

科幻电影写作

Writing The Science Fiction Film

[英] 罗伯特·格兰特(Robert Grant) 著

谢冰冰 译

世界图书出版公司

新空间科幻电影译丛

科幻电影写作

Writing The Science Fiction Film

[英]罗伯特·格兰特 (Robert Grant) 著

谢冰冰 译

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

科幻电影写作 / (英) 格兰特 (Grant, R.) 著; 谢冰冰译. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2015.3

书名原文: Writing the science fiction film

ISBN 978-7-5100-9493-4

I. ①科… II. ①格… ②谢… III. ①科学幻想片—电影剧本—创作方法 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 053873 号

WRITING THE SCIENCE FICTION FILM by ROBERT GRANT

Copyright ©2013 Robert Grant

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

Through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

科幻电影写作

著 者: [英] 罗伯特·格兰特

译 者: 谢冰冰

策划编辑: 余 希

责任编辑: 余 希 陈俞蓓

出版发行: 世界图书出版公司北京公司

地 址: 北京市东城区朝内大街137号

邮 编: 100010

电 话: 010-64038355 (发行)、64015580 (客服)、64033507 (总编室)

网 址: <http://www.wpcbj.com.cn>

邮 箱: wpcbjst@vip.163.com

销 售: 新华书店

印 刷: 北京博图彩色印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 19

字 数: 280千

版 次: 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

版权登记: 01-2013-3920

ISBN 978-7-5100-9493-4

定价: 48.00元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请与本公司联系调换)

新空间科幻电影译丛

编委会名单

编委会主任：戴锦华（北京大学教授）

主 编：吴 岩（北京师范大学教授）

刘烈雄（中国传媒大学教授）

编 委：周新霞（北京电影学院教授）

田卉群（北京师范大学教授）

刘慈欣（阳泉市作家协会专业作家）

董仁威（世界华人科幻协会监视长）

姚海军（《科幻世界》杂志社副总编辑）

沙锦飞（中国科普作家协会常务理事）

严 蓬（小马奔腾影业公司副总裁）

夏 彤（中央美术学院客座教授）

夏 笳（西安交通大学教师）

单东炳（复兴集团—复逸影视执行总裁）

汪海林（中国电影编剧协会副会长）

包世宏（完美影业公司总经理）

新空间科幻电影译丛序

吴岩 刘烈雄

科幻影视是当前电影艺术百花园中最有票房吸引力、也最具风险性的门类。这个门类的最早尝试，是二十世纪初乔治·梅里爱的影片《月球旅行记》。如果追溯这类电影更深度的起源，人们自然会想到德国天文学家开普勒、英国女性主义作家玛丽·雪莱、美国侦探小说作家艾伦·坡、法国科幻作家凡尔纳，以及全才的英国科幻作家威尔斯等人的作品。二十世纪二十年代，科幻文艺的大本营从欧洲转向美洲，在美国科幻小说科幻黄金时代的促进下，科幻电影获得了长足发展，逐渐从低级流行的B级影片转向内容和形式明显具有高大上气质的A级影片。伴随电影的繁荣，周边产品也被广泛营销。至今，无论是从票房还是从获奖情况看，科幻影视在整个电影行业都已经具有了相当重要的地位。

在科幻电影成为流行文化的典型符号的同时，这类作品也登堂入室，在西方各个高校的讲坛、教材，甚至科研体系中占据了地位。人们对科幻的兴趣，不单单因为它在当代商业方面的强大吸引力，更因它提供给整个社会的冲击性和变革动力。在冷战时期，科幻电影着力展现太空竞赛的荒谬；在后冷战时代，科幻电影又用反乌托邦促发人们对当前的思考。无论是网络或生物技术带来的便利，还是“911”之后对种群冲突的悲观思考，

科幻电影无时无刻不张扬着这个时代最为超前的感受力。这恰恰是最近几年国外各个高校纷纷开设起科幻电影课程的原因。研究这些课程、教程或读本，你会发现科幻电影不仅被描述成时代的指示剂，更被当成引领文化发展的先锋。

最近两三年，国内科幻界、影视界对科幻电影的工业体系在中国是否能够顺利产生，进行过大量讨论。大家普遍认为，虽然早在多年以前，中国电影人就尝试着进行过科幻电影创作，也出现过像《十三陵水库畅想曲》《小太阳》《珊瑚岛上的死光》《霹雳贝贝》《大气层消失》等给人一定印象的影片，但作为一个电影工业的组成部分，科幻电影在中国还远远没有真正成长起来。这种欠发达的状态，有着多种可能的原因。在充分分析了文化的特征、资金瓶颈、技术创新等因素之后，讨论者逐渐分成两个阵营。一个阵营认为，中国已经具有了制作科幻片甚至科幻大片的经济实力和技术实力，大片的出现指日可待。另一个阵营则认为，中国电影业严重缺乏对科幻影视业的了解，缺乏对科幻电影制作流程和与相关操作有关的“实践知识”。在这样的状况下，出现一两部被认可的影片虽有可能，但整个中国的科幻电影工业决不是短期能够建成的，大量资源建设、实践积累、模仿学习必不可少。

我们是后面一种观点的强烈赞同者。在过去的几年内，主编之一所领导的北京师范大学科幻研究集体，对科幻文学在过去200年中的发展状况、基本理论、当前困境等做了大量工作。随着科研工作对当前时代的接近，使我们不得不转向科幻产业在当前最重要的形式——科幻电影的分析上面。而另一位主编除了进行大量理论建构准备，还力图通过亲身参与创作达成对这一电影门类的了解。在上述工作中我们逐渐感到，编辑一套了解世界科幻电影理论的译丛，尽快从国外车载斗量的大量研究和创作经验中寻求启发，是必要甚至是紧迫的工作。

摆在大家前面的这套著作就是我们译丛的第一辑。我们力图从理论到实

实践的多个方面给内地读者和从业者提供科幻电影研究与制作资源。我们的选择方式是既尊重科幻理论的传统资源，又尊重来自类型片创作的传统资源。

选择的第一类图书，是有关科幻电影概念和批评的读物。这其中的第一本，是主编咨询了各国科幻电影研究专家而获得的普遍提名，这就是J.T.Telotte的《科幻电影》。该书从科幻电影的概念、历史、名片分析几个方面，全面展示了科幻电影跟科技、政治、社会等的关系。他还推荐了大量深度阅读的作品。我觉得该书的特点是简明扼要，内容充实，适合入门和教学使用。为彰显我们的多元视野，同样题材的著作我们还选择了另一个作者Keith M. Johnston作品《科幻电影：批评性导读》（暂定名）。两部作品给内地读者提供了一个科幻电影批评的基础。

我们选择的第二类图书，是对各国科幻电影有针对性的分析。这其中第一本，自然是面对科幻电影最大生产国美国的研究。Lincoln Geraghty的《美国科幻电影与电视》，简明扼要地讨论了美国科幻影视在各个时期的主题。从初创到“911”之后，科幻电影跟社会发展之间的关系被清晰地勾画了出来。这类中的第二本，是由Sonja Fritzsche主编的《利物浦世界科幻电影手册》。这些年来，从亚洲到非洲，从东欧到南美，科幻影视工作者都在尽力开拓。从《宝莱坞机器人大战》到《汉江怪物》《雪国列车》《来自星星的你》，在中国内地播放的时候都得到了不低于对美国影视的热情追捧。既然这类电影不是美国的专利，既然这些国家在这个领域中做出了成就，吸取他们的经验就显得非常重要。

我们选择的第三类著作，是跟当前科幻电影运作直接相关的部分。在当前，剧本质量制约着整个产业的发展，如何有效提高编剧水平，是我们选择Robert Grant的《科幻电影写作》一书的初衷。有关制作方面的其他图书，也在积极选择之中。

感谢一直热心促进我们进行这套丛书选编并一直积极投入其中的中央美术学院客座教师夏彤。没有他的反复促进、不厌其烦地寻找资料、积极参与

翻译、热心介绍出版，不会有这套丛书的诞生。感谢多年好友严蓬在许多细节方面给予的指导和支持。感谢戴锦华教授和所有编委，他们的参与让整个丛书的选择有了可靠的质量保证。感谢世界图书出版公司的郭力老师热情支持并动用她的版权团队高效解决了相关问题。

我们期待这套丛书是开放的，具有多方面积极作用的读本。为此，期待广大读者的热情反馈。编者希望在未来工作中将这套丛书做得更好。

致海伦、卡勒姆和杰西卡，
你们是我的全世界。

致 谢

随着岁月的流逝，你会越发明白一个真理——所见即所得。你之所以是现在的你，是因为你就是你遇见过的人、经历过的事、读过的书、看过的电影、学过的知识……这些所有人事物的总和。有些人虽然只在你的世界里一闪而过，但却深深地影响了你。如此一来，想要感谢人生路上遇见过的千百人，简直是一个“不可能完成的任务”。

尽管如此，我还是要说。

就从我的父母开始吧。感谢他们早早教会了我阅读，给我买书。慢慢地，“讲故事”融进了我的血液，成为我一生的挚爱。谢谢你们。

然后，特别感谢我的朋友路易斯·萨维（Louis Savy），他是伦敦科幻电影节（SCI-FI-LONDON）的负责人，无所不知的知识竞赛节目主持人，他对IMDb上所有的科幻电影都信手拈来。天啊，你究竟是怎么记住这么多东西的？在这里，我要大声为伦敦科幻电影节的团队和许许多多的志愿者喝彩，这么多年，你们将电影节举办得妙趣横生、无与伦比。

我还要向一小群人致敬——南岸编剧小组（South Bank Screenwriters Group），谢谢你们一直坚持做自己。我无比珍惜这些年来与大家分享奇闻趣事，甚至争论得面红耳赤的种种。让我们将友谊和梦想就这样延续下去吧。

非常感谢肯恩·李（Ken Lee）、迈克尔·威斯（Michael Wiese）和出

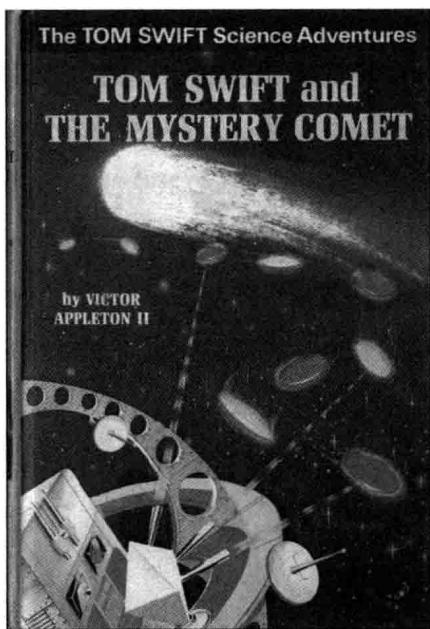
出版社的每位工作人员，这本书得以写成，离不开你们的鼓励和宽容。

最后，向编剧、导演、演员——所有优秀（和不那么优秀）的科幻电影工作人员们，还有许许多多的科幻小说家们致谢。是你们的作品让我这么多年来有的看、有的读，不断从中吸收养分，获得乐趣。你们都是对我产生了巨大影响的恩人。在学习电影的过程中，我还有幸听过一些老师的课程，读到了很多好书，令我受益匪浅。在这里，我要对这些老师和作者们说声谢谢，从你们身上我学到了太多有用的东西，我想我是真正地站在了巨人的肩膀上。

引言

我得先从我的母亲说起。在我很小的时候，她就教我怎么读书了。于是六岁那年，我遇到了我的第一本科幻小说——《汤姆·斯威夫特与神秘的彗星》（*Tom Swift and The Mystery Comet*），从此沉迷其中。其实它并不算是这类小说里的经典巨作，但却将UFO、奇怪的彗星、星际间谍等奇特的概念带给了我，我的思绪都飞到了太空里。新世界的大门打开了，从此再也没能合上。我马上找来更多的科幻小说：从汤姆·斯威夫特系列的其他作品，到“科幻小说之父”儒

一切因这本书而开始。

勒·凡尔纳（Jules Verne）和H·G·威尔斯（H.G. Wells）的经典小说，再到罗伯特·海因莱因（Robert Heinlein）、埃德加·赖斯·巴勒斯（Edgar Rice Burroughs）、艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）和阿瑟·克拉克（Arthur C. Clarke）……我如饥似渴地读了个遍。然后我的狂热升级到了电视节目：《神秘博士》（*Dr. Who*）、《雷霆机五号》（*Fireball XL5*）、

《迷失太空》（*Lost in Space*）、《雷鸟惊航》（*Thunderbirds*），甚至动画片《杰森一家》（*The Jetsons*）……一部不落。当然，还有《星际迷航》（*Star Trek*）。我游走在科幻世界里，每天“魂不守舍”。

但，有一天，世界彻底改变了。

1969年7月21日，凌晨2点56分，尼尔·阿姆斯特朗登月，留下了一句话永垂史册：“一个人的一小步，却是人类的一大步！”而我，一个伦敦的小男孩，紧紧地贴在电机屏幕前，双臂环膝，瞪大了眼睛盯着月球表面传来的模糊的黑白画面，一动也不敢动——我朝思暮想的事情竟然成真了！这，就是未来世界的样子。

突然间，科幻世界里的一切都开始照进现实：电视上充斥着太空探索的新闻、关于外星人的猜想、在月球上生存的可能性、一次又一次的宇宙航行……直到有一天，我们的探测器登陆了火星，我把酒狂欢、彻夜难眠。渐渐太空探索的成果也显现出来。太空笔和不粘锅都只是冰山一角，我们从中获得的真正财富是：微型集成电路、卫星技术、GPS导航系统、医学成像设备、小型心脏泵、水和空气的过滤系统……实际上，至今我们仍受益于那“人类的一大步”。

我打定主意要做一名宇航员，乘着这股太空浪潮直到永远，成为一名太空英雄。不用多说，我很快就被现实打回到地球表面。但当第一台家用电脑出现时，因为一直以来对科技的喜爱，我成了走在最前沿的人。仍记得早在“WWW”出现之前我就能上网冲浪，这是多么棒的感觉。此后的20年，我便一直在为各种软件、网站、手机应用设计用户界面。

后来发生的一切，都源于我对科幻片的热爱。科幻真的是让我喜忧参半，有的时候它带给我惊喜，有的时候又让我陷入愤怒，但也是它一直鼓舞着我在这条路上前进。我很骄傲曾加入了《地心抢险记》（*The Core*, 2003）的创作团队，这部电影在过去的12年里，一直被伦敦国际电影节和伦敦科幻电影节（迄今仍是英国唯一专注于科幻片的电影节）列为展映影片，

与有荣焉。我现在还担任阿瑟·克拉克科幻文学奖（The Arthur C. Clarke Award for Science Fiction Literature）的评委，而这里正是我起航的地方，于我真的是一份莫大的殊荣。我现在仍保有那本《汤姆·斯威夫特与神秘的彗星》（前面的图片就是我手里这本书扫描的）。每当从书架上看到它，回忆总会汹涌而至，我常常就情不自禁地笑了。是的，这本书来头不小。

而写这本书对我而言，是一次能向全世界分享多年科幻挚爱的难得机会。如果你现在正在读它，我想你已经下定决心要写一部科幻电影的剧本了。对啊，为什么不呢？去看看IMDb的美国历史票房总榜名单，523部电影中有100部以上都是纯科幻电影。这还不包括《指环王》三部曲和8部《哈利波特》（它们属于奇幻电影范畴）。这其中也不包括《蝙蝠侠》系列（它踩在了科幻电影与奇幻电影之间的灰色地带）和《夺宝奇兵》最后一部（常被人遗忘的一部影片）。甚至不包括其他一大堆搭上“科幻”顺风车的沾边电影，如果把它们都算进来的话，科幻榜单里至少还会增加30多部。所以无论如何，科幻片都是一笔大生意。这一点你去问问威尔·史密斯就知道了。

威尔·史密斯搭上新一轮科幻热潮。（《独立日》）

当威尔·史密斯回首他的事业轨迹时，如果他留意一下是哪部电影让他赚得盆满钵满，他马上就会意识到，必须是科幻电影！一起来看看：

· 《独立日》 <i>Independence Day</i>	(1996)	\$306,124,059
· 《黑衣人》 <i>Men in Black</i>	(1997)	\$250,147,615
· 《黑衣人2》 <i>Men in Black II</i>	(2002)	\$190,418,803
· 《我，机器人》 <i>I, Robot</i>	(2004)	\$144,795,350
· 《我是传奇》 <i>I Am Legend</i>	(2007)	\$256,386,216
· 《全民超人汉考克》 <i>Hancock</i>	(2008)	\$227,946,274
· 《黑衣人3》 <i>Men in Black 3</i>	(2012)	\$174,787,898

以上几部电影的票房加起来已经超过了15亿美元，而且仅仅是在美国！当然，这首先是因为他是一个好演员，颇受观众喜爱，同时他也是科幻片的忠实粉丝，但不能否认科幻片的确促成了威尔·史密斯的成功。就连《飙风战警》（*Wild Wild West*, 1999）这部电影在美国都拿到了1.13亿美元的票房，而它成功的唯一原因就是里面有个巨大的钢铁蜘蛛！（颇有股“蒸汽朋克”的意味，如果你想了解，稍后将详细介绍。）如果这点不能说服你，再看看基努·里维斯（Keanu Reeves）的履历。他是另一个科幻电影的王牌演员，从喜剧科幻片“比尔和泰德”（*Bill & Ted*）系列、动作科幻片《黑客帝国》（*The Matrix*）三部曲、爱情科幻片《触不到的恋人》（*The Lake House*, 2006）、黑色朋克风格的《捍卫机密》（*Johnny Mnemonic*, 1995）、讲述一个吸毒警察故事的《黑暗扫描仪》（*A Scanner Darkly*, 2006），到纯科幻电影《地球停转之日》（*The Day the Earth Stood Still*, 2008）……这一路走来，他也因科幻片创下了美国境内个人总票房超10亿美元的纪录。

如此终于能证明科幻片会大卖了，而现在正是成为科幻电影编剧的最佳时机。就连当下许多热播电视剧，都包裹着一颗科幻的内核：《十三

号仓库》(Warehouse 13)、《灵异之城》(A Town Called Eureka)、《恶魔岛》(Alcatraz)、《危机边缘》(Fringe)、《远古入侵》(Primeval)、《超人前传》(Smallville)、《太空堡垒卡拉狄加》(Battlestar Galactica)、《英雄》(Heroes)、《史前新纪元》(Terra Nova)、《萤火虫》(Firefly)、《4400》(The 4400)、《终结者外传》(Terminator: The Sarah Connor Chronicles)、《玩偶特工》(Dollhouse)、《迷失》(Lost)、《X档案》(The X-Files)……就不一一列举了。但不是所有剧都那么长寿(我看好你哦,福克斯),观众的胃口总是难以满足,对新剧的需求也越来越大。正如我所说的,未来排上日程的科幻剧集还有:《疑犯追踪》(Person of Interest)、《末世》(Revolution)、《触摸未来》(Touch)、《异度觉醒》(Awake)、《绿箭侠》(Arrow)、《外星邻居》(The Neighbors)、《零点时刻》(Zero Hour),以及动画片形式的《绿灯侠:动画版》(The Green Lantern)、《探险活宝》(Adventure Time)和《创:崛起》(TRON: Uprising)等。

但科幻片并不意味着“巨资打造”。透过本书,我还想传达的一个信息就是:事实上,不用非得离开地球,你也可以写出最好的科幻电影。世上不仅有鸿篇巨制的《阿凡达》(Avatar, 2009),还有短小精悍的《自从世界末日》(Ever Since The World Ended, 2001);既有《变形金刚》(Transformers, 2007),也有《怪兽》(Monsters, 2010);有《世界末日》(Armageddon, 1998),也可以有《街区大作战》(Attack the Block, 2011)。只发生在地球上的故事,反而可以讲得漂亮,因为这样你可以参与其中,有强烈的代入感。你绝对可以写出一部低成本、小制作的科幻电影。那么,只要再有一台单反、几个好友,你就可以动手拍电影了。也许从短片开始,但随着你技术水平的提高和自信的增加,你的野心也会越来越大。相信不久,你的科幻长片就会浮出水面,在伦敦科幻电影节上首映了。我真心希望这一天的到来,那时我一定会坐在第一排欣赏你的作品。

如何使用本书

这是一本指南书，旨在帮助你写出更好的科幻电影剧本。本书会全面地向你介绍这种类型电影，分析各种各样的科幻故事，仔细讲解写作的每一个阶段，从找到灵感、发展人物、建造科幻世界，到怎么把“科学”写正确、如何打磨出完美对白。最后，想想写作之外你还能做些什么，甚至怎样着手拍你自己的故事长片。

如果你之前读过剧作书或者上过剧作课，也是有益处的。虽然这次我们将一切限定在科幻的上下文语境里，但例如人物、对白等一些基础内容，你并不会感到陌生。其他部分绝对是全新的内容。我最大的愿望就是这本书能为你打开一扇新的大门，引领你走进一种最引人入胜、发人深省、令人信服的讲故事风格。我的建议是第一遍先大致通读，当然不必人人如此。如果你已经对科幻片很熟悉或者有过一些写剧本的经验，你也许想要直接跳到“建造科幻世界”或者“让科学正确”的章节去，然而我觉得，“练习”的部分也是值得花些时间来读的。如果你是新手，就请一定从头开始，了解科幻电影是什么，再探究作者为什么要选择科幻片这种类型进行创作，又是什么有些故事完美，有些则不。我还期望你尽最大可能地使用它，将它带在身边，时常读上一读；或者当你开始动笔写作时，把它当作一个参考；抑或当你进入瓶颈时，让它搭把手，拉你出来。

但归根结底，我的目标还是帮助你努力思考你一手创建出来的新世界和