

北京市高等教育精品教材立项项目

中央戏剧学院教材丛书

剧本写作初级教程

杨健 张先 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

北京市高等教育精品教材立项项目

中央戏剧学院教材丛书

剧本写作初级教程

杨健
张先 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

剧本写作初级教程/杨健 张先著. —北京: 文化艺术出版社,

2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3719 - 4

I. 剧… II. 杨… III. 剧本—创作方法—高等学校—教材

IV. I053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 103944 号

剧本写作初级教程

著 者 杨 健 张 先

策划编辑 侯样祥

责任编辑 齐大任

责任校对 李惠琴

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2009 年 12 月第 1 版

2009 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 25.875

字 数 380 千字

印 数 1—2000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3719 - 4/J · 1039

定 价 48.00 元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

总序

刘立滨

艺术世界是美妙的，它给人一种情感上的满足，之后使人的心灵得以净化和提升。二十一世纪是信息、科学高速发展，知识不断更新的时代，艺术教育必须融入新世纪时代的激流，满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进，落实科教兴国战略，把教育放在优先发展的地位，实施全面素质教育，艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到，艺术教育不仅对人的自身发展、提高人的自身素质有着重要的作用，而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今，在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用，给人以希望和力量，人的才智得以充分地发挥和展现，心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感，展现人的创造性的才能，而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世界里，人们能够学习到其他领域学不到的东西，从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间，艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的，艺术发展潜力是无限的，所以，人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育，也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养，在获得和掌握技法的基础上，还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点，培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得，对于每一个人都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人，更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育，专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程

中，教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容，并受艺术本性的影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响，在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能，即通过审美观照满足审美需要引起审美的快乐，并在这个过程中培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力，对意象的感悟与评价的能力。感受和体验审美的快乐，得到陶冶、提升与塑造，逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之，艺术教育对于一个人或者民族的发展是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要求，作为专门的艺术院校，必须与时俱进，根据时代所赋予的使命和社会发展的需要，深化教育教学改革，实施二十一世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现状进行全面审视与深入的思考，总结办学经验，不断创新，拓展办学规模，全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时，重视和加强学科的理论建设与创新，重视科研活动的开展和取得的成果，从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上，不断扩大视野，熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况，并将其取得的科研成果运用到教学中去，推动教育与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的出版与建设。

我们大家知道，教材（教科书）的建设是教育教学的关键环节。它不仅会促使和活跃教学，而且会促使教学向更加良性的方面发展。教材是学科具体化的标志，它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展起着极为重要的作用。对学生，它是学习的主要材料和读物，进一步扩充所学专业科学知识的基础；对教师的教学，它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校，是中国戏剧艺术教育的最高学府，是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪以来，中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才，作出了突出的贡献。五十多年来，中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的基础上，深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验，形成自己的办学风格和教育教学体系。在原

有的办学规模基础上，又新设立了电视艺术系、艺术管理系，成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来，兴旺发达，前程美好。

中央戏剧学院教材丛书的出版，是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学的规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结，又体现出对现当代艺术教育教学探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧，他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果，绽放出绚丽之花。

在此，请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

序 言

中央戏剧学院戏剧文学系近十年持续对所设的写作专业课程进行了大量的教学改革，积累了许多宝贵的经验。戏文九三级本科班（指导教师：黄维若）首先对散文课的写作进行了革新，引进了“训练”的概念，积累了一些教学经验。同时在系里领导的支持下，聘请表演系教师开设表导演基础课程。戏文九四级本科班（指导教师：张先）建立了编导综合的教学体制，招收了戏剧学院有史以来的第一个编剧导演综合班，为戏剧文学教学引进表导演专业内容，就戏剧艺术的综合性教学提供了全面、有力的论证。戏文九五级本科班（指导教师：杨健）在此基础上推进写作教学向系统化和规范化发展。经过六七年的教学实践和对教学理论的探索研究，初步形成了写作课程的系列教案。

通过这些年的教学改革，剧本写作课程吸取了一些国外院校教学的方法，也融合了一些表导演的教学手段，形成了剧本写作初级训练的教学体系。应该说，这不只是对剧本写作初级训练的教学经验总结，更是一种在实践基础上建立起来的、新颖的教学观念。

实践证明，剧本写作课是可以有规章可循，有规律可依，有手段可操作的。这从本质上动摇了——剧本写作是无法言说，只能在实践中由个人的努力来解决的——这个曾经根深蒂固的传统认识。“训练性教学”的实施成功，证明了艺术创作教学同样可以像理工科教学一样，通过严格的训练，进行有效地、充分地传授。培养一个一般意义上的剧作家，同培养一个一般意义上的工程师并没有什么不同。训练性教学基本澄清了以往艺术创作教育的神秘性、模糊性。只要把握规律、精确操作，艺术创作教育也能成为可以度量、可以规划、可以预期的教学体系。它会与理工科教学一样行之有效。实践似乎在向我们做出证明：艺术创作者同样可以经过有效的训练培养出来。

当然，我们并不是以为采用了这种训练方式就能将莎士比亚、易卜生批量制造，而是想说明，量化的剧本写作教学训练可以使绝大多数的对于戏剧创作

陌生的人，能够比较迅速地具备编剧的基础，使他们能较为顺利的成长为一个编剧家。现当代许多成功的剧作家，都曾经经过戏剧课堂的培养，如获得诺贝尔文学奖的美国剧作家奥尼尔，虽然他的天赋与阅历是其成功的首要条件，但是他在学院中接受贝克教授的编剧教学，也是不可忽视的重要因素。

几年来的教学成绩是令人满意甚至是令人欣喜的，教改后的几届戏文系毕业生，已经开始在影视剧的创作上崭露头角，有希望成为影视剧创作的中坚力量。现在我们将这些积累的经验进行系统总结，希望它能够同类院校的剧本写作教学提供一点有益的帮助。

本教程将教学经验的总结和部分学生作业，作为辅助教案附录于每章教学单元的后面。这些辅助教案，可以与教学思想和要求互相对照，反映写作教学进程的具体面貌。我们遴选学生作业的原则是：能够反映该单元教学的特点；能够体现出教学、训练法的成果及教学目的；能够按教师所要求的步骤完成并符合：真实、诚恳、质朴、自然，有发现性和独特性的标准的。为了反映教学的总体面貌，除选出较好的学生作业外，还要兼顾到教学范围，避免将教案编成“优秀作业”选。教案中收入的散文、杂文、课上训练和细节作业，都是由学生作为作业完成的，没有按教师的要求进行外加的修改，仅纠正了明显的错别字和一些病句，一切基本保留原貌。收入的小品作业，均在小剧场中由学生自己进行过排练和演出，这一点也是应该说明的。

目 录

总序	刘立滨 (1)
序言	(1)
第一章 剧本创作的基本要求	(1)
第一节 编剧教学思想	(1)
1. 教书与育人	(1)
2. 教育模式	(2)
3. 教学思想	(3)
第二节 剧本写作教学大纲	(5)
1. 教学目的	(5)
2. 教学方案	(6)
3. 考试	(8)
第三节 戏剧艺术基本常识	(9)
1. 戏剧艺术的综合性	(9)
2. 戏剧的核心与基点	(12)
3. 关于“演”及演员	(13)
4. 戏剧艺术的其他创作手段	(16)
第二章 剧本创作准备	(32)
第一节 放松练习	(32)
1. 介绍家庭	(32)
2. 语言禁忌	(33)
3. 说梦	(34)
4. 谈鬼	(35)
5. 关于恐惧与安全感	(35)

第二节 苏醒练习	(36)
1. 下意识写作	(36)
2. 音乐联想记录	(37)
3. 实物文字素描	(38)
第三节 感觉练习	(39)
1. 感受触觉	(39)
2. 感受嗅觉	(39)
3. 幻觉记录	(40)
4. 感受超常官能	(40)
第四节 追忆与拓展练习	(41)
1. 训练思想	(41)
2. 训练方法	(42)
3. 辅助教案	(43)
第三章 人物写生	(49)
第一节 教学思想	(49)
1. 散文教学纲要	(49)
2. 文字与文风	(50)
第二节 观察生活	(51)
1. 观察写生	(51)
2. 课堂训练	(52)
3. 细节写作训练	(52)
4. 影视作品欣赏	(53)
5. 观察与选材的训练	(54)
6. 从“观察生活到写作”的训练	(54)
7. 辅助教案	(55)
第三节 人物写生	(69)
1. 人物写生	(69)
2. 角色转换	(70)
3. 辅助教案	(70)

第四节 向小品过渡	(107)
1. 生活环境	(107)
2. 规定情境	(108)
3. 编讲故事游戏	(108)
4. 编写故事	(109)
5. 小品画面	(109)
6. 辅助教案	(110)
第四章 简单事件小品——小品写作（上）	(123)
第一节 简单事件小品的教学思想	(123)
1. 教学目的	(123)
2. 基础概念	(123)
第二节 训练方法	(124)
1. 小品构思训练	(124)
2. 单、双人小品	(124)
3. 小品写生	(125)
4. 辅助教案	(125)
第五章 复杂事件小品——小品写作（中）	(156)
第一节 训练思想	(156)
1. 由生活原型向艺术形象的转化	(156)
2. 人物形象的塑造	(156)
3. 场面开掘	(157)
第二节 训练方法	(157)
1. 选材训练	(157)
2. 将单、双人小品改编成三人、多人小品	(157)
3. 命题小品	(157)
4. 课堂讲评	(158)
5. 辅助教案	(158)
第六章 小说改编小品——小品写作（下）	(215)
第一节 教学思想	(215)

1. 教学目的	(215)
2. 基本要求	(216)
3. 参考改编的小说书目	(216)
第二节 小说改编写作的训练方法	(217)
1. 训练手段	(217)
2. 训练步骤	(217)
3. 辅助教案	(218)
第七章 人物关系——小品写作分解练习（上）	(238)
第一节 人物关系模式	(238)
1. 人物关系模式	(238)
2. 辅助教案	(238)
第二节 情感定式与性格特点	(249)
1. 典型环境中的典型性格	(249)
2. 典型环境中的非典型性格	(249)
3. 非典型环境中的非典型性格	(249)
4. 辅助教案	(250)
第八章 戏剧场景——小品写作分解练习（中）	(258)
第一节 情境练习	(258)
1. 背景选择练习	(258)
2. 情境要素练习	(258)
3. 情境模式	(258)
第二节 情境要素讨论	(259)
第三节 情感转换练习	(259)
1. 情境转换下的情感转换	(260)
2. 内心转换下的情感转换	(260)
3. 辅助教案	(260)
第九章 台词——小品写作分解练习（下）	(275)
第一节 台词写作练习（上）	(275)
1. 描述	(275)

2. 冲突	(276)
3. 独白	(278)
4. 讽刺	(280)
第二节 台词写作练习(下)	(280)
1. 情绪	(281)
2. 诗意	(282)
3. 力度	(284)
4. 感觉	(286)
第三节 辅助教案	(287)
第十章 画面小品写作练习	(295)
第一节 教学目的	(295)
第二节 训练步骤	(295)
第三节 辅助教案	(296)
第十一章 短剧写作练习	(314)
第一节 短剧写作的意义	(314)
第二节 短剧写作	(314)
1. 小品拉长	(315)
2. 改编大戏	(315)
3. 短剧写作	(315)
第三节 辅助教案	(316)
第十二章 辅助课程	(367)
第一节 表演课	(367)
1. 写作教学与表演教学的结合	(367)
2. 表演教学	(369)
3. 小品演出	(369)
4. 辅助教案	(370)
第二节 阅读与鉴赏	(378)
1. 阅读与鉴赏课	(379)
2. 课堂导读	(379)

3. 课堂讨论	(379)
4. 读书笔记	(380)
5. 辅助教案	(383)
后记	(396)
再版后记	(398)

第一章 剧本创作的基本要求

第一节 编剧教学思想

1. 教书与育人

戏剧艺术教育不同于一般的理工科教学，它培养的是戏剧艺术家，而要成为一个艺术家，首先要树立健全、独立的人格，如果仅仅重视技能的传授，而忽视人格的养成，只能培养出艺人、匠人，而不能培养出艺术家。

学生在戏剧教学中，不仅仅是学习技法，同时还必须树立价值观，形成对时代有独特认识的个性化眼光；学生不仅要对自己的青春、生活担负起责任，而且要对民族、国家和人类的问题有着广阔的情怀；在学习中不仅要确立现代审美意识，而且要确立起一种端正的人生态度。我们认为，一个剧作家的思想境界和文学胸怀，对于他的艺术创作来说是最基本的。

我们希望在剧本写作的一切教学中，不忘将育人的目标贯注其中。教书与育人是不可分割的事情。艺术教育本身就是一种育人的教育，只有做到育好人，才能确实达到教学目的，培养出真正有作为的艺术家。

高尔基讲过“文学是人学”，文学是写人的，而同样文学也是人写的。要成为一个合格的文学家，首先要成为一个高尚的人。古人云：“故知礼乐之情者能作，识礼乐之文者能述，作者之谓圣，述者之谓明。明圣者述作之谓也。”（《礼记》）如果没有基本的价值理念，没有高尚的道德情操，就不可能成为一个真正的剧作家。在道德虚无主义盛行的社会环境中，教育学生在学文学之时，首先学习做人，是非常必要的。

教育学之根本目的，是使学生变化气质，陶冶性情，修养人格，做到真学问，真有能力，不仅会动脑，还会动手，有心智，有胸怀。通过学习从根本上改变“性格”，从而改变“命运”。

教育的目的，是教会学生学习，培养他们的学习能力；要让他们放大心量，扩大胸襟，以学习和艺术创作为乐趣；要让他们能够认真踏实的向别人学习，将自己塑造成一个有自信的人，有胸怀的人，有远景的人。

知识不等于学问。应试教育，一切为了升学。实际上，就是升入了大学，也可能没有学到真实的学问。学生进入大学后，要给他们提供一个自由读书和研究的机会，弥补过去的“空白”，使他们能真正开始自由的求知，自由的读书，自由的研究！形成一种主动学习的良好风气。

2. 教育模式

中国是一个文明古国，具有悠久的教育传统，有自成体系的教育思想和丰富的教学经验。特别是历史悠久的“书院制度”，将教书与育人有机地结合起来。文学艺术有别于理工科学，不明事理，不会做人，就搞不懂艺术。“私塾”、“书院”的传统，同样是艺术教育应该继承和发扬的。

我们要从中国传统的教育思想中汲取经验，有鉴别地将其引入到戏剧艺术的教学中来。这种书院式的教学，不仅要求教师有丰厚的学识，还要具有一定的人格魅力。这种“一对一”式的教学，不仅要求教师能够因材施教，循循善诱，还要具有一定的韧性和意志力。说到底这种教学必须依靠那种具有人文情怀，以教书育人为己任，具有较强艺术感受能力的教师来实现。

我们确立了写作教员“带班制度”，以写作课教员为主讲教师，在教学大纲的范围内，可以调配其他辅助课程。主讲教师可以因材施教，使教学具有一定的张力。教员始终针对具体同学，进行具体的指导，制定个性化的、灵活多变的辅导教学。这种个性化的教学，对于艺术教学是非常适宜的。

在教学中，我们强调“尊师重道”。“尊师重道”是教育的基础。中国古代，全社会重视“师道”，各家供的牌位上，写“天、地、君、亲、师”。“师道”的尊严来自于教师的以身作则，所以，“尊师重道”的前提是教师要“重道”。教师要以学术为重，以育人为重，要超出功利之心从事教学工作。而学生要“尊师”，“尊师”实际上就是学生要对自己的学习负责，当学生就要像学生，这样师生才能相互负责。

现代化教育与传统的私塾、师徒相传的教育有着很大的不同。在商业化的

时代，教育也带有了商业色彩，甚至成了“产业”。老师教书领薪，上课出卖知识，考试只见卷子不见人，师生各自为政。这种师生关系成为一种商业化的“契约”关系。提倡“尊师重道”，强调师生之间要守“礼”，通过“礼”界定教师与学生两方面的行为。师与生，是人与人的平等关系，又是传统精神生命与新精神生命的文化关系。它不是封建“礼教”，而是民主的、平等的关系，是围绕学术展开的，自由的、活泼的现代人际关系。

我们的教学方针一直是“以写作带教育”，通过写作课带动学生的思想品德、文学观念、文风等各方面的教育。通过写作课程，了解学生，深入到他们的内心思想情感之中；通过写作教学，从思想情感上引导，感化学生的心灵，陶冶学生的情操，提升他们的境界。

我们引导学生大量阅读专业书目，强调自学为主，并广泛开展课上讨论，师生之间进行平等的讨论，秉承“我爱我师，我更爱真理”，以专业为尺度，以学理为标准，培养独立思考、自由学术的气氛。

我们将“小品汇报”、“表演教学”引入写作课，使学生们能够从书桌中解放出来，走上舞台，真正动起来。通过排演中的相互合作，演出中的装卸布景等舞台实践，提高学生的合作能力，严肃认真的治学态度，以及团队精神。“使学生动起来”，不仅仅是一种教学的需要，培养素质的需要，而且是树立人格的需要。

班集体不只是一个教学组织，也是一个生活集体，师生之间、同学之间要互帮互学，既有一种学习的关系，也是一种共同生活、成长的关系。带班教师要言传身教，在艺术学习中，树立一种品格风范。这种师与生、生与生的“教学关系”，实质上是继承了中国古代的书院传统。

3. 教学思想

A. 训练观念的引入

现代科学教育的发展，最集中地体现在体育方面。随着奥林匹克运动在全世界的推进，体育运动的水平发展非常快。各国的体育运动如果不能最大限度、及时地吸取科学的训练方法，就无法与其他国家的运动员进行竞争。大量的科学训练方法被引入体育，积累了许多成功的经验，它们都在证明着