

Media

TECHNOLOGY

写给未来的电影人·编剧系列

传媒典藏

ERIC EDSON THE

[STORY
SOLUTION]

23 Actions All Great Heroes Must Take

故事策略

电影剧本必备的23个故事段落

Eric Edson 著 徐晶晶 译 magasa 审

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给未来的电影人·编剧系列

THE
[STORY]
SOLUTION

故事策略

电影剧本必备的23个故事段落

[美] Eric Edson 著

徐晶晶 译

magasa 审

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

故事策略：电影剧本必备的23个故事段落 / (美)埃德森 (Edson, E.) 著；徐晶晶译. — 北京：人民邮电出版社，2013.5

(写给未来的电影人·编剧系列)

ISBN 978-7-115-31138-2

I. ①故… II. ①埃… ②徐… III. ①电影编剧—创作方法 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第038168号

版权声明

THE STORY SOLUTION: 23 ACTIONS ALL GREAT HEROES MUST TAKE By
ERIC EDSON

Copyright: © 2011 BY ERIC EDSON

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

Simplified Chinese edition copyright:

2013 POSTS & TELECOMMUNICATIONS 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。

写给未来的电影人·编剧系列

故事策略——电影剧本必备的23个故事段落

-
- ◆ 著 [美] Eric Edson
  - 译 徐晶晶
  - 审 magasa
  - 责任编辑 宁茜

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 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：16
字数：296千字 2013年5月第1版
印数：1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2012-5437号

ISBN 978-7-115-31138-2

定价：49.00元

读者服务热线：(010)67132837 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

“太妙了！对编剧和电影人来说，这是一本无价之作。埃里克·埃德森的这本书将改变电影剧本创作的构想和教学的方法。”

—— 迈克尔·豪格 (Micheal Hauge), 好莱坞剧作咨询师, 著作: *Writing Screenplays That Sell* 和 *Selling Your Story in 60 Seconds*

“这本书具有敏锐的洞察力。对任何编剧，不论是新手还是老手，这本书都是一个绝佳的工具。我想不出还有比这更深入和全面的电影剧作创作分析了。”

—— 迈克尔·佩雷茨安 (Michael Peretzian), 威廉·莫里斯经纪公司高级副总裁

“就像发现新大陆一样。这本书是帮助编剧打通阻碍的最佳良方。”

—— 杰西卡·戴维斯·斯坦 (Jessica Davis Stein), 小说家: *Coyote Dream*

“这是将故事创意转变成有感染力的电影剧本的‘罗塞塔石碑’。我已经制作完成逾40部电影，但我仍希望我合作过的每一个编剧都能有一本《故事策略——电影剧本必备的23个故事段落》作为指导。”

—— 斯蒂夫·怀特 (Steve White), 新世界娱乐公司故事片总裁

“太棒了！埃里克·埃德森用他独特的方法阐述令人信服的案例。一次令人入迷并愉快的阅读将会使任何电影剧本创作的学生都变成更出色的编剧。”

—— 乔恩·斯特尔 (Jon Stahl), 美国加利福尼亚州立大学北岭分校电影和电视艺术系主任、教授

“一个杰出的作品……这对各地的编剧都有极大的参考价值。”

—— 迈克尔·维斯 (Michael Wiese), 导演, 制片人, 出版人

“进入新领域。这真是一个卓越的教学工具。”

—— 汤姆·里克曼 (Tom Rickman), 编剧, 奥斯卡提名者: 《矿工的女儿》(*Coal Miner's Daughter*), 美国编剧工会奖获得者: 《相约星期二》(*Tuesdays with Morrie*), 艾美奖提名者: 《杜鲁门》(*Truman*) 和《里根的家庭》(*The Reagans*)

“一条通往好莱坞式大卖座的坦途。”

—— 埃里卡·伯恩 (Erica Byrne), 编剧: *Hunter*, *Silk Stalkings*, *La Femme Nikita*

“《故事策略》掀开电影剧本创作的神秘面纱——它不仅是一个工具，这全新的步骤将带着编剧抵达成功商业叙事的彼岸。”

—— 斯蒂芬·V·邓肯 (Stephen V. Duncan)，联合创始人: *Tour of Duty*、*A Man Called Hawk*、*The Court-Martial of Jackie Robinson*，美国洛约拉马利蒙特大学 (Loyola Marymount University) 剧作教授，著作: *Genre Screenwriting and A Guide to Screenwriting Success: Writing for Film and Television*

“当我写这些时，我正忙于为20世纪福克斯写试播节目，老实说，这让我很是头疼。然后我读了《故事策略》，这就像是云开雾散，天使出现了，一切都变得清晰。谢谢你，埃里克·埃德森。”

—— 查德·格维奇 (Chad Gervich)，编剧/制片人: *After Lately*、*Cupcake Wars*、*Wipeout*，著作: *Small Screen, Big Picture: A Writer's Guide to the TV Business*

“许多编剧书会草草略过或只是蜻蜓点水般提及主人公的旅程。埃里克·埃德森这样的深刻剖析是难得一见的。《故事策略》用深刻的洞察力和关联性来分解主人公之旅——你将惊讶于自己的发现。”

—— 马修·特里 (Mathew Terry)，电影制作人/编剧/教师，HollywoodLitSales.com 专栏作家

“对于讲故事的热情是埃里克·埃德森写《故事策略》的驱动力。23步的提纲率领指向英雄品质，埃德森揭示了实现所有伟大人物成长弧的普世元素。书中配以许多电影例子，以及珍贵的章节小结、练习和值得思考的建议。对任何讲故事的人来说，无论什么媒介，这本书都是一个非常有价值的交互资源。”

—— 斯蒂芬·布里茨 (Stefan Blitz)，ForcesOfGeek.com 总编

“《故事策略》将读者带入一段深刻的旅程。埃里克·埃德森做了非凡的工作，给大家带来极为有价值的创作工具。深思熟虑和一丝不苟地从佳作中选取优秀的例子，它能帮你理解故事并教你如何使得你的作品更上一层楼。编剧必读。”

—— 珍·格瑞桑提 (Jen Grisanti)，珍·格瑞桑提咨询公司的故事/职业咨询师，著作: *Story Line: Finding Gold In Your Life Story*

“编剧就像是探险者，偶尔会发现自己迷失在一个漆黑的故事森林中。如果有人提着灯笼指引我们穿过黑暗，那定然很令人鼓舞。埃里克·埃德森的《故事策略》给了我们23个灯笼，非常非常明亮。”

—— 托德·克里克 (Todd Klick)，故事开发 (Story Development) 主管，著作：
Something Startling Happens: The 120 Story Beats Every Writer Needs To Know

“埃里克·埃德森作为专业编剧和杰出教师的双重天赋都倾注在本书中。他通过清晰的文体、大量当代影片实例和练习来化繁为简。埃德森的一位学生称他是惊人的、简明的以及能用十分容易理解的方式传达概念的人。书如其人。”

—— 琳达·维纳斯 (Linda Venis)，博士，美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校艺术系主任、编剧拓展课程主任

“每一个认真的电影制作人都应阅读此书。埃里克·埃德森在《故事策略》中展现了他对电影结构非凡的理解，这将帮助新手夯实基础，甚至也能启迪最有经验的编剧。”

—— 米歇尔·摩根 (Michelle Morgan)，编剧/制片人：*Middle of Nowhere*、*Girls Just Want To Have Fun*，《每日综艺》(Daily Variety's) 列出的电影值得一看的十大编剧之一。

“《故事策略》正是你创作剧本并使其从投递到好莱坞经纪邮箱的大量本子中脱颖而出秘密武器。作为资深编剧和教师，埃里克·埃德森巧妙地引导编剧掌握他那独特的、渐进的、戏剧化的、实例的剧本创作方法。”

—— 凯茜·方·尤尼达 (Kathie Fong Yoneda)，咨询师，工作坊导师，著作：*The Script-Selling Game: A Hollywood Insider's Look at Getting Your Script Sold and Produced*

内容提要

不管你是刚开始写故事还是你已经有了一些剧本或小说的创作经历，本书都将为你提供一个创建强有力的电影故事的全新方法，这将使读者、代理人、制片人和观众都为之入迷。美国资深编剧和大学教授埃里克·埃德森（Eric Edson）揭示了在任何一个成功的电影剧本中都会用到的23个环环相扣的段落，以此创建动态且真实的主人公和吸引人的、情感注入的情节。

归根结底，电影成功的原因就是它们基于相同的故事结构。不管是《盗梦空间》、《阿凡达》、《黑暗骑士》、《朱诺》、《黑衣人》、《无间行者》、《假结婚》、《钢铁侠》、《风月俏佳人》、《灵魂歌王》、《宿醉》、《永不妥协》、《搏击俱乐部》、《与歌同行》、《穿普拉达的女王》还是《飞屋环游记》，无论什么类型，如果电影票房成功，如果它们能吸引人们走进电影院，这些电影都包含同样的23个渐进的故事段落，就像每一部成功的电影一样。如果你的剧本缺少了这必需的23个段落，那么它可能会永远埋在经纪人或制片厂的废稿堆里。

本书分为四个部分。第一部分主要阐述核心概念，为什么讲故事的仪式对我们来说是如此重要、冲突扮演的基本角色，以及资深编剧和小说作者可以采用英雄目标序列®在创建故事时更好地用这些永恒的人类真理来赢得经纪人和制片人的喝彩。

第二部分探讨创建人物的方法和研究为编剧故事创作服务的普世的人物类型。这部分还包括通过23个故事段落塑造人物的工具，以及你为人物所写的对白听起来应该是怎样的。

第三部分揭示了人物即情节和情节即人物，阐述了电影故事结构的基本元素，这将是更为详细的23个段落模板的基础，以及一个有力的人物成长弧是如何完美地贴合23个英雄目标行动，这将赋予你的剧本深刻的主题并引人关注。

第四部分逐步地详细分解票房成功的电影23个衔接的故事段落，提供了你前所未见的最为有力的情节概述的方法。

本书作者埃里克·埃德森（Eric Edson）已经为索尼、华纳兄弟、迪士尼、20世纪福克斯、美国广播公司（ABC Motion Pictures）、Lifetime、Showtime、美国全国广播公司（NBC）和TNT写了17个故事片剧本。他也创作电视剧剧本。他是美国加利福尼亚州立大学北岭分校的剧作教授、剧本创作的研究生课程的主任。埃里克拥有美国电影学院（AFI）剧作与电影导演专业和美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校剧作专业的艺术硕士双学位。

献给 戴安娜 (Dianne)

天赋的给予者

致谢

感谢我所有的天才学生们给我的启发。

感谢智慧、才华横溢并慷慨的迈克尔·豪格（Michael Hauge），同时他还是一个出色的兼职编辑。

感谢我在美国加利福尼亚州立大学北岭分校的电影和电视艺术系的同事们，他们每天都向我展示出教育的力量。

感谢琳达·维纳斯博士和我在美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校继续教育学院的编剧拓展课程的同行为分享这一非凡的作家之旅提供了机会。

感谢迈克尔·维斯（Michael Wiese）、肯·李（Ken Lee）、马特·巴伯（Matt Barber）、吉娜·曼斯菲尔德（Gina Mansfield）和迈克尔·维斯制作公司（Michael Wiese Productions）所有了不起的才俊对本书充分信任和支持。

感谢米歇尔·萨米特（Michele Samit），受人尊敬的战友，是他教会我如何在必需的鳄鱼皮下保持诗人的灵魂。

感谢和我一起工作过的制片人、导演、编剧、执行官、代理人和演员，他们每天都在向我证明勇气是压力之下的真正风度——他们中的很多人都有着慷慨的心，也有些人没那么大方，但他们都是好老师。

感谢我的朋友们的深情厚谊。

感谢我的家人——戴安娜、爱丽丝和欧文，他们白天黑夜无条件地支持我，辛苦地见证了“痴迷”的真正含义。

尤其要感谢伊斯拉和肯尼斯·埃德森，是他们最先向我展示什么是爱，没有他们就不会有这本书。

前言

创作好故事的新工具

不管你刚开始写故事还是你已经有了一些剧本或小说的创作经历，这本书都将向你展现创建吸引读者、代理人和制片人的有力故事的全新方法。《故事策略——电影剧本必备的23个故事段落》提供了独一无二的情节创建模板，这可以提高你的写作技巧，使你迈入“热卖剧本”的行列。

在本书中声称的观点我视作承诺，不要认为我的这些东西来得轻而易举。

这二十多年，我一直以创作电影和电视剧本为生，包括参与17部故事片剧本创作。目前，我是美国加利福尼亚州立大学北岭分校的编剧教授和编剧的研究生课程的主任。十多年来，我还在世界上最大的编剧培训中心——美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校继续教育学院，讲授编剧课程。

恕我直言，如果你选择讲故事这个神奇的艺术创作工作，为电影或书，采用本书中阐述的概念，你可以在追寻有力的故事创作之路上少走很多弯路。

我在这将使用电影剧本的创作语言，但请牢记，这些原则同样适用于小说创作。

这是一个不争的事实：出自新手的所有剧本的95%都不行。而且这些剧本失利的原因都出于相同的理由。它们没有包含足够积极、扣人心弦的戏剧行动来支撑整部电影。即使有吸引观众的人物和惊艳的对白，许多编剧仍然对需要多少抓住观众整整两个小时的情节一无所知。

在阅读成千的剧本并与好莱坞主流电影公司的编剧、执行官、制片人和导演讨论电影故事，以及仔细分析数百部电影后，我发现了每一部票房成功的电影在叙事上都包含同样的细节模式，由23个特定的链组成，我把电影要想票房成功而在故事行动中必需的这23个链称作英雄目标序列*。

（注：实际上，英雄目标序列*的各段落的必需数量有一个小范围浮动，不会少于20个，也不会多于23个。但是为了简单起见，当我提到英雄目标序列*范式时，我会使用极值23。）

任何一个曾经坐下来写故事长片的人都知道第二幕，剧本70页的中段，是一个危险地带。剧本受人追捧或无人问津基于中间段的故事。第二幕充满不可思议的挑战，如同在巨大的荒漠散落着许多怀着希望却没能抵达彼岸绿洲的编剧的白骨。

会不会有更标准、更一致和易用的有着巨大帮助的故事范式？

当然，天资那不可估量的力量对写作有着巨大的帮助，就像所有事情一样。但是事实告诉我们，天赋不是谁将能否卖出剧本的决定性因素。总之，好莱坞几乎不会买

来一个剧本不经重写就开拍。

好莱坞购买剧本，然后开发故事。

编剧兼导演劳伦斯·卡斯丹（Lawrence Kasdan）说：“美国电影的传统是关于叙事。”换句话说是关于充分创建情节。

归根结底。电影成功的原因就是它们基于相同的故事结构。不管是《盗梦空间》、《阿凡达》、《黑暗骑士》、《朱诺》、《黑衣人》、《无间行者》、《假结婚》、《钢铁侠》、《风月俏佳人》、《灵魂歌王》、《宿醉》、《永不妥协》、《搏击俱乐部》、《与歌同行》、《穿普拉达的女王》还是《飞屋环游记》，无论什么类型，如果电影票房成功，如果它们能吸引人们走进电影院，那么我断言这些电影包含了同样的23个渐进的故事行动，就像每一部成功的电影一样。

也许，这是一个异乎寻常的想法。起码，让人有点难以置信。但这千真万确。

本书提供了一个将精确且易理解的英雄目标序列®清晰并互相关联地组织起来的链条模式，它可以不间断驱动故事向前。每一步都把故事的各个部分绑在一块，为你的读者创建一段统一和情感愉悦的旅程。

如果你的剧本吸引了一名制片人，并让他急着想知道接下来会发生什么，那么你的剧本就有卖出去的机会了，对吗？

请不要认为我提出的是用来刻板精制技术完美但故事无味的很多实用规则。答案是否定的。当时使用这些工具时，你仍然需要像之前一样努力、挥汗、开动脑力和激发你的创造力。但本书能使你脑海中的任何点子都有可能变成电影，实际上任何基于冲突的故事点子，应用这个方法设计情节、创作由目标序列范式提出的任何问题的答案，以及自信地知道你的写作吸引观众并有可能成为成功的电影。

如果你的剧本缺少了这必需的23个段落，那么它最可能是永远埋在经纪人或制片厂的废稿堆里。

言过其实？

下面的章节将会证明这一点。

本书分为四个部分。第一部分主要阐述核心概念，为什么讲故事的仪式对我们来说是如此重要、冲突扮演的角色，以及资深编剧和小说作者可以采用英雄目标序列®在创建故事时更好地用这些永恒的人类真理来赢得经纪人和制片人的喝彩。

第二部分探讨创建人物的方法和研究为编剧故事创作服务的普世的人物类型。这部分还包括通过23个故事段落塑造人物的工具，以及你为角色所写的对白听起来应该是怎样的。

第三部分揭示了人物即情节和情节即人物，阐述了电影故事结构的基本元素，这将是更为详细的23个段落模板的基础，以及一个有力的人物成长弧是如何完美地贴合23个英雄目标行动，这将赋予你的剧本深刻的主题并引人关注。

第四部分逐步地详细分解票房成功的电影的23个衔接的故事段落，提供了你前所未见的最为有力的情节概述的方法。

本书的“跳动之心”贯穿在展现如何理解和使用可以极大提升任何编剧的作品的英雄目标序列®。

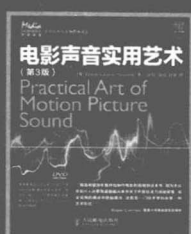
978-7-115-24745-2
定价: 58 元

978-7-115-24509-0
定价: 80 元 (含光盘)

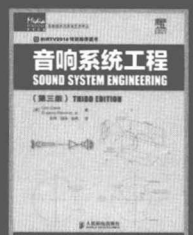
978-7-115-21718-9
定价: 88 元

978-7-115-25367-5
定价: 128 元 (含光盘)

978-7-115-25697-3
定价: 80 元

978-7-115-23255-7
定价: 120 元

978-7-115-24075-0
定价: 120 元 (含光盘)

978-7-115-23861-0
定价: 150 元 (含光盘)

978-7-115-22919-9
定价: 68 元 (含光盘)

978-7-115-22925-0
定价: 95 元 (含光盘)

978-7-115-23530-5
定价: 68 元 (含光盘)

978-7-115-24736-0
定价: 58 元 (含光盘)

978-7-115-24734-6
定价: 89 元

978-7-115-23819-1
定价: 120 元

978-7-115-27500-4
定价: 68 元

978-7-115-27546-2
定价: 80 元

978-7-115-28143-2
定价: 120 元 (含光盘)

978-7-115-28278-1
定价: 88 元

978-7-115-28742-7
定价: 48 元

978-7-115-28528-7
定价: 80 元

网上购买

卓越亚马逊网上书店: <http://www.amazon.cn>
当当网上书店: <http://book.dangdang.com>
互动出版网: <http://www.china-pub.com>
邮科图书专营店: <http://youkets.tmall.com>
邮购热线: 010-67129212 67129213

地址: 北京市崇文区夕照寺街 14 号 A 座
邮编: 100061
咨询电话: 010-67132837

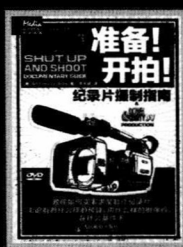
影视制作与导演制片

978-7-115-25249-4
定价: 89元(含光盘)

978-7-115-21934-3
定价: 58元

978-7-115-24225-9
定价: 89元(含光盘)

978-7-115-23396-7
定价: 120元(含光盘)

978-7-115-24518-2
定价: 89元

978-7-115-25594-5
定价: 89元

978-7-115-25801-4
定价: 89元

978-7-115-26169-4
定价: 89元

978-7-115-31004-0
定价: 39元

978-7-115-27852-4
定价: 89元

978-7-115-25405-4
定价: 68元(含光盘)

978-7-115-26918-8
定价: 68元

978-7-115-28277-4
定价: 38元

978-7-115-30095-9
定价: 58元

网上购买

卓越亚马逊网上书店: <http://www.amazon.com.cn>

当当网上书店: <http://www.dangdang.com>

互动出版网: <http://www.interpub.com>

邮科图书专营店: <http://www.youke.com>

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

地址: 北京市崇文区夕照寺街14号A座

邮编: 100061

咨询电话: 010-67132837

邮购热线: 010-67129212 67129213

目录

第一篇 夯实基础	001
第一章 编剧的目标.....	002
第二章 我们如何感知电影.....	008
第三章 如何通过改变吸引观众.....	019
第四章 冲突为王.....	028
第二篇 创建你的人物	039
第五章 人物要素.....	040
第六章 对白之光.....	069
第三篇 构建故事结构	083
第七章 电影的基本故事结构.....	084
第八章 人物成长弧.....	102
第四篇 英雄目标序列®的力量	111
第九章 优秀电影中的23个故事链.....	112
第十章 第一幕：英雄目标段落#1~6.....	121
第十一章 第二幕前半段：段落#7~12.....	140
第十二章 第二幕后半段：段落#13~18.....	161
第十三章 第三幕解决：段落#19~23.....	184
第十四章 《飞屋环游记》的英雄目标序列.....	200

作者后记	218
参考电影目录	220
译者后记	235
作者简介	237