

BASICS

FILM-MAKING

02

[英] 罗伯特·艾德加·亨特
约翰·马兰 詹姆斯·理查兹 著
黄姗姗 译
肖永亮 审定
飞思数字创意出版中心 监制

SCREENWRITING

国际经典影视制作教程： 编剧创作指南

全球知名院校专业用书：

美国波士顿大学
美国查菲学院
加拿大圣玛丽大学

His headache is
killing him. He
sees the screen.
INT. KITCHEN. DAY.
Keith is writing
a note. It reads:

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

BASICS

FILM-MAK

02

SCREENWRITING

国际经典影视制作教程：
编剧创作指南

[英] 罗伯特·艾德加·亨特
约翰·马兰 詹姆斯·理查兹
黄姗姗
肖永亮
飞思数字创意出版中心

著
译
审定
监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

本书从艺术和技术两方面,为读者了解银幕剧作提供详细的介绍。读者可以按次序从前往后阅读本书,由此获悉从最初构想到终稿,编剧们是如何完善剧本的;也可以在写作和完善自己的剧本时随意阅读本书,一边梳理自己的构思,一边从书中不同章节中找到相对应的参考意见。本书提供了大量的案例,包括历史上和当代著名的编剧、电影制片人等的意见和建议。

本书适合影视爱好者、从业者,以及影视专业学生等参考阅读。

Copyright©AVA Publishing SA 2009

Basics Film-Making:Screenwriting by Robert Edgar+Hunt,
John Marland, James Richards

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright©2012 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY. Simplified Chinese language edition arranged with AVA Publishing SA

本书简体中文版专有版权由AVA Publishing SA授予电子工业出版社,未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字:01-2011-7093

图书在版编目(CIP)数据

编剧创作指南/(英)艾德加-亨特(Edgar+Hunt,R.), (英)马兰(Marland,J.), (英)理查兹(Richards,J.)著;黄姗姗译.-北京:电子工业出版社,2012.9

书名原文:Basics Film-Making:Screenwriting
国际经典影视制作教程

ISBN 978-7-121-17515-2

I.①编… II.①艾… ②马… ③理… ④黄… III.①电影编剧-教材
IV.①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147581号

责任编辑:侯琦婧

文字编辑:田蕾 江琴

印刷:深圳市精彩印联合印务有限公司

装订:

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮 编:100036

开 本:720×1000 1/16

印 张:13 字 数:353.6千字

印 次:2012年9月第1次印刷

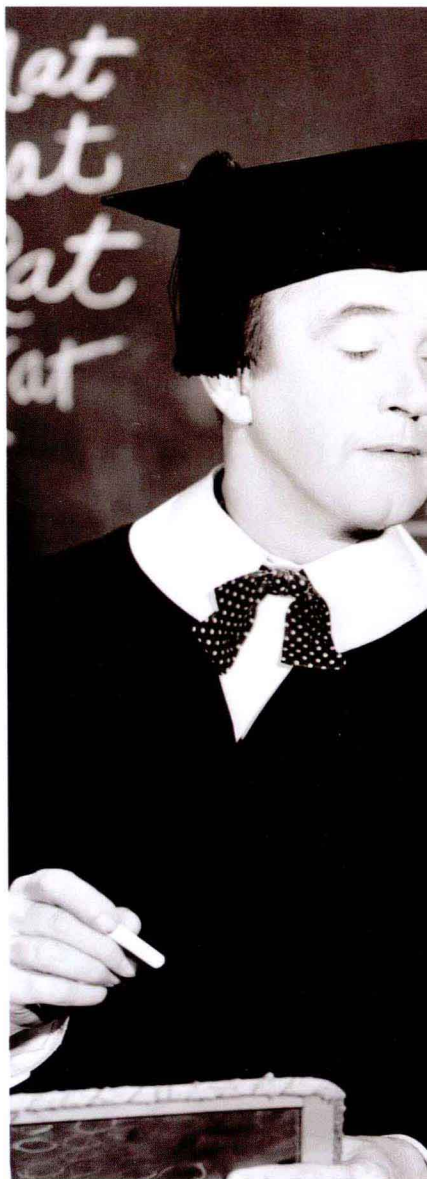
定 价:59.80元

参与本书翻译的人员有:黄姗姗、钱颖技、应文佳、周健、蒋佳惠、李明茜、周惠、黄心传、林冬梅。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

《脱线大王》

(导演: 阿尔弗雷德·J·古尔丁 1940)

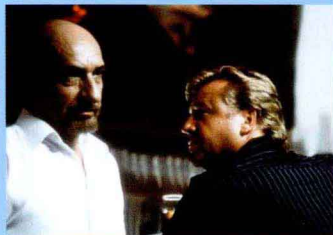
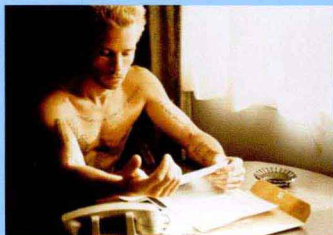
一些参与电影制作课程的编剧们有时会抱怨这些课程文不对题，他们认为从课上学到的东西与自己从事的职业并不相关。然而这正是一叶障目。

目录

阅读指南 6

本书介绍 8

什么是剧本 12

编剧 14

为银幕写作 16

剧本是什么 20

剧本形式——

故事长片/短片 22

好习惯 26

激发你的创意 30

想法/故事提纲/故事推介 36

讲故事的基本要素 38

讲故事的理论 42

类型/形式 46

短梗概 50

故事提纲 52

详细大纲 54

故事推介 56

剧本格式 58

初稿 62

人物 64

创造世界 70

现实世界——

场面调度 72

动作 76

基调和类型 80

对白 82

二稿 88

写作第二稿 90

这是谁的故事 92

旁白 94

写出令人信服的

对白 100

我怎么解释发生了

什么 104

完善对白 108

下一步：

场面调度 110

开头和结尾 114

编辑剧本 116

自我批判与反馈

意见 118

分析：人物和世界 120

分析：行动、相互

作用和结构 128

分析：台词和形象 134

分析：结局/开放式结尾

138

效果和意义之外 142

银幕剧作家：各师各法 144

阿丽莎·麦克马洪 146

詹姆斯·康登 150

托马斯·格兰斯顿和

亚历山大·约翰逊 154

亚历山大·伍德考克 158

马克·赫尔曼 162

结语 170

词汇表 172

《一杯好茶》(附三稿剧本) 174

图片目录 206

致谢 208

BASICS

FILM-MAK

02

SCREENWRITING

国际经典影视制作教程：
编剧创作指南

[英] 罗伯特·艾德加-亨特
约翰·马兰 詹姆斯·理查兹
黄姗姗
肖永亮
飞思数字创意出版中心

著
译
审定
监制

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

《脱线大王》

(导演: 阿尔弗雷德·J·古尔丁 1940)

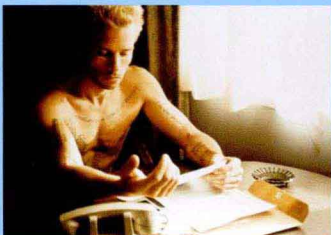
一些参与电影制作课程的编剧们有时会抱怨这些课程文不对题，他们认为从课上学到的东西与自己从事的职业并不相关。然而这正是一叶障目。

目录

阅读指南 6

本书介绍 8

什么是剧本 12

想法/故事提纲/故事推介 36

初稿 62

编剧 14

讲故事的基本要素 38

人物 64

为银幕写作 16

讲故事的理论 42

创造世界 70

剧本是什么 20

类型/形式 46

现实世界——

剧本形式——

短梗概 50

场面调度 72

故事长片/短片 22

故事提纲 52

动作 76

好习惯 26

详细大纲 54

基调和类型 80

激发你的创意 30

故事推介 56

对白 82

剧本格式 58

二稿 88

写作第二稿 90

这是谁的故事 92

旁白 94

写出令人信服的

对白 100

我怎么解释发生了

什么 104

完善对白 108

下一步：

场面调度 110

开头和结尾 114

编辑剧本 116

自我批判与反馈

意见 118

分析：人物和世界 120

分析：行动、相互

作用和结构 128

分析：台词和形象 134

分析：结局/开放式结尾

138

效果和意义之外 142

银幕剧作家：各师各法 144

阿丽莎·麦克马洪 146

詹姆斯·康登 150

托马斯·格兰斯顿和

亚历山大·约翰逊 154

亚历山大·伍德考克 158

马克·赫尔曼 162

结语 170

词汇表 172

《一杯好茶》(附三稿剧本) 174

图片目录 206

致谢 208

本书从艺术和技术两方面，为读者了解银屏剧作提供详细介绍。不同于其他同类书籍，你可以用两种完全不同的方式阅读本书。你可以按次序从前往后阅读本书，由此获悉从最初构想到最终手稿，编剧们是如何完善剧本的过程；也可以在你写作和完善自己的剧本时随意阅读本书，一边梳理自己的构思，一边从书中不同章节找到相对应的参考意见。

其作用是清晰准确地解释文中出现的关键词

人物

词汇表

人物小传。这份资料通常用于概述人物的历史和故事背景。有时候，导演在与演员沟通时也会参考。

人物在行动

你想知道从人物的观点方式以及他们所说的内容，来判断他们是怎样的人。但人物的行为却是揭示他们“真实性格”的最佳方式。不管是通过电话还是在现实生活中。如果有人向你嘘他如何孔武有力，英勇无畏，但在遭到真实危险时却临阵脱逃，那么你就知道他在本质上是个懦夫时，便无法置信了。

他们为什么这样做？

或者，到底是什么造成他们这样做的？有时，你把这些解释后的原因归结为人物所处或人物小传。不管是在现实世界，还是在虚构世界中，总是有某种原因才造就人物。他们到底是个什么样的人？他们是怎样的性格？他们有多少兄弟姐妹？他们去哪里上学？在小时候他们想成为怎样的人？谁让他第一次动心？

你问得越多，回答得越多，你越了解有的人物，你的人物就越真实。对于主人公来说，你常常写出一份性格、全面的人物小传。这需要时间和精力，但一旦你完成了这个工作，你便能回答这一问题：你的人物到底是谁？

名字

人物的名字非常重要，他们是了解人物的窗口。动作经典电影《猛龙过江》中，查克·罗礼士扮演的人物名叫COLE（英文中有马刺和左手枪的意思）。这让我们同时想到小曼和枪。两者都是美国男性精神的象征。

为了替人物取一个妥贴的名字而花费大量时间，这并不是一个好主意。那个暂时拟定的名字代替替就可以了，你可以在稍后重新为他的命名。

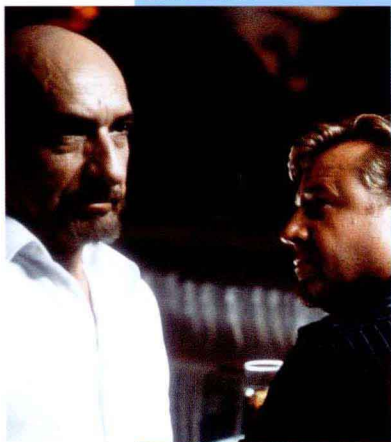
人物小传

如果你正着手制作一份人物小传，如果你的人物有一份工作，那么试着为他写一份履历表。或者一份有深度介绍信。试问一下，如果他有项真实的工作，将会怎样反应。

让我们来面对这个事实吧，如果你为观众、我们不相信银幕上的这些人物的可信的，那么整个观看电影的过程就会瞬间失去意义。

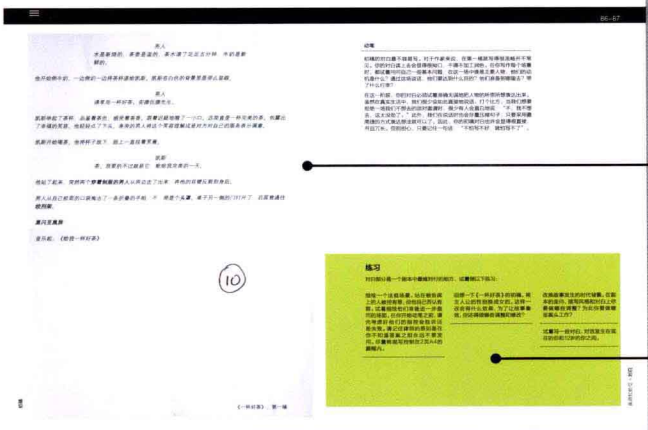
《性感野兽》

导演：乔纳森·克雷斯利，2001

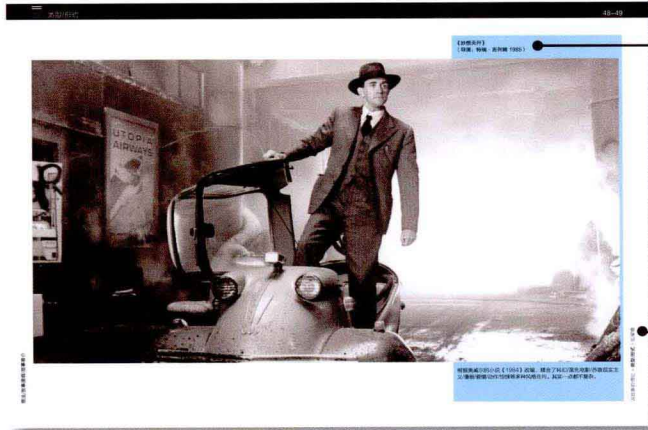
在电影《性感野兽》里，盖兹的与帕拉迪诺与妻子联手在一起，通过平静的一生。他的外部目标刺激起那个神秘欲望，得到比自己的生活。有时被人物所写的剧本一窥所知，有时被演员的准确表演。它可以是演员的演技，帮助为了工作，同时它也可以从幕后帮助演员，比如与演员的互动。

人物小传

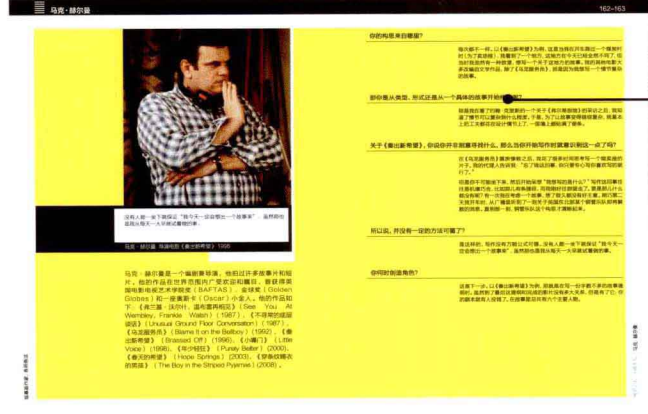
一个范例剧本的三稿强调了写作一个剧本时的不同阶段

文后的系列练习将会帮助你认清自己的构想,同时完善你的剧本

字幕:此处列举的剧照出自根据剧本拍摄的电影

章节导航栏:帮助你轻松定位你的阅读

来自崭露头角或已有建树的编剧们的采访内容,提供颇具启发性的专业观点

我们不愿意被视为新手，然而一切总要从零开始。就像其他任何一本为你提供入门指南的书籍那样，总有一点被人忽略，那就是——写作者们往往是最糟糕的犯规者。

忘记写作的基本原则常导致编剧们犯这样那样的错误。要清楚剧本写作的原则，在打破规则前请先了解它。了解你的写作方式是最要紧的，否则将会导致你在写作过程中不断犯各种错误。

当你在学习中不断进步时，你会越来越自觉地对你的写作做出评价和审视；你会慢慢摸透写作规律：哪些该写，哪些不该写，哪些毛病是可以规避的。

剧本是一剧之本。没有剧本的电影可谓空中楼阁。一个剧本告诉演员需要表演的内容，告诉布景设计师需要搭建的场景，告诉录音师需要摄录的音响，并为导演设计镜头提供了针对性的建议。

一个好剧本是一部电影的主心骨，能为参与拍片的工作人员带来极大的愉悦。要想写出一个好剧本需要绝妙的构思和辛劳的付出。

读完这本书，也许你不一定成功。它不能提供给你一些写作的捷径或者必胜诀窍，因为世界上本来就没有这样的东西。它不能帮你写剧本或当你剧本写完后给你修改意见。它所能做的，只是理清银幕写作的规则，带着你一步步地打下银幕剧作的基础，并在你写作剧本及更为重要的修改剧本时，给予你信心和一些专业知识储备。

为什么是短片？

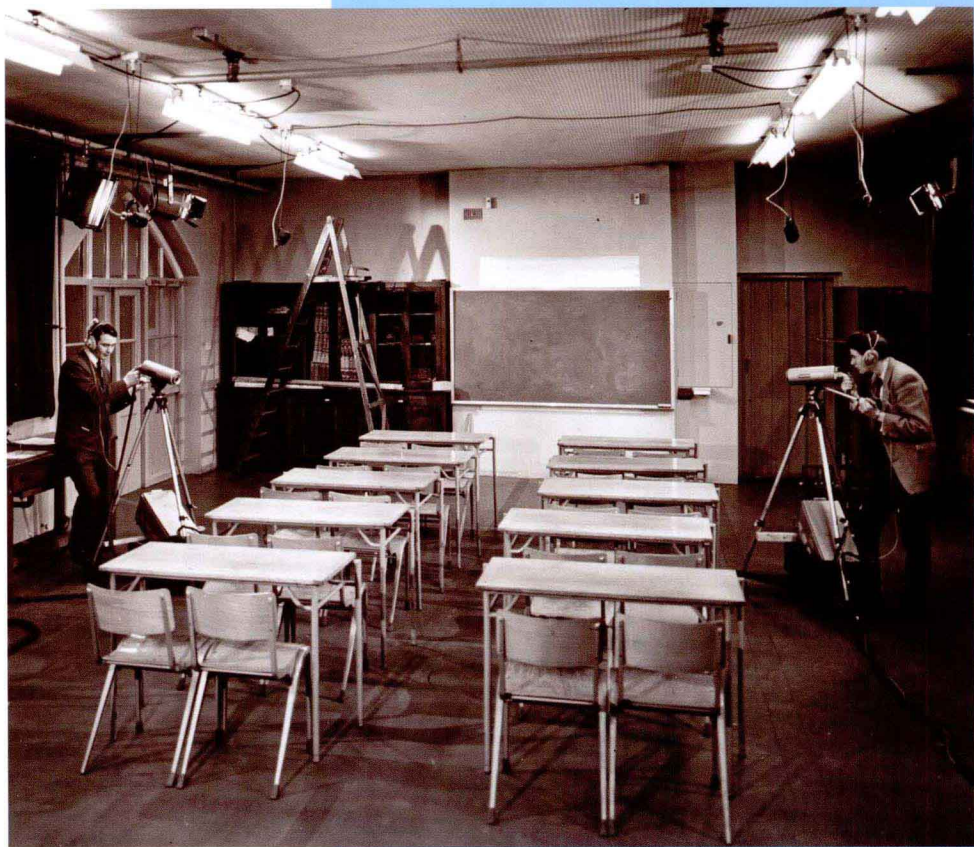
几乎所有的编剧都渴望写故事长片。这是他们不难理解的终极野心。

英国电影制片厂平均每年只制作大约一百部的电影。大多数的电影制作公司基本上一年会收到至少一千部的剧本；有一些甚至更多。即便是一部低预算的故事片也需要百万英镑以上的成本；一般情况下，制作一部故事片是一项需要大量工作人员参与的浩大工程。

对于那些想要迈入电影圈的人来说，制作短片比故事长片有着十分明显的优势。一来它不需要花那么多时间在剧本上，二来可以在片中加大实验成分；同时，制作短片还不那么费力。数码技术的魅力，在于你可以自己拍片，并自己剪片。

网络的普及让你随时随地都能将自己的短片发布到网上，受到观众更广泛的注目。同时，越来越多的短片大赛也涌现出来，这对于电影爱好者来说，也是机会。

第一工作室，约克圣约翰大学，1963

如果没有剧本，你将什么都没有，除了一个空空如也的房间，和一堆无所事事的电影技工，更别提拍电影了。

好的短片更易重磅出击。比起故事长片来，短片留给观众的记忆更为生动。它们比长片更能吸引眼球。

短片的编剧和导演更易因此受到瞩目。像大卫·林奇、马克·赫尔曼、西恩·迈德斯、大卫·叶慈等知名导演都是从一部精彩的短片起步的，而像雷德里·斯科特和托尼·斯科特他们，则是从广告片（也算短片的一种）中获得实战经验的。

作为一名短片编剧的学生

当小说家弗兰纳里·奥康纳被问及大学写作课程是否会扼杀一个人的创意天赋时，她回答说：“就凭他们，只怕还不行。”奥康纳的幽默回答却提醒我们，真正适用于戏剧写作的训练是很重要的，这种训练往往包含两方面——常规的和非常规的。

银幕剧作是所有文体写作中最有结构可循的一种。在你开始写剧本时，如果不了解电影的自身规律和结构，那就像盖房子没有设计蓝图一样。也许很长一段时间，你的写作不过就是依次叠加地垒砖头，这样的房子永远没有落成的一天。在某个时刻，它或许会承担不了自身的重量而崩塌，你那未经设计的剧本也将逃不过这样的命运。

电影理论的作用并不仅仅局限于帮你搭建故事结构。了解一点电影符号学、场景设计、类型流派和电影视觉学的知识，你的剧本内涵将丰富许多。它们可不仅仅是一些学术概念，它们能发挥指南和备忘录的作用。一个编剧要讲好一个故事，必须懂得怎样运用这些元素来传达他想表达的意义。

众所周知，理论和实践能相互作用、相互促进。当理论适用于剧本时，它会变得深入浅出。很多情况下，编剧们发现他们早已知道这些学术概念，只不过不知道它们的名字而已。电影理论是如此重要，以至于忽视它的编剧将不会获得真正意义上的成功。

小结

银幕剧作是一门艰难的活计。如果你能在一天之中写满五页剧本，你已经做得相当不错了。这工作有时让人沮丧、耗尽精力甚至失去信心。然而阅读本书，将有助于你写出迷人、充实且激动人心的剧本。祝你好运！

章节目录

什么是剧本

本章讲述剧本的基本原则和编剧应扮演的角色。在解释这些要素的同时，本章还着眼于阐释灵感这一微妙的概念。在开始你的编剧生涯时，怎样获取源源不断的构思是最棘手的难题。告诉你怎样去构思显然不太可能，因此本章为你提供了一些编剧的基本原则和指引方针。

想法/故事提纲/故事推介

在编剧过程中，把你的创意变成一个充满各种发展可能性的构想是至关重要的第二步。本章探究了编剧学生们借助自己的方法开发的各种创意。讲故事的基本理论在本章中被提及并讨论。从简单构想到完整方案，从初步故事提纲到详细大纲的过程在本章中也被简单介绍。

初稿

从初稿中可以看出编剧对剧本格式掌握的情况，以及剧本中是否充满可供进一步讨论的各种构思的细节。不同角色拥有不同价值取向，并引发不同行动，这是建立一个情节的关键所在。《一杯好茶》是一份编剧的原稿，为你学习和运用已知知识提供个案研究。

二稿

本章主要内容是关于润色的，不管你将修改一稿还是更多。本章将在一个更棘手的主题上展开更为细致的讨论，那就是对白。无论你是一名多么有经验的编剧，这通常也是编剧工作中最难的部分。在前面几章中提及的剧本将会在本章中得到修订和完善。

编辑剧本

剧本编辑是整个电影行业里最被低估的角色。本章介绍了这一职业的重要性，并揭示了一个剧本编辑的评论对编剧改善剧本起到什么样的作用。本章同时建议最好的剧本编辑应该是编剧本人。

银幕剧作家：各师各法

这些来自业界新老编剧的采访揭示了各自写作习惯中的异同之处。写剧本是独力工作。阅读本章，也许对你的剧本没有什么直接启迪，但你会非常安慰地发现，当你的写作习惯与书中的模范写作方式大相径庭时没什么好奇怪的，因为你不是一个人在战斗。

