

后浪
电影学院011

编剧：步步为营 (最新重订本)

(美) 温迪·简·汉森 (Wendy Jane Henson) 著 郝哲柳青译

PEARSON

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

后浪
电影学院011

编剧：步步为营

(美) 温迪·简·汉森 (Wendy Jane Henson) 著 郝哲柳青 译

(最新重订本)

图书在版编目 (CIP) 数据

编剧: 步步为营 / (美) 汉森著; 郝哲, 柳青译. ——北京: 北京联合出版公司, 2016.2

ISBN 978-7-5502-3784-1

I. ①编… II. ①汉…②郝…③柳… III. ①电影编剧—教材 IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 138498 号

Authorized translation from the English language edition, entitled SCREENWRITING: STEP BY STEP, 1E, by HENSON, WENDY J, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2005 Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and BEIJING UNITED PUBLISHING CO., LTD Copyright © 2016.

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

编剧: 步步为营 (最新重订本)

著 者: (美) 温迪·简·汉森

译 者: 郝 哲 柳 青

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 王家祥 陈草心

责任编辑: 刘 凯

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 169 千字 690 × 960 毫米 1/16 11 印张 插页 3

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-3784-1

定价: 28.00 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

目 录

Part 1 编剧:初级六步

引言:学会写戏剧	2
第一章 格 式 5	
1.1 你的初稿	6
忘记烦恼,前程无忧 7	
1.2 使用正确字体	7
正文整洁准确 9	
设置空白 9	
避免事项 10	
1.3 编剧软件	10
1.4 开始写作	11
行间距 11	
你的标题页 12	
写作第一页 12	
场景标题 13	
写作动作段落 14	
设计场面 14	
摄影机角度和剪辑说明 16	
介绍人物 17	
“致命”的问题 18	
写作对话 18	
避免事项 18	

1.5 特殊情况	20
括 号	20
持续的争论	21
转 场	22
声 效	23
特 效	24
1.6 打破常规	25
被动语气	25
废话太多	26
形容词和副词	26
练习	26

第二章 人 物 27

2.1 干扰事件	28
2.2 可信度	30
2.3 为故事创造可信的人物	30
2.4 神奇的“如果”	32
2.5 光荣属于希腊	34
象棋游戏	35
寻找主角和对手	36
附加人物	38
2.6 插上一脚	39
环境与非人类角色	40
拦路石	43
练习	44

第三章 主 旨 45

3.1 准备一个主旨陈述	46
你的主题	46
你的基本动作	47
目的句	48
需要避免的情况	50

3.2 严峻的考验	51
3.3 好消息	52
主旨陈述的价值所在	52
3.4 主旨陈述的模板	52
寻找主题	53
寻找基本动作	53
寻找目的句	53
保持句子简洁并避免运用细节	54
练习	55

第四章 动作 57

4.1 理解戏剧性动作	60
行动和动作	62
4.2 设计戏剧性动作	63
将思想转换为行动	64
最奏效的检验	66
放松一下	66
4.3 讲出故事和演出故事	67
4.4 令人沮丧的背景故事	68
练习	72

第五章 结构 75

5.1 剧本的长度	77
5.2 转折点的探戈	78
5.3 运用这些原则	80
5.4 第二幕转折点	81
5.5 戏剧性前提	82
5.6 前提的价值所在	84
练习	85

第六章 回顾前文和深入修改 87

- 6.1 删减到只剩要点 88
- 6.2 远离那些官样文章 89
- 现实的检验 92
- 练习 93

Part 2 编剧:高级六步

- 引言:为电影写剧本 96

第七章 第二幕 99

- 7.1 从后往前 100
- 7.2 对动作点概念的回顾 100
- 7.3 动作力度 101
- 保持悬念 102
- 专注于目标 103
- 7.4 持续的节拍 104
- 7.5 增加赌注 106
- 7.6 写作主导场面 106
- 别管我!我正处于危机中! 111
- 一些好建议 112
- 7.7 第二幕转折点 112
- 练习 113

第八章 人物弧 115

- 8.1 人物类型 115
- 写作人物小传 116
- 人物的发展 118
- 8.2 心存信念 119
- 设下埋伏 120
- 更多有用的提醒 121
- 把你的人物当作是真实存在的 121

加强你的逻辑性	121
超越观众的期待	122
超越人物套路	123
练习	123

第九章 次要情节 125

9.1 故事 A 和故事 B	126
次要情节的一些作用	126
次要情节是否属于另一个情节?	127
关键决定	128
次要情节的作用	128
9.2 严峻的考验	130
练习	130

第十章 潜文本 131

10.1 视觉象征	132
10.2 动作潜文本	133
10.3 对话潜文本	134
10.4 信任你的观众	136
练习	138

第十一章 第三幕 139

11.1 最后的欢呼	139
展示主角解决问题的过程	140
完善主题和人物关系	141
“回报”观众	141
11.2 结局的几项禁忌	142
老套侦探的解决之道	142
病急乱投医	143
大团圆式的结局	143
11.3 大结局	144
唯一的结局	144

轰动式结局	145
成功的秘诀	146
11.4 老师的最后一句叮嘱	147
练习	149

第十二章 生手上路 151

12.1 专业素质	152
12.2 写作的激情	153
12.3 恰当的表述	154

剧本范例	157
参考书目	160
延伸阅读	161
参考网站	162
中英文片名对照表	163
出版后记	166

Part 1

编剧：初级六步

《蓬门今始为君开》(The Quiet Man, 1952)

引言：学会写剧本

1933年，杰出的导演和表演指导理查德·波列拉夫斯基(Richard Boleslavsky)，撰写了一部颇具真知灼见的小册子《表演：初级六课》(*Acting: The First Six Lessons*)。^①三十年后，当我进行表演训练时，我将那本书视为珍宝。波列拉夫斯基曾将找他学习表演艺术的年轻女性称为“创造者”，我同意他的说法。几年后，当我开始导演戏剧，并教导年轻人时，我经常反复阅读波列拉夫斯基的书，回忆那些我满怀激情却不懂任何技巧的岁月。演员在舞台上要做的事，正是剧作家在书桌上所写的，因此许多波列拉夫斯基关于表演艺术的意见，同样也适用于剧本写作。

当我两岁的时候，我就开始为我的布娃娃编织故事；十一岁时，我试着读了一些小说(令我母亲大为吃惊)；刚满十五岁，我就在全国性刊物上发表了我的故事。但我的梦想永远是写剧本。大学毕业后，不管怎么样，我继续坚持写剧本，并开始制作戏剧。表演、场景设计、美工、灯光、缝戏服、化妆……这些技巧都是我在公立学校学会的。我在学校体育馆，同时也在拥有一系列剧场设施的大剧院里制作和导演戏剧。无论何时，我总在写文章、写故事和写诗。但是戏剧永远引诱着我。(回顾过去，我觉得我仍未做好准备。)

当我最终开始时，我在剧场和写作方面的经历，使得我以为从叙事散文到剧本写作的转换会非常简单。但事实与之相反——这种转换复杂得让人难以置信。文学和戏剧是两种不同的艺术形式，它们各有其最基础的要求。我必须抛开一些关于散文写作的技巧，然后重新学习剧作基础，这样写

^① 此书早在1948年就以《演技六讲》之名在中国出版，由郑君里译，生活书店出版。

——编者注

出来的剧本才能行得通。

如同画家必须掌握色彩、舞蹈家需要舞蹈技巧一样，编剧需要学习剧作艺术，以便创作出有生命力的作品。为了达到这个目的，他们必须了解剧本写作的特殊需求，以及它所提出的挑战。

诗人和叙事体散文作家经常独自工作，致力于发掘写作艺术。不言而喻，他们写作的目的是为了发表。诗人和叙事体散文作家通常用印在纸上的文字去描述和解释人物、地点、事件。当诗歌或者故事被付诸印刷，写作者的任务就完成了。但是，当谈到剧本，情况就完全不一样了。

编剧是讲究合作的艺术，一个编剧最重要的目的是将剧本呈现在舞台上。小说家和诗人可以进行个人化的自由写作，而我们却需要创造动作以供其他人表演。演员的加入，使得写作者面前敞开了一片新天地。我们必须发展出多种思考、观察和感觉的新方式。对于我们而言，最重要的一点是要深入演员的灵魂。

谈到演员的工具，最重要的是他的头脑，其次才是他的身体。哲学家笛卡儿曾经说过“先想后做”，但是我们并不是坐在那里，刻意想象自己的每次呼吸和每个动作。在大多数情况下，这些过程都是在潜意识里发生的，但是有些精神活动会在形体活动发生之前进行。打个比方，在大脑灰质的某个褶皱处，我们在行动之前作出了站起来并穿过房间的决定。很简单？是的，当身体毫无反应时，那些丧失活动能力的人们就会体会到这个简单过程的重要性。

无论我们为银幕还是为舞台写作，光是印在纸上的文字远远不够。实际上，一个剧本是，而且必须是导向制作的“蓝图”。观众显然不会去理会电影剧本，更不要说去阅读它。他们所知道的，只是从演员那里得到的所见所闻。因为演员在三个维度里工作，所以编剧必须“在三个维度里构思和写作”。我们的作品必须赋予演员以行动和表达能力，我们的台词必须是“可言说”的，我们创造的行动必须是可以“做”的。一切的一切，都必须在观众面前呈现出来，并具有某种合理性。以此为目的，编剧需要具备关于戏剧和文学的双重知识；电影编剧更需要另一种艺术形式——电影的知识。这些，都需要我们学习。

在“初级六步”里，我们以戏剧文化最基本的元素作为学习的起点。这些元素并不新鲜，亚里士多德在《诗学》里第一次明确地阐述了它们，几个世纪以来，它们一直在发展并不断被精练化。它们是帮助你理解戏剧本质的最基本的概念，同时也能帮助你写作剧本；它们是你的工具，如同木匠手中的锯子、钻子或者锤子。

你可以在尝试、过失、痛苦和沮丧中学习戏剧基础知识，但是这是一条漫长而艰难的道路。我想给你提供一些明智、简洁和便于利用的知识，这样可以让你立即投入写作，并迅速成长。那么，我的方法是写作剧本的唯一途径吗？当然不是，学习剧本写作，存在着无数种途径，其中的某些途径甚至是彼此截然相反的。在找到可行方法之前，我对它们中的大部分进行了研究。但是，我一直心存疑惑，编剧为何要花费几个月甚至几年的时间，在知识的海洋里曲折前进，艰难地摸索出可行的方法呢？

因此，我翻检了现有的资料，采访了其他老师，并且研究了行业内最优秀的剧本。在我十二年的摸索经历中，我见过许多制片人、导演、经纪人，他们都教给我许多关于写作和操作方面的知识。从一些已经取得共识的观点中，我选取了最基本的元素，将它们以初学者能够掌握的顺序和风格加以呈现，希望能对他们有所助益。以下人员为本书提供了有益的建议：史蒂文·彼得雷克（俄勒冈中央传播学院），伊顿·F·丘吉尔（宾夕法尼亚州立大学哈里斯堡分校），特里·麦卡蒂尔（佛里森学院），以及巴里·拉塞尔（棕榈滩传播学院）。我们的目的，是帮助你写出既具技术规范性又有创造性的剧本。

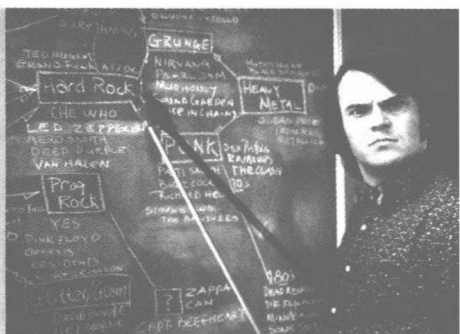
一些人对“教你如何……”这类的书籍和学习课程嗤之以鼻，他们说学习剧作元素将扼杀创造性，因而会导致艺术内涵浅薄。但是，这又是为何呢？每种艺术都有它的技术要求。比如绘画，人们出于保护目的必须将新油画装进画框，展开并把它弄平整，这些过程会扼杀他们的创造性，因而创作出浅薄的绘画作品吗？不会。建筑有它的基础技术，但是这会给我们带来浅薄的建筑吗？不会。人类拥有骨架和脊椎，这会使得我们成为浅薄的人吗？当然不会。

如果你渴望拥有自己的作品，那么学习剧作基础知识会为你的创造性工作做好准备，同时提供给你一个基础——脊梁，然后你就能往上添加更多的层次——肌肉和血液，这些才能使得你的剧本与众不同。

Chapter 1

格式

FORMAT

剧本必须以正确格式打印出来,在这个行业里,没有人会接受格式不正确的剧本。

在过去的一个世纪里,随着用于电影化叙事的视觉语言的发展,剧本格式也随之发生了演变。任何电影工业中的专业人员,都必须熟知剧本格式。^①虽然具体的剧本格式之间存在细微的差别,可是如果你提交的剧本格式完全错误,便会让人误以为你是业余编剧,因此对你的剧本不屑一顾。总而言之,你需要采用正确的格式,而格式错误也正是大多数编剧初学者常犯的错误,这种错误也许还会导致严重的后果。

许多经纪人和制片人都没有时间来亲自对一个剧本作初步的评估,实际上,他们可能不会读你的剧本,即便你的剧本有被引荐的可能。相反,他们会雇专人来读剧本、写评估报告(在好莱坞行话中,这叫做“coverage”)。这些人每读一个剧本,都会获得相应的报酬,以便将不符合行业标准的剧本排除掉。不遵循正确格式的编剧等于是自动弃权。因此,许多读剧本的人起初仅仅扫视你剧本的前几页,如果你的格式正确,他们才开始读内容;如

^① 英文剧本的格式和中文剧本的格式很不一样。中文剧本目前尚未有如此统一的格式。这里姑且忠实于原文译出,仅供参考,不作实际指导用。——译者注

如果你的格式满是漏洞，他们就会放弃阅读，并将你的剧本扔到一边，任随它渐渐被人遗忘在垃圾堆中。

提示！ 不要给别人任何一个不读你剧本的理由。

为什么这么在乎格式？

经纪人会将剧本送给制片人，制片人会将剧本送给投资人、电影公司和电视台，经纪人或者制片人也许还会将剧本送给一级明星。如果一个剧本连格式都不正确并且装订粗糙、错字连篇，看起来就会让人觉得很专业。经纪人或者制片人就会羞于将它拿给任何人看，或者为节省时间，避免麻烦和尴尬，而干脆略过这样的剧本。

为什么格式最重要？

《编剧圣经》(*The Screenwriter's Bible*)的作者大卫·特罗蒂尔(David Trottier)曾经说过：“格式不仅仅是一堆简单规则。假设写作一首抑扬五步格的诗歌，虽然我们迫不得已才会去学习抑扬五步格，但格式已经与这首诗融为一体。如果一个初学者将格式仅仅看作是一些关于空格和标点的规则，是他为展现故事而必须忍受的繁琐规定，那么他便误解了格式的真正意义。他没有意识到，格式本身便是故事的一部分。”

还有人曾经将格式比喻为盛放思想的容器，就像插满玫瑰花的水晶花瓶，格式使你的思想显现出来，从而使你的故事更出色。

1.1 你的初稿

虽然著名编剧仅仅以一个故事梗概或者方案便能有机会获得剧本合约，但新手千万不要作此指望。有叙事性散文或小说的写作经验，并不能证明你就能写出一个剧本来。电影工业中需要的是完整的、有商业价值的剧本(spec script)^①。

初稿应该符合电影工业设立的标准。千万不要在网络上搜到一部影片

^① spec script, 指商业剧本。“spec”是“speculation”的简写, 指你的剧本存在潜在的商业价值, 能够被卖出去。

的最终脚本、导演台本或者拍摄脚本后,便去模仿它们的格式。这些剧本在格式细节方面有很多地方不符合初稿的标准。(请记住:在制片人要求修改之前,你的剧本在行业中一直被称为“初稿”。同时,因为一个剧本可能经过很多年的反复修改以后才被人发掘,而“崭新”和“原创”是好莱坞所推崇的概念,所以千万不要告诉别人你的剧本修改了多少遍。)

忘记烦恼,前程无忧

剧本的标准格式可能会使你徒增许多麻烦,但是它并不是新手们想象中的恶魔。好在规则越多,麻烦越少——优秀的格式是整洁、清楚和简单的。如果你在电脑上写作,你从一开始就必须了解文件的处理程序,这样才能正确处理你的文稿。如果用打字机,你必须经常进行定位,并将对话限制在 3.25 英寸宽的范围内。

在本书的附录里有一个版式设计模板,它将告诉你当下电影工业对空白和跳格的要求。同时,还有一些剧本范例,它们可以给你一些指导。

一旦开始设定空白和跳格,每一页就都必须以剧本格式写成,注意行间空白和跳格必须正确。将你的打印文稿与附录中的模板和剧本范例作比较,如果你的剧本符合格式,或至少与其有些相似,那么你就有了一个好的开端。如果不是,作些调整便可。

不要感到困扰。遵循剧本格式的最高宗旨是为了有一个整洁、清楚、看上去显得很专业的文稿。如果只是稍稍有些偏差,比如某些距离差了 1/8 英寸,这并不会使你的剧本卖不出去。但是如果你的动作段落是双倍行距,而且你的对话框有 5 英寸宽,那也许就会有些问题了。

1.2 使用正确字体

Courier 体^①是行业标准字体。但是如果用老式电脑打印机或者打字机,

^① 英语中的 Courier 体相当于汉字中的宋体,但是中文的剧本写作中没有如此严格的字体要求,此段仅供参考。——译者注

用 Courier10 CPI 也可;如果你有一台新电脑打印机和 windows 系统,Courier New12 就可以。你还可以从互联网上下载一些新字体,比如说 Dank Courier。应选用怎样的字体,完全取决于当时的情况。

提示! 使用 Courier 字体,并且不要随便改变字号。

千万不要使字号成为你的困扰。在早期的电脑打印机中,人们用宽度来衡量字体,字号意味着每英寸所包含的字母,简称 CPI (characters per inch,字号越大,每英寸所包含的字母就越少)。而现在,实际的印刷字体是由高度和点测决定的。

Courier New 12 是指字母有 12 个点那么高,但是 Courier New 12 每英寸只有 10 个字母,因此,Courier New12 等于 Courier 10 CPI。Dark Courier 12 和 True Type Courier 12 也是以同样的方式来计算的,如果有疑问,可以用尺子来测量以下的例子:

正确:This is Courier 10 CPI.

错误:This is Courier 12 CPI.(太小)

正确:This is Courier New 12.(10 CPI)

错误:This is Courier New 10.(太小)

读到这儿,也许你会感到奇怪,为什么电影工业如此挑剔?在可修改打字设备和电脑打印设备出现以前,可选择的字号太少,因而它还不成为问题。最常见的字体就是 Courier 10 CPI,因为制片人发现以 Courier 10 CPI 打印的一页剧本内容,正好相当于银幕上 1 分钟的剧情,一个 120 页的剧本包含的一页剧情容量差不多就可以满足电影工业中理想的 2 小时影片所需。这个常识同样可以帮助阅读者来计算戏剧元素的时间安排,比如说情节点(plot points)。现在,我们当然有各种字体可以选择,但是我们不能在文稿的高度和宽度上作太多变化。因为,当字号不同,一页纸上所能容纳的内容多少也将不同。

正确:This is Courier New 12.(10 CPI)

错误:This is Times New Roman 12. (15 CPI)

错误:This is Verdana 12. (13 CPI)