	053
通过视点、潜台词和对话给人物增色	053
第5章 危在旦夕的是什么？	073
让你的主角有输有赢	073
第6章 氮星石是什么？	087
确定主角最显著的弱点（阿喀琉斯之踵）	087
第7章 谁是坏人？	102
注入强大的对抗力量	012
第8章 结构蓝图是什么？	115
草拟建筑基础	115
第9章 火花是什么？	149
用一个“刺激性事件”勾住你的观众	149
第10章 陷阱是什么？	160
在第一幕的结尾把你的主角推入危机	160
第11章 弧线球是什么？	172
在第二幕的中点升高利害关系	172
第12章 “啊哈”的时刻是什么？	186
在第二幕的结尾让主角站在十字路口	186
第13章 冲刺是什么？	194
让时钟滴答作响	194
第14章 可能发生的最坏的事情是什么？	206
把主角推到高潮的边缘	206

第15章	我们带着这一切去哪?	221
	让剧情设置获得结果	221
第16章	我们如何在这里结束?	231
	精心设计一个必然的结局	231
第17章	缺的那块拼图是什么?	249
	给故事注入中心谜题	249
第18章	电影真正说的是什么?	265
	阐明中心主题问题	265
第19章	热量在哪里?	277
	给戏剧性火上浇油	277
第20章	你的感觉如何?	287
	与角色的情感内核相连	287
第21章	这部电影有什么毛病?	295
	重写: 修改和优化你的意图和视野	295

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

Focal Press
Taylor & Francis Group

写给未来的电影人·编剧系列

编剧路线图

推动故事发展的 21 个关键问题（电影篇）

The Screenwriter's Roadmap
21 Ways to Jumpstart Your Story

[美] Neil Landau 著

李志坚 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

编剧路线图：推动故事发展的21个关键问题. 电影篇 / (美) 朗道 (Landau, N.) 著；李志坚译. — 北京：人民邮电出版社，2016. 6

(写给未来的电影人. 编剧系列)

ISBN 978-7-115-42032-9

I. ①编… II. ①朗… ②李… III. ①电影编剧
IV. ①I053. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第091790号

版权声明

The Screenwriter's Roadmap: 21 Ways to Jumpstart Your Story by Neil Landau.

ISBN 978-0-240-82060-6

Copyright©2013 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下，Focal 出版公司出版，并经其授权翻译出版。版权所有，侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. 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. 本书简体中文版授权由人民邮电出版社独家出版，仅限于中国大陆境内销售。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。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

◆ 著 [美] Neil Landau

译 李志坚

责任编辑 宁茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本：690×970 1/16

印张：19.25

2016年6月第1版

字数：341千字

2016年6月河北第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-8791号

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

“尼尔·朗道的轰动性著作《电影编剧路线图》不是告诉你如何写一个好剧本，而是告诉你伟大的剧本是如何产生的。尼尔带你深入当今一些最杰出编剧的思维和写作过程，你将了解到他们的剧本为什么那样写，目睹伟大的作品从何而来。这是一本有兴趣写剧本的人，或者，说真的，任何很想知道电影如何制作的人的必读书。”

——丹·吉克斯，奥斯卡最佳影片制片人，电影作品包括《美国丽人》、《大鱼奇缘》和《米克尔》

“在我开始任何新剧本之前，我使用尼尔的21个问题作为我前进的路线图。它们对我的作用是无价的，不仅有助于指明道路，而且有助于揭示故事中的潜在漏洞。”

——兰迪·布朗，影片《人生决胜球》编剧（朗道教授以前的学生）

“尼尔恳切地告诉你被很多伟大的编剧遵循又打破、推崇并痛骂的规则。在过去的25年里，这些编剧完成了许多有趣的电影，本书将带你深入到他们的编剧流程。不论你是想学习编剧，还是只是喜爱电影，阅读本书都将是巨大的享受。”

——伯尼·戈德曼，戈德曼影业制片人（《白雪公主之魔镜魔镜》、《斯巴达300勇士》、《活死人之地》）；迪斯尼和威秀影业前高管，在此期间他负责《训日》、《十一罗汉》、《夺金三王》、《黑客帝国》、《太空牛仔》、《超异能快感》、《老大靠边闪》、《特工佳丽》及其他多部大片的制作

“找到正确答案的唯一途径是问出正确的问题。尼尔·朗道为编剧们做到了极致——提出了21个最相关的问题。然后，他更进一步地让21位杰出、慷慨的成名编剧来回答这些问题。最终得到的这本书中汇编了最有用的信息，用独创、易用的形式呈现给你，供你任意使用，买两本。一本放在你的工作室，另一本装入你为大地震准备的工具包里吧。”

——哈尔·阿克曼，UCLA电影电视和数字媒体学院编剧系联合系主任，《哈利·斯坦潜心谋杀之谜》作者

“尼尔·朗道的《电影编剧路线图》，是近年来日益蓬勃发展的同类图书领域内我所见过的最严谨也最显著的贡献。他使用清晰、愉悦的语言，挖掘编剧和所有创意表达领域参与者所面对的问题的根源。阅读这本书，艺术工作者可以用全新的视角，从故事到人物到对话、场景、设置冲突、主题等更多方面，了解银幕写作这个行当。他使用口碑电影作为例子，把理论和应用整合到一起，用独到的眼光把握故事叙述中难以捉摸的特点。这本书不仅是一本基础读物，还包含了大量有益的实际操作建议，将扩展丰富剧本及剧本创作的事业。我向新手、有经验的编剧以及所有喜欢好电影的人强烈推荐这本《电影编剧路线图》。”

——理查德·沃尔特，UCLA电影电视和数字媒体学院编剧系主任、教授，《编剧：电影和电视写作的艺术、技巧和商业》作者

“无论有抱负的新人还是职业编剧，《电影编剧路线图》都是极其有用的资源。尼尔对故事明确且有说服力的处理方式将帮助你分辨你作品的优势和弱点，书中所附的专访带你深入编剧的创作生活，如果你想在银幕上看到你的作品，这本书是你走在正确方向上的巨大一步。”

——丹·马祖，影片《诸神之怒》、《闪电侠》编剧（朗道教授以前的学生）

“《电影编剧路线图》好像是一条直通世界上22位最聪明的编剧头脑的热线。通过广泛的采访，从宏观概念和主题层面一直到人物刻画的最小复杂性，尼尔·朗道和受访编剧揭示了这个行业秘密和诀窍。这本出色的书涵盖了编剧工作的每一个方面。”

——桑德·贝内特，《编剧技巧：成为更好编剧的150个实用建议》作者

内容提要

本书不是告诉你如何写一个好剧本，而是告诉你伟大的剧本是如何写出来的。作者将带你深入当今一些最杰出编剧的思维和写作过程，你将了解到他们的剧本为什么那样写，目睹伟大的作品到底从何而来。对于有兴趣写剧本的人，或者任何对电影制作感兴趣的人来说，这都是一本必读之书。

本书可以引导你在编剧的过程中，始终走在正确的路线上，并到达终点：完成一部充满惊奇、唤起共鸣，并且为市场准备的剧本。避免剧本写作时常常遇到的错误转折、死胡同、情节漏洞及其他障碍。

作为好莱坞著名的编剧和“剧本医生”，本书作者尼尔·朗道（Neil Landau）向你提出了写剧本时的21个问题，帮助你确定故事结构、深化人物的性格曲线、加强利害冲突、增加悬念以及诊断并修复潜在的弱点。这21个重要问题历经实践的检验，并在许多好莱坞最卖座和最受好评的影片的制作中应用。

本书每一章的结尾都附有“家庭作业”，书中案例均选自近期卖座片和经典影片，并且附有对好莱坞一些最成功编剧的专访，这些编剧包括斯科特·Z·本恩斯（《世纪战疫》）、托尼·吉尔罗伊（《谍影重重》）、莱塔·卡罗格里迪斯（《禁闭岛》）、大卫·凯普（《蜘蛛侠》）、杰夫·内桑森（《猫鼠游戏》）、艾瑞克·罗斯（《特别响，非常近》）、大卫·S·高耶（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》）、比利·雷（《饥饿游戏》）、梅莉莎·罗森伯格（《暮光之城》）、谢尔顿·特纳（《在云端》）等。

献给我的儿子，

每天给我灵感的

诺亚（Noah）和扎克（Zach）。

我们盯着自己的后院，劈开道路穿越雨林，渡过杂草丛生的河流，在沼泽中艰难跋涉，步履沉重。当我们到达像是目的地的地方，我们画下地图交给别人。不过，我们会告诉他们林间小路，还是迫使他们通过泥泞的斜坡？我们会标注毒藤，指明哪个位置的河水浅到可以通过，还是会在树上增加晃来晃去的大毒蛇？我们未受信任。我们却告诉我们的读者，请相信我。

我们尽己所能，我们不是制作一份和绘制领土一样的路线图，不是为了创作嬉戏的绿长鬣蜥和失落的城市的故事，不是为了找到全部星星的秩序——它们难以数清却并非无限的形体在我们的头顶微光闪烁，举头可见却永远遥不可及。在《一个地图绘制者的梦想》一书中，弗拉·毛罗决定把寻找终极地图的工作留给每个个体。“智者思考这个世界，”他认为，“他们完全知道他们是在思考他们自己。”也许去想象更普遍、更客观、更真实的东西根本就是愚蠢的。我们每个人都拿着一张白纸，在无垠时间中的某一时刻站在宇宙中一个独一无二的点。

这是我们开始的地方。

彼得·特尔奇

《想象力的地图：作为绘图师的作家》

三一大学出版社：圣安东尼奥市，得克萨斯州

版权所有：2004年，第236页

前言

编剧总是想完成剧本，想让剧本刚好到达他们预期的目的地：The End。^①但是哪一条是去那里最好的路？我原创的“推动故事发展的21个关键问题”，是我在加州大学洛杉矶分校编剧课使用的讲义，用来帮助学生逐步揭开剧本结构和角色发展基本原理的神秘面纱——以我的规则和我的方式。当我决定向21位最好的编剧（其中几个是我以前的学生）提出这些问题时，我一点也不怀疑，他们的观点将会大大地影响我的教学和写作的方式。作者/教授成了学徒/学生。现在，是真正的约瑟夫·坎贝尔^②式的“英雄之旅”，我“带着灵丹妙药回归”并且呈献给你。

这本书不能保证你用21个容易的步骤一定可以写出一个伟大的剧本。但是，本书会告诉你许多可行的路线和工具，帮助你的剧本发挥出最大的潜力。

当我开始拟定我的专访对象名单时，我有三个主要的标准：（1）一位工作上受人尊敬的人；（2）一份已经获得显著评价以及/或者票房成功的良好记录；以及（3）剧作者的影片经受住了时间的考验并且/或者有效地抓住了写作剧本时所处时代的潮流。

本书的每一章自成一体，每章提供了对一位编剧的专访，其作品代表了特定的主题。本书可以按顺序阅读，也可以随机查看。书中尽可能引用最新的电影并且涵盖了多种类型，一些永恒的经典和我个人喜欢的影片也穿插其中。不过我要事先警告：讨论这些影片的时候有许多的剧透。我要事先为此道歉，但这是引用和分析电影的职业风险。玫瑰花蕾是雪橇^③。忘了它吧。

在每一章之间，你会发现既有很多的相似观点，也有同样多的矛盾观点。这是我有意为之的一部分。从一开始，我就欢迎不同的意见。对于其中一些受访编剧而言，预先规划/大纲阶段是神圣不可侵犯的，而另一些则根本不写大纲。有些人认为研究工作是必不可少的，并且整合到探索的过程中，而另一些则避免在事实和统计数字中陷得太深。

到目前为止，分歧最大的是电影主题——大约一半的受访者赞成界定主题而且编剧要服务于主题，而另一半的受访者则努力避免任何形式的普遍真理，否则作品会变得做作或说教。必须郑重声明，我对于主题的立场是，它取决于编剧的个人创作过程和剧本面临的具体挑战，而且最终取决于作品与观众直面相对时起作用的是什么。

① The End，影片结束时的常见字幕，意为“剧终”。译注。

② 约瑟夫·坎贝尔（Joseph Campbell，1904—1987），美国神话学家、作家，著有《英雄之旅》等书，对研究人类文化中神话和宗教信仰的共同点和共性作用做了开创性研究。译注。

③ 影片《公民凯恩》的开头，报业大亨凯恩说出“玫瑰花蕾”后便死去。为弄清楚“玫瑰花蕾”的含义，一名年轻记者展开了调查。在影片结尾，“玫瑰花蕾”的含义揭晓，原来是指凯恩童年时玩过的那副雪橇。译注。

尽管这本书的论点是，编写一个成功的剧本没有绝对的公式，但我仍然必须建立一套易于使用的基本语汇，出于这个原因，我使用的术语“第一幕”是指剧本的前四分之一，“第二幕”是指中间的两个四分之一，“第三幕”是指剧本最后的四分之一。这仍然是今天好莱坞主要制片厂使用的最流行的结构，但这绝对不是强制使用的结构。

智慧敏锐的希德·菲尔德（Syd Field）^④最早将这个基本术语理论化和普及化，我使用这个基本术语并不意味着我赞同这一个结构范式。不过我相信，在努力打破基本规则之前，认真学习它们是很有价值的。创新通常来自于对前辈的学习。如果你想造一个更好的捕鼠器，首先学习如何做一个基本款可能是个好主意。

同时，这本书将从多种角度展示不同类型的剧本结构。正如你会从所附的21篇专访中辨别出来的那样，许多在娱乐行业里最成功和最受重视的编剧严格坚持基本的三幕结构范式，另一些则不，还有几个积极地反对。

在你读了无数个讲故事的模式、方法和例子之后，只有你可以决定哪个建构模式最适合你的剧本。如果你正在各种可能性之间纠缠不清，不要过分思考它。就选那个从创作上最让你激动、给你灵感的结构——然后为之努力。

我对我的学生说，写只有你能写的剧本——基于你独特的视角和生活体验。让这本书成为你写电影时的向导，你的电影既是为了娱乐也是为了启示。今天的观众很有见识，常常认真对待他们的娱乐——即便纯属消遣。我们需要电影反映我们、挑动我们、告诉我们并且启发我们。伟大的电影将引起共鸣，留下不可磨灭的印象。

当你踏上你的编剧之旅，请为漫长而艰巨的行程带上一份午餐。为延误和绕道做好准备——在这段时间，你可能（暂时地）会讨厌你正在进行中的作品、你的故事前提，进而恨自己当初想到它。但是假如你有天分和毅力，那么无论你是刚刚出发还是已经冒险行走在这条路上，请放心，你一定能够从这里到达目的地。

^④ 希德·菲尔德（Syd Field，1935—2013），美国著名编剧，提出了电影的“三幕剧”范式，著有多部流传甚广的编剧教科书。译注。

致谢

无比感谢21位杰出的受访者慷慨地分享他们的智慧、洞见和轶事。

最高的赞美和感谢献给我的编辑特丽莎·钱伯斯，以及为本书编辑付出巨大贡献的汤姆·奥斯汀，特伦特·法尔和詹姆斯·莫里斯。

特别感谢焦点出版社的丹尼斯·麦戈纳格尔和卡林·里根，以及以下同行的慷慨支持、鼓励和指导：哈尔·阿克曼，亚历山大·阿克珀，卡里·布罗考，朱莉娅·坎德勒，索查·费尔班克，拉尔夫·福勒，帮了大忙的裘迪·盖萨尔，沃尔特·克莱恩哈德，帕梅拉·让，柯瑞·米勒，大卫·斯特恩和理查德·沃尔特。

谨以此书纪念阿诺德·詹姆斯·塔平三世。

译者简介

李志坚博士，副教授，现执教于杭州电子科技大学，主要研究方向为数字媒体产业。著有《中国电视公共服务的传输体系研究》一书，翻译出版了《编剧的内心游戏：成功影片的故事形式》、《视频制作手册（第4版）》、《视频技术内幕（第2版）：从模拟到高清》、《音视频压缩实用手册（第2版）：如何使用最优方式进行音视频压缩》等多部图书。电子邮箱：zhijian@alumni.sjtu.edu.cn

目录

第1章 球在哪里？	013
弄清故事前提中的中心冲突	013
第2章 我们为什么在这里？	025
把背景和时代视为剧本的另一个角色	025
第3章 我们支持谁？	037
创造一个有核心矛盾的标志性主角	037
第4章 视点是什么？	053
通过视点、潜台词和对话给人物增色	053
第5章 危在旦夕的是什么？	073
让你的主角有输有赢	073
第6章 氮星石是什么？	087
确定主角最显著的弱点（阿喀琉斯之踵）	087
第7章 谁是坏人？	102
注入强大的对抗力量	012
第8章 结构蓝图是什么？	115
草拟建筑基础	115
第9章 火花是什么？	149
用一个“刺激性事件”勾住你的观众	149
第10章 陷阱是什么？	160
在第一幕的结尾把你的主角推入危机	160
第11章 弧线球是什么？	172
在第二幕的中点升高利害关系	172
第12章 “啊哈”的时刻是什么？	186
在第二幕的结尾让主角站在十字路口	186
第13章 冲刺是什么？	194
让时钟滴答作响	194
第14章 可能发生的最坏的事情是什么？	206
把主角推到高潮的边缘	206

第15章	我们带着这一切去哪?	221
	让剧情设置获得结果	221
第16章	我们如何在这里结束?	231
	精心设计一个必然的结局	231
第17章	缺的那块拼图是什么?	249
	给故事注入中心谜题	249
第18章	电影真正说的是什么?	265
	阐明中心主题问题	265
第19章	热量在哪里?	277
	给戏剧性火上浇油	277
第20章	你的感觉如何?	287
	与角色的情感内核相连	287
第21章	这部电影有什么毛病?	295
	重写: 修改和优化你的意图和视野	295