

實用 電影編劇

Screen Writing for Film

張覺明 著

實用電影編導

THE PRACTICE OF FILM DIRECTING

第 1 卷

實用 電影編劇

Screen Writing for Film

張覺明 著

實用電影編劇

著 者／張覺明
出 版 者／揚智文化事業股份有限公司
發 行 人／葉忠賢
地 址／台北縣深坑鄉北深路三段 260 號 8 樓
電 話／(02)8662-6826
傳 真／(02)2664-7633
E-mail /service@ycrc.com.tw
印 刷／鼎易印刷事業股份有限公司
I S B N /978-957-818-895-2
初版一刷／2008 年 12 月
定 價／新台幣 600 元

* 本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換 *

自序

電影發明於一八九五年（清光緒二十一年）十二月二十八日，法國人路易·呂美荷（Louis Lumiere）在巴黎大咖啡館放映最早的幾部影片。被世界各國電影界公認，這一天是結束發明階段，進入電影世紀的開始。

電影發明後的第二年，即傳入中國。一八九六年（清光緒二十二年）八月十一日，上海徐園又一村放映「西洋影戲」，這是在中國第一次放映電影。一九〇六年，中國人已自己拍攝影片了。民國二年，中國已有影片《莊子試妻》在美國放映；同年九月，由鄭正秋編劇的《難夫難妻》，成為我國第一部劇情片。

中國電影的歷史，與世界各國比較起來，毫不遜色，但近百年以來，中國電影水準提升太慢，無法在國際上爭一席之地，好的劇本難求以及編導技巧拙劣，實為原因之一。

在美國，電影公司都設有專門編劇的部門，有很多腳本是集合眾人的智慧完成的。在這個部門裡，有的人提供故事，有的人負責編寫大綱，有的人專寫對白，有的人添加笑料。腳本完成後，若發現缺少哲學的對白，就有人加上兩句富有哲理的對白；若發現喜劇的效果不好，也有人加上兩句幽默的對白，或增加喜劇的動作。就這樣，凝聚了許多人的心力來完成腳本。而掛名的，只是一兩個名編劇的名字。

在義大利，類似羅塞里尼（Roberto Rossellini）、費里尼（Federico Fellini）等大師，他們標榜著電影是表現他們個人的思想，透過電影，他們可將自己的意念，傳達給觀眾。基於這點，他們在電影中，多半是身兼導演和編劇，在編導合一的配合下，完成他們的作品。他們認為，若是把一個導演的意念，通過編劇者的編寫，再拿來拍成電影，這實在是不可思議的事情。作為一個導演，他有自己的世界觀，他對藝術的觀點、對社會和人生的看法，他所要表達的完全是自我的思想。所以，編

導合一成爲很自然的結合。

在日本，一些名編劇如小國英雄、橋本忍，都各有其獨特的地位。拿黑澤明來說，他有一個編劇小組，通常他先把自己的意念交給編劇小組去研究（當然他也是一員），然後再編寫，最後編出來的劇本一定是表現他的想法，他的人生觀。這些編劇小組可以有很多意見，他們編大綱、寫對白，而真正貫穿整個劇本內涵的，則是黑澤明的思想，像這樣編劇和導演就溶爲一體了。小津安二郎的作業過程，也類似黑澤明模式。

而國內的電影圈，編劇一直是最弱的一環，不但藝術修養不夠，對電影特質無法掌握，有些甚至連文字都不通，就貿然從事編寫電影劇本，劇本內容難以達到一個水平，自不在話下。

早期的電影理論家普多夫金（Vselovod Illianarovich Pudovkin），非常注重電影腳本的編寫，他在《電影技巧與電影表演》*（*Film Technique and film Acting*）書中所建立的理論，除了蒙太奇，最多的就是腳本的編撰原理。剪接和劇本的編寫，幾乎掌握了整個電影的藝術生命。對他來說，編寫電影腳本的先決條件，就是要瞭解電影的特性，他說：

每一種藝術都有它自己具有效果的特殊表現方法，電影亦然。如果不懂得拍攝電影和剪接電影的方法，對導演電影的方式一無所知，就貿然要從事編寫電影腳本，則其愚蠢可笑的程度，與要一個法國人去讀一首從俄文直接照字面翻譯成法文的俄國詩，那是沒有兩樣的。如果要把一首俄文詩的正確意思傳遞給法國人，則照字面直接死譯必然行不通，首先一定要熟悉法文詩的特有形式。編寫電影腳本的道理與此相通，要編寫符合電影拍攝方法的腳本，首先必須瞭解編寫電影腳本的特殊方法，以及懂得如何運用這種方法來感動觀眾的效果。

腳本的重要性，如今被認爲是「電影的靈魂」，已殆無疑義，不論是以藝術或商業爲著眼點，有了好的腳本，這部電影即使遇上不是很高明的導演，其成績仍相當可觀，但若是「先天失調」，腳本破爛不堪，那任憑再出色的導演欲妙手回春，結果往往是無足觀矣！晚近因爲「作

者論」(Auteur Policy)的興起，專事講究個人風格，於是「編導合一」更成為許多電影編、導夢寐以求的事，電影腳本和電影導演的關係邁進了一步，無形中可帶動電影編劇的進步。

一九九五年，世界各地熱烈慶祝電影一百週年，回顧這一百年，正是人類進入影像天地的二十世紀，電影發展成為現代化的大眾傳播媒體，深入到家家戶戶，給人們打開了廣闊的視野，也成為人們認識世界的重要途徑。

一八九六年，也就是電影誕生的次年，電影傳入中國，至一九〇〇年，電影開始在台灣出現，從此，電影正式進入中國人的生活。

從一八九五年至一九九五年整整一個世紀的時間，中國由於內憂外患，電影難以正常發展，直到近年來，海峽兩岸的中國電影，在世界影壇上大放異彩，紛紛在國際影展上展風騷，為中國人揚眉吐氣。

一九九二年，拙者《電影編劇》一書出版，被各大學採用為教材，數年來，不斷增補改版。現今電影發展更趨成熟、理論也更充實，筆者為求精益求精，特別增補大量最新資料，以嶄新面貌呈現給讀者，並改書名為《實用電影編劇》，期能為中國電影事業盡一己棉薄之力。

張覺明

目 錄

自 序 i

Chapter 1 導 論 1

Chapter 2 編劇的歷史 11

Chapter 3 編劇者的素養 51

Chapter 4 電影編劇的認識 63

Chapter 5 觀眾的觀賞心理 79

Chapter 6 電影編劇的過程 99

Chapter 7 故事大綱 111

Chapter 8 主 題 121

Chapter 9 結 構 139

Chapter 10 人 物 171

著名的電影編劇者尼古爾斯（Dudley Nichols），認為電影製作過程中最重要的人就是編劇，他說：

我認為編劇在電影製作工作方面是最主要的。電影的夢中人、想像者、構想者便是編劇。^①

米哈伊爾·羅姆著《電影創作津梁》，也強調編劇的重要性，他說：

劇本決定一部影片的好壞。

各方面都很重要：演員的工作重要；導演的獨創性，他創作的細緻程度、表現力、氣質，是否善於運用鏡頭和群眾場面這也重要；蒙太奇重要；造型處理重要；構成觀賞性的電影所有要素全都重要。不過，一部影片的基礎是劇本。劇本決定著影片的成功，既確定思想上的成果，也確定藝術上的成果。^②

一部電影的成敗，在決定題材時，即已註定其命運。^③日本著名的導演小津安二郎說：

拍電影，最困難的部分就是寫腳本。^④

電影腳本是導演的本錢，它從原始素材開始，而造成合成的映像，互相激盪，構成電影。電影腳本也許來自概念、印象、故事、舞臺劇本、繪畫、音樂、詩、舞蹈，總之，是任何可感覺的事物。

電影腳本是給電影導演用的一種工作圖樣。他用來拍攝一連串的電影段落，結合好這些段落後，再加上適當的音效和配上背景音樂，這些段落就成為電影了。因此，在創作電影的第一步基本元素，就是編寫電影腳本。

電影腳本不同於舞臺劇本（play）或小說（novel），它有下列不同的英文名稱：script、shooting script、screenplay或scenario，它很少成為文學藝術作品，它像建築用的工程藍圖，只作為一種中間階段。

英、美電影書籍，對電影腳本的解釋，差異甚大，困擾讀者，在此特地介紹出來，對釐清觀念或有助益。

script、screenplay和scenario在有些書裡不分⁵，而歐、美用法又不同，歐洲人喜用scenario，美國人喜用script、screenplay和shooting script，看歐、美電影，或英文的電影腳本即可印證。但這些術語的解釋又各異其趣，茲分述如下：

scenario

分場腳本

分場腳本是比情節處理又更進一步的寫作，正確寫明電影故事中的發展方法……

分場腳本是用段（paragraph）的方式寫出，同時，也常按照段落（sequences）的方式，分條逐項的寫。換句話說，第一個段落也許分為四個、五個或者更多的段來寫。第二個段落（第三個段落和第四個段落）也可能有好幾個段。就段而言，雖然每個段不一定等於一場，但是，從段落的數目中，大概可知其中的場數。例如：艾森斯坦（S. E. Eisenstein）寫《舊與新》（*Old And New*），又名《總體戰線》（*The General Line*）的分場腳本共有六個段落，但分成三十七場。分場腳本如同情節處理，應寫明電影的特色和觀點。⁶

電影故事

介於段落和場之間的電影故事的形成。⁷

🎬 拍攝腳本

一個拍攝腳本。⁸

這個詳細的工作藍圖——準備拍攝要用的——也就是拍攝腳本的形式，必須提出每一個鏡頭的詳細說明，即使最小的細節也不能忽略，而且要註明執行拍攝時每一技巧的運用方法。

當然，要求一個編劇者用這樣的方式去編寫腳本，可以說如同要求他變成導演一樣，但是，腳本非如此編寫一定不行。如果編劇者不能編撰出一個這樣嚴格的拍攝腳本，那麼，最起碼也要提供一個接近這個理想的形式。因為編劇者要提供給導演的，不是一連串要導演去克服的障礙，而是一連串可供導演運用的刺激之物。⁹

🎬 電影腳本

一種大概已經過時的電影腳本形式的術語，寫著籌拍中電影一般情節的描寫。¹⁰

🎬 腳本大綱

腳本的大綱。¹¹

🎬 完成的腳本

完成的腳本。¹²

Script

電影腳本

電影腳本是一個總稱，通指製片時使用的或寫定的電影人物和情節。它最早或最簡單的形式，是一個劇情概要，以簡略的形式提供電影的最重要的概念和結構。該階段經過幾次故事會議後，就進一步從劇情概要到情節處理，到粗稿電影腳本或定稿電影腳本。

在電影腳本最近完成階段，screenplay或scenario細分為包括鏡頭，有時也包括技術資訊，通常叫做拍攝腳本。電影剪輯完成準備上映時，常要準備一個剪輯腳本（cutting continuity script），記錄鏡頭的號碼、種類、時間、轉接方式、精確的對白和音效等。拍攝腳本是個詳細文字的藍圖，雖然導演通常在拍電影的地方採用某種程度的即興辦法。從「概念」的電影，和剪輯腳本的發展，本質上固然要靠很多不同的變數，但是，最主要的還是依靠電影編劇者和導演，以及這兩者之間的關係。

現在我們看到各種不同電影腳本的機會愈來愈多，例如從有詩意的、非技術性的英格瑪·柏格曼（Ingmar Bergman）和艾森斯坦，到《大國民》的比較技術性的拍攝腳本（cutting continuity）。¹³

電影腳本很少是為考究地嗜好的閱讀而作，因為電影腳本像成品的藍圖。¹⁴

Screenplay

電影腳本

電影或電視節目的腳本，通常包括攝影機運動的簡單描述和對白。

最早被稱為photoplay。¹⁵

電影腳本就是用畫面講述的故事。¹⁶

Shooting script

拍攝腳本

拍攝腳本是寫成鏡頭的完整的電影腳本，包括全部的拍攝技術方法，以及一切有關導演、剪輯師、攝影師、藝術指導、製片經理，和音樂指導所必須的技術敘述的有關電影全部畫面與聲音細節的定稿腳本。¹⁷

分鏡腳本

一種用逐個鏡頭記述電影情節的詳細電影腳本，做為製片的藍圖之用。¹⁸

continuity

拍攝腳本

一個詳細的拍攝腳本。¹⁹

故事情節

在英國當作故事情節。²⁰

◀ 連戲

爲了連戲，確定一個鏡頭裡和另一個鏡頭裡的細節相吻合，即使這兩個鏡頭的拍攝時間隔好幾個星期，或甚至好幾個月。場記也要記錄每一個鏡次的詳細資料。²¹

◀ 流暢

電影中一個部分到另一個部分轉接的流暢性，引導觀眾的注意力，從一個鏡頭到下一個鏡頭，其間無不順的中斷或矛盾。²²

🎬 master scene script

◀ 主戲腳本

有些電影公司比較喜歡用主戲式（master scene）的腳本。整段戲裡，把所有的動作和對話都寫得明明白白，就是沒有指定攝影角度。²³

主戲腳本基本上是從完整對白情節處理，轉換到某種接近藍圖之類的東西的第一步。主戲是完整動作的樣本，像莎劇中的景一樣，但是，在時間長度方面有所不同，從幾秒鐘到十分鐘，或者更多。所以，在這個階段，編劇者不必把場景分割成個別的特寫、遠景等。主戲腳本可以做爲初步選擇演員、設計、拍攝進度表和擬訂預算（除非早已決定好預算）等工作的依據。²⁴

英文裡master scene script²⁵，有時又稱作master scene screen play。²⁵

treatment

劇情概要

一部影片的大致敘述，比簡單的大綱長，但比完成的腳本短。²⁷

treatment又稱為「情節處理」²⁸，有些書稱為story treatment²⁹或film treatment³⁰。

post-production script

剪輯腳本

電影拍完後，記載有關剪輯、字幕、配音等等各方面事後細節的腳本。³¹

cutting-continuity script

剪輯腳本

電影剪輯完畢準備上映後，通常要準備一個剪輯腳本，記載鏡頭的號碼、種類、時間、轉接方式、精確的對白和音效等。³²

註釋

- ① 哈公譯，《電影：理論蒙太奇》，第77至78頁。尼古爾斯撰寫的作品超過三十部，如《革命叛徒》（*Informer*）、《驛馬車》（*Stagecoach*）、《巡邏隊失蹤》（*La Patrouille Perdue*）、《育嬰奇譚》（*Bringing up Baby*）、《追捕逃犯》（*Manhunt*）、《血紅街道》（*The Scarlet Street*）。
- ② 張正芸等譯，《電影創作津梁》，第30頁。米哈伊爾·羅姆（1901~1971）是蘇聯電影劇作家、電影導演和電影理論家，享譽世界影壇的大師。他一生成就輝煌，編導過大量膾炙人口，甚至被奉為蘇聯電影經典的影片。如《列寧在十月》、《列寧在一九一八》、《普通的法西斯》等。他還長期從事電影教學和理論著述，作育英才無數。
- ③ 美國聯美公司出品的《天堂之門》（*The Gate of Heaven*），由麥克·席米諾（Michael Cimino）導演，由於選材不當，把不太適於拍攝電影的題材，投下巨資去製作，結果票房奇慘無比，虧損得使整個公司改組。劉藝著，〈電影編劇技法〉，《電影評論》第一五期，第49至66頁。
- ④ 李春發譯，《小津安二郎的電影美學》，第17頁。
- ⑤ 路易斯·吉內帝（Louis Gianetti）著，《瞭解電影》（*Understanding Movies*），第483頁。
- ⑥ 麥羅金（Haig P. Manoogian）著，《電影作家的藝術》（*The Filmmaker's Art*），第53至54頁。
- ⑦ 林格倫（Ernest Lindgren）著，《電影的藝術》（*The Art of The Film*），第235頁。
- ⑧ 同註7。
- ⑨ 普多夫金著，《電影技巧與電影表演》，第33頁。
- ⑩ 史威恩（Dwight V. Swain）著，《實用電影編劇》（*Film Scriptwriting: A Practical Manual*），第363頁。
- ⑪ 莫內克（James Monaco）著，《如何欣賞電影》（*How To Read A Film*）附錄。
- ⑫ 同註10。
- ⑬ 葛德斯曼等（Harry M. Geduld and Ronald Gottesman）合編，《圖解電影術語彙編》（*An Illustrated Glossary of Film Terms*），第137頁。