

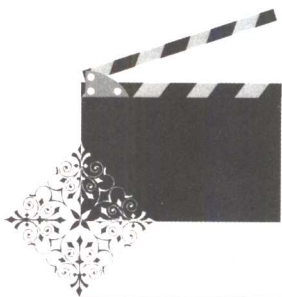
DIAN YING SHI-JU BEN CHUANG ZUO JI QIAO YU AN LI

电影诗——

剧本创作技巧与案例

于艾平 著

北京广播学院出版社

电影诗—— 剧本创作技巧与案例

于艾平 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影诗：剧本创作技巧与案例/于艾平著．—北京：北京广播学院出版社，2004.8

ISBN 7-81085-343-0

I. 电… II. 于… III. 电影文学剧本—创作方法 IV. J053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 078319 号

电影诗——剧本创作技巧与案例

作 者 于艾平

责任编辑 吴三军

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编 100024

电 话 65450532 或 65450528 传 真 010-65779140

网 址 <http://www.cbbip.com>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 装 北京市梦宇印务有限公司

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 15.375

版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-343-0/N·170 定 价：29.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

作者简介

于艾平，笔名“艾平”，1953年生于山东济南。作过流浪儿、钳工、汽车修理工、药农、记者、编辑，现为自由编剧、作家。

主要代表作品有长篇小说《大荒原》、《原谅，但不能忘记》、《在特殊监狱里》；长篇纪实小说《死亡冲刺》、《死亡行军》；系列小说《野地荒天》；诗歌小说综合集《艺术人生》；诗集《寂寞花儿开》；评论集《编剧十论——电影剧本精品赏析》；电影文学剧本《太阳谷》、电视连续剧剧本《一方热土》。其中，与人合作的电影剧本《阙里人家》曾获国家政府奖。系列小说《野地荒天》曾被译成俄、英、日等国语言介绍到海外，并由上海电影制片厂改编成电影《偷鱼贼》。

目 录

上篇 剧本创作基础

第一章 境界 /2

境界的提炼，乃灵魂的升华……任何作家走向成功的道路，都是漫长、艰难，甚至以苦涩的失败起步的……超越别人是一种高度，超越自己才是境界。

第二章 想象 /15

想象是创造的开始，灵感的发动机……记忆是想象的基础，想象是在记忆中沙里淘金……想象的世界越是离奇，表现出来的生活就越显真实……每个人的创作潜力都十分巨大，有待我们进一步发现。

第三章 电影剧本 /27

电影是“混杂”的美学复合体，它发现生活，再现生活……剧本是电影基本的构思，体现作家的思想和意图……银幕的剧作，本身就是完整的艺术作品。

第四章 诗化

/39

故事的叙述性是诗化的基础……诗化的主要功能在于象征，象征是形象的集中点……电影诗化的表现手法：概括的象征，具体的象征，叙事诗般的语言……编剧应具有诗化的人生。

第五章 故事

/52

故事是生活的写照，人生的启示录，审美永恒的体验……故事组成的4个基本要素：典型的事件，传奇的人物（或动物），不可逆转的结果，寓意的升华……掌握故事的基本面，是开启剧本创作门户的钥匙。

第六章 大局

/65

大局即作者的着眼点，清晰乃艺术表现最重要的素质……谋篇布局来自人物，又要对人物产生影响……大局观是剧本主题的开掘，思想的升华。

第七章 语言

/79

电影语言是镜头画面，用画面讲述故事……剧本的写作，以电影语言为主，文学语言为辅……落笔之前，看到故事和人物，在心里过电影……能用画面讲清楚的事情，最好不让人物发言。

第八章 蒙太奇

/93

蒙太奇是推动剧情前进的力量……交叉蒙太奇并非简单的并列，是新的创造，达到一个意想不到的奇妙效果……平行蒙太奇是并列场面，衔接事件的直接手段……声音蒙太奇有强调某种情绪、氛围的功能。

练习与思考

/104

中篇 剧本创作技巧

第九章 题材 /106

题材的选择，决定剧本的成功与否……选材实际上是作家在选择自己……借助生活积累和以往的观察，钻研和分析掌握的素材……选择题材的过程，也是选择主题思想的过程。

第十章 结构 /120

剧本有自身结构的规律，必须按照规律行事……结构的基本规律：3分钟一个热点，5分钟一个反差，10分钟一个高潮，3场大戏一个爆炸……理清每一条线索，想办法拧成“麻花”。

第十一章 隐喻 /133

隐喻转换原有意义，具有形象的两面性……隐喻，以闪电般的光芒照亮叙述，刹那间扩大了感受的范围……隐喻和叙述联系、吻合才有实际意义。

第十二章 矛盾 /145

设置矛盾，必须找出产生它的合理性，解决的必然性……矛盾是剧本的原动力，一个矛盾解决了，另一个矛盾又产生，彼此之间的关系可以转换……善于制造矛盾，自相矛盾。

第十三章 事件 /157

事件改变人物的命运，引起不可逆转的连锁反应……人物引出事件，事件造就人物……无论主力事件还是驱动事件，它们的正负面是可以相互转化的……事件的结局必须出人意料。

第十四章 人物

/170

性格即人物……不要从外到里分析人物，从里到外分析人物……创造人物形象，截取他一生的横断面……每一个人都有多面性……把人物的行动和语言推向极致。

第十五章 对白

/183

对白不是简单随意的对话……对白有较强的对抗性、神秘性……凝炼，再凝炼，坚决删除可有可无的台词……先写故事，再给人物加上台词。

第十六章 动机

/197

产生人物动机的背景至关重要，动机潜藏在意识之中，是一个人物的基本行动线，也可能成为事件的转捩点……动机的制约与反制约，产生矛盾和故事……动机有成功的偶然，也有失败的必然。

第十七章 心理外化

/208

我们面临最大的考验，就是要将精神的东西，转化为物质的东西……心理外化是电影艺术塑造人物的重要手段……心理外化的形式有三种：形体语言，独白和对白，情景氛围的烘托……心理外化蕴含叙述性的功能。

第十八章 热点

/221

热点是创作的技巧，不是生活中的焦点……剧本的热点，是在故事的大背景下产生的……热点引发情节，不但和反差相似，也是悬念的“近亲”……热点是事件的转捩点，推动故事的发展。

第十九章 反差

/233

反差是事件、人物的逆转……心理反差有制造悬念的功能……反差是热点，也是矛盾……反差的运用出人意料，又在情理之中。

第二十章 悬念 /246

大范围的悬念孕育在剧情的高潮里面，小范围的悬念产生于局部的情节之中……悬念的设置是一种许诺……伏笔的埋伏必须巧妙、适当，能迅速勾起观众的记忆。

第二十一章 冲突 /260

矛盾是隐藏的冲突，冲突是爆发的矛盾……冲突是尖锐的对抗……外部冲突的范围较大，内部冲突的范围较小……冲突是事件的阶梯……在冲突中展开故事……冲突法则不仅是一条审美原理，还是故事的灵魂。

第二十二章 情节 /272

情节是构建热点、反差的基础，组织故事的剪辑点……情节是事件的链条……运用情节，必须把握内在的连贯性。

第二十三章 细节 /283

细节是情节的基础……细节写得越准确，艺术性就越高……细节塑造人物，铺垫事件……大故事轮廓好编，小细节难写。

第二十四章 场景 /295

真实的背景具有更广泛的内容……一个场景即是一个微缩的故事……场景是环境，又是背景……场景与人物内心呼应，制造反差……银幕上最有震撼力和说服力的瞬间，不是语言，而是无声的场景。

第二十五章 高潮 /308

高潮是故事的迸发和升华，事件和人物爆发点，是绝唱……无论次高潮、主高潮，都是作者以各种角度、技巧，集大成地概括了过去、现在和将来的全部故事。

练习与思考

/321

下篇 剧本创作要素

第二十六章 类型

/324

类型是剧情的规范……类型的选择，决定着什么事情可能，什么不可能……类型之间相互影响，相互贯通，常常重叠，形成混合体。

第二十七章 时间

/336

时间分线性时间，非线性时间……时间的内涵越大外延就越小，反之，时间的外延越小内涵就越大……剧本中自然段的划分和转场，是时间的并列和延续。

第二十八章 氛围

/348

氛围是抒情的本质还原……氛围是基调、手段和形式，它不能装饰内容，而是创造内容……必须根据拍摄的实际情况，写出符合剧情的氛围……营造氛围，在具体中寓以抽象的含义。

第二十九章 风格

/360

风格即个性，个性即风格……整体的风格寓于个性之中，个性的风格是整体的底蕴……作家有什么样的生活阅历，就有什么样的个性，创作出什么风格的作品……风格是骨子里的东西。

第三十章 色彩

/373

色彩不能营造，只能客观再现……色彩有明显的情境和隐蔽的情境……重复与对照创造色彩……色彩的变化具有一种特殊的象征效果，一种唤起联想和激起情绪的力量……色彩创造意境。

第三十一章 灵感 /384

灵感是发现，是生活积累总和的爆发……灵感是功力的再现……全神贯注，严肃思考，灵感才能惠顾……只要坚持不懈，天才只是打个盹，醒来后总是会伴随你的。

第三十二章 改编 /396

编剧一切的创作规律都适用于改编……改编有两点尤为重要：境界，结构……首要的问题是尊重作者，尊重原著，但尊重不等于照搬照抄，也不是原著的翻版……精读原著，领会精髓再动笔。

练习与思考 /410

续篇 剧本精品赏析

电影文学剧本《太阳谷》 /412

作品欣赏 /468

后记 /475

剧本推荐阅读参考剧目 /480

**上
篇**

**剧
本
创
作
基
础**

第一章

境 界

我们曾向现实猛进
又向梦境追寻
心灵与目光的默契
可遇不可求

——摘自诗歌《相见恨晚》

20世纪90年代初期，在经济大潮的冲击下，电影由大红大紫，一落千丈。电影剧作家们一度非常失落，几乎没饭吃了。我的同行无不担心，电影是否也像30年代的京剧，50年代的话剧“盛极而衰”，每况愈下，奄奄一息。

电影自有独特的魅力，它并未衰老，仍是世界上最强有力的最普及的传播工具。不应该把这种变化视为真正的衰退，只要写得好，拍摄得精彩，观众依然情有独钟。我们看美国好莱坞电影，几十年来独占鳌头，收视率常胜不衰。例如《辛德勒名单》、《勇敢的心》、《拯救大兵瑞恩》等等颂扬人类至善至爱的巨片，仍旧风靡世界，大可不必杞人忧天。况且还有电影的姊妹艺术——电视剧，正

在蓬勃兴起，兴旺发达，悄然走入千家万户，成为人们生活中喜闻乐见的不可缺少的部分。

遗憾的是不少才气横溢的剧作家们，耐不住孤独和寂寞，经不住金钱的诱惑，他们也许为生活所迫，纷纷改行投笔从政或下海经商，作家特有的纯真和严谨已经难以为继。多少年的寒窗苦读，殚思竭虑，弃于一旦，从此一蹶不振，杳无踪影了。我为他们扼腕惋惜，更让我深长地叹息。十年树木，百年树人，一个剧作家成长起来谈何容易，功败垂成，甜酸苦辣滋味，只有他们自己最清楚。成才太不容易，应该好好珍惜！细细想起来，历史和生活自有它的规律，何必大惊小怪。一个不善于坚持理想和信念的人，随波逐流，怎么能功成名就？君不见，大浪淘尽千古风流人物。不单是剧作界，就是文学界也是这样，失败者远比成功者多得多。能一生锲而不舍，永远追求，留下点经得起时间检验的作家作品，寥若晨星。

历史的长河向来如此，三十年河东，三十年河西，周而复始，大浪淘沙。现如今电视连续剧又方兴未艾，市场看好，制片人满天飞，手里攥着大把的钞票寻找编剧，大声疾呼：“中国闹剧本荒啦，我们有大笔投资却买不到好本子！”于是乎，剧作家又吃起香来，剧本热又掀起来了，猫戴帽子是剧作家，狗戴帽子也是编剧。一集剧本的稿酬由原来少得可怜，高到足以和导演媲美的程度。但猫总是猫，狗总是狗，日子一久，谁也不能不露出真相来。我在广播学院电视系导演班进修时听说个笑话，那时候兴导演热，人人都梦当导演，我亦趋之若鹜。说大街上一个广告牌子砸下来，正好砸着10个人，不用问，其中9个人是导演，剩下的那个肯定是副导演！现在想来这个笑话也不为过，如果哪个广告牌子砸下来，被砸的10个人，肯定有9个人是编剧，剩下的那个不是编剧，也很可能是位剧本策划！

我无意贬低我的同行，更谈不上妄加批驳，只是实话实说。

人应该有点境界，何况你是一位剧作家，观众称你们是“人类灵魂的工程师”。我常常碰到这样的约稿人：“给我们写个本子吧，

无论如何抽点时间，就算帮我个人的忙！”

我问：“写什么？”

“唉，人家投资……要什么就写什么。”

“多长时间交稿？”

“3天一集，20集两个月怎么样？”

“我就是一个字一个字地抄，也没有那么快的速度，何况得思考。”

“你落伍了，人家两天就写出一集，再说我们的资金已经到位，不能拖延，煮熟的鸭子还能让它飞啦！”

说老实话，为赚钱活命，我干过这种事情。一部电视连续剧接下来，我这边没写完，还不清楚是什么样的结局，那边已经建组开机了。副导演天天催命鬼似地催我，写5集拍5集。到后来，我日夜伏案挥汗如雨玩命赶进度，写出来的剧本究竟是什么样子连我自己都稀里糊涂。可想而知剧本的质量怎么样，粗制滥造，播出后泥牛入海，无声无息，说不定还得挨观众一顿臭骂，高呼上当受骗。我亦觉得做贼心虚，心中有愧不肯挂名，对朋友们羞于启齿。像一个做错了事的孩子，总觉心里忐忑不安，时刻提心吊胆等着家长打屁股。

痛定思痛，我再不敢如法炮制，害人害己。也许我确实落伍了，再有人来找我写剧本，我坚持半个月拿出一集，全剧本须完稿后再交出，否则爱莫能助。因为我的固执得罪许多制片人，失去许多机会。有人说我是当代“傻冒儿”，到手的钱不挣，穷酸文人故作清高！不知为什么，我倒坦然多了，也不必惶惶然不可终日，担心有人揍屁股！久而久之，我茅塞顿开。古往今来的大文人，决不会为钱而出卖人格，你见哪个大作家生前是为钱搞创作的？死后他的作品才价值连城。其实他们对生活的要求很低，只要能活下去，完成他的追求和梦想就成。大诗人李白耐得住清贫，大节不可夺，不愿“摧眉折腰事权贵”，是一种何等崇高的精神境界，令我辈汗颜。之所以他的诗歌流传千古，脍炙人口，取决于他人格的高尚。

没有伟大的品格，就没有伟大的人。诗言志，文如其人，一点不含糊，千真万确。

我过去相信，现在还相信，傲慢、狭隘、自私、怨恨、嫉妒、媚俗，都是我们生命中可能具有的最大愚蠢。但艺术能够改造我们的生活，净化人的灵魂。一个真正的作家，他的生命在于奉献，而不在于获得。不要去追赶时髦，写应时性的文字，那是新闻记者的工作，怎么能去夺人家的饭碗。勇于创新的作家，应该站得更高，看得更远。他不仅能把握时代的脉搏，而且还将双耳紧贴着历史的回音壁，让现实联系历史，让历史关照现实，进行真诚的深刻的反思。他具有超人的远见卓识，能感觉出社会未来的趋势，为我们指出一条生活的规律，创造出经典。我们的时代，需要的是世界性的作品，而不需要国际化的作品。世界性的作品，就是指那些永恒的史诗和名著。一部经典可以给我们一再带来愉悦的体验，它能够在几百年、乃至几千年里不断获得新的解释，使每一代人都能从故事中关照自己。这一事实，正是作品的真实性与价值的标志。国际化的作品，则是当前流行的东西，多为那夜空中倏忽滑落的流星，虽明亮耀眼却生命短暂，一闪即逝，给我们的记忆留不下任何一点光明。

生活中常见两种情况：一种是职业选择人，一种是人选择职业。有人把职业当作事业，有人把职业当作谋生的手段。我和大家一样，青少年时代都有过理想，向往实现自己的梦想和追求。随着岁月的磨砺，棱棱角角都磨圆了，理想和梦幻也化为乌有，烟消云散。于是随波逐流由职业选择人好了，分配你什么工作就干什么工作。例如我们现在谈写作，世间笔耕不止的人浩浩荡荡，文坛上过客频繁，新军纵横，为什么真正成为作家的屈指可数，绝大部分人总是难成大器？追根溯源，大多一开始就走了岔道，绕来绕去，怎么也绕不回来了。只有那些从小就抱有远大理想的人，眼睛紧紧地盯住自己的目标，不畏艰难和困苦，何惧孤独和嘲笑，一生坚韧不拔，矢志不移，才能达到这样的高度——人选择职业。

