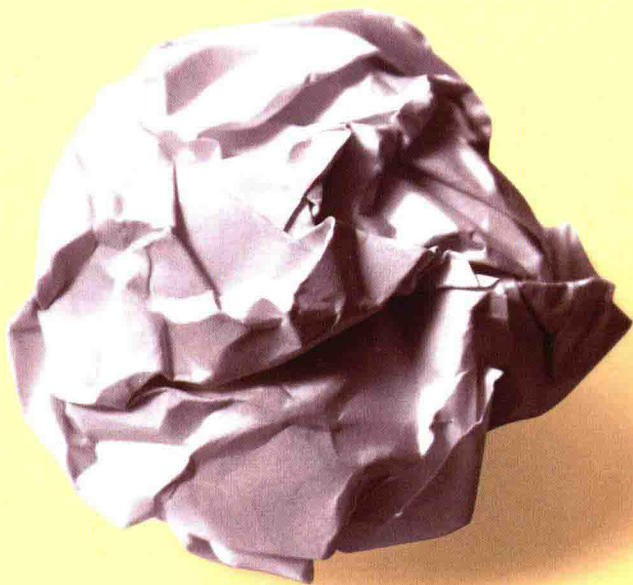

后浪
电影学院085

好剧本是改出来的

(美) 保罗·齐特里克 (Paul Chitlik) 著 周舟 译

Rewrite

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

 后浪
电影学院085

好剧本是改出来的

(美) 保罗·齐特里克 (Paul Chitlik) 著 周舟 译

Rewrite

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

图书在版编目 (CIP) 数据

好剧本是改出来的 / (美) 齐特里克著; 周舟译. ——北京: 北京联合出版公司, 2016.3

ISBN 978-7-5502-7030-5

I. ①好… II. ①齐… ②周… III. ①电影文学剧本—创作方法 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第321439号

REWRITE: A STEP-BY-STEP GUIDE TO STRENGTHEN STRUCTURE, CHARACTERS, AND
DRAMA IN YOUR SCREENPLAY

by PAUL CHITLIK

Copyright © 2008 by PAUL CHITLIK

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS through Big Apple Agency,
Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd.
All rights reserved.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司。

好剧本是改出来的

著 者: (美) 保罗·齐特里克

译 者: 周 舟

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

责任编辑: 夏应鹏

封面设计: 周伟伟

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)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 73 千字 690 毫米 × 960 毫米 1/16 11.5 印张 插页 4

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-7030-5

定价: 32.00 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

献给索菲娅

是她教会我爱的真谛

是她教会我爱的真谛

1

推荐语

真正的写作其实是在改稿中完成的。保罗·齐特里克贡献了兼具实用性及建设性的有益建议，其适用人群不仅限于影视编剧，而且囊括了戏剧、小说等领域所有正在努力的文字创作者。

——理查德·沃尔特

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）教授、编剧协会主席

保罗·齐特里克是一位鼓舞人心的良师，更是一位精通写作这门技艺的大师。他的书能帮助你把剧本提升到一个新的高度，使它脱颖而出，出类拔萃。不听取他那实用而简练的建议，你会吃大亏的。伟大的写作就是精明的改写，这本书会告诉你怎么做。

——劳里·赫茨勒，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校副教授

《一小时编剧》《人物地图》编剧

我在自己的几个剧本中试过保罗的方法，真的管用。在改稿方面，他绝对是个大师。

——迪安·阿利奥托，《加州侦探》编剧兼导演

在这本书中，保罗·齐特里克为如何进行改稿提供了简明易懂的指导。编剧新手和有基础的编剧都能从保罗深刻的见解和丰富的经验中获益。大力推荐这本书。

——厄尼·孔特拉斯，《精灵传奇》编剧

这本书将改稿也将写作分解为尽可能小的组成部分，让编剧得以一点一点检查故事，重新装配，组成更强大的整体。书中有很多极富价值的练习，能激发编剧一直思考自己的故事，努力推进至更高层次。

——罗伯特·莫雷斯科，凭借《撞车》荣获奥斯卡最佳编剧奖

想让观众对银幕上发生的一切投注自己的感情，改稿至关重要、不可或缺。剧本上每一个字都应该围绕情感结构展开。

——奎因·K·雷德克，凭借《猎鹿人》提名奥斯卡最佳编剧奖

能进行有效地改稿，是一名职业编剧应该掌握的最重要的技能。我做每个项目，都会运用保罗的方法。它能准确地查明一个剧本的问题所在，而且提供最佳的补救之道。

——丹·马佐，《失物之地》编剧

这本书能帮你真正理解第一稿与最终稿（可拍摄稿）之间的区别，而且知道该怎样从A点抵达B点。我向所有编剧和导演大力推荐这本书，它具有非常实用的指导作用。

——大卫·赫德，www.p3update.com网站编辑

通过对写作过程的重塑，保罗·齐特里克让改稿看起来简单多了。这本书确实证明，他是一位非常出色的老师。

——史蒂夫·邓肯，洛约拉马利蒙特大学影视学院剧作系副教授、主席

保罗·齐特里克如庖丁解牛，将令人望而生畏的改稿这项对任何作者来说都最困难的工作，进行了非常出色的解剖。一步一步地，逐字逐句地，他就像一位写作教练一样紧盯着你，适时给你急需的指导。这本书堪称佳作。

——马修·特里，www.hollywoodlitsales.com网站编辑

前 言

所有职业编剧和大多数有过一定从业经验的业余编剧都知道，从来没有只写了一稿就能投入拍摄的剧本。进入到拍摄环节之前，一个剧本改写过十几稿、二十几稿绝不罕见（我自己的一个项目改过三十稿），即使这样它还不算完工。大多数职业编剧得益于身边高人的指导：其他编剧、执行制片人、制片人、开发部主管、经纪人、经理人。他们上刀山下火海，帮助编剧苦苦撑过剧本修改。这种待遇新手编剧可享受不到，他们没有这样的专业系统来支持他们度过从“令人作呕的初稿”到具有专业素质、能拿得出手的编剧作品这一过程。

刚开始涉足编剧领域的新手，可以参考悉德·菲尔德（Syd Field）的《电影剧本写作基础》（*Screenplay*）、理查德·沃尔特（Richard Walter）的《剧本》（*Screenwriting*）或者克里斯·沃格勒（Chris Vogler）的《作家之旅》（*The Writer's Journey*）。可以用来学习基础编剧写作的书籍至少有二十本，此处我仅列出以上这三本。但是真正应用到如何修改，只有极少一部分书可以为改写者提供帮助。可以说，没有一本书是适用于初学者，能给予他具体的、实用的、一步步的教学的；没有哪本书能提供完整的、实用的方法，指引你走过整个过程。有些开设剧本修改课程的电影学校（很少一部分学校有这门课）因为没有课本而困扰，因此一些老师只能自己编写教程。

《好剧本是改出来的》是一本面向编剧初学者的实用的指导书，它能指引他抵达下一稿。从剧本的自我评价到重构变形，这本书详细计划了一套简单易学、任务具体的课程，带你穿越瘴气笼罩的改稿阶段。书中的电影片例选用的都是众所周知的电影，另附定期布置的练习。拥有这本书，

能让你剧本改稿的艰难旅程少点孤单、不安和彷徨。它就像你身边的剧本开发部执行人员、你的指导老师、一位值得信任的顾问，在没法得到观众直接反馈的情况下，这本书将引导你完成改稿。

在我自己作为影视编剧、制片人和导演的二十五年职业生涯里，以及在UCLA和洛约拉马利蒙特大学任教的八年时间里，我已经改过数以百计的电视脚本和电影剧本，确实实是数以百计，如果算上我指导过的编剧作品和改写作品，这个数目还得再加上700。关于编剧，我学到的第一件事就是：写作很难。我学会的第二件事是：写完不改稿，根本不算完。是的，把剧本写到纸上的折磨，面对空白一片的电脑显示屏的折磨，在你完成初稿的时候宣告结束了。你可以舒服地靠着椅背，感受“已经写完了”的暖意流淌过你的全身。问题是，由于你对自己不确定，或者对剧本写作这个过程不确定，你不知道接下来应该做什么，这就是为什么家里所有的抽屉都塞满了可能永远不会再见天日的手稿。

但是现在，是时候把未经打磨的钻石——这块你已经从大脑的采石场中切分出来的花岗岩，变成“印度之星”^①或者“圣母怜子像”^②了。要不，咱别打比方了，你不得不将初稿所用的墨水和纸张回收再利用，因为这一稿你很可能卖不出去。经过改稿，说不定你能把它变成《唐人街》（*Chinatown*, 1974）或者《莎翁情史》（*Shakespeare in Love*, 1998）。

我们再换个角度看看。每年有超过55000个剧本在美国编剧协会（西部）（The Writers Guild of America, West）登记注册，但是制片厂和制片公司（我说的可不是你那位刚添了台高清数字摄影机的朋友）每年制作的电影只有350部左右。而且我可以肯定，我绝对确定这350部电影中没有一部是真正的初稿。每个剧本都由原作者至少改过一遍，通常是十几、二十遍，很有可能其他人也会加入到改写的过程中。所以事实是，要成为

---

① “印度之星”（Star of India），是世界上最大的蓝宝石，它比高尔夫球还要大，重563.35克拉，直径6.35厘米。其六射星光完美无缺，瑕疵极少，是稀世珍宝。——译注

② “圣母怜子像”（Pietà），是一尊纯白大理石像，圣母的膝上躺着死去的耶稣，由米开朗基罗于1499年创作，1972年5月21日被一名袭击者锤击毁坏。——译注

55000中的那350，必须要穿越“改稿”这一重镇。

其实，“改稿镇”也不是极恶之地。援引编剧兼导演简·安德森（Jane Anderson）^①的话：“初稿不可避免会写得很烂。”她甚至建议不妨有意识地将第一稿写得“烂”一些，因为：“这不是缺点，而是过程中的一部分。”

说不定真的能找到乐趣。如我的朋友文斯·麦凯所说：“魔术开始了。”或者，像我一个学生说的：“这才是工作开始的地方。”只有通过改稿，才能创造出那些化腐朽为神奇的金句；只有通过改稿，才能不囿于叙述情节与信息，而将精力投注于让人物跃然纸上。领导了UCLA在线职业编剧计划的吉姆·施梅雷尔（Jim Schmerer），他的电视工作经历涵盖了从《星际迷航》（*Star Trek*, 1973）到《百战天龙》（*MacGyver*, 1985）……太多了没法尽数。吉姆曾用《极度恐慌》（*Outbreak*, 1995，劳伦斯·德沃特 [Lawrence Dworet] 和罗伯特·罗伊·普尔 [Robert Roy Pool] 编剧）中的一个处理举了一个例子。影片需要达斯汀·霍夫曼（Dustin Hoffman）饰演的角色从海岸警卫队那里获取信息，秘书跟她说她有一个在海岸警卫队的朋友。在第一稿中，霍夫曼原本是这样说的：“你能向他请求帮助吗？”然后他就得到了他想要的所有信息。但在最终稿中他换了一种说法，“你和你的朋友关系有多好？”秘书回答：“比他和他的老婆关系还好。”这句台词透露给我们两个内容：她能搞到这个情报，同时也显示了她的某些性格。

这类漂亮的连击你只能在改稿中创造，因为在你为第一稿忙活得一个头两个大的时候，哪顾得上想这些。

但这过程中其实包括了很多很多修改稿。现在，是时候看看你脑子里的东西是否都已经诉诸纸上了；是时候对着这一大块花岗岩凿下所有不属

---

^① 简·安德森，演员、编导，代表作品有《啦啦队长谋杀案》（*The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom*, 1993）、《倾城佳话》（*It Could Happen to You*, 1994）和《当比莉痛扁鲍比》（*When Billie Beat Bobby*, 2001）。——译注

于“圣母怜子像”的碎片了；是时候打磨和抛光、延展和压缩、建构和塑形你的剧本了。更棒的是，现在你的稿纸上不是一片空白。改稿这工作需要深思与技巧，但假如你没有一位导师、电影公司的高级主管或者电影导演给你一些“贴士”，你该从哪里开始呢？

就从这本书开始。桌子上一边摆着你的剧本，另一边就放着这本书。你将跟随一个清晰的流程，它能够帮助你分析自己的剧本，辨别孰强孰弱，并且为你的改写制定行动方案与蓝图。

关于剧本写作有句老生常谈：改稿很困难。自己一人改稿更加困难。拥有《好剧本是改出来的》，就像拥有一位私人教练，你不用孤身一人捱过整个过程。这本书在每一章都布置了一些实用练习，既与你当下的剧本直接相关，也提供给你未来改写剧本的可行方法。为获得最佳使用效果，在修改剧本的过程中最好完成这些练习。写任何新东西之前，也都可以将这本书通读一遍。

本书内容编排的顺序，就是 I 推荐给我学生的阅读顺序，但是每位编剧初学者进入改稿的角度不尽相同，做事的顺序自然也就有所不同。因此，随你怎么阅读与使用这本书，怎么合适怎么来。

关于编剧有个规则：没有规则。一些方法已经存在了一百年（而且在戏剧写作中已经存在了2500年），但是没有规则。所以，如果你不同意我所说的观点，那就按你自己的感觉去做，看看是否行得通。如果行，那太好了；如果不行，就再试试我的法子，看看最终的结果怎样。很可能我的方法行得通，因为我的方法并不来源于我自己，它是现如今大多数编剧和好莱坞开发部主管们通用的处理剧本的方法。

下面对另一个问题进行解答。我们这里讨论的是好莱坞电影，不是《朱尔与吉姆》（*Jules et Jim*, 1962）、《射杀钢琴师》（*Shoot the Piano Player*, 1960）、《被遗忘的人们》（*Los Olvidados*, 1950）、《美好年代》（*Belle Époque*, 1992）或者“阿普三部曲”（《大地之歌》[1955]、《大河之歌》[1956]、《大树之歌》[1959]）这些影片。当然，我要讲到的一些内容在这些电影中也产生作用，但不是所有。我不知道怎么为法国新浪潮电影、意大利新现实主义电影、前佛朗哥时期与后佛朗哥时期的西班牙

牙电影、印度独立后的电影撰写剧本，这些好电影一直深深打动着它们的国人，甚至也打动着我们这些粗鄙的美国佬。但平心而论，对大多数美国观众来说，这些电影从结构、方法和内容方面都是外来而陌生的，所以它们不为大多数好莱坞电影制片厂和制片公司所接受。而我假定的目标，一直是制作一部美国电影制片厂可能会买、美国观众可能会欣赏的电影。

但是，即使你的目标是制作好莱坞之外最好的独立电影，还是需要我的指导方法为你的电影做更好的改写，而不是拼命复制《去年在马里昂巴德》（*Last Year at Marenbad*, 1961）的模式。（如果你能总结出它的模式当然很好，我是不能，即使读过了这本小说都不能。）一部好的独立电影仍然需要好的结构、好的人物、好的对白、好的动作。

所以让我们从改稿开始吧。

但是等等。这个过程会历时多久呢？如果你没有其他事务，可以将全部时间都用于改稿，那么可能要花上几周几个月的时间。如果你还有一份工作和一个家庭，每周可以工作十个小时的话，也许三到四个月。工作时长得根据你的具体情况而定。

编剧们都是声名狼藉的拖延症患者。我建议你做什么都要制订一个计划。我经常清理办公室，用吸尘器打扫房子，骑车兜兜风，然后把脏衣服送去干洗店。不管你准备做什么，把你要做的事情写下来，然后去做。不要随意地增加清单，当你完成了清单上的这些，就准备好开始改稿了。头脑清楚，心智就绪。然后，欢迎进入第一章。

关于性别的备注

为了避免混乱，写到一部电影的人物时我一般使用的是男性代词。当然，特指女性角色时，我会使用女性代词系统。当我泛指读者、制片人、作者、开发部人员、经纪人和制片部门员工时，用的也均为男性代词系统。当然，其中任何一个职位都有男性也有女性担任。

致 谢

老师从学生那里学到的，常常要远多过于老师教给学生的。感谢我的学生，感谢他们教给我的一切。我特别要感谢他们中的一员，特里·霍尔德里奇，是他鼓励我写成这本书。他甚至在我的讲稿上列出大纲，把目录的雏形都做好了，真是让我压力巨大！

我还要感谢UCLA的吉姆·施梅雷尔、理查德·沃尔特、斯蒂芬妮·摩尔和哈尔·阿克曼，感谢他们的鼓励、支持和那些闪烁智慧之光的金句语录。感谢这个项目值得信赖的顾问团队，我的同伴们——埃里卡·伯恩、马蒂·温克勒、伊丽莎白·哈格里夫斯、卡里·卡鲁汗。他们不仅帮助我把这本书成形，更让这本书的实用性得以增强。当然，若有任何他们未曾发觉的问题，或者由于我的固执己见导致的错漏，都只源于我个人的过错。

另外，我还要把衷心的谢意献给洛约拉马利蒙特大学的杰弗里·戴维斯、UCLA教育培训学院的琳达·韦尼斯；即兴笑话之王马克·谢菲尔德；普丽西拉咖啡店——我的第二办公室；斯塔尔·弗罗曼，他总是督促我精益求精；芭芭拉·亚历山大，非凡的经纪人；我的出版商肯·李和迈克尔·威斯，还有我的编辑保罗·诺伦。

目录

Contents

推荐语.....	1
前 言.....	6
第一章 强化故事和结构.....	1
方法，绝非律法	10
节拍表	11
发展次要情节	12
提高赌注	13
障 碍	14
谁是真正的英雄?	14
第二章 强大的主角.....	17
人物与前提必须匹配	19
人物出自前提，前提来自人物	19
人物要匹配前提	20
人物塑造	21
动 机	23
一 致	24
让你的人物有看头	24
目 标	25

缺点	26
强化缺点	26
通过人物展现动作	27
展示人物的其他方法	28
对 白	29
定义性台词	31
强化人物的核心情感关系	33
人物弧光	34
确保人物成为你心中的理想形象	36
现在如何?	37
第三章 称职的对手	39
增加深度	41
展示主人公的对手	42
第四章 确保每一场戏都充满活力	45
“你需要什么”以及“你不需要什么”	48
怎么改写一场戏	49
演员的视点	49
段 落	52
第五章 写出精彩的描述性段落	55
利用潜台词强调含义	58
一个段落要多长?	59
其他规则	60
他们曾用过的方法	61

第六章	主角身边的配角	63
	发展他们的性格	66
第七章	删 减	69
	缩减页数的第一步	71
	删 戏	71
	删减对白	73
第八章	我进行到哪里了?	89
	“剧本现状报告”	90
第九章	正确的形式	93
	拼写、语法、标点符号和小数点	96
	集中读者的注意力	99
	步 调	100
第十章	收 尾	103
	还有一件事	105
	剧本卖给谁?	107
附录一	《末路狂花》七个情节点	109
附录二	《大公司小老板》节拍表	110
附录三	《青少年》剧本改稿示例	116
	图片版权说明.....	166
	参考书目.....	167
	出版后记.....	168

的努力，也是电影重要主题的。我最近是从讨论剧本结构开始撰写这本书，因为剧本不能离开编剧和导演的人。而我也不愿意有重复定义之嫌。

“我就像坐在窗边读书之间”——这是《云图》导演汤姆·纽顿在影片之前来向观众解释，如何为人物设置“主人物”，恰恰是追求目标的行为定义了人物。

第一章 强化故事和结构

书一开篇就提出“强化故事和结构”这一主题，并指出“强化故事和结构”是电影创作中不可或缺的一部分。它不仅关系到故事的吸引力，更关系到影片的整体质量和观众的观影体验。在创作过程中，导演需要通过精心构建故事线、设置冲突和悬念，来吸引观众的注意力，并引导他们深入理解影片的主题和人物。同时，结构的强化也有助于提升影片的节奏感和观赏性，使观众在观影过程中获得更加愉悦和深刻的体验。

《云图》（Cloud Atlas, 2012）

开发商决定盖一栋摩天大楼，在勘察和选定地址后，他最先做的一件事就是聘请建筑师来设计结构。他知道，不管建筑工人经验多么丰富，知识多么渊博，都没法不靠设计图平地起高楼。从它的地基深度，到尺寸，到男士洗手间里的瓷砖颜色，设计图都会详细地勾勒整个项目。它让成百人得以了解整个项目，形成共识，对工作的进程与结果达成一致意见。不是说不存在任何改变（如果你曾自己改造过房子，就会知道改造的工序）或者创造性的合作，但是每个人都要从一份共同的设计出发。

在影视行业里，这份共同的设计就是剧本。每个人，从道具人员到主要演员都依赖这份文档作为指导，所以它既是一份技术性资料，也是一份文献文本。就是因为有了设计图，才有了以此为基础的所有人达成的协定，那就是一切以故事为基点。

其实电影讲的就是人物和他们的目的。当人物企及目的的过程中遇到阻碍，他们做了怎样的努力就是故事。定义故事最简单的方法就是：有一个人；他有一个目标；在他和目标之间有堵墙；他必须翻过去，挖洞钻过去，绕过去或破墙而出，总之要达到他的目标。

达到目标的过程，就是故事，也是电影的情节。目标可以千变万化，这堵墙也可以有各种表现形式（它可以内在于也可以外在于你的主人公）。不变的是，所谓故事，就是人物努力达到目标的过程。

戏剧将之表述为“三幕式结构”，这种戏剧结构已经有几千年的历史了。在百年电影制作史上，它被精炼为七个特定的“情节点”，每个情节点都跟主人公的目标有关。

这可以成为构思你故事的起始点，但绝不是唯一的起点。我的心得是，电影始于人物（我跟数以千计的作者分享过这一观点，不是所有作者都同意）。当然了，降临在主人公身上的事情，或者主人公在追逐目标时所做