

编 剧 十 论

电影剧本精品赏析

于艾平 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

编剧十论：电影剧本精品赏析/于艾平著. - 北京：北京广播学院出版社，1999.9

ISBN 7-81004-812-0

I. 编… II. 于… III. ①电影文学剧本-创作理论 ②电影文学剧本-作品-中国 ③电影文学剧本-文学欣赏-中国
IV. I207.351

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 43860 号

编剧十论

电影剧本精品赏析

于艾平 著

北京广播学院出版社出版发行

北京市朝阳区定福庄南里 7 号

(邮编：100024 电话：65779405 或 65779140)

中国科学院印刷厂印装

各地新华书店经销

*

开本：850×1168mm 1/32 印张：10.125 字数：243 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—3000

ISBN 7-81004-812-0/G·460

定价：19.80 元

目 录

走自己的路 (代序)	(1)
------------------	-----

编剧十论

论境界	(3)
论想象	(10)
论选材	(17)
论结构	(24)
论矛盾	(32)
论人物	(39)
论语言	(46)
论热点	(52)
论反差	(58)
论高潮	(65)

电影剧本精品赏析

太阳谷	(73)
作品欣赏	(123)
练习与思考	(128)
野地荒天	(129)
作品欣赏	(180)
练习与思考	(185)
阙里人家	(186)

作品欣赏·····	(244)
练习与思考·····	(249)
空门铁菩萨·····	(250)
故事梗概·····	(308)
练习与思考·····	(310)
后记·····	(311)

编剧十论

论 境 界

90年代初，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，每况愈下，奄奄一息。

其实电影自有它独特的魅力，只要写得好，拍摄的精彩，观众依然情有独钟。我们看美国好莱坞电影，几十年来独占市场鳌头，收视率常胜不衰。例如《辛德勒名单》、《泰坦尼克号》、《拯救大兵瑞恩》等等巨片，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一部分。

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，他们也可能是为生活所迫，纷纷改行投笔从政或者下海经商。多少年的寒窗苦读，殚思极虑，弃于一旦，从此一蹶不振，杳无踪影了。我为他们扼腕惋惜，十年树木，百年树人，一个剧作家成长起来谈何容易，个中坎坷，甜酸苦辣滋味，只有他们自己心里最清楚。

细细想来，历史和生活自有它的规律，不必大惊小怪。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。不单剧作界，就是文学界也是这样，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，寥若星辰。

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。现如今的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：“中国闹剧本荒了！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。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，人人都梦想当导演，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，不是编剧，也很可能是位剧本策划！

我无意贬低我的同行，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……让写什么就给他什么。”

“多长时间交稿？”

“3 天一集，20 集两个月怎么样？”

“我就是个字一个字抄，也没那么快速度，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。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，这部戏的质量怎么样，粗制滥造，播出后无声无息，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，等着家长揍屁股。

痛定思痛，我再也不敢如法炮制了，害人害己。也许我确实落伍了，以后有人再来找我写剧本，我坚持 10 天拿出一集，全剧本须完稿后再交出，否则爱莫能助。因为我的固执，钻死牛角尖，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，可怜兮兮的，既叫人恨又叫人爱！

不知为什么，我倒坦然多了，也不必惶惶不可终日，担心有人揍屁股了！

久而久之，我终于想明白了，茅塞顿开。

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，自愧弗如。之所以他的诗歌能流传千古，脍炙人口，取决他人格的高尚，你是什么样的人，必然写出什么样的作品。诗言志，文如其人，一点不含糊，千真万确！

我们都记得这样的诗句：“欲穷千里目，更上一层楼。”但冰冻三尺，非一日之寒。想要达到高境界，高瞻远瞩，出手不凡，决不能抱侥幸心理，瞎猫碰死耗子，这是低智商的表现，既不配，也不可能成为剧作家。只有严于律己，在生活中一点一滴培养情操的人；只有在那千百件小事锻炼毅力的人，才能在巨大的事业中表现出坚韧不拔的意志。人无远虑，必有近忧。你必须把目标定得高一点，再高一点，不怕人家笑你好高骛远，走自己的路，是非由人评说，决不动摇。努力做一个高尚的人，有道德的

人，脱离低级趣味的人。

拿跳高举例，你能轻松跳过一米的高度，训练时，不妨将高度定在两米，不要定在一米。完全可能，你一辈子也跳不过两米，你按高标准苦练了，跳过一米五的高度，也比你定在一米的高度高出一筹。

一般人的常识，一个业余拳击运动员，无法和职业拳击运动员较量。我想世界拳王也不是天生的，他也走过从业余选手到专业选手这条路，只不过他有比常人更坚定的信念，相信自己的能力，经过刻苦训练，才登上世界拳王宝座的。话说回来，你向往成功，幻想有朝一日成为剧作家，就应该自觉地按职业选手的标准要求自己。有些老话过去我虽明白，但无法懂得它深刻的含义：比如“不吃苦中苦，难为人上人”。等你真正明白了，往往空悲切，白了少年头。我相信干到老，学到老没错，是至理名言。假如你从现在开始起步，也许还不晚，有志者事竟成。

你是什么样的人，写出的作品必定什么成色。

看过《红楼梦》的人，或许还记得鲁迅先生说的那句话：“贾府的焦大，是不会爱上林妹妹的。”焦大是个看门人，他没有林妹妹那么高的文化水平，达不到她的境界。从另一个角度看，焦大的境界就这么高，打死他也不敢做林妹妹爱他的梦。按理说林妹妹的境界够高了吧？是扫眉才子，诗、书、画无所不通，令人望尘莫及。但焦大和林黛玉都是曹雪芹创造出的人物形象，作者的境界远远高出他的人物，能为他所处的那个时代号脉。他高屋建瓴地看出，荣国府、宁国府的兴衰，即是那个朝代的缩影，所以才能给我们留下一部不朽的文学名著。

一个人不懂得自然、地理、历史、哲学、美学、文学，有深厚的生活体验，他就很难成为剧作家。试想，一个卑鄙猥亵的小人，能写出高尚伟大的作品么？回答显而易见，不言而喻。

这里，我着重强调一下，文学与美学是一对双胞胎。一个作

者创作剧本，尤其需要具备较高的审美观，做到“清水出芙蓉，天然去雕饰”。

打个比方说，一个天生丽质的姑娘，非要请人给她包装一下，浓妆艳抹，花枝招展，招摇过市。这不是美，这叫吓人！因为她不自信，已经失去清纯的本色，变得不伦不类了。我们看吧，一些先天并不漂亮的女人，由于后天文化修养的提高，人到中年青春焕发，因可爱而变得越发出色动人。那些腹内空空，喜欢追求时髦的漂亮女郎，不到中年就苍老憔悴，犹如昨日黄花，让男人们瞥上一眼都觉得后悔！美是什么？美是本色，美是文化、修养、气质的再现，美是一种至高无尚的境界。文学创作也是这样，但愿你的剧本一经写出来，能经得起时间考验，不要成为昨日黄花！

要想成为完美的剧作家，你除精通自己的专业，还得是个历史学家、哲学家、美学家、文学家，此外还应该是个社会活动家。至于剧本写作的技巧，业精于勤，达到某种境界和高度，掌握一定知识和学问之后，是可以通过刻苦和悟性磨练出来的。你必须忍受孤独和寂寞，忍受清贫，甚至讥笑和讽刺，锲而不舍，心坚石穿，只要功夫深，铁杵磨成针，相信我们的目的能够达到，我们的目的一定能够达到。

由此得出结论：境界的提炼，乃是灵魂的升华。

不要给自己寻找借口和理由解脱自己。

认准你的目标，决不回头。

你今天所做的一切努力，都是未来走向辉煌的阶梯。

不断超过别人只是一种高度，不断超越自己才是一种境界。

我送你一首诗：相见恨晚

一生伤痕累累

何惧风狂雨骤

宁做有缺点的鹰
不做完美的苍蝇
最怕知音难觅
才相识，又分手
虽遭遇真情
空留别恨离愁……

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
你不愿做失落的影子
我不想做孤独的朋友
激情的冲动
还没有泯灭
安宁不属于你和我
就不能再次失之交臂
彼此加倍地珍惜缘份
况且还有长歌当酒
年年岁岁
不醉不罢休

只要血还是浓的
只要泪还是咸的
走自己选择的路
是非由人评说
哪怕往事不堪回首
像那瀑布奋力跳下悬崖

即使粉身碎骨
留作风景和传说
不枉壮志未酬……

论 想 象

学习写剧本，如果说境界是重要的第一步，那么想象就是第二步。

不单单文学，世界上所有的发明创造都来自想象。

众所周知，瓦特因开水的沸腾，幻想出蒸汽机，开创出蒸汽机时代。居里夫人因为幻想，提炼出镭，开创出核时代。有人想像鸟儿一样飞翔蓝天，才创造出飞机。有人想像鱼儿一样遨游海底，才创造出潜艇。我说一个想象力贫乏的人，完全可能是一个生活枯燥的人，一个想象力丰富的人，生活必定多姿多彩。

古时候，人们对一些自然现象无法理解，出于恐惧，也许出于敬仰，于是产生了图腾崇拜，产生了大量的神话传说。我只从想象的角度考虑，可见他们的想象多么奇特：女娲补天，夸父追日，精卫填海，羿射九日……至今令我惊叹不已。

一个初学写剧本的人没有想象力，就别指望自己成为剧作家。

一个剧作家的想象力不是生来具有的，而是后天通过学习和实践获得的。培养与锻炼想象力的方式有两种，一种靠直接经验，一种靠间接经验。你在生活中获得直接经验，在读书中获得间接经验，二者相辅相成，缺一不可。当然，我们不可能写什么，就有什么样的体会和经验。比如写强盗，你就去杀人放火；写妓女，你就去卖淫；写死亡，你就死过去一次。但可以通过间接经验联想，合理想象强盗、妓女和死亡的心理，这里就强调读

书的重要性了。

我经常碰到初学写作的人问：如何才能掌握写出好作品的诀窍？

我告诉他，诀窍有两点，一个是生活，另一个是读书。

他说：“生活我有的是，但实在太忙了，没有时间读书！”

我哭笑不得，无言以对。

我劝你千万别干编剧这一行，干什么都能成，最好找个捷径挣大钱去，恐怕那也得抽点时间动脑子。

我见过形形色色的“文字枪手”，什么热，挣大钱，他们就进军什么领域。且大红大紫，腰缠万贯，稿约应接不暇！我没有“红眼病”，也不羡慕人家的汽车、洋房、大哥大、名牌服装。颇觉不可思议的是，他们整天比我还忙碌一百倍，自我感觉十分良好，生活充实的令人羡慕。若是男人，肯定有时间喝酒打牌，若是女人，肯定有时间梳妆打扮，就是没有时间读书学习。试想一个什么时间都有，唯独没有读书时间的人，能写出剧本么？其实何必大惊小怪，他们不是文人，是投机商。正如镀金的赝品不妨在市面上流行，对于真金，人们却总是要求经过千锤百炼，经过岁月的磨砺，才肯承认它的英雄本色。

我承认，民间中有不少口头文学家——讲故事和说唱的人，有些史诗就是靠这些人一代又一代流传下来的。但这些史诗能够保存到今天，无疑归功于某些无名的有志文人，经过他们的搜集和整理才没有失传。影视圈虽流行一种说法，戏是侃出来的，终究得有剧作家执笔，写出完整的剧本。我没见过哪位导演听人讲个故事，就能拍出电影，那还要我们编剧干什么，导演自己编、导集一身好了。

毋庸置疑，世界上许多著名导演自己能写能导，如日本的大牌导演黑泽明先生，就是自编自导影片的。我深入研究黑泽明的两大卷剧本选时，才恍然大悟，他写的剧本也离不开作家，大都

根据作家的原著改编的。我不得不佩服黑泽明的文学功底之深厚，生活功底之扎实，他不当导演，也能做一名极棒的剧作家！

既然培养想象的重要因素是间接经验，就得读书，丰富自己的知识面，展开联想。我们如何读书呢？虽说开卷有益，但读书也是一种学问，需要采取科学的方式方法，达到事半功倍的效果。

我上夜大中文系的时候，发现有些同学异常“聪明”，不像我们这些“笨鸟先出林”，总是带着两个烧饼坐图书馆，一坐就是一天，一本一本地啃古今中外名著，完成老师布置的作业。他们只读读故事梗概，考试照样能得高分。从事文学创作伊始，常常一炮打响，得意非凡。整天标榜自己玩文学，讥讽我活得太累，写得太苦，像从骨子里挤骨髓，且屡败屡战，自找罪受。面对大智大慧的同学，我自愧弗如，甘拜下风，常常也想像他们那样活得倜傥，玩得潇洒，怎么也玩不转……没想到几年以后，我的剧本费尽九牛二虎之力，总算搬上银幕了，再回头看看那些玩家，一部剧本也没玩出来，早被我这只笨鸟甩得无影无踪了！

说起读书的科学方法，我终生感激作家肖平先生，且受益匪浅。记得15年前，《山东文学》的编辑宴请肖平，我有幸作陪。那时我还是个文学青年，拜读过肖平的《三月雪》、《于文翠》、《墓场与鲜花》等短篇小说，崇拜至极。席间，我向肖平先生请教写作的诀窍，他也谈到境界、想象等方面的修养，总归落在如何读书学习上。我进一步请教如何读书？他站起来，从衣架上的风衣口袋里掏出一本《都德小说选》，递给我看。封面几乎翻烂了，里面布满眉批，密密麻麻，看得出主人不知翻过多少遍。他说：“我喜欢的作品，没事儿就翻翻，一部书需读它5遍，甚至10遍，看人家是怎么想象和写作的……”

于是我牢记在心，凡我喜欢的书籍，起码要读几遍才放手。过几年后，生活积累深厚了，经验越来越多，再把这些书籍拿起

来仔细读一遍，又有新的感受和体会，潜移默化，逐渐将大师们的作品思想，渗透融化进我的骨子里，血液中。想写什么东西，想象力丰富了，下笔自然而然有神了。

我以为，培养想象的另一个诀窍是读诗。

中国是诗歌的泱泱大国，我们从小就受诗的熏陶，只要孩子会说话，父母就开始教你背几首唐诗、宋词，长大也烂熟于心，没齿不忘。诗人们的想象力登峰造极，无所不能。李白“举杯邀明月”，苏轼“把酒问青天”，杜甫“感时花溅泪”……你看他们有多么大胆地想象。说诗歌是文学艺术桂冠上的明珠，我看一点不过。一个初学写剧本的人，不会写诗，那不能不说是一种遗憾，起码也应该是个诗歌爱好者。君不见古今中外的大剧作家，大多诗人出身，外国的莎士比亚，中国的王实甫等等，这里不再一一列举。我能写剧本，实得益于青年时代写诗，至今还是个诗歌爱好者。

再有，想象能力的提高，取决于你对生活的体验与观察。

拿我自己为例，我有吸烟的嗜好，屡遭家人厌恶，经常一个人躲到门庭里过烟瘾。渐渐地，只要有客人从电梯出来走过楼道，敲几下屋门，我就能准确地想象出来客是男是女，他们的年龄，心情的好坏，是找我有事，还是没事串门，开门果然八九不离十。当然，你可以说，这是根据经验推理和判断的结果，所以才能猜出来客的心理。但是不要忘了，无论推理还是判断，猜测的基础本身就是合理的想象。

我想以剧本《太阳谷》为例子，谈谈如何利用想象，构思剧本的轮廓，看看想象的重要性。

9年前，北京电影厂请我去写一部反映二战的故事片，我住进仿清楼后，脑子里依旧空空如也。反映二战的片子国内已经很多，著名的《地道战》、《地雷战》、《归心似箭》等影片几乎家喻户晓，有口皆碑。如何再找一个新角度编出故事，不落窠臼，本