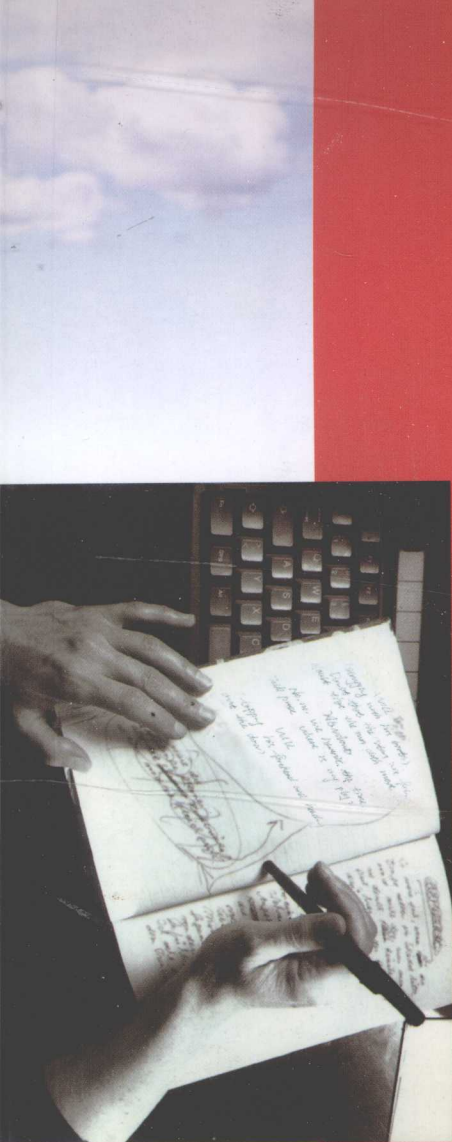




珍妮特·内布里斯

电影剧本的角色、对话与故事

电影剧本的对话

电影编剧应该注意的和应该做到的

剧本分析：《可能的原因》

电影里的喜剧

剧本分析及电影旁白

电影编剧的责任

理查德·沃尔特

电影剧本的核心元素

电影剧本的成功因素

电影剧本的一体化

电影剧本的真实性

学习电影剧本写作要注意的问题

电影剧本的运作与文学改编

主编 许还山 罗雪莹

敞开的门

中美现代电影剧作 理论与技巧

王兴东

从戏核、细节、生活、修养谈剧本成败

尹 鸿

当前中国电影创作和生产现状分析

叶 坦

沃尔特的《银幕写作》

东西方戏剧传统中的恶棍形象

中国诗性文化与电影戏剧

刘一兵

电影编剧的实战练习

芦 苇

电影编剧的秘密

郑洞天

一部电影的创作定位

谢 飞

电影编剧现状的思考

彭小莲

具有实际操作可能的剧本写作

中国电影出版社

主编 许还山 罗雪莹

敞开的门

中美现代电影剧作理论与技巧

图书在版编目 (CIP) 数据

敞开的门——中美现代电影剧作理论与技巧/许还山,
罗雪莹主编. —北京: 中国电影出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 106 - 03078 - 0

I. 敞… II. ①许…②罗… III. 电影编剧 IV. I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 046715 号

敞开的门——中美现代电影剧作理论与技巧

许还山 罗雪莹 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/720 × 1000 毫米 1/16

印张/26 插页/4 字数/412 千字

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03078 - 0/I · 0694

定 价 70.00 元



西安曲江电影编剧高级研修班开学典礼主席台



西安曲江电影编剧高级研修班开学典礼会场



美国纽约大学教授珍妮特·内布里斯



美国加州大学教授理查德·沃尔特



西安曲江电影编剧高级研习班结业典礼



学员们以自己特殊的方式感谢主办方、承办方提供这次难得的学习机会



西安曲江电影编剧高级研习班合影留念

编委会

主 编：

许还山 罗雪莹

编委会：

(以姓氏笔画为序)

白 云 许还山

乔新风 吴天明

赵 安 罗雪莹

孟瑶月 魏 鉴

出版说明

2008年5月,西安曲江影视投资(集团)有限公司在陕西师大启夏苑举办了一届为期18天的电影编剧高级研习班。来自全国各地的150多名学员,认真聆听了13位中美两国著名学者专家面对面的授课,深受教益,大家强烈建议研习班组委会将课堂上的精辟论述整理成书,公开出版,以满足社会各界更多致力于学习电影编剧的群体的需求。

我们接受了这个建议,几个月来,组织所有参加讲课的专家学者们,对自己讲课的全部内容作了极为认真的整理和增删,使之更为条理清晰、深入浅出,成为易于指导创作实践的指南。

我们还根据课堂讲课实况,编辑出一套声情并茂的光盘,根据实际需要按量发售。

从举办研习班到出书籍、光盘这一套系统工程,完全是在省委宣传部、曲江新区管委会、曲江文化发展中心的全力支持下完成的。尤其是得到西安曲江文化产业发展中心全额投资和指导,才得以凸显这一座推动中国电影事业发展的专业平台。

在编辑这本书的过程中,远居万里重洋之外的叶坦教授,为来华讲课的两位美国专家,承担了临场同声翻译,自始至终,长达十日。之后又不辞辛苦,对两位美国教授的全部讲稿,逐字逐句推敲整理,一丝不苟认真至极,学风德养令人敬佩。

西安曲江影视投资(集团)有限公司题材中心和北京剧本策划中心的全体员工,除肩负本身工作之外,还主动及时地担负起整理讲稿录音、速记文字的工作,在此深表谢意。

中国电影出版社社长胡子光、总编李梦学和责编秦赞、李瑾等同志,对此书的出版大力支持,劳费心机。为使该书的出版有新意、有市场,提

供了不少行之有效的建议。对他们所付出的诚意和辛劳,也致以深挚的谢意。

西安曲江影视投资(集团)有限公司

电影编剧高级研习班编委会

2009 - 3 - 12

师傅领进门 修行在个人

陆柱国

2008年3月8日,西安曲江影视投资(集团)有限公司(以下简称“曲江”)在北京召开“曲江电影高级编剧研习班”新闻发布会,我有幸奉邀参加。在开往会场的汽车上,“曲江”的负责人许还山先生向我简要介绍:研习班定于五一劳动节前开课,为期两周;教师均为中外电影名家;学员暂定五十名,系由各地电影厂家选送有相当成就的电影编剧;学员免交学、杂费,而且食、宿也免费。为了提高我国电影剧本的质量,“曲江”甘做此无偿的“投资”。我听后甚为感动,所以在这次新闻发布会上由衷地称赞“曲江”此举是功德无量的创举、义举、善举。

今年2月间,“曲江”的艺术总监罗雪莹女士告诉我:编剧研习班教授们的讲稿已整理成册,并交由中国电影出版社出版发行;因为我曾经出席他们的新闻发布会,希望我能够善始善终,给这本书写个序言。我非常高兴能成为本书付印前的一名幸运读者,并乐意认真写出自己的学习体会,以就正于本书的作者、编者。

这虽然是一部有关电影剧作的理论专著,但是读起来却有着非常美好的艺术享受。专家们的许多论点,不仅准确、精辟,而且生动、形象。例如,关于深入生活问题,多产剧作家王兴东先生根据他30多年的编剧经验,得出了一个发人深省的论断:“深入生活说到底是深入人心。”著名编剧,《霸王别姬》、《红樱桃》、《秦颂》等剧本的作者芦苇先生的提法则颇为幽默:“剧本在某种意义上不是拿手写出来的,而是拿脚写出来的,最好是行万里路,读千卷书。”美国教授珍妮特·内布里斯女士用“力拔山兮气盖世”那样的英雄语气这样说:“作家的责任是把所有的假面具都撕下来。要深入生活,垂直地深入!”至于有关剧本创作的诸多问题,专家们开人茅塞的论点更是不胜枚举:“电影不是真的,情感是真的”,“观众不是用头脑

看电影,而是用情感看电影”,“让故事带着你的思路走”,“对话不是编剧写出来的,而是角色自己说出来的”,“故事就是角色,角色就是故事”,“电影里的角色说话不是为了展示自己,而是把自己隐藏在对话后面”……为研习班授课的中外电影名家既讲美国的好莱坞电影,也讲中国的本土电影;既讲喜剧电影,也讲悲剧电影;既讲如何写英雄,也讲如何写恶棍。方方面面,周周到到,例证鲜活,师生互动,令人刻骨铭心,久久难忘。这里,我还要再次谈到珍妮特·内布里斯教授,她把电影编剧们遇到过和可能遇到的问题,梳理出了一百余条,并在讲解的同时,不仅联系中外影片,而且还联系学员们正在创作或准备创作的剧本,台上台下,有问有答,有争有辩。那种热烈而又融洽的情景,洋溢于纸上。无怪“曲江”的掌门人吴天明先生称赞她的讲授“非常精彩,非常有条理,非常实用”,并与全体学员为这三个“非常”热烈鼓掌30秒钟之久。此时此处,还有一个“非常”的插曲:“曲江”送给内布里斯教授一件礼品,是个制作精美的小瓷罐,上面有夏衍、谢晋、张瑞芳等一百位中国文化名人所写的一百个寿字。内布里斯教授说“她将来要把自己的骨灰存放在里边”。这说明她对她的中国学生、中国同行、中国友人以及中国这片土地有着多么难以割舍的深厚情谊。

文学创作离不开借鉴中、外、古、今的文学艺术名著。借鉴是研究,也是学习,所以,研习班也可以称之为借鉴班。在这部讲稿里,有一个我特别喜欢的有关借鉴的范例,就是芦苇先生所讲的《双旗镇刀客》的写作经过。他说,他完全依照美国西部片结构的“要素”,并且“不越雷池半步”地写出了中国的西部片。讲课时,他还把从美国来的王天兵教授请到台上作帮手。芦苇一边讲《双旗镇刀客》的构思,王天兵一边用美国的《西部往事》逐场与之进行对照。两位专家一唱一和、一“逗”一“捧”,宛如一场精妙的相声表演,最后,芦苇宣称《双旗镇刀客》“骨子里是标准的美国西部片的中国式翻版”。

《双旗镇刀客》,我是在上世纪一次中国电影金鸡奖评奖活动中看到的。这部影片颇受评委们的关注,摄影还获得了大奖。当时我高兴地认为:和美国的西部片相比较,我们中国的西部片也并不差到哪里。这次读了芦苇先生的自我揭密,我对《双旗镇刀客》的评价仍无丝毫改变。因为影片表现的是中国的西部而不是美国的西部,是中国的刀客而不是美国的牛仔。故事、人物、情节、语言、动作、场景,无一不是地地道道的“中国

制造”。这里,还需说明一点,芦苇先生写了剧本,但银幕上并未署他的名字,无名英雄也是英雄,更是英雄。

谢飞教授是知名的电影导演,也是知名的电影编剧。他认为“眼前中国电影一个比较突出的问题就是电影剧作专业队伍和专业技巧十分薄弱。”原因何在?除了他明确指出的和目前的市场化、商业化有关以外,我再直抄一段他授课的原文:“‘文革’后三年,中国新时期第一批新电影的推出,包括《苦恼人的笑》《小花》等,在社会上产生了极大的轰动。当时开了一个关于这些新电影的研讨会,张骏祥老先生给我们做过一个报告,呼吁要提高电影的文学价值,反复强调这些电影在文学上的缺失与薄弱。我们觉得老先生讲的是老生常谈。电影就是电影,为什么要强调电影的文学价值呢?三十多年过来,我逐步体会,终于理解了老前辈的良苦用心。我现在给电影学院的学生讲课,也是反复强调这一句话,要提高电影剧本的文学价值。”

张骏祥老先生那个报告,标题为《用电影表现手段完成的文学》。1980年公开发表后,在影坛上引起了轩然大波。电影界诸多名士纷纷质疑电影是不是文学,电影文学这个名词有无存在之必要,电影的文学价值与电影的美学价值哪个提法更为得体,“电影文学要改弦更张”以及“电影是导演的艺术”并因此是否把编导这个名词颠倒成为“导编”。这个所谓的“争论”持续了三年之久,直到1984年,连我也被卷入到这场“争论”的旋涡中。我的一篇书面发言《文学与电影——和为贵》就发表在当年12月号的《电影创作》上。从标题上可以看出文章有“和”稀泥的味道,但字里行间也流露出我对当时那种轻视电影的文学价值以及漠视编剧的重要作用所产生的耿耿于怀的心情。这种心情在很长的时间内都无法平静。所以,谢飞教授的这段讲稿,让我十分感动、激动,甚至震动。对老前辈的良苦用心,经历了漫长的三十年,才“终于理解”,这是何等坦荡,何等彻悟的肺腑之言。

与“文学价值”有关,我接着谈谈对叶坦教授的讲稿《中国诗性文化与电影戏剧》的学习体会。叶教授用诗一般的语言来讲授诗性文化。他指出“任何文化,不止中国文化,都是从诗文化开始的。”诗虽然是文学艺术的一个品种,但“诗意是文学艺术的最高境界”。他认为诗意包含着五个方面,即典雅、含蓄、豪放、潇洒、俏皮(幽默),并逐项予以详述。我非常钦佩叶教授的观点与论述。同时还认为诗性、诗意就是所有文学艺术作品

都不可缺少的文学价值。叶教授还说：“诗性文化是中国人血液里的东西。”我真切地希望编剧同行们血液里的诗性文化浓一点，更浓一点，并将其化为诗意，毫不吝惜地将其倾注于自己的电影剧本里。我更希望中国的电影人，越来越多地像谢飞教授那样，理解电影界老前辈的良苦用心，向自己并向他人反复强调电影剧本的文学价值，使我们的电影剧本成为名副其实的电影文学剧本，这也将会是解决“电影剧作专业队伍和专业技巧十分薄弱”这个“比较突出的问题”的有效方法之一。“老生常谈”如果谈的是艺术规律，那就不仅要常谈，而且应该长谈下去。因为，任何事物，如果违背其规律，受到惩罚的不止是一个人、一群人，而是一代人、甚至不止一代人。

郑洞天教授唱的是压轴戏——讲最后一课。可他一开讲就首先声明自己讲的不是“怎样写”，而是“怎样活”。因为“写的好，不一定活得好，活得了”。我怀着好奇的心情学习这篇洋洋四万言的讲稿。读着读着，心情由好奇转为茫然，甚至还有点失落与酸楚。因为，郑教授讲的中国电影的各种活法以及中国电影编剧的求生之道，对我来说，可谓一门不摸，一窍不通。如果马上开笼放飞，我连觅食的地方都找不到，如何活得了，更如何活得好！像我这样的编剧，在过去，只知耕耘，不问收获，循规蹈矩，唯命是从，你给个葫芦我画个瓢，就算完成使命。现在，21世纪已经过去八年了，电影编剧和他的剧本首先要千方百计活得了，进一步再费尽心机活得好。所以，郑教授讲的这个“怎样活”或者换个文雅的说法叫做“生存定位”，是年轻编剧必修的一课，也是老编剧应补的一课。

当我读到郑教授讲稿的最后部分——电影编剧必须具备三条看家本领时，忽然觉得眼前一亮，因为我不仅读懂了，而且还产生了强烈的共鸣。第一条看家本领是“文学功底”，我把它延伸了一下，文学功底到剧本里就一定会成为文学价值。第二条看家本领是“社会认知”，我把它简化为既要全面而深刻地去认识社会，还要有特别灵敏的政治嗅觉。再延伸一下，你的剧本如能深刻地触及到最敏感的社会问题，拍成影片后也一定会引起社会的特别关注。第三条看家本领是“对电影本体的认识”即“编剧必须知道世界电影的表达已经演进到什么程度”。我的理解是，写剧本不可墨守成规，而应与时俱进。在表现手法上，力求新颖、时尚，这样，未来的影片一定会吸引更多观众的眼球。谁拥有这三条过硬的看家本领，创作时又能将其运用得体，谁的剧本肯定会是艺术性、思想性、观赏性高度统

一的精品。郑教授开讲时说“写的好,不一定活得好,活得了”,读完他的讲稿,我忍不住想续上一句:“要想活得好,活得了,首先要写的好。”

十位电影名家主讲,若干位电影名家助讲、陪讲,两个星期总共讲了六个大字:怎样写,怎样活。中国有句谚语:师傅领进门,修行在个人。衷心祝愿在曲江高级编剧研习班受“戒”的弟子们,人人都能修成正果:写的好,活的好。

2009年3月于北京香山

目 录

陆柱国	序 师傅领进门 修行在个人	1
珍妮特·内布里斯	电影剧本的角色、对话与故事	3
	电影剧本的对话	31
	电影编剧应该注意的和应该做到的	57
	剧本分析:《可能的原因》	64
	电影里的喜剧	72
	剧本分析及电影旁白	91
	电影编剧的责任	97
理查德·沃尔特	电影剧本的核心元素	109
	电影剧本的成功因素	117
	电影剧本的一体化	125
	电影剧本的真实性	130
	学习电影剧本写作要注意的问题	135
	电影剧本的运作与文学改编	155
叶 坦	沃尔特的《银幕写作》	169
	东西方戏剧传统中的恶棍形象	176
	中国诗性文化与电影戏剧	187
王兴东	从戏核、细节、生活、修养谈剧本成败	211
尹 鸿	当前中国电影创作和生产现状分析	241
刘一兵	电影编剧的实战练习	261
芦 苇	电影编剧的秘密	277
郑洞天	一部电影的创作定位	313
谢 飞	电影编剧现状的思考	356
彭小莲	具有实际操作可能的剧本写作	371
叶 坦	跋 为自己创作	399

珍妮特·内布里斯

纽约大学剧作系主教电影、电视、话剧剧本创作，并任研究生院主任。



内布里斯所任教的纽约大学是美国以至世界电影的最高学府，其校培养了诸如李安、马丁·斯科塞斯、斯派克·李等著名电影艺术家。

她写过十余部电影、电视、话剧、音乐剧剧本。为美国各主要电视台及英国 BBC 的特邀电视剧剧本作者及顾问。内布里斯教授的作品曾多次获奖，包括美国国家艺术基金会奖、舒伯特奖、洛克菲勒等国家级大奖。她本人也是“托尼”奖评委。

其创作的影剧作品包括《小代表团》(*A Small Delegation*)、《洛克街 703 号》(*703 Walk Hill*)、《塑像》(*Statues*)、《展览会》(*Exhibition*)、《本地人》