

电影馆
焦雄屏主编

编剧

SCREENWRITING
STEP BY STEP

步步为营

[美] 温迪·简·汉森 著 郝哲 柳青 译

成就专业编剧的12步

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

电影馆

焦雄屏 主编

编剧：步步为营
SCREENWRITING:STEP BY STEP

[美] 温迪·简·汉森 著 郝哲 柳青 译

凤凰出版传媒集团

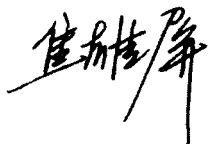
江苏教育出版社

出版者 **江苏教育出版社**
社址 南京市马家街 31 号 邮编: 210009
网 址 <http://www.1088.com.cn>
出版人 张胜勇

书 名 编剧: 步步为营
作 者 [美]温迪·简·汉森
译 者 郝哲 柳青
责任编辑 付丹
集团地址 凤凰出版传媒集团有限公司
(南京市中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 廊坊市时嘉印刷有限公司
厂 址 廊坊市广阳区旧州田古营 电话: 0316-2913281
开 本 940mm × 640mm 1/16
印 张 13.75
字 数 160 千字
版 次 2006 年 11 月第 1 版
2006 年 12 月第 2 次印刷
定 价 20.00 元
发行热线 010-62223842

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

期待另一个辉煌的电影年代

我知道台湾远流电影馆丛书和万象电影丛书很是受到内地一些朋友的喜爱,每次碰到内地一些热爱电影文化的读者以及电影界的专业人士,他们总会和我谈起这两套丛书,一方面抱怨其定价如何高昂,让一般人感觉负担太重,另一方面又多么以收藏全套图书为荣。

这两套丛书我都打头阵出了第一本,同时担任其编辑委员和顾问。虽然我觉得一些书的内容水平参差不齐,但仍然为其总体能在内地造成如是回响感到高兴和鼓舞。事实上,这些书的确曾为风起云涌的台湾地区精致电影文化提供坚实的年轻观众后盾。每个电影运动,都有强大的评论和学术力量在支撑它,从意大利新现实主义到法国新浪潮到德国新电影,以及中国台湾新电影,无一例外。

电影评论的青黄不接、电影运动的陨落,似乎也 and 电影文化的渐趋式微息息相关。当年我们策划电影丛书,就是有感于台湾地区电影文化的荒芜,年青一代在时代的洪流下,芜杂地鲸吞外来消费信息,什么都是现下、快速的经济行为,连娱乐和文化也不例外。整个社会在现代化和外贸的脚步下轰隆隆前进,文化、历史、教养、礼仪敬陪末座。年轻人勇于接受西方思潮及炫目的发达国家的文化和习惯,对传统不屑一顾,对美学、文化等历史积累没空消化。膜拜速成、快捷方式、抄袭、剽窃成了新的英雄成功哲学。当时我曾撰文说:“股票市场,通俗文化,每天每日上演着斯文扫地、尊严丧尽的

通俗连续剧。知识分子带着受伤的心情，羞辱又无尽地复习失落感……我们真的要活得如此猥琐蹇促吗？”

所幸曾有那么一批知识分子，真诚而互相鼓励地对抗沉沦的文化倾向。在那个年代，它是一股清流，一种异数。台湾地区电影文化的深耕曾经影响了许多青年投入这个行业。那时的电影人不以谈美学不谈电影市场为耻，愿意真诚地为电影文化付出；那时的导演不忙着高标自己世界大导演的的位置，肯虚心而真心地面对理想。于是远流的电影馆丛书从电影技术到电影历史到电影美学，一本一本地出，而万象除了电影史丛书外，也不畏厚重地端出塔尔科夫斯基、基耶斯洛夫斯基、文德斯这些看似不易消化的艺术大师译作。

台湾地区电影于是有那么一段黄金岁月，出了几部至今看来仍经得起考验的作品，而在文字领域及电影文化的积累上也不曾缺席。然而，历经台湾地区的经济风暴，万象停摆，远流也关了它的电影馆，虽然我在城邦的麦田又重新开启电影馆，但台湾地区新电影已濒于死亡。

令人惊喜的是江苏教育出版社愿意接下这个棒子，继续出版电影馆丛书。这使我非常有信心。除了详尽地规划我们未来在创作者、电影史、电影美学乃至专业技术等方面拓展电影馆丛书广度外，我也为之联系国外最好的作者及译者以进行深度耕耘。我们着重以美学的基本功打底，也会提供大跨度的历史研究，此外，各种在当代电影及电影史上发光发热的个别著作（auteur——导演、编剧、摄影等）我们也将陆续成书。

中国电影文化源远流长，2005年是中国电影100年庆，仅以此系列丛书，献给曾在这条百年路上耕耘过的所有人，期待中国电影进入另一个辉煌的年代。

2004年12月

目 录

第一部分 编剧：初级六步

简介：学会写戏剧	3
1. 格 式	7
你的初稿	9
使用正确字体	10
编剧软件	14
开始写作	15
特殊情况	26
打破常规	31
练 习	33
2. 人 物	34
干扰事件	36
可信度	37
为故事创造可信的人物	38
神奇的“如果”	40
光荣属于希腊	42
插上一脚	48
练 习	54

3. 主 旨	56
准备一个主旨陈述	57
严峻的考验	63
好消息	63
主旨陈述的模板	64
练 习	67
4. 动 作	69
理解戏剧性动作	73
设计戏剧性动作	76
讲出故事和演出故事	81
令人沮丧的背景故事	82
练 习	87
5. 结 构	89
剧本的长度	91
转折点的探戈	93
运用这些原则	95
第二幕转折点	96
戏剧性前提	97
前提的价值所在	100
练 习	101
6. 回顾前文和深入修改	102
删减到只剩要点	103
远离那些官样文章	105
练 习	110

第二部分 编剧:高级六步

简介:为电影写剧本	115
1. 第二幕	118
从后往前	119
对动作点概念的回顾	119
动作力度	120
持续的节拍	124
增加赌注	126
写作主导场面	127
第二幕转折点	135
练 习	136
2. 人物弧	138
人物类型	138
心存信念	143
练 习	148
3. 次要情节	150
故事 A 和故事 B	151
严峻的考验	155
练 习	156
4. 潜文本	157
视觉象征	158

4 | 编剧:步步为营

动作潜文本	160
对话潜文本	161
信任你的观众	163
练习	165
5. 第三幕	166
最后的欢呼	167
结局的几项禁忌	170
大结局	172
老师的最后一句叮嘱	175
练习	178
6. 生手上路	179
专业素质	180
写作的激情	182
恰当的表达	183
 附录	
剧本范例	187
参考目录	191
关于作者	195
索引	197
中英文片名对照表	204

第一部分
编剧：初级六步

简介：学会写戏剧 |

1933年，杰出的导演和表演指导理查德·伯尔拉文斯基，发表了一部颇具真知灼见的小册子《表演：初级六课》。三十年后，当我进行表演训练时，我将那本书视如珍宝。伯尔拉文斯基曾将他学习表演艺术的年轻女性称为“创造者”，我同意他的说法。几年后，当我开始导演戏剧，并教导年轻人时，我经常反复阅读伯尔拉文斯基的书页，回忆那些我怀着强烈激情却不懂任何技巧的岁月。演员在舞台上要做的事，正是剧作家在书桌上要做的，因此许多伯尔拉文斯基关于表演艺术的意见，同样也适用于戏剧写作。

当我两岁的时候，我就开始为我的布娃娃编织故事；十一岁时，我试着读了一些小说（令我母亲大为吃惊）；刚满十五岁时，我就在全国性刊物上发表了我的故事。但是我的梦想永远是写作剧本。大学毕业后，不管怎么样，我开始尝试写作剧本，开始制作戏剧。表演、场景设计、美工、灯光、缝戏服、化妆……这些技巧都是我在公立学校学会的。我在学校体育馆，同时也在拥有一系列剧场设施的大剧院里制作和导演戏剧。无论何时，我总在写文章、故事和诗。但是戏剧永远引诱着我。（回顾过去，我觉得我仍未做好准备。）

当我最终开始时，我在剧场和写作方面的经历，使得我认为从

叙事诗到剧本写作的转换会非常简单。但事实与之相反：这种转换复杂得让人难以置信。文学和戏剧是不同的艺术形式，它们各有其最基础的要求。我必须抛开一些关于诗歌写作的技巧，然后重新学习戏剧基础，这样写出来的剧本才能行得通。

如同画家必须掌握色彩、舞蹈家需要舞蹈技巧一样，戏剧家需要学习戏剧艺术，以便创作出有生命力的作品。为了这个目的，他们必须了解剧本写作的特殊需求，以及它所提出的挑战。

诗人和小说家经常独自工作，致力于发掘写作艺术。作为一条潜规则，他们写作的目的是为了发表。诗人和小说家经常用印在纸上的文字去描述和解释人物、地点、事件。当诗歌或者小说被付诸印刷，写作者的任务就完成了。但是，谈到戏剧，情况就完全不一样了。

戏剧是讲究合作的艺术。一个戏剧家最重要的目的是将剧本呈现在舞台上。小说家和诗人可以进行个人的自由化写作，而我们却需要创造动作，以供其他人表演。演员的加入，使得写作者面前敞开了一片新天地。我们必须发展出多种思考、观察和感觉的新方式。对于我们而言，最重要的一点是要深入演员的灵魂。

谈到演员的工具，最重要的是他的头脑，其次才是他的身体。哲学家笛卡儿曾经说过“先想后做”，但是我们并不是坐在那里，刻意想象自己的每次呼吸和每个动作。在大多数情况下，这些过程都是在潜意识里发生的，但是有些精神活动会在形体活动发生之前进行。打个比方，在大脑灰色物质的某个褶皱处，我们在行动之前，作出了站起来并穿过房间的决定。很简单？是的，当身体毫无反应时，那些丧失活动能力的人们就会体会到这个简单过程的重要性。

无论我们为银幕还是舞台写作，光是印在纸上的文字远远不够。实际上，一个剧本是，而且必须是导向制作的“蓝图”。观众显

然不会去理会电影剧本，更不要说去阅读它。他们所知道的，只是从演员那里得到的所见所闻。因为演员在三个维度里工作，所以戏剧家必须“在三个维度里构思和写作”。我们的作品必须赋予演员以行动和表达的能力，我们的台词必须是“可言说”的，我们创造的行动必须是“可以做”的。一切的一切，都必须在观众面前呈现出来，并具有某种合理性。以此为目的，剧作家就需要关于戏剧和文学的双重知识；电影剧作家更需要另一种艺术形式——电影的知识。这些，都需要我们学习。

在“初级六步”里，我们以戏剧文化最基本的元素作为学习的起点。这些元素并不新鲜，亚里士多德在《诗学》里第一次明确地阐述了它们，几个世纪以来，它们一直在发展并不断被精练化。它们是帮助你理解戏剧本质的最基本的概念，同时也能帮助你写作剧本；它们是你的工具，如同木匠手中的锯子、钻子或者锤子。

你可以在尝试、过失、痛苦和沮丧中学习戏剧基础知识。但是这是条漫长而艰难的道路，我想给你提供一些明智、简洁和便于利用的知识，这样可以让你立即进入写作，并迅速成长。那么，我的方法是写作剧本的唯一途径吗？当然不是，学习剧本写作，存在着无数种途径，其中的某些途径甚至是彼此截然相反的。在找到可行方法之前，我对它们中的大部分进行了研究。但是，我一直心存疑惑，剧作家为何要花费几个月甚至几年的时间，在知识的海洋里曲折前进，艰难地摸索出可行的方法呢？

因此，我翻检了现有的资料，采访了其他老师，并且研究了行业内最优秀的剧本。在我十二年的摸索经历中，我见过许多制片人、导演和经纪人，他们都教给我许多关于写作和操作的知识。从一些已经取得共识的观点中，我选取了最基本的元素，将它们以初学者能够掌握的顺序和风格加以呈现，希望能对他们有所助益。以下人

员为本书提供了有益的建议：史蒂文·彼得雷克（俄勒冈中央传播学院），艾腾·F.丘吉尔（哈里斯堡的佩恩州立大学），特瑞·麦克提尔（费里西亚学院），以及巴瑞·卢赛尔（棕榈滩传播学院）。我们的目的，是为了帮助你写出既具技术规范性又有创造性的剧本。

一些人对“教你如何……”这类的书籍和学习课程嗤之以鼻，他们说学习戏剧元素将扼杀创造性，因而会导致艺术内涵浅薄。但是，这又是为何呢？每种艺术都有它的技术要求。比如绘画，人们出于保护目的必须将新油画装进画框，伸展它并把它弄平整，这些过程会扼杀他们的创造性，因而创作出浅薄的绘画作品吗？不会。建筑有它的基础技术，但是这会给我们带来浅薄的建筑吗？不会。人类拥有骨架和脊椎，这会使得我们成为浅薄的人吗？当然不会。

如果你渴望拥有自己的作品，那么学习戏剧基础知识，这会为你的创造性工作做好准备，同时提供给你一个基础——脊梁，然后你就能往上添加更多的层次——肌肉和血液，这些才能使得你的剧本与众不同。

1. 格式^① |

剧本必须以正确格式打印出来,在这个行业里,没有人会接受格式不正确的剧本。

在过去的一个世纪里,随着用于电影化叙事中的视觉语言的发展,剧本格式也随之发生了演变。任何电影工业中的专业人员,都必须熟知剧本格式。虽然具体的剧本格式之间存在细微的差别,但是如果你提交的剧本格式完全错误,便会让人误以为你是业余编剧,因此对你的剧本不屑一顾。总而言之,你需要采用正确的格式,而格式错误也正是大多数编剧初学者常犯的错误,这种错误也许还会导致严重的后果。

许多经纪人和制片人都没有时间来亲自对一个剧本作初步的评估,实际上,他们可能不会读你的剧本,即便你的剧本有被引荐的可能。相反,他们会雇专人来读剧本、写评估报告(在好莱坞行话中,这叫做“coverage”)。这些人每读一个剧本,都会获得相应的

端 端 端

^① 英文剧本的格式和中文剧本的格式很不一样。中文剧本目前尚未有如此统一的格式。这里姑且忠实于原文译出,仅供参考,不作实际指导用。——译注

报酬，以便将不符合行业标准的剧本排除掉。不遵循正确格式的剧作者等于是自动弃权。因此，许多读剧本的人起初仅仅扫视你剧本的前几页，如果你的格式正确，他们才开始读内容；如果你的格式满是漏洞，他们就会放弃阅读，并将你的剧本扔到一边，任随它渐渐被人遗忘在垃圾堆中。

提示！

不要给别人任何一个不读你剧本的理由。

为什么这么在乎格式？

经纪人会将剧本送给制片人，制片人会将剧本送给投资人、电影公司和电视台，经纪人或者制片人也许还会将剧本送给一级明星。如果一个剧本连格式都不正确并且装订粗糙、错字连篇，看起来就会让人觉得很专业。经纪人或者制片人就会羞于将它拿给任何人看，或者为节省时间，避免麻烦和尴尬，而干脆略过这样的剧本。

为什么格式最重要？

大卫·特罗捷，《编剧圣经》的作者曾经说过：“格式不仅仅是一堆简单规则。假设写作一首抑扬五步格的诗歌，虽然我们迫不得已才会去学习抑扬五步格，但格式已经与这首诗歌融为一体。如果一个初学者将格式仅仅看做是一些关于空格和标点的规则，不过是他为展现故事而必须忍受的繁琐规定，那么他便误解了格式的真正意义。他没有意识到，格式本身便是故事的一部分。”

还有人曾经将格式比喻为盛放思想的容器，就像插满玫瑰花的水晶花瓶，格式使你的思想显现出来，从而使你的故事更出色。