

21天搞定电影剧本

How to Write a Movie in 21 Days
(美) 维基·金(Viki King) 著 周舟 译

电影学院 009

21天搞定电影剧本

How to Write a Movie in 21 Days

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

21 天搞定电影剧本 / (美) 维基·金著; 周舟译.

—北京: 世界图书出版公司北京公司, 2010.5

(电影学院)

书名原文: HOW TO WRITE A MOVIE IN 21 DAYS

ISBN 978-7-5100-1950-0

I. ①2… II. ①金… 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(2010)第 048371 号

TITLE: HOW TO WRITE A MOVIE IN 21 DAYS

AUTHOR: Viki King

Copyright ©1988 BY Viki King

Published by arrangement with Viki King through Bardon-Chinese Media Agency

Simplified Chinese translation copyright ©2010

BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2009-4122

21 天搞定电影剧本

著 者: (美) 维基·金(Viki King)

译 者: 周 舟

丛 书 名: 电影学院

筹划出版: 银杏树下

责任编辑: 何 筠

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出版人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司(北京市大兴区黄村镇西芦城 邮编 102612)

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 13

字 数: 115 千

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

教师服务: teacher@hinabook.com 139-1140-1220

投稿邮箱: onebook@263.net

编辑咨询: 133-6631-2326

营销咨询: 133-6657-3072 010-8161-6534

ISBN 978-7-5100-1950-0/C·90

定价: 22.80 元

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-61232263)

版权所有 翻印必究

赞 誉

我把这本编剧书推荐给我的所有学生。它以一种坦诚、率直的风格,鼓励和倡导了一种极富创造力的思维模式。它让人耳目一新,既非高不可攀,也不艰深晦涩。也正因为这份轻松平易,才得以化解大多数艺术从业者对此类书籍极易产生的心防。你完全可以信任它,让它引领你径直奔向你故事的心脏。维基会牵着你的手,带你领悟:结构绝不是一个死板僵化的公式,它能把你用想象力召唤出的一切都纳入其中。

——艾伦·瓦特(Alan Wate),畅销书《钻石狗》
(*Diamond Dogs*)作者,洛杉矶编剧研究室创立人

我承认——完美主义成了我的拦路石,我一拖再拖,迟迟不能动笔。而你写的“别想太多,放手去写”对我来说无疑是一剂对症良药。

——埃米·哈里斯(Amy Harris),美剧《欲望都市》
(*Sex and the City*)、电影《倒霉爱神》(*Just My Luck*)编剧

多亏了维基。我是一个编剧,现在我的生活大变样了。旧的一页翻过,所有的一切都焕然一新。维基对于人类生活、经历和需求的深刻见解,尤其让我五体投地。

——唐·克利里(Don Cleary)

这本书有助于把写剧本这个令人生畏的艰巨任务,分解为若干件每次只用8分钟即可完成的事儿。从前我以为写作前需要海量的准备工作,现在我明白了——其实就是拿起笔这么简单。

——丹·肯德尔(Dan Kendall)

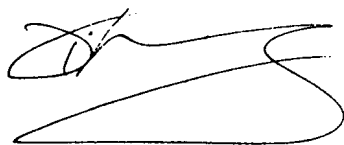
致中国读者

首先,我为这本书能被译成中文,跨越语言、文化、地理的界限与您见面,而深感荣幸。如今我们身处的这个世界正处于一个高速发展的时代,人们通过电影可以创造出许多全新的方式以展现生命多姿多彩的可能性。诸位有着熠熠生辉的学历、蓬勃充沛的精力和对未来怀抱满腔希望的青年才俊刚刚走出校园,明日的事业会远远超出你们曾梦想的疆域。就像一张拼图,我们所有人共同汇成一幅辉煌图景,现在欢迎你来尽情描绘属于你的那块。

中国电影正日益开放,同样需要开放的还有你的视野,当你为人类描绘和创造更美好的世界时,要勇于、乐于敞开你的心灵,去释放、探索它所有的可能性。

您真诚的朋友

维基·金

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Vicki Gold, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

目 录

赞 誉	1
致中国读者	维基·金 2

Part 1 全书概貌

第一章 承诺,承诺 3

1.1 怎样运用这本书	3
开始:怎么准备 3	
中间:21天写完你的电影剧本 4	
结尾:直面难以克服的障碍 5	

第二章 什么是“内心电影之道”? 7

2.1 怎么让你的脑听从于心	7
2.2 这些工作是什么? 由谁去做?	8
你的年龄怎么泄露你的思想 10	
直面难以克服的障碍 10	
2.3 怎样在这 21 天里——突破这些困难?	10
2.4 碎碎念	11
2.5 并置的力量	11
2.6 别光说不练	12
2.7 使用这本书的意义	12

Part 2 怎么准备

第三章 写什么 17

3.1 想法从何而来	17
------------------	----

3.2 我的故事是什么？我该如何去讲述？	17
3.3 第一个任务	18
3.4 我要写点什么？	18
3.5 我的视点是什么？我该如何发现它？	19
3.6 怎么判断你的想法是小说、电影还是一首歌 ——它们各自的特点是什么？	19
3.7 决定你的故事主题	20
3.8 你的故事是什么？	24
3.9 关于谁的故事？	25
3.10 展示，不要告知	25
3.11 现在怎样？	26
3.12 你的年龄怎么泄露你的思想	26
3.13 人生的隐喻	27
3.14 人生之旅的写照	27
摇滚年代	27
“我特别么？我很特别。我不特别。”	28
未完成的成长课题	28
盛放年华	29
到底什么时候是中年？	30
新的开始	30
我就是我	31
视 野	31
外部环境	31
性别因素	32
你的主角	32
怎么虚构一个真实的故事	32
作者提问	32
3.15 怎么找到你的中心人生议题	33
3.16 回答这些问题	33
3.17 动笔之前我如何了解我的人物形象	34
如何以电影化的思维构思	35
上电影院	35

淡入	36
第1分钟	37
第3页有什么？	37
第3页到第10页发生了什么？	38
我们需要在第10页之前知道的事	38
第1幕转折点	39
第2幕的隐喻	39
临界点	39
新发展	39
高潮部分	40
结 尾	40
宣传语	40
视觉道具	41
片 名	42

第四章 怎么去写 43

4.1 内容和结构	43
4.2 9分钟电影路标	43
4.3 幕	44
4.4 120页的马拉松	45
4.5 剧本写作中最自由的因素	45
4.6 让故事在卡片上“活起来”	46
故事从第1页开始	46
4.7 它写在纸上应该是个什么样子？	48
我 need 知道哪些技术规范？	48
什么时候用大写键 CAPS	50
大写的其他一些用法	50
4.8 一图抵千言	51
4.9 两页短片	51

第五章 目前你知道的 54

5.1 你的演出时间和地点	54
---------------------	----

5.2 怎么让电影在你掌握之中	55
5.3 120 页成册	55
9 页串联 56	
内心剧院 57	
8 分钟烂写波尔卡 57	
5.4 多项选择	58
5.5 在你写自由初稿前应该知道的	58

第六章 从“准备”过渡到“出发” 60

Part 3 21 天写完你的电影

第七章 你的自由初稿:用心写作 63

第 1 天:头 10 页	63
速写练习 65	
规则 1 和规则 2 66	
特别收录紧急援助 66	
作者提问 67	
我做到了,万岁! 68	
第 2 天:头 30 页	69
作者提问 69	
说得够多了——事实胜于雄辩 71	
头 10 页怎么引出接下来的 20 页? 72	
第 3 天:头 30 页至第 45 页	74
读头 30 页 74	
你的转折点 74	
第 4 天:头 45 页至第 60 页	76
不入虎穴,焉得虎子? 76	
怎么改变行为 77	
我遭遇的敌人就是自己 78	
实事求是 78	
第 5 天:头 60 页至第 75 页	79

什么是阻碍风险? 什么是议题风险	79
差一点得偿所愿	80
最合时宜的事件	80
他不得不放手	80
做你该做的,自然会奏效	80
第6天:头75页至第90页	82
稍后——问题解答	101 82
现在到你的第75页到90页	83
第7天:头90页至第120页	84
第8天:休息	86
第9天:好,坏,丑;通读你的自由初稿	89
现在,怎样?	89

第八章 你的改写稿:用脑写作 91

第10天:改写第1幕;第1页至第10页	91
超越自由初稿	91
你是谁?	92
让我们更加个人化	93
为什么你从你开始的地方开始?	93
我怎么才能从那儿到这儿	94
聚焦放大	94
第1页	95
寻找什么?	96
节奏	96
如何表述你的中心问题	97
这个场景是什么?怎么让我的场景精彩?	97
作者提问	98
今天做什么	99
第11天:改写第1幕;第10页至第30页	100
怎么写一部电影?	100
呈示	100
对白不是谈话	100

电影里没有自省	101
怎么读出思想?	101
怎么读对白	101
故事瞬间	102
作者提问	102
好了,我们来改写	103
第12天:改写第2幕;第30页至第45页	104
你有过这样的经历么	104
斟酌你的宣传语	104
配角不是他人	106
重读第3天	106
我并不想	107
第13天:改写第2幕;第45页至第60页	108
重述要点	108
如果故事从你的指缝中溜走,可以采取的应对方法	108
危 险	109
黑洞怎么填补	109
你算说对了	110
第14天:改写第2幕;第60页至第75页	111
然后他意识到	112
第15天:改写第2幕;第75页至第90页	113
第16天:头45页至第60页	115
创造性的选择	115
什么改变了你自己	116
改变与成长的区别	116
好莱坞式结局	116
第17天:改写第3幕;第100页至第120页	118
第18天:调整第1幕	120
大调整和小调整的区别	120
怎么做小调整	120
怎么做大调整	121

第 19 天:调整第 2 幕	123
你不知道自己想说什么的时候	123
你迷路了怎么办	124
你处于你人生第 2 幕的什么位置?	125
说吧,说出来	126
第 20 天:调整第 3 幕	127
完工庆典之前	127
我们来谈谈结束	127
你是这样么?	128
这是普遍感受	128
第 21 天:结束庆典	129
怎么知道你何时才算大功告成	129
怎么找两个人试读(不包括你的亲友爱侣)	130
公开发表	131
怎样才能不承受批评	132
最后检验点	133
当你真的,真的大功告成	133

Part 4 直面难以克服的障碍

第九章 禅与成事的最高艺术 137

9.1 哦,你这小可怜	137
-------------------	-----

第十章 外部障碍 怎么在埋头写作时,还交得起房租 139

10.1 继续你的日常工作	139
10.2 压根就没有等待这码事	139
10.3 怎么让日常工作为你服务	140
10.4 你要做的就是按点报到	140
10.5 如何活出双面人生	141
10.6 物物交换	141
10.7 如果你被炒鱿鱼了,会怎样?	142

10.8 你什么时候辞职	142
10.9 失业金用完了怎么办	143
10.10 时间大于金钱 / 金钱大于时间	143
10.11 你的钱花光了	143
10.12 找到一个更好方法	144
10.13 打杂的工作、临时的工作和真正的工作的差别 ...	144
10.14 我必须写出剧本并且卖掉来交下月的房租	145
10.15 多少钱才够?	145

第十一章 时 间 146

11.1 如何给你自己更多写作时间 ——或此或彼的精力划分	146
11.2 我怎么治愈晕船的	147
11.3 怎么听到你自己的心声	147
11.4 让你的思维自己运转	148

第十二章 地点和物件 149

12.1 贴身用品	149
12.2 把工作场所设置在哪儿	150

第十三章 我该找个写作搭档么? 怎么找? 151

13.1 未来写作搭档的和谐性测试	151
13.2 谁是作者?	152
13.3 证明你自己	152
13.4 盟 约	153
13.5 心如鹿撞	153
13.6 破坏分子式搭档	154
13.7 对独自行动的胆小鬼的建议	154

第十四章 对爱侣的指导:怎么关怀和

培育一个“潜在”剧作家 155

14.1 什么时候供给空气和阳光	155
14.2 什么时候不要把爱的声明太当真	156
14.3 迟来的满足	156
14.4 危机处理技巧	156
14.5 从此以后一直幸福	156
14.6 如何给“杰克 & 海德”相等的时间	157
14.7 相 信	157

第十五章 编剧的家庭启蒙书 158

15.1 你自己如何蜕变	158
15.2 你需要他人怎么对你,感情生活多项 选择小测验	159
15.3 盛宴或饥荒	159
15.4 当你没法上床睡觉该对爱侣说什么	160

第十六章 内心障碍 你为什么停下,怎样才能继续 161

16.1 学会利用你的恐惧	161
16.2 矛盾重重	162

第十七章 没有所谓的创作瓶颈 164

17.1 创作瓶颈只是你的幌子	164
17.2 我们总自以为是	164
17.3 从杰作的阴影里解放出来	165
17.4 这是世界上最糟的感受	165
17.5 创作瓶颈的好处	166
17.6 我在哪? 为什么这么难受?	166
17.7 自己说服自己	167
17.8 怎么不再给自己退稿条	167

17.9 怎么知道你的思维想休息	167
17.10 100 种轻松方式	168

第十八章 高级臆想症,一种慢性病 169

18.1 如何辨别是神经过敏还是剧本磕绊	169
18.2 臆想症	170
18.3 成为一名作家的症状	170
18.4 在第 90 页你为什么得流感	171
18.5 臆想症的非权威和非医学解释	171

第十九章 阶段与时期 173

19.1 决定101	173
19.2 如果你害怕前进	174
19.3 少想多做	174
19.4 当情节复杂起来	174
19.5 1000 页纸扉 / 如何划分和克服	175

第二十章 文思堵塞怎么办 176

20.1 这不是考验	176
20.2 A——Z 等于 B	177
20.3 如果不可能,就别做了	177
20.4 允许停下	177

第二十一章 你的梦 179

21.1 关于幻想的事实	179
21.2 嫉 妒	179
21.3 如何使梦想成真	180
21.4 梦想和目标的区别	180
21.5 某天是什么时候?	181
21.6 无过失的生活	181

第二十二章 行 动 182

- 22.1 只管去做吧 182
- 22.2 关于内心敌人的结语 182

Part 5 结束语

第二十三章 没有哪个行业像娱乐业 185

- 23.1 多疑症 185
- 23.2 我怎么找到一个经纪人? 186
- 23.3 我需要一个经纪人么? 186
- 23.4 在找到经纪人之前该做什么? 186
- 23.5 我住水牛城,能在好莱坞取得成功么? 186
- 23.6 怎么知道你何时才算入行了 187

- 后 记 188
- 译后记 189
- 出版后记 写你心中的剧本 190

Part 1

全书概貌

《死亡诗社》(*Dead Poets Society*, 1989)