

后浪

The Screenplay Workbook
the writing before the writing

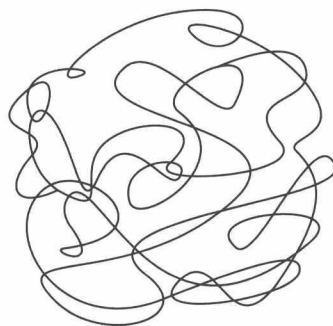

打草稿

编剧思维训练表

[美] 杰里米·鲁滨逊 Jeremy Robinson
汤姆·蒙戈万 Tom Mungovan / 著
曹琳琪 / 译

后浪

The Screenplay Workbook
the writing before the writing

打草稿

编剧思维训练表

[美] 杰里米·鲁滨逊 Jeremy Robinson
汤姆·蒙戈万 Tom Mungovan / 著
曹琳琪 / 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

打草稿：编剧思维训练表 / (美) 杰里米·鲁滨逊, (美) 汤姆·蒙戈万著; 曹琳琪译.

—北京: 北京联合出版公司, 2016.7

ISBN 978-7-5502-8483-8

I . ①打… II . ①杰…②汤…③曹… III . ①电影编剧 IV . ① I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 212204 号

THE SCREENPLAY WORKBOOK: The Writing before the Writing by Jeremy Robinson and Tom Mungovan

Copyright © 2003 by Jeremy Robinson and Tom Mungovan

This translation published by arrangement with Lone Eagle, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House LLC.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 Post Wave Publishing Consulting (Beijing) Co., Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司。

打草稿：编剧思维训练表

作 者：[美] 杰里米·鲁滨逊 汤姆·蒙戈万

译 者：曹琳琪

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

编辑统筹：陈草心

特约编辑：闫 烁 徐小棠

责任编辑：李 伟

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间·韩 凝

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 51 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 14.5 印张 插页 6

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-8483-8

定价：128.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

献给希拉里·鲁滨逊和莉萨·亨德森

没有你们的爱与帮助，这本书永远不会面世

作者 简介

杰里米·鲁滨逊

国际知名畅销书作家，出版了50余部小说，作品长居美国亚马逊网站畅销书榜首，其中包括著名的“杰克·西格勒”(Jack Sigler)系列惊悚小说(将改编为电视剧)和“天谴计划”(Project Nemesis)系列漫画等，此外还撰写了十几部电影剧本。若想了解更多个人信息与作品，请访问网站：<http://bewareofmonsters.com>。

汤姆·蒙戈万

知名作家，创作了29本超现实主义诗集以及多部戏剧剧本、喜剧剧本，还运营一家数字图形制作公司。

译者 简介

曹琳琪

香港理工大学设计学硕士，中国传媒大学广告设计学、广播电视编导双学位学士。热爱电影，对于写故事/情境充满好奇与研究兴趣，喜欢深度挖掘故事背后的原因。现主要从事设计研究工作。

内容 简介

本书是专为编剧打造的创意工作本，用一系列实用图表帮助编剧规划剧本创作。作者围绕故事概念、人物设定及关系构建、故事架构和安排情节节点等进行重点解读，引导编剧厘清思路，将创意整理为讲故事所需的有效信息，填入相对应的工作表格中，做好写初稿前的案头准备。而这些资料也可作为后续改稿的参照。

书中所附图表均可直接撕下，以便读者根据需要自由使用。同时，为了给初入行的编剧提供更切实到位的帮助，另附上“如是娱乐法”整理的法务指南，从剧本创作、剧本交易、编剧权利、版权保护等多个方面详解编剧职业道路上可能遇到的权益问题。

拍电影网(www.pmovie.com)是国内目前最大、最专业的电影学习交流平台，集媒体、社区、出版、教育、电商于一体。内容全面覆盖编剧、导演、演员、摄影、录音、舞美、投资、发行等各个环节。为广大影视从业者和影视爱好者提供资讯、服务、产品、人才的一站式服务。

编剧圈是拍电影网旗下编剧学习、交流以及项目孵化平台，致力于为广大影视编剧同仁提供最专业的服务！编剧圈依托拍电影网的强大社区，已发展成为集编剧学院(图书、培训、慕课、讲座等)与编剧服务(编剧经纪、招聘、项目报道)于一体的综合性服务平台。

致 谢

我们向以下人物致谢，感谢他们为本书付出的时间与专业指导：

希拉里·鲁滨逊——超棒的编辑；

乔安妮·帕伦特——无与伦比的撰写意见；

谢里·富尔茨，杰里米的文学经纪人——中肯的建议和诚实的批评；

马克·拜尔斯、贝弗利·迪尔和卡尔·伊格莱西亚斯——为本书添砖加瓦；

莉萨·亨德森——杰出的点子与贡献；

鲁滨逊，布罗德和蒙哥凡的家人——一如既往的支持与鼓励；

劳伦·罗西尼，Lone Eagle 出版社与我们合作的编辑

——让我们第一次出版非小说类作品拥有一次愉快的经历。

目 录

致 谢

1 / 引言

1

2 / 概念创作

5

3 / 角色探索

15

4 / 人物关系

61

5 / 情节架构

85

6 / 情节点

95

7 / 人物弧光

113

8 / 情节表

133

9 / 一幕接一幕

157

下一步怎么走？

183

附录 1 / 网络资源

185

附录 2 / 编剧法务实用指南

197

出版后记

227

第1章 引言

INTRODUCTION

对于大多数编剧来讲，他们决定要写自己第一部剧本的那一刻往往是这样的：当看电影的时候他们在想，“我可以的！见鬼！我能写得比这个好！虽然我从高中起就没写过东西了，但如果连这个片都能被拍成，我的当然没问题了！之后我就会变得特别特别特别有钱”，接着他们动起了手指，就像蒙哥马·布伯恩斯（《辛普森一家》里的反面角色）一样邪恶地低语着：“这简直是太棒了！”

接下来那些新手编剧们就会在成长之路上为他们之前的误解遭受残忍的打击。不仅写剧本很难，严格的格式、页数要求、视觉化的写作方式和现实主义的对话也很难，而且还需要提前做准备。

角色、情节与次要情节之间的层次，以及观众经历的每一次情绪上的起和落，都

要提前计划好，就像蓝图一样。这么多年，编剧们仍然在徒手建立这个蓝图——花很多时间编辑、查找资料和自己的想法，将它草草地写在笔记本上。是时候改变这样的局面了。

我叫杰里米·鲁滨逊，与汤姆·蒙哥凡是《打草稿：编剧思维训练表》（*The Screenplay Workbook*）的联合作者。我和汤姆都是编剧，而且我们都有平面设计的工作背景。有一天，汤姆来找我，跟我说：“嘿，我做了个能够帮助咱们创造更棒角色的工作表格。毕竟，如果连我们都不知道自己想要什么样的角色，谁又会知道呢？”我回答道：“酷！这能让创造角色变得更加简单！”

可能这对话有点客套，但我们的热情是真挚的。我脑中的齿轮开始运转（对于已经坐在电脑前打了一天字的我来讲并不容易），而且开始悟到一些东西。我问汤姆：“如果我们把它分成不同的工作表格，来帮助创作和管理主概念、情节和角色，是不是会更好？”我说的有点儿像个销售员似的。

就在这时，我们的那些艺术、文学和聚焦于出版的思绪汇集到一起，于是我们就自然而然地想到了一个有创造性的办法：创作一本工作手册！我们从那天开始着手创作这本书，编写引言、说明，设计那些我从开始写作时就希望手头能有的工作表格。

这本工作手册中包含的表格会帮助你创作角色、情节和概念，将它们放在一起成为一个容易理解的最终产品。你可以用这本书，寻找已完成的剧本中你知道肯定有但是找不到在哪儿的漏洞，也可以直接用它来创作新的故事。

当你完成这些工作表之后，写出完整的剧本就会变得更加容易（而且比之前写得更好）。

这本书中的表格是你在创作或重写剧本之前创意过程的工具。这是你为一个绝好故事创作生动角色的第一步。也许你会问：“为什么不写一本跟它配套的工具书呢？你可以把它称为编剧写作工具书！那样就完美了，对不对？”我的答案

很简单：市场上已经有成百上千的编剧工具书了，而且其中有很多不错的。为什么我和汤姆还要写一本指导编剧写作的书呢？

这本书并不是一本工具书。它并不会教你如何写得更好，不会教你如何写场景对话和规范一个剧本。虽然这些对于剧本写作来讲都是非常重要的环节，但这些环节并不能够被转化成为实用的表格。

除了现今市场上所有的编剧写作类书籍，你也可以通过网络、时事通讯、杂志、电脑程序、审读人、已出版的剧本等得到大量的资源。有了这些手到擒来的资料，我们还缺什么？编剧的世界中始终有一样东西是缺乏的，那就是计划和组织的能力。如果没有这种本领，就连最好的故事也会跑偏。

我一直在不断扩展自己在编剧方面的知识面并且已经挖掘了大量的有用资源，但有一样我从未看到过：工作表。这就是我写这本书的原因。

填好这些表格并把它们放到一起，写作的时候把它们摆在你身边。这些完整的工作表会帮助你回答角色、人物关系、情节和架构所产生的问题；它会保证你不脱离正轨。娱乐行业对剧本有很严格的格式要求，这些工作表会使你剧本的每一页都达到要求。

我们诚挚地希望这本《打草稿》就像它帮到我们一样可以帮到你。

这本书为你提供足够写五个剧本初稿的工作表。一旦你找到剧本的概念，这些工作表会为你提供一个框架，让你真正了解要塑造的角色，定制自己的大师级作品。在写剧本之前做的准备工作越足，你就越容易创造出观众想看到的作品！现在就开始着手你的大制作吧！祝你好运！

无论你是学生、剧本写作新人还是专业人士，《打草稿》都是一件宝贵的工具！

约翰发现了为什么编剧写不下去的时候总会碰到截止日期，
还有为什么那么多编剧都是秃头……

第 2 章 概念创作

CONCEPT CREATION

想展开一个关于杀手的点子，但是不知道从哪儿开始写？

一张概念表会为创造你想象的世界奠定坚实的基础。这张表并不会引导你讲出某个具体的故事，而是会帮助你决定要在剧本里用到的类型、受众、元素和地点等。

思考中心概念是你在开始写作之前要做的第一件事。有些人说可以先创作角色，然后再在他们身上制造故事情节，这是完全可以的，但是非常难。大部分新手编剧还是需要先确定概念，然后再创作角色。

想想看，如果你写的东西连自己都不感兴趣，又怎么会吸引导演和制作人呢？除非你已经是一个专业级别的编剧，否则创作概念就是你开始写剧本的第一步。

一旦你的概念确定了，其他一切都会随之而来。

一旦你的概念确定了，其他一切都会随之而来。

概念化：改善你创作概念过程的策略

并非所有人都是永不停歇的点子生产器，更别提生产好点子了。事实上，如果你能一拍脑袋就想出绝妙的主意，那恭喜你，你基本上就是个怪物。你应该像大多数人一样，从大脑额叶得到灵感不会像擤鼻涕一样简单，要不然的话，这些好点子早就像用过的纸巾一样一文不值了。以下是一些可以激发灵感的小技巧，有助于让你产生想法像擤鼻涕一样顺畅。

做白日梦

有人可能会说“这不是废话嘛”！但碰巧的是，这些否定者基本上都不做白日梦。做白日梦不代表着“集中精力去创造一个概念”，事实上恰恰相反。做白日梦的时候你必须放松，让思想放空，把所有的焦虑都放在脑后，让你的想象力出来撒野。试着问自己类似下面的问题，然后去思考它的答案。这时候你的想象力就会如洪水猛兽般强大且灵活自如。

- (1) 如果你是超人，你会做些什么？
- (2) 如果可以让时光倒流，你想回到什么时候？
- (3) 如果可以停住时间，你会做什么样的恶作剧？
- (4) 如果你是最喜欢的电影里的一个主要角色，你会做什么样的不同决定？

看书

不要看小说（虽然它们也很不错），我们推荐的是参考书。大部分人觉得参考书很无趣，但它们确实是充满了无数未知故事的大炖锅。切记不要把参考书限定为百科全书。我推荐时代-生活（Time-Life）^①系列丛书。看书，思考历史，思考太空。总之去看你感兴趣的任何学科的书籍，它们是你智慧的源泉。

与人合作

两个人的脑子总比一个人的好使。找一个有创造力的作家、艺术家或是导演，一

^① Time Life 曾是美国著名出版公司，2003 年被时代集团出售后，已转型成为音乐和影像出品公司。——译注

起酝酿概念。哦，对了，要是找三个人凑成一个小团队就更棒了。不仅你们的热情会点燃彼此，个人的想法也会启发大家的思考。如果你的伙伴是个剧本创作者，跟他一起写；如果他是个艺术家，让他去画一画场景；如果他是个电影人，找他拍一些你剧本里的场景。

对于原创概念，一旦经历低潮，进程就会非常缓慢，变得糟糕，甚至直接停摆。永远不要走到思维枯竭那一步。记住：哪怕有一堆用不着的灵感，也不能一个想法都没有。就算已经开始编写剧本，也要不断地创作概念。你会发现自己越写越轻松，并且在还没有完成现阶段剧本的时候就迫不及待地为一个剧本激动。源源不断的创意对于编剧维持成功而言是非常重要的。

杰里米的独家内幕

原创精神并非向来在好莱坞受到鼓励。当今大多数电影完全是以前众多轰动一时的成功电影的集合体，改头换面来吸引再次消费。你可能听说过有些剧作家会写出像《黑客帝国》邂逅《油炸绿番茄》(*Fried Green Tomatoes*)这样的剧本去吸引制作人，如果你觉得这听起来很糟糕，放心，你不是一个人。大多数编剧在知道这样写的剧本很叫座时会觉得恶心。这儿有一个小技巧，可以帮助你避开好莱坞成名套路所造成的创造力萎缩：按照你自己的方式去写，创作聪明的概念，而非聪明的形式或结构。当你写好剧本后，分析它的每一部分，直到找到可以让人联想到其他成功电影的情节。如果你的主角是一个拿枪的警察——想想《致命武器》；如果你有一支宇宙舰队——想想《星球大战》。明白了吧？所以，如果你的剧本概念像《异形》邂逅《为黛西小姐开车》，那你的剧本就已经呼之欲出了。这不会把你的剧本限制死，但会让它大卖。

一些简单易学的指导……

电影类型

在考虑其他细节之前，电影类型是你需要想的第一个问题，因为这是关系到可能发生的故事的元素与场景。每种类型都有相应的规则，你的故事必须符合某种类型的模式，或找到它应属的正确的类型。比如科幻，如果你的故事里并没有探索或包含科学方面的元素，那当然就不是科幻类型。有必要的话圈定两三种类型，但尽量要少。如果故事实在讲得太广，你会发现很难选择你的受众。

角色

这会帮你决定着重描写多少角色。如果你的故事是个浪漫的爱情喜剧，那你要着重描写两个角色；如果是科幻类，你也许会想重描写整组演员阵容，就像《星际迷航》或《星球大战》。不论哪种选择都面临着挑战。如果你是第一次写剧本，选那个看起来最不让人气馁或是最让人感到激动的角色来写。你不会想在真正开始写剧本之前就感觉被难倒。

故事会在哪儿发生？

这个问题在现阶段看起来好像不是特别重要，但是大量的故事会受背景影响。如果故事发生在西雅图，雨这个元素很有可能会用在你的故事里，哪怕只是在对话中。如果你在北极圈，极冷的温度；在火星，沙尘暴；在佛罗里达，飓风。你明白了吧。找个你感兴趣的地点用到剧本里，有时候整个故事都随之生成。如果你脑中有一些很棒的地点，记下来，看看它会启发你讲述什么样的故事！

预算

好吧，这是大部分编剧都不愿意再想第二遍的无聊环节，但它非常重要！这是制片人、制作公司以及导演等问你的第一个问题，而且有可能他们连第一页还没读。如果他们有五百万美元的预算，而你准备拍一个关于木星的片子，你觉得他们还会看你的剧本吗？想想你想与之靠拢的类型，这会帮助你决定预算定位。如果想写一部暑期科幻大片？那基本就没边儿了。写下你想到的一切要花钱的地方。如果你想去一家小型独立制作公司，最好三思之后再想着“炸掉”大楼和使用高预算特效。

小建议：不管是什么类型的电影，你的预算金额越高，剧本卖出去的可能性就越低。

受众

谁会为你的电影买单？男人还是女人？老人还是小孩？你的作品是写给谁的？这一点也将决定你故事中的元素。如果你的观众是老人或者小孩，那么你的电影里最好不要有枪杀或鲜血四溅的镜头。但如果你的观众是18—30岁的男人，赶紧加入乌兹枪^①和AK-47的场景。记住，在动笔之前一定要确定你的受众。

故事的基础内容

现在你已决定了类型、受众、角色、场景和预算，那么准备开始增加或减少内容。划掉之前写的现在看起来不成立的内容。如果你在写一部预算为五百万美元的爱情片，去掉那些华而不实的东西。丢掉所有不可能实现的情节，再留下你个人特别想要的东西。

你的个人喜好

这部分完全取决于你。有什么东西是一直想写进去的？有没有让你一直着迷的地点、人或是时代？有没有你家族的故事让你想过“这要是拍成电影一定很精彩”？有没有你一直想了解的主题？写剧本是你研究和学习的最佳借口（有时甚至包括旅游）。

故事的大致样貌

结合以上所有步骤，汇成一段精炼的话，用以描述你要拍的电影。这段话就是你未实现的故事。扩写这段话，在里面加几个角色，看看能发生什么。这是属于你自己的 $E=mc^2$ （质能方程），然后你就可以去进行文本的“裂变”了。

^①一种微型冲锋枪。——编注