

Psychology for
Screenwriters

Building Conflict in
Your Script

(美) 威廉·尹迪克 著

井迎兆 译

WILLIAM INDICK

编剧心理学

在剧本中建构冲突

北京联合出版公司

Beijing United Publishing Co., Ltd.

 后浪出版公司
电影学院 059

(美) 威廉·尹迪克 著
井迎兆 译

W I L L I A M I N D I C K

编剧心理学

在剧本中建构冲突

Psychology for Screenwriters

BUILDING CONFLICT IN YOUR SCRIPT

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

图书在版编目 (CIP) 数据

编剧心理学 / (美) 尹迪克著; 井迎兆译. ——北京: 北京联合出版公司, 2014.4

ISBN 978-7-5502-2882-5

I. ①编… II. ①尹…②井… III. ①编剧—文艺心理学 IV. ① I053-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 083883 号

PSYCHOLOGY FOR SCREENWRITERS: BUILDING
CONFLICT IN YOUR SCRIPT

by

WILLIAM INDICK

Copyright: © 2004 BY WILLIAM INDICK

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright: 2014 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Ltd.

All rights reserved.

本书译文由 (台湾) 五南图书出版股份有限公司授权银杏树下 (北京) 图书有限责任公司, 在中国大陆地区出版发行简体字版本。

编剧心理学

著 者: (美) 威廉·尹迪克

译 者: 井迎兆

选题策划: 后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司

出版统筹: 吴兴元 封面设计: 周伟伟

编辑统筹: 陈草心 版面设计: 罗志伟

特约编辑: 张森劫 营销推广: ONEBOOK

责任编辑: 王 巍 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)

北京联兴华印刷厂印刷 新华书店经销

字数 230 千字 690 × 960 毫米 1/16 17.5 印张 插页 2

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN: 978-7-5502-2882-5

定 价: 38.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 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

推荐语

当尹迪克博士致力于将电影剧本的写作便利化时，每一位喜爱电影的人都会发现，对我们而言，情节与角色背后的心理学分析真是一场盛宴。编剧、电影制作人、心理学家以及电影狂热者们都会发现他的书很吸引人，而且充满启示。

——肯德尔·桑顿博士
美国道林学院心理学助教

本书对编剧、电影制作人、电影分析者以及电影学和心理学的学生而言，是一本必读的书。本书的目的就是要成为那些渴望写出成功剧本，或拍出成功电影之人的宝典。尹迪克博士对那些复杂的心理学概念、角色特征以及情节线的叙述是清晰而且直接的。他的书直接对角色发展、人物塑造以及剧本分析提供了具体的帮助。

——苏珊娜·约翰逊博士
心理学教授，《女同性恋父母》、《男同性恋婴儿潮》作者

尹迪克博士的书对心理学知识如何阐明与引导电影拍摄的论述，是全面且深具洞察力的。毫无疑问，本书对于编剧和任何有兴趣了解电影工业中故事讲述的复杂性的人来说，是一本必读的书。

——莫拉·皮洛蒂博士
美国道林学院心理学助教

在电影心理学方面，你无法找到另一个更清晰或更精确的引导了。对于电影编剧和铁杆粉丝而言，这是一个既杰出又深具启示的伴侣。书中透彻而深情的论述，为我们这个时代的文艺心理学理论如何被运用在无数伟

大的影片中，做了一次极佳的展示与导览。

——马库斯·C·泰尔博士
临床心理学家，美国道林学院心理学副教授

即使是最有经验的作家，可能也会遗忘那些重要的知识，即用来对写作方向错误的剧本，或太接近于人类表面冲突的剧本进行改正的知识。对电影编剧来说，尹迪克的书好比是海洋上的信风，带领他们在孤独的航行中，于预期时间之内驶进港口。

——斯图尔特·费斯修夫博士
编剧，《媒介心理学期刊》资深编辑
美国加州州立大学洛杉矶分校媒介心理学教授

这不仅是一本关于剧作的书。对于任何对电影制作产业有兴趣的人，这都是一本必读的书。在理解情节、角色发展，以及故事讲述艺术等背后的心理学知识方面，本书是一本全面性的指引手册。

——罗伯特·C·迪莱
作家，锡达格罗夫娱乐公司

致 谢

笔者首先要向穆斯塔法·路克梅西致上万分的谢意，他是道林学院心理学系的研究生助理，他为本书编辑了电影目录与主题索引。大部分的电影数据是从网络电影数据库“IMDB”搜集而来的。感谢维多利亚·库克，她为我们提供了卓越的法律建议。也特别感谢康奈尔大学的吉姆·加伯利诺、道林学院的苏珊·约翰逊，以及纽约州立大学威彻斯特郡社区学院的弗兰克·马登等人的教诲、引导与建议。我也要向美国道林学院（欧克戴尔）的教职员工和行政部门工作人员致谢，感谢他们对笔者在研究与写作本书上提供的帮助。最后，我要感谢麦可卫斯制作公司的麦可·卫斯和肯·李两人，是他们促成了这本书的出版。

译者序

又是一年寒冬时，把稿件重新校对、润饰和修整后，心中总算稳当了些。

翻译工作好像是翻硬土地一般，每天都得翻，偶尔会挖出个地瓜，让你不会觉得白费工夫。运气好时，会挖个金条出来，给你个惊喜。有些时候，甚至采出个钻石矿来，照得你脑袋闪闪发光。有收获固然令你快乐，但挖土实在熬煞人，真像是在坚硬的花岗岩上，要凿个深 700 米的洞，然后设法营救埋困在地底下的矿工一样。

前年就接到翻译这本书的任务，陆陆续续忙了一年半，总算大功告成。付梓之前，心中还是有些话要说。我要说，这本书是本好书。虽然翻起来很费工夫，但是内容却挺有价值的，读起来也饶富趣味，应该要胜过村上春树的《关于跑步，我说的其实是……》。这样的比较也许不很恰当，但这本书真的非常博学，颇具启示意味；从个人心理疾病，到人类超验的领域，都描述其中。作者滔滔雄辩的气势，足以让你瞠目结舌，旁征博引的游刃，也令你感到望尘莫及。我虽不想和作者比较，但翻完书后，总让我感觉，我读的书太少，看的电影也太有限了。

这是一本关于编剧和心理学的书，作者把这两者密切的关系，叙述得巨细靡遗，各样的论点发挥得淋漓尽致。对大多数的人在理解电影与人生的事上，有振聋发聩的作用。我犹记得他说：“当一部电影结束时，观众必须感受到主角的性格已经发展完成，而且现在已经‘完整’了。”这里他提到“成全”的观念，对我们一般人是挺有意义的。因为我们都是有缺陷的，在我们的一生中，都在寻求圆满，使自己完全，这就是成全。因为这个世界的圆满，使得追求圆满，成了我们每个人一生的职志。每部电影都在讲不同的人追求圆满的故事，而本书就是在解剖每个追求圆满故事

---

*本序是译者繁体版所作。

背后的心理结构，以及它们不同的发展模式，而它们几乎都可以应用或透射在我们每个人的身上。

我要特别感谢五南图书出版公司的陈念祖先生对我的器重，将翻译的任务交在我身上，使我备受“成全”，并使这本有丰富内涵的书，能成为国人的飨宴。另外，我也要感谢我的太太王慰慈，自告奋勇，在最后的校稿阶段里，费心费力，帮我打出校稿的细目，使出版的时间不受耽误。还有我要感谢编辑李敏华小姐，她精美细致的编辑与设计，使本书能更加赏心悦目，以嘉惠读者。

当然，希望读者能享受阅读这本书的过程。而且，如果你能借着思考与整合书中所论及的各种心理阶段或原型，在你的生活、生命与性格里，使你成为一个更好或更健康的人，帮助你获得心理上的完整。那就更要令我喜乐欢腾，并使这本书的翻译与出版值得了。

井迎兆写于美国费利蒙市

2011年1月16日

导 论

戏剧就是生活，除掉无聊的那一部分。

——阿尔弗雷德·希区柯克

在《*Stardust Memories*》(1980)里，伍迪·艾伦的主角有一种对死亡的幻想，在那里，他的心理医师称赞他说：“他有一种错误的否定机制……他无法阻绝生命有害的事实……或者，像一位知名的电影制片人所说：‘人们不愿看见太多的现实……’”人们去看电影为的是要经历幻想，当他们看电影时，电影就是幻想，投射在他们面前，而他们把自己的幻想投射在银幕中的人物身上。戏院本身是一种黑暗、安静、洞穴式的空间，就是一种无意识心理状态的呈现。电影作为一种人类想象力的投射，可以说是有史以来最伟大的幻想媒介。

电影早期出现时，“好莱坞梦工厂”就知道幻想可以卖钱。在电影里，深度的无意识想象和欲望——爱与性、死亡与毁灭、恐惧与愤怒、复仇与仇恨——我们都可以很安全地沉浸其中，无须冒尴尬的风险，而且还保证有个快乐的结局。若能对无意识状态有透彻的理解——即幻想、梦境和想象诞生之地，可说是能创作出有心理学回响的剧本和电影的基本出发点。

一种心理分析的方法

电影作为一种比生活还广泛的媒体，其在视与听方面的内在吸引力，使得它成为一种极有威力的心理力量。观看者实际上是被吸入电影中，在情感上与银幕中的角色和情节密切地联结，将之与自己的心理生活缠绕在一起。通过无意识的“认同”过程，观众实际上成为了他们在电影中所认同的角色，而且他们经历并代表了银幕上的角色所经历的同样的心理发展与净化。

电影能深触到观众内心无意识的心理状态，影响他们思考的方法，包括如何看待自己，以及如何看待他们周边的世界。以精神分析的方法来了解和创造电影影像、角色和故事，对于电影创作者和电影编剧而言，是一种无价的资源。观众并不会意识到电影通过激活他们原始的恐惧、童年的焦虑、无意识的议题和压抑的欲望等，对他们进行着微妙的操纵。但是，当他们看电影时，他们仍能感受到显著的触动，因为他们在情感与心理上，已经和银幕上的人物及影像合二为一。借着了解人类心理的内在运作，电影创作者和电影编剧得以把更多的技巧与深度带入作品中，而且能创造出更有力量且更能引起回响的电影。

了解你的观众

不论是教书、写作、拍电影还是表演等，在任何领域里成功的关键，就是去认识你的观众。西格蒙德·弗洛伊德、埃里克·埃里克森、卡尔·荣格、约瑟夫·坎贝尔、莫琳·默多克、阿尔弗雷德·阿德勒以及罗洛·梅等人杰出的理论，都是为了增加我们对人类心理的知识。心理分析理论是一种苏格拉底所信奉的终极知识，其主要的研究目标就是：“认识你自己”。

任何处理创造性诠释和推断的任务在本质上都是主观的，因此它们不能被称为客观科学。真正的心理分析不是一种科学，乃是一门艺术。对此而言，心理分析和电影编剧其实是一体两面的事。它们都属于创造性的艺术，为的是探索并理解人类的角色、心理与灵魂。本质上，它们都与人格以及人们对素材的处理有关，它们都进入了所谓原型象征与神话人物的世界，而且它们都深深植根于人类的无意识领域。

心理分析的主要理论

《作家之旅：源自神话的写作要义》（*The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers*, 1998）一书的作者克里斯托弗·沃格勒有一次曾说：“写剧本不是脑外科手术……但是再想一想，也许它是？”因为脑外科手术与写剧本都是精密且辛苦的过程，牵涉了人类精神世界里的解剖、检查和对基本结构元素的改造。正因如此，西格蒙德·弗洛伊德在成为临床心理医

师之前，曾经是一位神经病学家，这绝非是一件偶然的事。弗洛伊德那极具开创性且颇有影响力的心理分析理论，改变了人们对人类心理与行为的看法。他的思想影响并启发了几代理论学家，而且他的思想仍然是今天各学术研究领域中知识的供应泉源。虽然弗洛伊德的心理学家在新一代的心理学家，即“科学家——从业医师”中已经失宠，这些新一代的心理学家认为心理学作为一种学科，必须严格遵从客观现象科学的限制。但弗洛伊德的思想却广泛地被非科学研究人士、艺术家、演员、编剧和电影创作者所拥抱。

弗洛伊德心理分析

本书的第一部分将要说明弗洛伊德理论的一些基本原则，并告诉你如何将它们运用于你剧本里的人物与情节中。弗洛伊德理论的基本要点就是：大体上我们的情绪、焦虑、行为和控制我们生活的关键事物等观念，对我们而言是个谜，因为我们无法意识到它们。弗洛伊德理论就是要把这些潜在的动机，提升到我们的意识层面里。第一章集中讨论了恋母情结，这是弗洛伊德分析理论的核心，还有弗洛伊德极具争议的开创性理论，如婴儿性行为、压抑禁忌欲望与阉割焦虑等。恋母情结提供了戏剧和冲突的基础，因为它探讨了爱与性、恨意与侵犯、创造与毁灭，以及生命与死亡等议题。

在弗洛伊德的理论中，精神官能的冲突是一种内在的、介于我们的欲望和严格文明社会的限制之间的心理冲突。在讨论了儿童于自我成长与性心理发展过程中所面对的主要冲突之后，第二章与第三章将集中讨论精神官能的冲突，这些章节将告诉你表达内在冲突的方法，因为心理的影响所产生的外在外冲突，是可以表现在电影银幕上的。第四章将讨论自我防卫机制，即由弗洛伊德的女儿安娜·弗洛伊德所整理的弗式理论元素。自我防卫是人们处理精神官能冲突的普遍方法。因此，自我防卫就是精神官能症行为的重要方面，它们可以加深你剧本中人物的深度。第五章讨论梦的运作，即弗洛伊德《梦的解析》中提出的方法。本章将描述电影和梦的经验之间的平行关系，并教导你如何将梦的象征和想象应用于你的剧本之中。

埃里克森心理分析

心理分析虽然由弗洛伊德开始，但绝非止于此，埃里克·埃里克森认同发展的理论是本书第二部分的主题。当弗洛伊德专注于性压抑和内在冲突的讨论时，埃里克森则钻研于“规范冲突”的领域，即个体想要成为某人的欲望与环绕在他四周的阻挠性压力之间的冲突。第六章和第七章探讨埃里克森自我认同发展（认同危机）的八个阶段，教导你如何将他的认同发展模型应用在剧本中的角色发展结构里。就我所知，本书根据埃里克森的理论，首次为电影编剧提供了一个角色发展的模型。

荣格心理分析

卡尔·荣格的原型理论和集体潜意识已经被广泛地讨论过，并且比弗洛伊德的理论更具影响力。荣格相信在潜意识中有一种基本的要素，它能整合并表达统一的或集体的心理意象与主题，他把它称为“原型”。在历史中，原型人物和故事讲述了人类的集体需求，比如对母亲和父亲的需求、对爱与个人成就的需求、对心灵医治的需求和与别人接触的需求，还有对存在中复活与新生的需求。

虽然原型理论已经透过神话、宗教、传奇、故事与艺术等形式被讨论了数千年，但是表现现代原型的主要工具却是电影这个大众媒介。在本书的第三部分中，原型理论是以角色观点和电影情节来呈现的，而这些角色和情节则是从心理层面来影响众生。第八章和第九章教导你如何将荣格的各式原型融合在你的剧本里，使你可以把集体的人物和情节原型联结于你个人的故事中，借以将潜意识的内容传达给所有的人。

英雄的旅程

在《千面英雄》（*The Hero with a Thousand Faces*, 1948）这本书中，约瑟夫·坎贝尔为神话英雄故事提供了一个结构心理分析。从他对心理分析理论研究的自由书写，以及他对广博的古代知识、古典和世界神话的见解的应用，坎贝尔为神话英雄的旅程建构了一组独特的“阶段”。乔治·卢

卡斯特的《星球大战》之所以能够成功，有很大一部分要归功于坎贝尔的理论，因此剧本中的“旅程模式”和英雄结构，已经成为世界各地电影编剧和电影人的样板。比如克里斯托弗·沃格勒的《作家之旅》和斯图尔特·佛伊堤拉的《神话与电影》(*Myth and Movies*, 1999)中，都运用了坎贝尔的理论，它们不仅促进了“旅程模式”的流行，也顺势将此概念传递给了新一代的编剧和电影人。在本书的第四部分里，“旅程模式”是被放在心理分析的根基上来探讨的，每个阶段都是以心理分析的功能，以及主角所必须遭遇并接受的原型来进行讨论，以利于发展出故事的结局。

其他关于坎贝尔和电影编剧的书，则有简化坎贝尔“心理阶段”的倾向，因为要了解他理论的内涵，需要一定程度的心理分析知识与背景。而在本书的前三个部分里，已提供了必要的弗洛伊德、埃里克森以及荣格等人的学说背景。因此，坎贝尔的理论并未被简化或被重新组合。坎贝尔“英雄旅程”的模型，是以他《千面英雄》中的原始建构来呈现的。在第十章中，旅程的阶段乃是使用两个例子来探讨的，即《勇敢的心》(*Braveheart*, 1995)和《角斗士》(*Gladiator*, 2000)，那是神话英雄旅程的现代版本。通过对坎贝尔“心理阶段”被应用在银幕上的诠释，不但使他的原始模型能完整呈现，而且也能保持其专业术语的完整性。

女性英雄的旅程

关于英雄旅程模型的基本原理是，它根基于西方文化中的古典神话和传统的传奇与故事。因为它的结构来自男性主导的社会，故而英雄模型的本身从根本上代表了男性角色的故事。在第十一章里讨论了莫琳·默多克的模型结构，这取自她的著作《女性英雄的旅程》(*The Heroine's Journey*, 1990)，并以《永不妥协》(*Erin Brockovich*, 2000)这部影片作为讨论的范例。

女性英雄旅程的模型为现代女性角色重新建构了坎贝尔的“心理阶段”理论，即探讨关于女人争取独立、自主、平等和自我决定等权利的议题。虽然英雄旅程主要是在处理争战里的胜利和转变，但女性英雄旅程却是在处理现代女性对平衡的需求。现代女性英雄是意图在传统女性的养儿育女、

追寻爱情等目标中，争取原本属于传统男性的、关于个人野心与竞争成就的平衡。就我所知，本书提供了第一个女性英雄旅程模型，并被应用在了剧本写作和电影制作中。

阿德勒的分析

本书的第五部分是讨论阿尔弗雷德·阿德勒的理论，在第十二章中，阿德勒的自卑情结理论被解释为形成角色动机的有力方法，特别是在有儿童角色的电影中。“儿童角色公式”被详细地描绘出来，如在迪士尼和其他制片厂所生产的电影中，儿童角色所面临的各种特殊动机、目标、冲突和障碍都被一一列举出来。对抗的关系是电影中的普遍主题，因为它充满了心理的象征主义和冲突。在第十三章中，阿德勒的同胞竞争理论被认为是所有的故事和电影中对抗主题的一种基本样板。而在第十四章中，阿德勒的“生活方式”理论被当作一种角色发展和角色间心理冲突的模型来呈现。

存在主义分析

罗洛·梅是一位开创性的学者和心理分析师，他成功地融合了存在主义哲学概念和心理分析的实务与原则。梅的理论探讨了最基本的精神官能冲突……从最基本的问题所引发的存在焦虑：诸如“我是谁？”、“我为何存在？”、“我存在的目的是什么？”，以及“生命的意义是什么？”等问题。第十五章阐释了罗洛·梅的存在主义冲突理论和他的自觉意识阶段的典型，即如何塑造一个令人信服的，并且可以应用在剧本里的典型动机与角色。

罗洛·梅将 20 世纪标示为“自恋的时代”，他所指的就是现代美国式英雄角色的自恋特质，以及美国文化中显而易见的传统价值的沦丧。第十六章探讨的是当代神话制造者——好莱坞，以及 20 世纪和 21 世纪的编剧和电影人所提供给我们的现代自恋原型。最后一章分解了一般银幕角色形态的要素，以自恋时代的原型来呈现，并说明他们所具有的特殊挑战、冲突和动机。

谁可使用本书

本书虽然提供了能使所有电影人感兴趣的启示和理论，这其中还包括心理分析师、电影评论家、普通大众、心理学和电影学的学生，以及所有对此领域保持浓厚兴趣的人，但本书主要是为编剧而写的。如果你是一位编剧，本书对你创作的每一个阶段都有益处。如果你对剧本连一个想法都没有，本书可以从神话、戏剧和电影等领域，带你进入古典的主题和角色中，并激发你写剧本时的故事灵感。如果你已经有一个剧本想法，本书将对你在建构剧情结构、创造剧本中角色冲突的要素，以及建立主角角色发展的历程上，提供重要帮助。如果你是个全职写手，本书可以作为你的写作指引和灵感的来源。本书丰富的心理分析和神话理论，在角色与情节的创造上能提供给你无尽的想法。而如果你正在完成、修改或重写一个剧本，本书也许能帮助你找出剧本的问题，诸如情节或角色发展的弱点，它也能帮助你了解为什么剧本中的某些段落是无效的，甚至能给你提供崭新的剧本方向，并使它能发挥功效。

如何使用本书

本书的用处完全根据你作为一位读者和作为一位写作者的需求。在提到弗洛伊德的章节里，讨论了基本的内在心理冲突内容，这个题目是在本书中一再被讨论的。如果你觉得你的剧本缺乏一个强有力的、能牵引人的冲突，那么本书对心理冲突的不同诠释就能带给你所需要的灵感。本书的第二个主题就是角色发展，在埃里克森和荣格的章节里，讨论了关于角色发展的各种心理要素，提供了不同的互补方法，这些方法能帮助你创造一个发展完整的电影角色。

在英雄旅程和女性英雄旅程的章节里讨论较多的是形式，为传统男、女主角的故事结构提供情节点和发展的策略。如果你觉得你在结构上需要帮助，这几章能使你获益匪浅，但是我建议你首先要读读弗洛伊德和荣格的部分，因为本书的设计是建立在一个彼此依循和渐进的观念上的。最后，在阿德勒与梅的章节里，集中讨论了故事结构、角色发展、心理动机和冲

突等另类的心理分析模型，弥足珍贵的是没有任何一本书曾为电影编剧提供像阿德勒式或梅的存在主义式的模型。

不论你读本书的目的是为了获得特定的帮助或灵感，还是你只想扩充编剧或拍摄的知识领域，本书所提供的丰富想法都能满足你的需求。本书中的精湛理论可以说是一种终极的智慧与指引，当你学习这些理论时，各种新的电影和编剧想法会朝着你蜂拥而来。你会发现自己的脑海充满了各种不同的象征和潜意识的人物，不管它们是属于你正在写的剧本、正在拍的电影，还是正在剧场里或电视机上观看的电影。本书能够提供给你一个进入个人潜意识的入口，那正是所有奇思、梦想和电影诞生的地方。

目 录

Contents

推荐语	1
致 谢	3
译者序	4
导 论	17

第一部分 西格蒙德·弗洛伊德

第一章 恋母情结	3
1.1 恋父情结	4
1.2 厄洛斯与桑纳托斯	4
1.3 精神官能冲突作为爱的障碍	5
1.4 恋母情结的对抗	5
1.5 禁 果	6
1.6 奸 情	7
1.7 阉割焦虑	9
1.8 无力感	9
1.9 角色对调	10
1.10 身份替换	10
1.11 有支配欲的父母	11