

影视场景创作

曾小明 岳凯华 著

中国国际广播出版社

影视场景创作

曾小明 岳凯华 著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视场景创作 / 曾小明, 岳凯华著. —北京: 中国国际广播出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5078-4308-8

I. ①影… II. ①曾…②岳… III. ①电影编剧—教材②电视剧—编剧—教材
IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第176421号

影视场景创作

著 者 曾小明 岳凯华
责任编辑 何宗思
版式设计 国广设计室
责任校对 徐秀英

出版发行 中国国际广播出版社 [010-83139469 010-83139489 (传真)]
社 址 北京市西城区天宁寺前街2号北院A座一层
邮编: 100055
网 址 www.chirp.com.cn
经 销 新华书店
印 刷 环球东方 (北京) 印务有限公司

开 本 710 × 1000 1/16
字 数 250千字
印 张 18
版 次 2018年9月 北京第一版
印 次 2018年9月 第一次印刷
定 价 48.00元

CRJ
中国国际广播出版社

欢迎关注本社新浪官方微博
官方网站 www.chirp.cn

版权所有
盗版必究

目 录

序 言 因为相遇，所以快乐 / 001

第一章 场景：影视剧本的基本叙事单位 / 010

第一节 “时间+空间”的故事载体 / 010

第二节 “动作/反应”的故事节拍 / 018

第三节 “继往开来”的故事章法 / 021

第二章 场景的物质构成 / 029

第一节 剧作语言特征 / 029

第二节 叙述语言 / 043

第三节 人物台词 / 057

第三章 场景的叙事功能 / 065

第一节 毫发毕现：引入与呈现 / 065

第二节 接二连三：过渡与连接 / 083

第三节 推波助澜：发展与推进 / 102

第四章 场景的叙事结构 / 120

第一节 风生水起：故事的起点 / 120

第二节 峰回路转：故事的转折 / 127

第三节 长乐未央：故事的目标 / 132

第五章 段落叙事中的一场戏 / 139

第一节 故事段落与故事单元 / 139

第二节 从一场戏到一个段落 / 148

第三节 焦点：人物困境 / 169

第四节 力量：情境事件 / 187

第六章 线索叙事中的一场戏 / 201

第一节 贯串道具形成线索 / 201

第二节 阻碍力量形成线索 / 209

第三节 次要人物形成线索 / 216

第七章 每一场景都是指向人物 / 224

第一节 剧作人物 / 224

第二节 在人物关系中写好人物 / 239

第三节 在戏剧动作中写好人物 / 245

第八章 每一场景都是情节片段 / 261

第一节 故事情节 / 261

第二节 《潜伏》中的“球赛剧作模式” / 267

参考书目 / 274

后 记 / 276

序言 因为相遇，所以快乐

不同的人生，便会有不一样的相遇；不一样的相遇，便会有不同的快乐。

一、因为电影，所以相遇

因为共同追求，所以我们像电影一样地相遇；因为享受电影，所以我们会与电影相伴、相爱。

电影是一个梦想。张艺谋说：“每个电影人心中都有这个愿望，想拍一部最好的电影。但是每一次创作都不可能达到，所以永远有一种梦，你心中的一个梦，永远要去实现。”梦想可以带来快乐，张艺谋每次去参加电影节，就是为了享受与电影人一起看电影的快乐。

电影是一种痴迷与专注，是人生快乐的良药。斯皮尔伯格说：“我喜欢电影，因为我的生活太无聊了，非常没意思。电影对于人生有不同的疗法，会带来哭泣，也会有欢笑。所以，我可以拍摄《辛德勒名单》《拯救大兵瑞恩》那样的电影，但我也可以拍儿童电影，让人们感受到电影不同的魅力，感受到自己的童心。”

电影是一种文化表达。编剧芦苇说：“电影有很多功能，我希望能保持它最纯粹的部分，就是文化功能，不能仅仅只有娱乐功能。‘关注生命，凝视灵魂’，有这八个字，于一个电影人就足够了。在一个迷茫的时代里，要保持清醒——这是电影品质的一个前提。”同时他还说：“电影应该是小人物、大格局。要折射大时代、大精神、大情感。人物可以小，精

神不能小。”

电影是人类得以沟通的一座桥梁。剧作理论家罗伯特指出：“在整个宇宙中，我们有一个共通的人性。所以我希望我能够教会作家为这样的人性来书写。如果能够写出这样的作品来，电影就能够在全球穿越边界，跨越边界，不同的民族就能直接地沟通、交流。”张艺谋说：“好的电影应该是让所有的人都能感觉到。任何一个人当导演拍电影，他的目的都是想把作品拿出去，给别人看，希望得到交流和共鸣。”芦苇指出：“只要拿出真正的特色来，我们的电影就可以和世界上任何一方交流，我们自己的生活、情感就可以与全世界分享。戏这种东西，其本质是‘戏假情真’。只要你的精神情感是真实可靠的，观众就一定看得懂。当我们化为泥土的时候，后人依然能通过电影看到我们曾经的生存、精神和情感状态。这是电影穿越时空的魅力。”

热爱电影，是因为热爱生活。

热爱电影，因为电影可以让我们“悟道”。芦苇指出：“任何行业都有悟道这一关。我的几个‘关坎儿’其实就是使人心灵震动的几部电影。一是安德烈·塔科夫斯基的《安德烈·卢布廖夫》，一是弗朗西斯·福特·科波拉的《教父》，一是黑泽明的《七武士》，一是贝托鲁奇的《末代皇帝》，一是大卫·里恩的《阿拉伯的劳伦斯》。这五部电影足以让任何人迷上电影并深悟其道受益终生。”

热爱电影，因为电影可以让我们享受故事的愉悦。编剧宋方金说：“故事是每个人的神明。”“从人类历史被记载的那天起，故事从未离席。我们能够触摸和感知那些久远的年代，是因为故事的生生不息。”

热爱电影，因为电影可以让我们更好地品味人生与感受人性。张艺谋说：“我觉得电影其实就是抓情感，抓人性，其他都不重要。”

是电影，让我们爱上电影；是电影，让我们创作电影。

剧本创作，如同生活一样，就是不断在困境中突围，困境与突围构成了一部影片的主要内容。

二、电影大师谈剧本

张艺谋在接受采访时，曾直言不讳地道出当今剧本创作的现状：“我手里有几个剧本，但是不便透露，只是希望能够早点成熟。现在我越来越觉得剧本最重要，我们通常所看到的所有电影，你喜欢还是不喜欢，症结都是剧本。但是中国现在剧本荒，草率的剧本也特别多，我自己也犯这个错误，没办法，还是希望在剧本上能好一点。”

剧本要有一个好的创意。王斌说：“我是从剧本、题材的选定、作家的选定一直到编成剧本整个过程都参与的。我个人觉得今天的中国电影剧本创作，从最早的初衷上就缺少好的创意。”

王迪指出：“从事电影剧本创作的朋友首先要树立一种观念，即艺术创作是一种生命现象，或者说艺术创作是生命，是生命的流动、生命的自白、生命的体现、生命的弘扬，这些受生命创造出来的生命现象不可能直接接受纯理论的指导，相反，纯理论还可能扼杀创作的灵性，因此，关于艺术创作的理论只能是与创作紧密结合的理论。”这也就是说，我们不能僵化地看待艺术创作理论。正如张竹坡评点《金瓶梅》时指出：“作《金瓶梅》者，必曾于患难穷愁人情世故，一一经历过，入世最深，方能为众角色摹神也。”只有有了深切的生命感悟，方能引起生命的共鸣。影片能引起大众的共鸣，是和生活中的真实感悟密不可分的。

苏联电影大师杜甫仁科指出：“电影剧作家——这首先是作为思想家的艺术家，然后才是掌握电影剧作技巧的行家。”电影艺术是一种精神产品，因此创造这种艺术的人本身必须具备一种人格精神，要有对生活的热情，对社会的责任感，在艺术家良知的基础上，才能谈掌握蒙太奇等剧作技巧之类的问题。

斯皮尔伯格指出评价好剧本的标准是：“主要在于人物，在于主人公的塑造，一般都是主人公不再能主宰自己的命运，失去了对生活的控制，然后以某种方式，设法重新掌握自己的命运，这就称得上是好剧本。”

王国维在《人间词话》中说道：“古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界：‘昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。’此第一境也。‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处。’此第三境也。”这三种境界亦可以用到我们的电影剧本创作上来，经过长期的思索、酝酿与创作实践，最终自然会达到融会贯通、豁然开朗的境地。

三、一直在你身边的故事

2014年的电影票房是296.39亿元，2015年的电影票房是440.69亿元，2016年的电影票房为492.8亿元，三年持续增长；2017年暑假票房为163亿元。当然，票房收入高，并不代表电影质量提高，以2016年为例，国产票房比例尚只有58.33%，略高于进口票房比例，“总体而言，国产影片的低水平供应，是导致2016年全国电影票房增长放缓的主因。”国产电影的“低效重复”给我们带来挑战与机遇，“提质增效”成为我们这一代电影人的共同使命。因为国家离不开电影，电影是最趋向世界化的现代媒体。

著名导演吴宇森指出：“拍摄时的90%失望状态都源于剧本本身有问题。”毫无疑问，“提质增效”的起点是提高电影剧本的质量。作为新一代成长中的各位编剧，夯实编剧基础，提高编剧素养，成为编剧领域的领军人才，首先要明白“电影是故事的行业”，“我们并不能发明故事，我们只能发现故事，它先于存在而存在”，而“我们最根本的身份都是讲故事的人”。

那么，我们的电影故事来自哪里呢？

1. 经典（小说、戏剧、电影等）与电影

阅读经典，不仅使得我们获得丰富的人生经验，积累丰富的创作素材，懂得最高的创作技巧，而且让我们能够分辨出一部作品的好与坏，尤其是你自己创作的作品的好坏。

第一，经典小说故事改编成电影故事。以张艺谋为例，张艺谋最为人们称赞的电影作品都源自小说改编。《活着》改编自余华的《活着》，《大红灯笼高高挂》改编自苏童的《妻妾成群》，《菊豆》改编自刘恒的《伏羲伏羲》。

电视剧《小别离》的编剧何晴指出：“我喜欢从这些文学作品中寻找营养，但它们必须满足文学性、故事性，并有相同的价值观。”

第二，经典的故事情节成为电影故事情节的灵感来源与创作依据。

冯小刚的《夜宴》脱胎于莎士比亚的《哈姆雷特》，张艺谋的《满城尽带黄金甲》的故事核心是《雷雨》，陈可辛的《中国合伙人》借鉴了《社交网络》的形式。

侯孝贤在访谈中指出：“我们完全是用举例式的，比如说，聂隐娘十岁的时候，为什么会被道姑选上？我会说大江健三郎的小说里面写到，有一次山洪暴发，有一个屋顶漂在河面上，屋顶上面站了一个小女孩，抓住屋顶延伸出来的木头，很镇定地站着，沿着洪水而下。类似这种冷静跟沉稳，有时候是会被选择的一个必要条件。”

经常阅读经典，就会对许多感人的情节了然于心。对于那些借鉴了经典的电影作品，我们不仅能把握其来龙去脉，而且会提高对电影的领悟能力，会让自己应用起来得心应手。

第三，经典小说中的人物成为影片剧作人物的原型。

在小说《巴黎圣母院》中，卡西莫多爱上了爱丝美拉达，这是丑男爱上美女的故事，电影《罗马假日》《一夜风流》《风月俏佳人》，甚至《泰坦尼克号》，如同《巴黎圣母院》一样，都是利用人物身份的不平衡来建立人物关系，形成戏剧性。

于连（《红与黑》）不择手段勾引贵妇人的故事，堂泰斯（《基督山伯爵》）越狱复仇的故事，聂赫留朵夫（《复活》）拯救妓女玛丝洛娃的赎罪故事，亦成为许多电影创作的灵感。

2. 新闻与电影

在创作中，只有你想不到的事情，没有生活中不可能发生的事情，虽然生活的真实不等于艺术的真实，但是可以帮助你理解生活与创造生活。拥有丰富的故事碎片，你就能很容易找到塑造你人物的事件。

比如新闻：

(1) 重庆一女子面试没被录取报警索赔，称颜值气质我都有，为什么不录取？

(2) 美国一男子因不能和电脑结婚向犹他州提起诉讼，法院表示，跟电脑结婚不是宪法保护的权利，特别是电脑还不到十五岁。

(3) 深圳一男子冒充“乾隆”骗富婆 222 万，称自己吃了长生不老药。

(4) 广西柳州一男子网上招嫖嫖到妻子，对方开价 100 元一小时。

(5) 近日，美国网友号召“向飓风开枪”让其拐弯，超五万人响应。

如果这些不是发生在生活当中，而是你写的故事，或者是电影中的情节，你的第一感觉就是认为虚假与巧合。而其实这些都是生活中发生的真实故事，生活永远比电影精彩，真实永远比虚构生动，所以，建议大家每天都看看新闻，尤其是故事性很强的新闻。比如：最近的新闻故事《蛇咬美女，美女没事蛇却死了》，你看到故事标题，如何虚构这个故事？当你知道蛇是被硅胶毒死时，你会发现，真实的故事亦蕴含着意想不到的情节。正因为此，真实的故事一直是电影创作的灵感与源泉：

(1) 根据真实新闻故事改编而成的电影：《聚焦》《为奴十二年》《萨利机长》；

(2) 根据历史记载拼凑而成的电影：《教父》《墨攻》《新龙门客栈》；

(3) 新闻故事情节与电影故事情节有某种巧合性。

新闻故事《中国女留学生德国夜跑被杀 遗体袒露距住所 200 米》情节：李洋洁案经过 37 次开庭审理，结案陈词显示，一名德国女性谎称需要人帮忙搬箱子，将跑步归来的李洋洁诱骗入住宅中，给男友虐待、强

奸被害人制造机会。

电影故事《沉默的羔羊》情节：杀人狂野牛比尔假装腿脚不便，以帮忙搬动沙发为由将女青年骗至货车上，并趁机将女青年杀害。

3. 生活与电影

历史是过去的生活，导演郑大圣说：“我把二十四史当作电影剧本来看。”新闻是当代的生活，作家东西说：“我每天的创作从早间新闻开始。”

导演贾樟柯：“我想用电影去关心普通人，首先要尊重世俗生活。在缓慢的时光流程中，感觉每个平淡生命的喜悦或沉重。‘生活就像一条宁静的长河’，让我们好好体会吧。”

首先，我们要观察生活，更要体悟心灵，同时要把生活中心灵的感悟、想象的情景直观化，因为编剧是利用视觉化的生活材料来展现世态人情。

任何艺术创作都需要体验生活。体验生活的体，由人与本构成，意思是以人为本；体验便是用身体验证，感同身受。举个例子：电影《这个杀手不太冷》中，玛婷达缺失母爱，又要遭受姐姐的欺凌，也得不到父亲的保护，她遇到里昂后，问了里昂一句话：“生活一直这么苦吗？还是只是小时候。”里昂回答：“总是如此。”两句台词，同样的意思，但是，在两人的内心中，浮现的生活画面是不一样的；同时，观众也可能会浮现出其感受到的不同生活：

(1) 2014年冬天，一位农民工顶风冒雪守在火车站等生意。他脸色蜡黄直流鼻涕，偶尔哆嗦一下，大口地吃着蛋糕。

(2) 一位60岁的大伯，佝偻着背，背着50斤的泡沫箱一步一步艰难前行……

(3) 一位面容憔悴的父亲，正默默看着两个女儿吃炸鸡，但自己什么都没点。他收入不高，说自己不饿。

(4) 城市街头，一位环卫老奶奶，带着自己的小孙儿认真地清扫街道。

(5) 平倭和哥哥分别在15岁和4岁双目失明，他们的母亲看着两个

儿子相继失明，也哭瞎了双眼。

其次，我们要将生活浓缩成有个性的形象和有趣味的故事，因为故事可以呈现繁杂的现实与奇妙的心灵。

著名编剧邹静之说编剧史建全老师：“每次去，家里总有客人，各种年龄，各色人士，这哥那弟，一聊都够写部戏的。原来总是说深入生活，其实，你要不在那个环境里活着，谈不上深入，门都摸不着。凡是抱着写作的目的去看生活的，一定浮皮潦草。”

比如，某女研究生和她的男朋友一起外出租房，上午搬进租的房子，晚上又搬回来了。如果你缺乏对生活的敏感，这个可以成为你电影中的某个情节的故事，就会如同落叶一样，永远腐烂在泥土里。她为什么晚上又搬回来了？你会有很多种猜测，比如男女矛盾，比如父母阻拦，等等。事情的真相是：通过与旁人聊天，他们得知这个房间刚刚去世了一位老人。

现在，我们将上面的故事移植到我们的电影情节中来：A是个正直的小伙子，暗恋女孩B，但是女孩嫌弃A身高只有1.6米；C是个伪君子，C追求B，两人一起租房子准备过夫妻生活。眼看A没有希望了，但是故事一转，C和B当晚就分开了，并且，C因为这件事留下了阴影，B与C的裂缝就开始产生了。

再次，融通古今中外，集万物为一物。我们可以从历史书里看到人的困惑，看到人的生存方式，看到人的一生之起起伏伏。那么我们回来设计我们的人物的时候，就会潜移默化地有所帮助。

编剧史建全老师指出：“如果我们读过朱元璋，我们就可以知道他是怎么在艰难困窘中撑下来的；如果我们读过司马迁，我们就可以知道他是怎么不屈服的。如果我们读过斯巴达，读过古希腊传说，读过《圣经》，读过伊斯兰教义，读过抗美援朝的史料，读过法国大革命，读过抗日战争文献，读过各个历史时期我们的国家一路走来的经历，读过‘文革’逸闻，读过上海滩大佬的传记……那么我们就可以知道很多很多不屈服于命运的人，我们脑子里有这么多人，再去设计一个人的命运，岂不是驾轻就熟。”

同时，史建全老师认为有了故事灵感时就应该“快乐写作”，他说：“你要带着一个轻松的心态去写作，这点我们得向米卢学习，他执教中国足球队时提出一个口号‘快乐足球’！写作也是一样，让我们快乐地写作吧。”

最后，我们用导演吴宇森的一句话来总结：“你总也写不出剧本的原因多半是你对自己期望太高了，先写一个烂剧本看看，下一个总会好一些的。”

第一章 场景: 影视剧本的基本叙事单位

剧作者通常会以场景为基本单位进行分场景剧本创作，导演虽然以镜头进行叙事，但是又以场景为基本单位组织拍摄，剪辑师亦同样重视场与场之间的转与连，因而把场景作为影视剧创作分析的基本单位，既符合影片的自然呈现方式，又契合影片叙事的内在特点。

在剧本创作与影片拍摄的过程中，场景又被称为一场戏。我们通常把发生在同一时间、空间之内的一段内容称为一场戏。显然，场景既是一个空间概念，它指的是在同一个空间范围内所发生的情节；也是一个时间概念，它指的是发生在一个具体且是连续时间段内的情节。如果情节发生的空间变了，时间没有变，场景随之改变，这样不同的场景一般通过蒙太奇的方法结构在一起；如果情节发生的时间变了，空间没有变，场景亦随之改变，这样不同的场景会按照时间的顺序组合在一起。当然，有时为了意义表达的需要，我们将时空切换频繁且统一在某一叙事内容中的一组戏亦称为一场戏。

第一节 “时间 + 空间” 的故事载体

每一场戏都离不开其特定时空环境。场景中的时空环境范围广泛，包

括剧作中人物活动的具体场所以及自然、社会环境，甚至人物本身。除了时空环境，人物关系以及情节片段均是场景的主要内容。好的场景设计要创造性地体现出剧本的规定情境，并有利于人物刻画和现场拍摄。可见，场景的选择，对一场戏的展开具有十分关键的作用，它不仅构成了这场戏的物质空间，同时亦为这场戏的呈现与发展提供了内在的动力。正是基于此，每一场戏除了序号外，需要标注出这一场戏所发生的具体时空环境。

毫无疑问，剧本是一场戏接着一场戏写下来，如何分场，如何确定一场戏发生的时空场所，对于剧本创作来说至关重要。正因为此，王家卫认为“场所先于故事”，他说：“我用画面写作。而且对我而言，电影剧本最重要的就是要知道它所发生于其中的空间。因为如果你知道这个空间，那么接着你就能够决定，那些人物在这个空间里面做什么。这个空间甚至可以告诉你，那些人物是什么人，他们为什么在那里，等等。倘若你在脑海中有有一个场所，其他事情都会一点一滴地出现。”由此可知，优秀影片是以优秀场景为基础的，优秀场景一般会达到如下的目标：或揭示人物的相关信息，或深化人物情感，或推动剧情发展。我们以刘恒的《云水谣》第62场戏为例：

外景，战壕，晨，小雪

两副担架抬着伤员逶迤而来，王金娣背着医药箱跟在后面，不时为伤员掖一下被子。她的右臂吊着绷带，却英姿飒爽，东张西望，满脸喜气，远不是受伤那天的狼狈相了。担架在十字路口拐弯，她已经跟着拐过去了，又退回来，往另一个方向看。在壕壁的斜坡上，一个披着棉袄的人背对着她，正在刷牙。因为没有水，只能让雪在嘴里化成水，一耸一耸刷得很辛苦。她凑过去，歪着脑袋端详他。

王金娣：嘿！

陈秋水吓了一跳，看着她，没认出来。

王金娣：你贵姓？是徐大夫吗？

陈秋水：什么事？

陈秋水不想分散精力，继续刷牙。王金娣把眼睛瞪圆了，抬手在他头顶上拍了一下，又拍了一下，呛得他咳嗽起来。

陈秋水：胡闹！你想干什么？

王金娣：你说干什么？我都快疼死了你还扇我耳光，你忘啦？

王金娣咯咯笑起来，伸手遮住他的下半张脸，做戴口罩状。

王金娣：没错！就是你……一双冷酷的眼睛！

陈秋水（想起来）：你是83师的……

王金娣（夸张地敬礼）：83师司令部直属卫生队卫生员王金娣，向军部战地医院军医陈秋水同志致以最崇高的革命的敬礼！

陈秋水（用牙刷回礼）：向胆小爱哭怕疼……眼睛大头发短的假小子致敬！

俩人哈哈大笑，像老朋友似的。

陈秋水：你的伤怎么样？

王金娣：好多了。

王金娣把茶缸夺过去，倒掉里边的雪。

陈秋水：干什么？

王金娣（神秘）：一个小礼物……我敢保证，你一定喜欢！

她从干粮袋里掏出两大块冻硬的米饭，扔在茶缸里。

陈秋水：天哪……一年多没见过稻米了！（啃不动）是米饭吗？

王金娣：别着急。

王金娣拿出包着自制保温套的军用水壶，把热水倒进茶缸，又从挎包里掏出小铁勺，戳一戳搅一搅，加点水再搅一搅。她是一个非常细致而且非常善于生活的女孩子。陈秋水用欣赏的目光看着她细腻的动作，更吸引他的似乎不是漂亮姑娘，而是那些食物。

王金娣：再加点儿青菜，就是我们上海人爱吃的菜泡饭了……听说过菜泡饭吗？