

好萊塢劇本策略

**The Story Solution:
23 Actions All Great Heroes Must Take**

電影主角的
23個必要行動

ERIC EDSON—著
徐晶晶—譯 傅秀玲—審定

「每一個認真的電影製作人都應閱讀此書。

艾瑞克·艾德森在本書中展現了他對電影結構非凡的理解，這將幫助新手夯實基礎，甚至也能啟迪最有經驗的編劇。」

—Michelle Morgan，編劇／製片人

本書正是你創作劇本並使其從投遞到好萊塢經紀信箱的大量本子中脫穎而出的祕密武器。作為資深編劇教師，艾瑞克·艾德森巧妙地引導編劇掌握他那獨特的、漸進的、戲劇化的、實例的劇本創作方法。」

—Kathie Fong Yoneda，諮詢師，工作坊導師

五南出版

A decorative rectangular border with ornate floral corner pieces in each of the four corners, framing the central text.

好萊塢劇本策略

電影主角的23個必要行動

Eric Edson 著

徐晶晶 譯

傅秀玲 審定

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

好萊塢劇本策略：電影主角的23個必要行動/
Eric Edson著；徐晶晶譯。——初版。——臺
北市：五南，2014.05

面：公分

譯自：The story solution : 23 actions

all great heroes must take

ISBN 978-957-11-7461-7 (平裝)

1. 電影劇本 2. 寫作法 3. 角色

812.31

102025788

1ZEf

好萊塢劇本策略 電影主角的23個必要行動

作 者 — Eric Edson

審 訂 者 — 傅秀玲

譯 者 — 徐晶晶

發 行 人 — 楊榮川

總 編 輯 — 王翠華

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 黃淑真 李敏華

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2014年5月初版一刷

定 價 新臺幣480元

◎本書中文譯稿由人民郵電出版社授權五南圖書出版股份有限公司使用出版。未經本書原版出版者和本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製或傳播本書的部分或全部內容。

※版權所有・欲利用本書內容，必須徵求本公司同意※

The Story Solution

23 Actions All Great Heroes Must Take

Eric Edson

THE STORY SOLUTION: 23 ACTIONS ALL GREAT HEROES MUST TAKE

by ERIC EDSON

Copyright: © 2011 BY ERIC EDSON

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Traditional Chinese edition copyright:

2014 WU-NAN BOOK INC.

All rights reserved.

「太妙了！對編劇和電影工作者來說，這是一本無價之作。艾瑞克·艾德森的這本書將改變電影劇本創作的構想和教學的方法。」

—— Michael Hauge，好萊塢劇作顧問，著作：*Writing Screenplays That Sell* 和 *Selling Your Story in 60 Seconds*

「這本書具有敏銳的洞察力。對任何編劇，不論是新手還是老手，這本書都是一個絕佳的工具。我想不出還有比這更深入和全面的電影劇作創作分析了。」

—— Michael Peretzian，威廉·莫里斯經紀公司高級副總裁

「就像發現新大陸一樣。這本書是幫助編劇衝過瓶頸的最佳良方。」

—— Jessica Davis Stein，小說家：*Coyote Dream*

「這是將故事創意轉變成有感染力的電影劇本的『最佳教材』。我已經拍了逾 40 部電影，但我仍希望我合作過的每一個編劇都能有一本《好萊塢劇本策略——電影主角的 23 個必要行動》作為指導。」

—— Steve White，新世界娛樂公司劇情片部門總裁

「太棒了！艾瑞克·艾德森獨特的策略手法令人心悅誠服。閱讀這本扣人心弦又好看的書將會使任何電影劇本創作的學生都變成更出色的編劇。」

—— Jon Stahl，美國加利福尼亞州立大學北嶺分校電影電視藝術系主任、教授

「一部傑出的作品……這對各地的編劇都有極大的貢獻。」

—— Michael Wiese，導演、製片人、出版人

「邁入新領域。這真是一個卓越的教學工具。」

—— Tom Rickman，編劇，奧斯卡入圍：《礦工的女兒》（*Coal Miner's Daughter*），美國編劇工會獎得主：《最後 14 堂星期二的課（電視電影）》（*Tuesdays with Morrie*），艾美獎入圍：《杜魯門》（*Truman*）和《雷根的家庭》（*The Reagans*）

「一條通往好萊塢買家的坦途。」

—— Erica Byrne，編劇：《Hunter》、《Silk Stalkings》、《La Femme Nikita》

「《好萊塢劇本策略》掀開電影劇本創作的神祕面紗——它不僅僅是一個工具，這全新的步驟將帶著編劇抵達成功商業敘事的彼岸。」

—— Stephen V. Duncan，聯合創作者：《Tour of Duty》、《A Man Called Hawk》、《The Court-Martial of Jackie Robinson》，美國洛約拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）劇作教授，著作：《Genre Screenwriting and A Guide to Screenwriting Success: Writing for Film and Television》

「當我寫這些時，我正忙於為 20 世紀福克斯寫一個我自己發展企劃的試播首集，老實說，這讓我很是頭疼。然後我讀了《好萊塢劇本策略》，這就像是雲開霧散，天使出現了，一切都變得清晰。謝謝你，艾瑞克·艾德森。」

—— Chad Gervich，編劇／製片人：《After Lately》、《Cupcake Wars》、《Wipeout》，著作：《Small Screen, Big Picture: A Writer's Guide to the TV Business》

「許多編劇書會草草略過或只是蜻蜓點水般提及主角的旅程。艾瑞克·艾德森這樣的深刻剖析是難得一見的。《好萊塢劇本策略》用深刻的洞察力和關聯性來分析主角之旅——你將驚訝於自己的發現。」

—— Matthew Terry，電影製作人、編劇、教師，Hollywood-LitSales.com 專欄作家

「講故事的熱情是艾瑞克·艾德森寫《好萊塢劇本策略》的驅動力。以主角英雄論為導向的 23 步策略，艾德森揭示了達成所有偉大角色成長弧線的普世元素。書中充滿許多電影例子，以及珍貴的章節小結、練習和值得思考的建議。對任何講故事的人來說，無論什麼媒介，這本書都是一個非常有價值的互動資源。」

—— Stefan Blitz, ForcesOfGeek.com 總編

「《好萊塢劇本策略》將讀者帶入一段深刻的旅程。艾瑞克·艾德森做了非凡的工作，帶給大家極為有價值的創作工具。深思熟慮和一絲不苟地從佳作中選取優秀的例子，它能幫你理解故事並教你如何使你的作品更上一層樓。編劇必讀。」

—— Jen Grisanti, 珍·格瑞桑提顧問公司的故事／職業顧問，著作：*Story Line: Finding Gold In Your Life Story*

「編劇就像是探險者，偶爾會發現自己迷失在一個漆黑的故事森林中。如果有人提著燈籠指引我們穿過黑暗，那定然很令人鼓舞。艾瑞克·艾德森的《好萊塢劇本策略》給了我們非常非常明亮的 23 個燈籠。」

—— Todd Klick, 故事開發 (Story Development) 總監，著作：*Something Startling Happens: The 120 Story Beats Every Writer Needs To Know*

「艾瑞克·艾德森作為專業編劇和傑出教師的雙重天賦都傾注在本書中。他透過清晰的文體、大量當代影片實例和練習來化繁為簡。艾德森的一位學生稱他是驚人的、簡明的，以及能用十分容易理解的方式傳達概念的人。書如其人。」

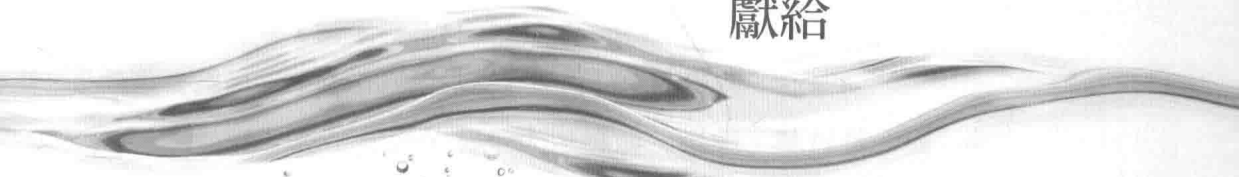
—— Linda Venis 博士，美國加利福尼亞州立大學洛杉磯分校藝術系主任、
延伸教育部門編劇學程主任

「每一個認真的電影工作者都應閱讀此書。艾瑞克·艾德森在《好萊塢劇本策略》中展現了他對電影結構非凡的理解，這將幫助新手充實基礎，甚至也能啟發最有經驗的編劇。」

—— Michelle Morgan, 編劇、製片人：*Imogene*、*Middle of Nowhere*、*Girls Just Want To Have Fun*，《每日綜藝》(*Daily Variety's*) 列出的電影值得注意的十大編劇之一。

「《好萊塢劇本策略》正是你創作劇本並使其從好萊塢經紀人郵箱的大量本子中脫穎而出的祕密武器。作為資深編劇和教師，艾瑞克·艾德森巧妙地引導編劇掌握他那獨特的、漸進的、戲劇化的、實例的劇本創作方法。」

—— Kathie Fong Yoneda，顧問，工作坊導師，著作：*The Script-Selling Game: A Hollywood Insider's Look at Getting Your Script Sold and Produced*

獻給

戴安（Dianne）

多重禮物的付出者

致謝

感謝我所有才華橫溢的學生們給我的啟發。

感謝智慧、成功並慷慨的麥克·豪格（Michael Hauge），同時他還是一個出色的編輯。

感謝我在美國加利福尼亞州立大學北嶺分校電影電視藝術系的同事們，他們每天都向我展示出教育的力量。

感謝琳達·維納斯博士（Dr. Linda Venis）和我在美國加利福尼亞州立大學洛杉磯分校延伸教育部門編劇學程的同行，為分享這一非凡的作家之旅提供了機會。

感謝麥克·維斯（Michael Wiese）、肯·李（Ken Lee）、麥特·巴伯（Matt Barber）、吉娜·曼斯費爾德（Gina Mansfield）和麥克·維斯製作公司（Michael Wiese Productions）所有了不起的才俊對本書充分信任和支持。

感謝蜜雪兒·薩米特（Michele Samit），受人尊敬的戰友，是她教會我如何在必需的鱷魚皮下保持詩人的靈魂。

感謝和我一起工作過的製片人、導演、編劇、執行長、經紀人和演員，他們每天都在向我證明勇氣是壓力之下的真正風度——他們中的很多人都有著慷慨的心，也有些人沒那麼大方，但他們都是好老師。

感謝我的朋友們的深情厚誼。感謝我的家人——戴安、愛麗絲和歐文，他們白天黑夜無條件地支持我，辛苦地見證了「癡迷」的真正涵義。

尤其要感謝伊斯拉和肯尼斯·艾德森，是他們最先向我展示什麼是愛，沒有他們就不會有這本書。

前言

創作好故事的新工具

不管你剛開始寫故事還是你已經有了一些劇本或小說的創作經歷，這本書都將向你展現創造吸引讀者、經紀人和製片人的有力故事的全新方法。本書提供了獨特的建構情節範本，可以提高你的寫作技巧，使你邁入「熱賣劇本」的行列。

在本書中聲稱的觀點我視作承諾，不要認為我不看重這些事。

這二十多年，我一直以創作電影和電視劇本為生，包括參與17部劇情片劇本創作。目前，我是美國加利福尼亞州立大學北嶺分校的編劇教授和編劇研究所的主任。十多年來，我還在世界上最大的編劇培訓中心——美國加利福尼亞州立大學洛杉磯分校延伸教育學院，講授編劇課程。

恕我直言，如果你選擇為電影或書講故事這個神奇的藝術創作工作，而且採用本書中闡述的概念，你可以在追尋有力的故事創作之路上少走很多彎路。

我在此將使用電影劇本的創作語言，但請牢記，這些原則同樣適用於小說創作。

這是一個不爭的事實：所有的新手劇本，95%都無法拍成電影。而且這些劇本失利的原因都出於相同的理由，它們沒有包含足夠積極、扣人心弦的戲劇行動來支撐整部電影。即使有吸引觀眾的角色和驚豔的對白，許多編劇對需要多少情節來抓住觀眾整整兩個小時仍然一無所知。

在閱讀成千的劇本並與好萊塢主流電影公司的編劇、執行

長、製片人和導演討論電影故事，以及仔細分析數百部電影後，我發現了每一部票房成功的電影在敘事上都包含同樣的細節模式，由 23 個特定的互有關聯的行動故事組成，我把一部賣座電影的劇本所必備的這 23 個鏈稱作英雄目標序列[®]。

（注：實際上，英雄目標序列[®]各段落的必須數量有一個彈性的範圍，不會少於 20 個，也不會多於 23 個。但是為了簡單起見，當我提到英雄目標序列[®]範式時，我會使用極值 23。）

任何一個曾經坐下來寫劇情長片的人都知道第二幕，劇本 70 頁的中段，是一個危險地帶。劇本受人追捧或無人問津基於中間段的故事。第二幕充滿不可思議的挑戰，有如巨大的荒漠，其中散落著許多懷著希望卻沒能抵達彼岸綠洲的編劇的白骨。

如果有更標準、更一致、易用的故事範式會不會非常有幫助？

當然，就像所有事情一樣，天資那不可估量的力量對寫作有著莫大的幫助。但是事實告訴我們，天賦不是誰能否賣出劇本的決定性因素。總之，好萊塢幾乎不會買來一個劇本卻不經重寫就開拍。

好萊塢購買故事，然後發展劇本。

編劇兼導演勞倫斯·卡斯丹（Lawrence Kasdan）說：「美國電影的傳統是關於敘事。」換句話說是關於充分架構的情節。

歸根結底。電影成功的原因就是它們基於相同的故事結構。不管是《全面啟動》、《阿凡達》、《黑暗騎士》、《鴻孕當頭》、《MIB 星際戰警》、《神鬼無間》、《愛情限時簽》、《鋼鐵人》、《麻

雀變鳳凰》、《雷之心靈傳奇》、《醉後大丈夫》、《永不妥協》、《門陣俱樂部》、《為你鍾情》、《穿著 Prada 的惡魔》還是《天外奇蹟》，無論什麼類型，如果電影票房成功，如果它們能吸引人們走進電影院，那麼我斷言這些電影包含了同樣的 23 個漸進的故事行動，就像每一部成功的電影一樣。

也許，這是一個異乎尋常的想法。起碼，讓人有點難以置信。但這千真萬確。

本書提供的是一個非常明確、易懂的英雄目標序列，以清晰互連的模式毫無漏洞地推動你的故事前進。每一步都把故事的各個部分結合在一塊，為你的讀者創造一段前後一致而令人興奮的旅程。

如果你的劇本吸引了一名製片人，並讓他急著想知道接下來會發生什麼，那麼你的劇本就有賣出去的機會了，對吧？

請不要認為我提出的是用來刻板複製技術完美但故事無味的公式。絕不是的。當使用這些工具時，你仍然需要像之前一樣努力、揮汗、開動腦力和激發你的創造力。但本書使你腦海中的任何點子（實際上任何基於衝突的故事點子）都有可能變成電影，應用這個方法來設計情節，為目標序列範式提出的任何問題創造答案，以及自信地知道你的寫作吸引觀眾並有可能成為成功的電影。

如果你的劇本缺少了這必需的 23 個段落，那麼它很可能會永遠埋沒在經紀人或製片廠的廢稿堆裡。

言過其實？

下面的章節將會證明這一點。

本書分為四個部分。第一部分主要闡述重要的觀念，為什麼講故事的儀式對我們來說是如此重要、衝突扮演的基本角色，以及資深編劇和小說作者如何採用英雄目標序列[®]，在創造故事時最適切地用這些永恆的人類真理來贏得經紀人和製片人的喝彩。

第二部分探討創造角色的方法，以及研究編劇創作故事可用的普世角色類型。這部分還包括透過 23 個故事段落塑造角色的工具，以及你為角色所寫的對白聽起來應該是怎樣的。

第三部分解釋角色即情節和情節即角色，闡述電影故事結構的基本元素，也是更為詳細的 23 個段落範本的基礎，以及一個有力的角色成長弧線是如何完美地契合 23 個英雄目標行動，賦予你的劇本深刻的主题並引人關注。

第四部分逐步地詳細分析票房成功的電影其 23 個銜接的故事段落，提供了你前所未見的最為有力的情節概述方法。

本書「秉持的熱誠」貫穿在展現如何理解，以及使用可以極大提升任何編劇作品的英雄目標序列[®]。

OD

TAKE

目錄

第一篇

建立基礎

001

第一章 編劇的目標

003

第二章 我們如何感受一部電影

011

第三章 如何透過改變吸引觀眾

027

第四章 衝突為王

039

第二篇

創建你的角色

053

第五章 角色要素

055

第六章 耀眼的對白

095

第三篇

建構故事結構

113

第七章 電影的基本故事結構

115

第八章 角色成長弧線

141

第四篇

英雄目標序列® 的力量 153

第九章	優秀電影中的 23 個故事鏈	155
第十章	第一幕：英雄目標段落 #1~6	167
第十一章	第二幕前半段：段落 #7~12	199
第十二章	第二幕後半段：段落 #13~18	231
第十三章	第三幕：段落 #19~23	267
第十四章	《天外奇蹟》的英雄目標序列	291

作者後記 319

參考電影目錄 323

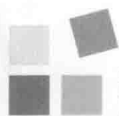
附錄（傅秀鈴） 337

第一篇

「沒有比帶著激情寫故事更愉悅的事情了。」

——昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）

建立基礎