

怎样成为 好编剧

金球奖获奖编剧的经验独白

GETTING IT

*an
insider's
guide
to*

WRITE

A SCREENWRITING CAREER

Lee Zahavi Jessup

[美]李·扎哈维·杰塞普 著
于滨 译

怎样成为 好编剧

金球奖获奖编剧的经验独白

GETTING IT

*an
insider's
guide
to*

WRITE

A SCREENWRITING CAREER

Lee Zahavi Jessup

[美]李·扎哈维·木塞普 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

GETTING IT WRITE:AN INSIDER' S GUIDE TO A SCREENWRITING
CAREER By LEE ZAHAVI JESSUP.

©2014 by LEE ZAHAVI JESSUP.

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

Through BIG APPLE AGENCY,INC.,LABUAN,MALAYSIA.

Simplified Chinese edition ©2016 PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY.

All rights reserved.

本书中文简体版专有出版权由 LEE ZAHAVI JESSUP. 经 BIG APPLE AGENCY,
INC. 授予电子工业出版社。

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2016-4321

图书在版编目(CIP)数据

怎样成为好编剧: 金球奖获奖编剧的经验独白 / (美) 李·扎哈维·杰塞普
(Lee Zahavi Jessup) 著; 于滨译. — 北京: 电子工业出版社, 2016.8

书名原文: Getting It Write: An Insider' s Guide to a Screenwriting Career

ISBN 978-7-121-29354-2

I. ①怎… II. ①李… ②于… III. ①电影编剧②电视剧—编剧 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第157862号

责任编辑: 田蕾

特约编辑: 于庆芸 刘红涛

印刷: 北京中新伟业印刷有限公司

装订: 北京中新伟业印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开本: 880×1230 1/32 印张: 5.5 字数: 211.2千字

版次: 2016年8月第1版

印次: 2016年8月第1次印刷

定 价: 59.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店
售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@
phei.com.cn。

服务热线: (010) 88254161 ~ 88254167 转 1897。

“由李·扎哈维·杰塞普这一受到业内人士爱戴的职业作家所撰写的《怎样成为好编剧 金球奖编剧的经验独白》涵盖了问题的各个方面——你怎样成为一个职业作家。她渴望全力与大家分享她作为作家写作成功的故事，从业界内部给人们以启示——要想把作品推向市场，应该做什么，想方设法把这一点交代清楚。”

——珍·格瑞桑提，故事 / 职业顾问，NBC 边缘作家的写作指导，《改变你的故事、改变你的生活和故事线》作者

“出自一种乐趣写电影剧本是一回事，但要想使自己成为一个职业作者，就不能误读杰塞普这部令人称奇的作品，而应带着一种清晰而明确的目的，规避那些困扰其他作家多年的陷阱，踏进好莱坞。”

——马修·特里，电影导演、编剧、教师，
microfilmmaker.com 的评论家

“《怎样成为好编剧 金球奖编剧的经验独白》击碎了你所有的借口，为你提供一份关于当今好莱坞在寻找什么，对作家的期待又是什么的深刻启示。”

——迈克尔·豪格，好莱坞故事和剧本顾问，
《可销售的剧本，60 秒钟卖出你的故事》作者

“杰塞普经由多年经验累积的智慧使你从一个初出茅庐的作者变成一个用知识武装起来的人，并助你走向成功，对那些严肃认真对待自己的剧创事业且崭露头角的作家来说，此书不可不读。”

——简妮·维耶特·褒曼，《脚本》杂志编剧、编辑

“当你阅读杰塞普的书时，你会得到一个真实的世界，实用的信息推动你的剧创职业向前迈进，并将带来真正的战略眼光。”

——皮拉·亚历山大，《页面》杂志

“李·扎哈维·杰塞普是剧创人的‘职业助产士’，在她的书里她是你的职业盟友，帮你克服不确定性并推动实现你的创意梦想。”

——奥斯卡提名导演潘·登沙姆，作品有《侠盗王子罗宾汉》
《回火》《凤舞红尘》及由艾德·哈里斯和大卫·杜楚尼
主演的电影《幻影计划》

“明确而真实，且富有激情。她了解业界如何运转及工作内容，对所有剧创人都有很高的价值。”

——大卫·沃特森，《电影事件》杂志编辑

“李·扎哈维·杰塞普展示了一幅详细的拓展开来的图卷，这幅图卷是为那些试图推销他们的第一部作品，打造职业生涯的作者提供的。这不是一部教你如何写作的书，而是一种具有实践性又能激起希望的指导用书，引导你的作品被购买者所读。”

——鲍勃·格博特，编剧

“《怎样成为好编剧 金球奖编剧的经验独白》是一部对所有有想使自己的剧创职业生涯有一个完美起点的书。很遗憾当我开始作家代理的时候，这本书还没出版，它应该是所有有抱负的编剧的必读作品。”

——杰森·斯克金思，SpecScout.com 创始人

“李帮助作者规划出了一条通往成功的道路，它包含对服务及其各种活动的观察，这些服务、活动为新作者提供了市场。本书是迄今为止最新的指导，揭示了带着足够勇气投入业内的现实，并帮你从成为职业作家所带来的绝望境界中解脱出来。”

——雪莉·梅洛特，《最终草案》活动与服务副总，
《脚本》杂志创刊编辑

“李的毕生业内经历给她的每一句劝告都打上了金子般的印记。如果你想把电影写作当成生计，这是一本必读书目。”

——德维恩·亚历山大·史密斯，《用十个简单的他妈的规则写作一个伟大的他妈的剧本》和小说《四十亩田》的作者

“最后我想说这本书回答了每一位剧创人在对其作品进行了最后的修改以求更完美后提出的带有普遍性的问题：现在该做什么？”

——理查德·巴托，阶段 32 和选配编剧创始人
兼首席执行官

“如果你的目标是成为一个剧创人，应将《怎样成为好编剧金球奖编剧的经验独白》摆到书架上，无论你是刚起步还是遇到写作职业的阻碍，剧创人必须找到忠告和战略，以期推动事业向前走。”

——凯茜·芳·米田，剧本顾问，研讨会领队，
《剧本销售竞赛》作者

题 词

我发现自己总是居于感激和谦恭之间，这个境界倒也不错，我希望借此机会将我的感恩之心写下来。

作为卡尔夫城阿加莎咖啡的整个团队中的一员，他们欢迎我日复一日地沉浸在角落的桌子旁边，带着计算机，喝着伯爵茶，偶尔大口嚼着蛋白杏仁饼，参加客户会议，同时进行这本书的写作。

献给丹·夏洛克，我的引路人。

献给克里斯·佩德，我最长期的客户、最挚爱的朋友。亲爱的，对你我会永远怀着负债般的感激，这倒是你的过错。

献给凯莉·安妮兰斯，正是她给我提供内部信息、创作灵感，以她的方法将我带到如今的天地。

献给我无所畏惧的母亲，她那内在的矢志不渝的信心，使我在面对任何事情时都相信事情总会以其最辉煌的结果出现。

献给我那可靠的父亲，他教导我大胆想象，当真相出现时要坦诚面对。

我的父亲母亲，他们两人一起鼓励我抓住机会，而这些机会在绝大多数父母看来都是鲁莽的。你们对我的爱、信任、指引，让我的感谢无以言表。

献给我的列侬和卢拉，我无以形容他们的美丽、神奇、聪慧，他们每天都在激励我。

献给奇妙的托尼。我胆怯时，他很坚强；我跌入低谷时，他总会从最光彩的一面去看我。没有你的帮助，我将一事无成。让我们面对这一切，即使处于低谷，只要有你，事情便不会更糟糕。

前 言

多年前的一个阴雨天，正着手写这本书的时候，我的一个朋友写信给我：“我从来没有告诉过你，以前还没有人写过这样的书吧？”这本书并未提供一个三步即可销售剧本以赚取大把美钞的模式，如果这种模式存在，或许它早就发表了。相反，它为那些屡试屡败而疲惫不堪的编剧提供了真正的工具、洞察力和可操作的方法，从而帮你由一砖一瓦而始去打造一个梦寐以求的剧本创作生涯。

以前那种剧本创作模式，即先创作剧本再出售，进而刺激价格大战，然后就销声匿迹，绝大部分已过时，今天的市场眷顾那些思想上有闪光点，内容又新颖的高质量的作者。所以我的手段并不聚焦于剧本，而是聚焦于编剧的职业生涯，重点放在编剧职业生涯的拓展上。

一个编剧的职业生涯绝非一朝一夕可以造就的，但是新人每天都在涌现，无须赘言，实际和现实已证明它是可行的。就在我着手撰写这篇前言时，deadline.com 刊载了一篇报道，说的是在那一周一个由小跑堂成为电影厂抄写员的编剧，已经有了一个经理人，一年以前他创作了一部剧本——《黑名单》，但是当电影厂因为罢工而关闭的时候他仍然靠跑堂为生。这就证明，有知识并钟情于此项工作的新人总会不断出现。还需赘述吗？新人总是会努力工作并层出不穷的。但是，如果你寻找一条舒适安逸的道

路，或者像神话那样你把剧本送给独立制片人，一夜之间在剧本创作上声名鹊起，那么，本书并非为你所求。

如果你认为网络、品牌、行业技巧并不是令你的编剧生涯获得真正进步的必要条件，那么也请将此书放回书架，或者关上你的Kindle、iPad，转身走吧，这本书并非你所需，它可能令你徒增烦恼。

你还在吗？

太好了！

今天的市场考验那些新作者的手段，并不是要使他们生存艰辛，而是将那些天才的、有前途的、有抱负的职业作家同那些蹩脚的业余作者区别开来，并试图使他们在剧本创作上有质的飞跃。信条是：如果经过深思熟虑，你就要全身心地投入于编剧生涯并全力前行，你要教会自己正确的步骤，只有这样，你连同你的剧本才会扬名。

这本书是为那些听厌了陈词滥调的编剧所作的。那些陈词滥调听起来堂皇，实则误人：写一个好的脚本，其他一切都会迎刃而解，电影厂会奇迹般地出现。

本书献给凯利、克里斯、雷、莱因、约翰、莱斯莱尼、玛丽萨一家、切斯、布兰丹、艾利克斯、苏珊、洛宾、麦克、珍妮弗三姐妹、吉姆、卓伊、米歇尔、倪瓦达和所有的朋友们，也献给那些准备全身心投入其中的剧本编剧们。摒弃那些憧憬自己的创作生涯该如何罗曼蒂克的想象吧，取而代之的，应该是真正开始向着自己的梦想迈出坚实的步伐。造就编剧职业需要天赋、热情、行业技巧，具备这些品质又能朝着心中的目标坚持不懈，你会发现你的编剧职业生涯将会是可望又可及的。

绪言

当我还是一个小姑娘的时候，电影院是我的游乐场、我的心仪之地，它胜过夏令营和商场。

我 10 岁那年，从事当年晚间网络新闻编辑的父亲经过认真考虑，重操他钟爱的事业——电影制片。在我出生后，父亲为了花时间陪伴我而放弃了制片事业。这次他重操旧业夙愿得偿，在他沉湎于对他的挚爱——制片事业的探索时，通常都会把我带在身边，从演员遴选到宣传口号，他允许我参与这一切。放学后，我蹦蹦跳跳地去了片场，在那儿各个不同的部门都会分配给我一些日常工作：和助理导演一起研究文案；和设备管理人员学习设备；和音响师研究控制台等。

然而，没有什么比故事更能引起我的兴趣：研究素材的内在关系；理解它的结构；赋予每个角色张力。这项工作太好了！我才刚刚 10 岁，父亲就给了我一个剧本让我分析，别人家晚餐时谈论政治、体育，我们却津津乐道于电影，现在也依然如此。

11 岁那年，父亲带我去看电影《闪电舞》。在回家的路上，我俩一直在激烈地讨论这部电影。

“电影讲了些什么？”他问我。

“跳舞啊。”我说。

他进一步逼问：“这部电影到底讲了什么？”我们边走边谈，直到最后把探讨的问题集中到一点上：如果失去梦想，你就是个死人。

到这一步我轻易地败下阵来。

但我也被迷住了。

我进入青春期后，父亲决定让我自己打造我个人的职业生涯。为了证明自己，我找到第一个制片工作，那时距离我高中毕业还不到一年。在以后的数年里，我简直成了像吉普赛人一样的制片商，并以此为生。制片工作使我远涉亚洲、非洲和欧洲，就像许多有理想的片商一样努力拓展着自己的事业。我写了一个剧本，有幸被一家兴旺的制片公司青睐，那个公司有一个工作室，威廉姆·毛瑞斯（现在的 WME）把整套计划都拿给了我们。用一个最简单的理由来说，这或许是我能得到的最丰厚的礼物：他使我在年轻时就意识到，尽管我有天分，但成为一个职业剧本创作人却并非我终生所愿。比之创造内容或者经年用在电影制作上，我在剧本创作力开发上所花费的心力要多得多。于是我不顾一切转行做起了研发工作。故事、编剧、分析，所有这些都可以在我这里无缝整合，获得绝妙平衡。

然而，尽管我怀着美好的愿望，但研发工作绝非轻而易举。我对我公司持有的那些剧本的作者有一种巨大的责任感。我所喜欢的每一个剧本都变成了一个梦，我极力想使之变成现实的梦，而任何一部没被采纳的剧本都看成是我个人的失败。

一个姑娘究竟要做什么？在我年近 30 岁时，我倒想拍一下真实的世界，这项工作可以使我免受煎熬之苦，去为那些被

退稿的而且是我推荐的剧本而忧伤。然而我祖母经常警告我说：“人类一思考，上帝就发笑。”顺便说一句，这句话用依地语听起来更好一些。我进入一家运营很好的普通公司工作了一年，在这个互联网公司从事价格和市场营销工作，这家公司又掌控着行业的主要信息数据。一个不期而遇的机会光顾了我——运营ScriptShark.com（剧本鲨），这是该公司的一个网站并主导在线报道。不管我从事的这项工作与影片研发有多大距离，我在所属的领域里一定另有一番天地。

在“剧本鲨”，我每天都在指导、推敲放在办公桌上的剧本。两年里，我投入大量精力使该项业务增长了123%。我工作的一部分是确定准备推向市场的素材，还要使有资质的作者与代理商、经纪人，以及未来的制片商联系。每年都有几百名作者来到我这里，充其量只有4%的人才有幸参与到我的同事队伍中，然而，在这些有资质的作者中，每有一个人被权威人士相中，他们或是开发主管、代理商、经纪人，或者是制片人，我都会在我的斗室里感到些许欣慰。

使执行人注意到你的作品是一回事，将这些关注转化成职业生涯又是一回事。对于每个被选中的作者来说，我发现很多人对于在行业生态环境中如何把持自己一无所知。一些人拼命奋斗，他们需要人家的认可，他们需要知道自己的梦想正在实现。另外一些人，显然对自己的作用一无所知，盲目无准备地去参加一些会议，期待得过多也过早。

所以，在看到许多有天分的作者写出好剧本但在行业里又沉寂下来后，通过与《定稿》合作，由《纽约时代》杂志发起，我

举办了一个全国性的研讨班，旨在培训那些把剧本创作视为职业目标的撰稿人。

作为编剧，必须十分清楚：在这个行业谋到一份工作绝不是普通的雇用方式。曾经的那种“递交一份剧本，6～10周时间就可以得到一张支票”的时代已经过去了。那个时代的编剧可是一种耀眼的，高收入、高竞争和高回报的工作。对其内部关系有一个确切把握后，你必须懂得故事、了解行业、牢牢把握行业内部的运作。专业人士想和其他专业人士合作，关键在于以目的性、清晰性、聚焦性来追求职业生涯。

研讨班迅速发展起来，并将我带到了洛杉矶以外的主要城市——纽约、芝加哥、波士顿、西雅图等。我发现由于没有成功的秘籍，大部分顾问聚焦于他们所能制订的要素上，诸如剧本研发、剧本提案、剧本展示等。而我呢？我想帮助编剧们找出怎样去构建一个长期稳定的职业生涯，而不是获得一时的关注。

我遇到过成百上千的编剧，他们渴望将自己的创作激情转化成为事业的成功。不久，来自全国各地的剧作者均前来向我讨教，不知不觉，我拥有了一些相当有激情、有毅力又勤勉的客户。

我的客户很快变成了我最坚定的职业生涯支持者。“你应该辞去你的工作”“辞职”“做个全职的编剧职业教练”。由于我的些许指导，他们在盈利的同时成就了自己，其中一个成为最畅销剧本的作者；一个写作团队已与著名的纽约出品公司合作开发他们的剧本；另外一个已经进入“最终草案大突破”比赛的决赛。

疏于对孩子的照料，我从来没有更多的骄傲可言。

不久，我就离开那份工作而且不再想它。

现在我教练的客户包括美国编剧协会会员、艾美奖和金球奖提名的撰稿人、渴望成为和已经成为编剧的人、已签约的编剧、获得代理的编剧、竞赛获奖者，甚至还包括一个编剧权威。我指导网络研讨、面试，以及具有行业领先位置的编剧品牌播客，并且远行到巴黎，去和那些致力于将剧本写作变成职业生涯的作者进行对话交流。

每天我都做这项工作，我要感谢我的幸运之星，我热爱我的工作。

我正在从事一项帮助人的工作，我花了很多年收集相关知识，这些知识都是使我成为一个有成就的职业生涯教练的铺垫。时而做啦啦队长，时而做培训师，时而又做战略设计者，我是在从事一项帮助编剧把理想变为现实的工作。当他们因取得的进步而有成就感时，当他们的兴奋点转向使自己的志趣变得鲜活时，我给他们以支持和指导。

目录

第1章	基本原则	1
第2章	你的剧本	10
第3章	真实情况：焦虑、神话、谣言	24
第4章	给编剧定义	30
第5章	了解你的投稿期	34
第6章	管理预期：当事情发生变动或未按你的 计划进行时	37
第7章	艰难时期的简单想法	43
第8章	行业资讯、博客、剧本和网站	46
第9章	创建一个集中的职业战略	54
第10章	启动你的编剧职业	63
第11章	工作本身——所有作家库存里都应 有的剧本	70
第12章	哦，文件！	76
第13章	将电影剧本推出	80
第14章	咨询信件	88

第 15 章	编剧比赛	91
第 16 章	名录和推荐服务	101
第 17 章	提案艺术	107
第 18 章	提案活动及提案服务	114
第 19 章	代理人	121
第 20 章	尽自己所能	131
第 21 章	为你的剧本及品牌营销进行的努力	136
第 22 章	你还有什么?	139
第 23 章	递交与后续的实用指南	141
第 24 章	忍受折磨：当事非所愿时	147
第 25 章	你的编剧职业生涯：往前看	150
最后的想法	155
关于作者	158

目录