

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人·编剧系列

电影叙事节奏

编剧必备的120分钟设计技巧

[美] Todd Klick 著 张敬华 译

探寻众多成功影片
的内在结构
以分钟为单元解析故事
的叙事节奏

SOMETHING
STARTLING
HAPPENS

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人·编剧系列

电影叙事节奏

编剧必备的120分钟设计技巧

[美] Todd Klick 著 张敬华 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

电影叙事节奏 : 编剧必备的120分钟设计技巧 /
(美) 克利克 (Klick, T.) 著 ; 张敬华译. — 北京 : 人
民邮电出版社, 2015.3
(写给未来的电影人. 编剧系列)
ISBN 978-7-115-38221-4

I. ①电… II. ①克… ②张… III. ①电影编剧
IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第010910号

版权声明

SOMETHING STARTLING HAPPENS: THE 120 STORY BEATS EVERY WRITER NEEDS TO
KNOW By TODD KLICK

Copyright: © 2011 BY TODD KLICK

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 POSTS & TELECOM PRESS

All rights reserved. 本书简体中文版由 BIG APPLE AGENCY 代理 MICHAEL WIESE
PRODUCTIONS 授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可, 不得以任何方
式复制或节录本书中的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

◆ 著 [美] Todd Klick

译 张敬华

责任编辑 宁茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 690×970 1/16

印张: 13.5

2015年3月第1版

字数: 227千字

2015年3月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-4874 号

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010)81055339 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

不管你想要创作一部喜剧片、剧情片、故事片或试播剧目，书中的各个情节都像无价宝藏，它们是如此重要，却总是被忽视或被过度强调。只有在此书中，克利克会手把手地引导你的创作，如春风化雨一般令你的剧本达到一鸣惊人的效果。

——查得·哲维希，曾担任电视节目《走进切尔西·汉德勒》《蛋糕战争》《勇敢向前冲》编剧、制片人，并著有《小屏幕，大画面：电视编剧指南》

一书

本书像音乐的节拍一样，一分钟一分钟地，按照影像叙述的顺序细致地梳理一部电影应有的情节点与结构。大家应该知道，写作剧本就像玩拼图一样，而在电影这幅拼图中，每一分钟与每个节奏点就是拼图所需的全部零件。克利克将在本书中使用数十部经典电影作为范例，这些来自于大量经典电影中的精彩瞬间，以一种梦幻般的指导方式帮助每一个人迅速提升剧本写作经验。”

——马修·特里，导演、编剧、教师，“好莱坞剧本写作与销售”网站（HollywoodLitSales.com）专栏作家

在《电影叙事节奏》一书中，克利克揭开了写作的神秘面纱，他详细而耐心地告诉我们应该如何掌握编剧技巧，带领我们将创作与思考的过程化作一次美丽的旅程，他甚至教会我们如何充分理解与享受故事片的每一个精彩瞬间。克利克是编剧与执行人出身，以这个角度来看，他一直以来所热爱的影片分析工作，不仅是他最驾轻就熟的技能，更是我们所渴望得到的最重要的知识。他会给你不计其数的惊喜！这些思路将帮助修正大家观影与理解电影的方式，同时也将给予大家更多的关于如何更好地撰写剧本的技巧与方法。

——珍·格里桑迪，著有《故事情节设计：从生活中提炼创作的金点子》一书，美国全国广播电视公司（NBC）的写作技巧教师，《赫芬顿邮报》

知名博主

当所有前来学习编剧的同学们围坐在身边，我想告诉大家的第一句话就是，作为编剧，最重要、最实用的一项练习就是找到属于自己的叙事节奏，并且竭尽全力地表现出来。克利克的《电影叙事节奏》一书就是这样，它有一种令人不可抗拒的吸引力，更是一剂强有力的催化剂，可以使剧本焕发出

耀眼的魅力与显著的变化。电影是讲故事的艺术，在讲故事的过程中，节奏永远是最新颖而独特的工具。

——罗布·吉尔德，内华达大学电影系教师

早已对剧本的结构烂熟于胸，在这种熟练的创作技巧基础之上，我曾经为全美几乎所有电视网与制作公司撰写过剧本，并已成功地售出上百部影视脚本。我曾经告诉那些慕名前来学习编剧的朋友们，要打破固有的创作思维定式——正如克利克所说的那样，一分钟又一分钟地，在众多各种流派的经典电影中探寻宝藏。这本书独辟蹊径，是每一位编剧进行艺术创作的必备之工具。

——马克·斯科特·柯瑞，著有《〈暮光之城〉宝典》一书，曾担任电视剧《星际迷航：下一代》《星空旅行：深空九号》《巴比伦5号》编剧

俗话说，老树发新枝，每一门艺术都会有令人耳目一新的视角。克利克不仅可以写出完美的剧本写作指南，而且他的书还以独特的角度，呈现出别具一格且通俗易懂的架构。本书是托德创作的经验总结，他毫无保留并召告所有的同行，号召大家尽情地沿着这条创作的捷径大步前行。这本书必将在创作中推动你、启发你——无论在过去还是未来——达到一个新的专业高度。

——凯文·伯恩哈特，电影《和平战士》《白象》的编剧

这是一本结构严谨、思路缜密的写作指南，揭示了创作中被其他同类创作经验忽视或排除在外的“隐性中间地带”。如今看来，它极为重要，是创作过程中不可忽视的一个部分。本书是布莱克·斯奈德所著《救救猫咪！》一书的完美诠释！

——约翰·菲利普·代顿，执行/制片人、导演、作家，作品有《沃尔顿家族》《八个就够了》《神奇女侠新冒险》《马特洛克》

内容提要

这本书以巧妙的视角全面解析了电影故事的 120 分钟，这些时间段如同电影叙事的基因一般，存在于所有成功的电影之中。透过作者细致严谨的分析，他会告诉你一些其他书中秘而不宣的诀窍——以往那些伟大而成功的电影在创作中是如何设计细节的，又是如何组合与构建情节的。本书中有超过 40 部多种类型的大片作为例证，供我们分析与学习，它们的名字如雷贯耳：《星球大战》《阿甘正传》《傀儡人生》《教父》《罗生门》《月光光心慌慌》《大白鲨》《朱诺》《一夜大肚》《黑客帝国》《低价小说》《蜘蛛侠》。

本书揭开了编剧写作的神秘面纱，一步步细致地带领我们领略编剧的种种技巧，将创作与思考的过程，化作一次美丽的旅程，告诉我们如何充分理解与享受故事片的每一个精彩瞬间。

本书作者托德·克利克（Todd Klick），居住于美国加州洛杉矶市，是好莱坞编剧、制片人，现任白橡影业副总裁和董事，从事剧本故事开发工作。

致谢

谨以本书献给那些

以他们经典影片指引我打开创作之门的大师们：

雷·布拉德伯里，理查德·马瑟森，

史蒂芬·金，约翰·史坦贝克，

迈克尔·克莱顿，罗德·塞林，

约翰·欧文，伍迪·艾伦，

J.D.塞林格，斯蒂芬·斯皮尔伯格，

乔治·卢卡斯，马丁·斯科塞斯，

罗恩·霍华德，大卫·马麦特，

斯波尔特·格雷，罗伯特·汤尼，

威廉·戈德曼，弗兰克·米勒，

卡梅伦·克劳，吉勒莫·德尔·托罗，

詹姆斯·卡梅隆，克里斯多夫·诺兰，

布莱恩·辛格，保罗·施拉德，

罗伯特·本顿，比利·怀尔德，

查克·史奈德，丹尼·鲍尔，

特里·吉列姆，克林特·伊斯特伍德，

大卫·芬奇，弗朗西斯·福特·科波拉，

韦斯·安德森，大卫·林奇，

保罗·汤玛斯·安德森，史蒂文·索德伯格，

奥利弗·斯通，爱德华·罗伯·埃利斯，

布莱克·斯奈德，凯文·史密斯，

昆汀·塔伦蒂诺，安德鲁·凯文·沃克，

阿尔弗雷德·希区柯克，尼克·霍恩比，

菲利普·罗斯，斯派克·李，

理查德·林克莱特，雷德利·斯科特，

格斯·范·桑特，沙恩·布莱克，大卫·凯普，

艾伦·索金，M.奈特·沙马兰，

查理·考夫曼，科恩兄弟，J.J.艾布拉姆斯，

山姆·雷米，阿尔文·萨金特，约翰·林斯，

托尼·吉尔罗伊，大卫·蔡司，约翰·米利厄斯

电影作者、影片名称清单

作者尊重以下所有电影版权方之权益，本书中所有引用与单个画面均在不违背合理使用的原则之下作学术批评、客观评论之用。

- 《单亲插班生》，2002年，环球影业公司版权所有。
- 《异形》，1979年，二十世纪福斯电影公司版权所有。
- 《惊天大阴谋》，1976年，华纳兄弟电影公司版权所有。
- 《天使爱美丽》，2001年，左伊影业公司版权所有。
- 《傀儡人生》，1999年，环球影业公司版权所有。
- 《勇敢的心》，1992年，派拉蒙影业公司版权所有。
- 《卡萨布兰卡》，1942年，华纳兄弟电影公司版权所有。
- 《虎胆龙威》，1988年，二十世纪福斯电影公司版权所有。
- 《永不妥协》，2000年，环球影业公司版权所有。
- 《搏击俱乐部》，1999年，二十世纪福斯电影公司版权所有。
- 《阿甘正传》，1994年，派拉蒙影业公司版权所有。
- 《心理游戏》，1997年，宝丽金电影娱乐公司版权所有。
- 《教父》，1992年，派拉蒙影业公司版权所有。
- 《人鬼情未了》，1990年，派拉蒙影业公司版权所有。
- 《月光光心慌慌》，1978年，指南针国际影业公司版权所有。
- 《汉娜姐妹》，1986年，猎户座影业公司版权所有。
- 《大白鲨》，1975年，环球影业公司版权所有。
- 《朱诺》，2007，福克斯探照灯影业公司版权所有。
- 《杀死比尔》，2003年，米拉麦克斯影业公司版权所有。
- 《一夜大肚》，2007年，环球影业公司版权所有。
- 《阳光小美女》，2006年，福克斯探照灯影业公司版权所有。
- 《赛末点》，2005年，梦工厂工作室版权所有。
- 《黑客帝国》，1999年，华纳兄弟电影公司版权所有。
- 《诺丁山》，1999年，环球影业公司版权所有。
- 《低俗小说》，1994年，米拉麦克斯影业公司版权所有。
- 《夺宝奇兵》，1981年，派拉蒙电影公司版权所有。
- 《罗生门》，1950年，雷电华电影公司版权所有。
- 《惊声尖叫》，1996年，帝门影业公司版权所有。
- 《灵异第六感》，1999年，好莱坞电影公司版权所有。

《大盗》，1993 年，环球影业公司版权所有。

《生死时速》，1994 年，二十世纪福斯电影公司版权所有。

《蜘蛛侠》，2002 年，哥伦比亚电影公司版权所有。

《伴我同行》，1986 年，哥伦比亚电影公司版权所有。

《星球大战》，1977 年，二十世纪福斯电影公司版权所有。

《末路狂花》，1991 年，米高梅电影公司版权所有。

《泰坦尼克号》，1997 年，派拉蒙电影公司版权所有。

《窈窕淑女》，1982 年，哥伦比亚电影公司版权所有。

《壮志凌云》，1986 年，派拉蒙电影公司版权所有。

《全面回忆》，1990 年，三星影业公司版权所有。

《致命浪漫》，1993 年，华纳兄弟电影公司版权所有。

《不死劫》，2000 年，试金石影业公司版权所有。

《在云端》，2009 年，派拉蒙电影公司版权所有。

《华尔街》，1987 年，二十世纪福斯电影公司版权所有。

前言

本书旨在揭示在一部电影的 120 分钟内每一分钟叙事节奏的变化过程，详尽分析这些细微的变化如何衔接、如何汇聚，最终形成一部成功的电影。换句话说，本书展示了所有伟大的电影中所使用的几乎完全如出一辙的叙事节奏。纵观全书可以看到，这些经典影片叙事结构的相似度甚至可以精确到每一分钟，且无关乎电影流派，无关出品时代，更无关乎导演的国籍，莫不如此。我衷心地希望，我的发现与理解能与那些希望写出更多、更精彩的影视故事的创作者们共同分享，与那些希望看到具有视觉震撼力的影视作品的人们分享，更希望对影视编剧、导演、制片人、演员、开发高管、制片经理、剧本代理、后期剪辑、漫画家与传统的文字工作者等影视工作者们提供一些帮助。随着本书一页页地被翻开，期待书中的文字能够对当代以及今后的电影创作起到一定有益的推动作用。

在写作本书的过程中，为了证明即使在苛刻的条件下书中理论仍然存在且准确，我在挑选电影作品的时候，特意延展了电影案例创作时间的跨度，因此本书选择的研究案例在创作时间的跨度超过了 60 年。此外在电影风格方面，我在挑选编剧与导演作品时，更多地会选择那些具有不同风格的影片来作为论据，以证明在故事情节进程中以分钟为单元的故事节奏是一种普遍创作原则。我的目标是请那些有理想、有抱负的电影导演与制片人，甚至是梦想着与包括史提芬·斯皮尔伯格、伍迪·艾伦、山姆·雷米、沃卓斯基兄弟、乔治·卢卡斯、约翰·卡朋特、罗伯特·泽米吉斯、贾森·雷特曼、弗朗西斯·福特·科波拉、黑泽明、托尼·斯科特、约翰·麦克蒂尔南、韦斯·克雷文、贾德·阿帕图、斯派克·琼斯、西德尼·波拉克、乔纳森·戴顿和维莱莉·法瑞斯、M. 奈特·沙马兰、昆汀·塔伦蒂诺等国际顶级导演比肩的电影创作者们，分享国际电影大师们在创作中共同运用的以分钟为单元的叙事节奏准则，同时独立制片人、编剧、导演们也可将此作为创作宝典。

本书中所挑选的影片均为赢得了电影批评家与票房双重正面评价的经典影片。本书中选用的 43 部经典电影案例，大多是在“烂番茄”网站（www.rottentomatoes.com）得到“新鲜”认证的电影作品，同时也是广受观众与影评人喜欢的影片。众所周知，“烂番茄”网站使用新鲜的红番茄指数作为一部电影的受欢迎指标，如果一部电影的正面评价指标达到 75% 或更好，其中

故事片至少有 40 篇来自于专业影评人的评价（包括“知名评论家”），才会被认定为有资格具有“新鲜认证”。本书中大多数电影，无论来自于专业影评人还是观众，其新鲜度的评分均在 80% 以上。

至于书中使用的术语，我的目标很简单：那就是尽量使用精简的词汇，这样可以压缩创作电影的核心词汇，以精准的词语表达每个分钟节点的故事节奏的共通性。举例来说，如果每一部好电影中，在特定的某一分钟时段都会发生令人愕然的事情，我就把它称为“令人愕然”。

说到这一点，在本书的写作过程中，有很多朋友对我关爱有加，他们的善意令我受宠若惊。在此要特别感谢的是安·斯图尔特女士，她将我早期的手稿细致地编辑成册。感谢迈克尔·巴考尔先生，在我最需要剧照的时候，他为我认真拍摄了大量的电影剧照。此刻我更应该向吉尔·富通致以最诚挚的谢意，是他无私地开放自己所收藏的所有高品质的 DVD 影片供我做影片分析之用。感谢布莱克·斯奈德对我的建议与鼓励——我会想念你的。我还要感谢那些与我共享影片创作图片的朋友们：约翰·丹顿、艾伦·登曼、阿莎·沃克、我的妈妈、贝蒂、我的父亲美林·卡普斯、我的姐姐温迪、杰克·克里克、克雷格、希瑟·唐莫耶、爱瑞克·比埃克、扎克·刘易斯、罗布·弗莱施曼、杰拉尔德·柯林斯、肯·李和米切尔·威斯。

托德·克利克

加利福尼亚州 圣莫尼卡

网址：www.writerwrench.com

序（我的故事）

我清楚地记得完成此书时，那种如同醍醐灌顶一般的清澈澄明的感觉。

我曾经租住在宾夕法尼亚州葛底斯堡市的一个乡村公寓里，这里曾经是美国南北战争的重要转折点——著名的葛底斯堡战役的爆发之地。自搬入这里之后，我投入了一段密集的写作历程，从重新梳理法国、意大利以及墨西哥的玛雅遗址等世界各地的历史文化遗迹，到游历美国南北战争的历史战场，历史的风云重新在我的脑海中上演。一想到就在我所居住的这片土地上，罗伯特·爱德华·李将军曾带领他的南方联盟军队纵横驰骋，与联邦政府的北军在此鏖战三天三夜，同样也是在这里，亚伯拉罕·林肯发表了具有历史意义的演说，使这个曾经名不见经传的地方一跃成为一座历史名镇，我就会胸怀激荡，文如泉涌。

就在一年之前，为了潜心研究故事的叙事方法，我离开了就职的广告公司。大家知道，在广告这个行业中熬夜加班是家常便饭，这样的工作、生活状态不仅使人精神疲惫，而且为了不断地追求新奇与创意，整日苦思冥想，渐渐使我感觉到一种创作的束缚。为了有机会进行更多的文学创作，我曾在公司电脑桌面的右下角设置了一个隐秘的文件夹，偷偷地存放我的那些正在创作中的戏剧台本和电影剧本。每当夜幕低垂或周末加班之时，正好可以旁若无人地投入写作，我时常沉浸其中不可自拔，甚至忘记了时间的流逝。这些工作中的零散时间正好适合创作短篇故事，正是因为充分地利用这些宝贵而有限时间的创作，我赢得了一些短篇故事比赛的奖项，其中包括一部合作创作的关于好时巧克力创始人密尔顿·赫尔希的戏剧，它曾经在我的母校宾夕法尼亚大学的核心区域演出长达三年时间。我渴望更全面、更系统地了解与提升写作技巧，但职场中按部就班的生活方式却与我的愿望相抵触。

在广告行业工作多年，随着广告代理业务的增长，越来越多的工作堆积到我的办公桌上，需要不断“提升工作效率、增加工作时间”。与之相反的是，电脑桌面上剧本创作的文件夹也严重缩水，变得越来越薄。在它完全消失之前，我做出一件令所有同事大跌眼镜的事情：辞职。我用打火机点燃我的员工卡——这张卡片曾经像狗绳一样挂在我的脖子上。我卖了自己的房子，提出了社保基金中的全部款项，远离电话铃声，远赴欧洲旅行，也腾出全部时间

专注于写作。在这段时间内，我每天从早上8点至下午3点一直端坐于写字台前，研究故事的内部构造，尤其是那些能令我潸然泪下的电影故事，感受它们比其他任何艺术形式都更令人动容的艺术魅力。在这段时间内，我也重读了所有关于影视创作和电影剧本的书籍，其中包括那些令人耳熟能详的、内容细节已烂熟于心的创作宝典。在阅读的过程中，通过对超过300部电影的拉片式解析，我的工作台四周贴满了黄色便签纸，上面写有大量的标记与心得，并详细地记录了制片人对每一个场景的意图，以及诸多场景应该如何融合在一起的方法。

在葛底斯堡镇潮湿的八月之夜，当一切素材均已就绪，我的最后工作也开始动工。当时的情形至今仍然历历在目，我正对电影《夺宝奇兵》进行场景分析，窗外传来附近一个果园中新鲜果实的阵阵香味，面对冷冰冰的电脑屏幕窗口，我潦草地在便签上涂鸦着开场情景：印第安纳·琼斯博士站在一座古庙的金色神像前。他摸着下巴沉思了几秒，遂将沙子装满了口袋，并掂量了一下重量，判断这袋子是否与那令人垂涎的神像重量相等。随后他迅速地将沙袋换下金像，兴高采烈地审视着手中的战利品。突然间，神像的底座开始下沉，天花板也落下阵阵碎石，印第安纳·琼斯陷入困境之中。当这激动人心的一幕开启时，我按下DVD播放器的暂停键，重新查看我的笔记。奇妙的事情发生了，电影此刻正好是影片的第8分钟，虽然此时此刻我还不能确定这个8分钟就是所有类型电影中都普遍存在的“第8分钟”。但接下来，我重新审视自己所记录的电影《黑客帝国》的观影笔记。在影片进行到第8分钟时，尼奥独自一人在公寓中，坐在电脑前通过电子邮件与特里妮蒂聊天。特里妮蒂以“猜猜是谁？尼奥”结束了对话。就在此时，两声沉闷的敲门声响起，令尼奥大吃一惊。

这是第二次，电影在这个特殊的时间节点出现令人吃惊的相似情况。

我遍寻堆积如山的电影笔记，试图寻找其他影片在第8分钟会发生什么。结果令我大吃一惊：影片《灵异第六感》中，令麦尔康医生大吃一惊的是，一个半裸的男人竟然用枪指着自已；电影《窈窕淑女》中，迈克的朋友给他准备了一个令他大吃一惊的生日派对；影片《大白鲨》中，令杰夫·布鲁迪大吃一惊的是，小女孩被鲨鱼吞掉后，海滨小镇呈现出一片混乱与可怕的状态；电影《月光光心慌慌》中，一名逃出来的精神病人跳上一辆汽车，令车上的护士大吃一惊；影片《惊声尖叫》中，打骚扰电话的男人告诉凯西，他已经击昏男友，令她大吃一惊。如此看来，不论我选择何种类型的电影，在第8

分钟时都出现令人“大吃一惊”的现象。难道它不会出现在查利·考夫曼的电影中吗？我不确定。我的同行曾经告诉我，考夫曼的剧本打破了所有剧本的写作规则。于是我将电影《傀儡人生》的DVD插入播放器中，拿出秒表并按下计时器开始播放影片。当电影进入第8分钟时，我禁不住向前探着身子，急切地想知道这个时间节点会不会有什么令人大吃一惊的事情发生。就在这个场景中，由约翰·库萨克饰演的克雷格，正乘坐一部令人相当厌烦的电梯上楼去应聘。突然，跟他一起乘坐电梯的女士按下电梯紧急停止按钮。电梯猛地一晃，停了下来，刺耳的报警声令克雷格大吃一惊！得到结果的瞬间，我也惊讶地向后跌坐在沙发上。这个第8分钟节点是之前所有的剧本创作指南书籍中均未提及的事实，它是对故事结构的又一次重新认知。从此时起，我开始夜以继日地突击查看、检索自己所有收集、收藏的电影，包括外国电影以及独立电影，在无数个无眠的夜晚，睁大双眼严格鉴别，以检验我所发现的第8分钟理论。毫无例外的是，令人大吃一惊的情节瞬间在每一部电影中都得到印证。众所周知，电影脚本的每一页会对应电影屏幕上每一分钟，经过梳理，我发现在剧本的第8页一定会发生一些令人大吃一惊的事情。问题接踵而来，奇怪的是为什么从来没有人分析过这一现象呢？要知道，这些信息对于编剧而言，可能是极有助益的。

第二晚，我逐渐沉下心来，细细观摩影片，浏览过去所做的电影笔记，我发现以前对影片的分析均以场景为单位，而此时此刻，我准备进行的是一种全新的尝试，那就是将每一部电影化为以分钟为单元的碎片化时间段，进行重新梳理与分析。带着几分新鲜与好奇，我开始了这个以全新视角展开的工作，随着研究的一步步展开，惊讶与欣喜也像雪片一样纷至沓来，大量相似的情形不断地涌现在我面前，类似的统计结果更是不断地带给我新的希望。这次以分钟为单元对影片的分析工作所给我带来的惊喜，竟然使我忘记了时间的流逝，一晚时间就这样飞快逝去。经过整理发现，我们所谓的好电影都存在一个普遍的规律，即影片中相同的每一分钟都连续地发生着同样的事情。无论在影片的第1分钟还是第101分钟，也不管影片在第85分钟戛然而止，还是在第120分钟时才结束全片，所有好电影都严格地遵守着一种精确到以分钟为叙事单元的故事发展曲线。一般而言，一部电影会在90~120分钟的时间内讲述一个相对完整的大团圆结局的故事。而我的工作则是令人难以置信的意外——一旦编剧们掌握这其中的原理，那么这个规律对于创作而言将具有里程碑式的意义。

艺术创作存在某种共通性。历史上小说的创作广度几乎是没有任何一种艺术形式可比拟的。而歌曲在创作过程中，创作者会一直处于亢奋状态，百折不挠，不能放松更不能停止，直到最终完成，正如歌手兼创作人斯廷曾经说的那样：摇滚乐不得不“因压抑而痛苦”。电影也是这样，每一分钟都必须经过精确计算，每一分钟都必须承担叙事结构的某种具体的功能。如果违反了这种以分钟为单元的叙事节奏，观众在观影时就会感觉异样与不适。不仅因为在电影诞生一百余年以来，它是电影制作者与观众都认可的一种深层的心理结构，更因为所有伟大的编剧、导演和编导们都遵循这种以分钟为单元的叙事节奏，而更多的人是经过上千小时努力地学习与艰辛地工作，最终找到了这种经典的叙事节奏。

事实就是如此：好电影都会经历一种不断地去粗取精、提炼升华的过程，最终呈现在银幕上的就是这种以分钟为叙事单元的故事节奏，事实证明它是一种普遍的、经过优化的叙事模式。在影片创作的过程中，编剧们从构思开始，头痛欲裂地思考几个星期、几个月，甚至几年，最终构思出最初的故事框架；接下来，导演和演员们在基础的故事框架上添加他们所要表达的电影画面；然后剪辑师将故事精减、收缩，使故事进一步精炼。经过制片人的修改意见与测试放映之后，影片故事还会有多次的重塑和补充。整个创作的过程就是不停地删除不必要的场景，添加必要的细节，直到这部电影成为最终呈现在我们面前、成为令人难以忘记的经典故事。

我敢断言，这本书将是关于故事叙事节奏的宝典，而它也是我一直以来苦苦寻觅的创作法则。在本书的整个写作过程中我做了大量的搜索、分析、整理类的琐碎工作，目的就是希望今后读者可以节约时间，不必为探索创作方法而枉费精力。过去的三年中，我战战兢兢，甚至使用精确的秒表以计算每部电影的故事节奏，分析了数以百计的影片，留下了大量详尽的笔记。以如此认真严谨的态度去做这项工作，更大原因源于我对写作和电影的挚爱。有时会有三部影片同时放映：一部在笔记本电脑上，另一部在电视屏幕上，还有一部在便携式DVD播放器中。当你在这样的环境中研究电影的特性时，以分钟为叙事单元的故事节奏会以一种异常突显的形式清晰地呈现在我的面前，而发现这种共性特征的成就感则更令人兴奋与激动。本书的另一个好处是，它将引导你细细通过每张脚本页面，体会叙事节奏的变化，而避免在巨大繁复的电影剧本中迷失自我——并且极为重要的是——避免忽视那些被所有其他书本忽视的重要情节点。这本书将提示你迫切需要注意的那些被忽视的“中

间地带”。当我开始将我的发现——以分钟为叙事单元的故事节奏应用于新剧本创作之后，魔术一般地，剧本出现了意想不到的变化！它不仅吸引到我生平的第一位经理人，而且作品入围至著名的尼科尔剧本写作竞赛四分之一决赛，并在国际剧本大赛中获得四项提名，之后我又幸运地因为此剧本与贺曼娱乐频道签署了合作协议，随后加入洛杉矶故事发展协会，成为一名导演……

此时此刻，我不仅想把自己的一连串的幸福故事与各位读者分享，更愿意通过本书，真诚地传达与详尽地阐释我的所有发现，使每一位读者都有所收获，更有幸地如我所愿，迈入崭新而饱满的工作状态。真诚地希望大家翻开书页之时，会有似曾相识一般的微笑浮现在脸上，更有灵犀相通的瞬间频频在脑海中闪现——正如同我在写作本书过程中那样。我保证会的！

让我们一起开始这次震撼的雷霆之旅吧！

使用指南

《电影叙事节奏》一书最佳的使用方式取决于读者是哪种类型的作家，并且不论你是史蒂芬·金或者约翰·艾文中间哪一种类型。史蒂芬·金曾说他写作的过程就“像穿越一片荒芜的沙漠，摸索着走在低谷中坚硬的土地上，突然看到不远处地面上露出一截烟囱的顶部。我猜想那里一定埋藏着一栋房屋，而且确信自己可以尽可能地把它挖掘出来”。在没有完整的故事框架，甚至连标题都不确定的情况下，金便开始一边沿着线索向前寻找，一边在摸索中进行创作。约翰·艾文则相反，在他开始写作小说之前，梗概大纲已经准备得具体而全面，甚至对每个场景和每个章节的细节之处都了如指掌。

但另一方面，无论你是史蒂芬·金类型还是约翰·艾文类型，抑或你的故事以其他第三种完全不同的方式开始，总之，只要你准备好了，就可以运用《电影叙事节奏》作为故事要素清单，可以将剧本与本书一页页地作比照。如果在创作中遇到瓶颈，本书也可以提供关于创作的提示，使故事的创意顺利地进行下去。如果碰巧你是作家约翰·艾文那种类型，那么你需要先做一些研究，广泛拓展提纲，写出初稿，然后再参考本书，对照初稿是否依照分钟准则按部就班地展开。或许你只是想自己去寻找属于你自己的故事，初稿完成时是一个长达 300 页的长篇。这也没有关系，继续坚持下去。参照本书，神奇的一刻就会到来。依据本书所提供的分钟叙事节奏，你就会轻松地学会按照以分钟为单元修改剧本，并且最终成功地完成剧本。这样看来，你是何种类型的作家都无关紧要，关键在于这本书每时每刻地会对你提供帮助。

无论何时，本书都可以帮助填补剧本最薄弱之处，发展剧本的整体轮廓，完善剧本应有的故事结构。也许可以用它来集思广益，与其他同行们一起讨论一个故事梗概，某个关键节点是应该提前还是必须终止，总能想出新的方法来让观众耳目一新，无论何种类型、题材的作品，以分钟为单元的叙事节奏都能适用。

下面谈谈我自己的创作过程。曾经有一次经过殚思竭虑，我写好一个 17 页的大纲，自认为故事的结构比较合理顺畅。当然，在创作剧本之时，每一页我都以《电影叙事节奏》一书作为参考。这是我第一次使用分钟节奏（如上所述），但作品竟然吸引到我的第一位代理经理，并入围年度剧本选拔（Nicholl Fellowship）四分之一决赛。不久之后，我又投入另一场竞赛中，比