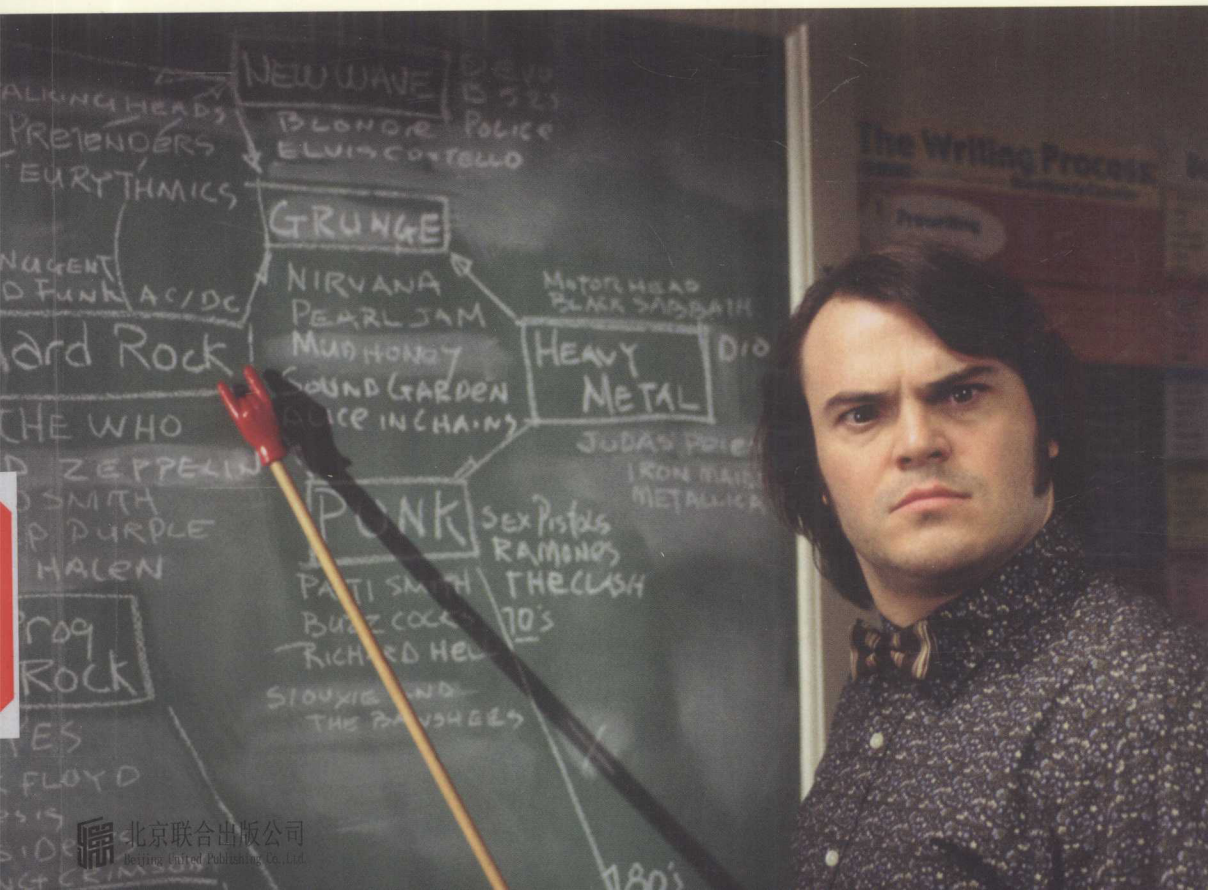

Your Screenplay Sucks!

(修订版)

你的剧本逊毙了!

[美] 威廉·M·埃克斯 (William M. Akers) 一著 周舟一译

100个化腐朽为神奇的对策

Your
Screenplay
Sucks!

你的剧本逊毙了!

[美]威廉·M·埃克斯 (William M. Akers) 一著 周舟一译

图书在版编目 (CIP) 数据

你的剧本逊毙了! : 100 个化腐朽为神奇的对策 / (美) 威廉·M·埃克斯著; 周舟译.
—北京: 北京联合出版公司, 2016.8

ISBN 978-7-5502-7892-9

I . ①你… II . ①威… ②周… III . ①电影剧本—创作方法 IV . ① I053.5
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 129664 号

YOUR SCREENPLAY SUCKS!:100 WAYS TO MAKE IT GREAT By WILLIAM M. AKERS

Copyright © BY WILLIAM M. AKERS

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

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

Simplified Chinese edition copyright: 2016 Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版权归属于银杏树下 (北京) 图书有限责任公司

你的剧本逊毙了!

著 者: [美] 威廉·M·埃克斯

译 者: 周 舟

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 陈仲瑶 陈草心

责任编辑: 管 文

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·陈威伸

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 285 千字 690 毫米 × 960 毫米 1/16 20.5 印张 插页 6

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-7892-9

定价: 45.00 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

我的老师

鲍勃·鲍德温、吉姆·博伊尔、肯·罗比森和约翰·特鲁比

及我的学生们

我从你们身上甚至学到了更多
没有你们，这本书根本不会出现

推荐语

“有句老话说：那些做不成什么事的人才去教书。威廉·M·埃克斯显然是个反证。他既是优秀的作家又是难得的良师——在我看来，这种复合型人才就像能跑能跳能吃能拉的弹簧木马一样稀世罕见。众多编剧历经九九八十一难才学会，恨不得你一辈子都别知道的业内真经，《你的剧本逊毙了！》居然就对你倾囊相授。最难得的是以极其简洁易懂的语言写就，绝不云山雾罩故弄玄虚。凭什么你就能得来全不费工夫，你小子真够走运！读这本书就像上了一堂令人终身受益的电影专业课，主讲人既有发现的智慧、理解的天赋，还有分享的慷慨——他是一个天生讲故事的人，轻松自在娓娓道来却能循循善诱引人入胜。如果马克·吐温写剧本的话，我想他笔下的剧本指导书应该也就是这样了。”

——乔恩·阿米尔(Jon Amiel),《都铎王朝》、《偷天陷阱》导演

“如果你需要充满赞扬、鼓励，让你自我感觉良好的写作书，我建议你先读《作家的心灵鸡汤》，如果你需要一个家伙迎面狠狠一拳让你彻底清醒，再对你和盘托出为好莱坞写剧本的那些赤裸裸、脏兮兮的真实，那就读这本《你的剧本逊毙了！》。”

——琳达·麦卡洛(Linda McCullough),芝加哥哥伦比亚大学

“这本关于剧本写作的书，本身就像一个好剧本，充满了上佳的故事、范例、建议，令我不忍释卷。”

——汤姆·舒尔曼(Tom Schulman),《死亡诗社》编剧(获奥斯卡最佳编剧)

“这本书宛如一位周到体贴的向导，帮助你摆脱形式的困扰，于创作的死胡同中觅到一条出路。”

——约翰·雷夸(John Requa),《我爱你莫里斯》编剧

“它是一本高水平的食谱，遵照它就能避免很多年轻或缺乏经验的编剧常犯的错误……它是一座照亮‘剧本黑夜’的灯塔，而光，正是我们孜孜以求的。”

——本尼迪克特·菲茨杰拉德(Benedict Fitzgerald),《好血统》、《耶稣受难记》编剧

“不针对个人，只就事论事，你的剧本确实很烂，几乎所有剧本在锤炼成形之前都很烂。威廉·M·埃克斯的这本书是出色的向导，带领初次试笔的编剧躲开陷阱和常见错误。他的建议诚实而简单，却可以让你的剧本不那么烂——只要你愿意向着这个目标去努力。”

——拉里·卡拉斯泽斯基(Larry Karaszewski),《1408 幻影凶间》、《艾德·伍德》、《性书大亨》、《月亮上的人》编剧

“威廉·埃克斯用坦率直接、实事求是的方式告诉你怎么写、怎么改你的剧本。没有任何废话，直接杀向你所犯的错误，再简单明了地告诉你怎样去修改。一本不可多得的好书。”

——马修·特里(Matthew Terry), 编剧、教师、www.hollywoodlistales.com 网站专栏作家

“论及剧本写作的书林林总总，威廉·M·埃克斯的《你的剧本逊毙了!》无疑是其中的佼佼者。他提出的这100种方法所涉甚广，从灵感到步骤再到最细致的实践，却都非常实用。不管你的书架上已经拥有了哪些关于编剧技艺的书，这一本绝对应该成为它们中的一员。”

——罗伯特·奥伦·巴特勒(Robert Olen Butler), 普利策奖得主，《从你梦想之处出发》(*From Where You Dream*)作者

“我发现你所说的话正是我一直对我认识的编剧们所说的话。当然,它也提供给我非常有益的提醒,在写剧本的时候虽然很多道理我都知道,但有时还是会忘了付诸实施。加之全书态度直截明了,例子合理有力。一个字:赞!”

——格瑞格·比曼(Greg Beeman),《超人前传》执行制片人

“威廉的书是编剧新手的必备宝典。当然它不仅能帮助初学者写出更好更有商业价值的剧本,让他们笔下的作品更有可能引起电影制片人(和为他们挑选剧本的专业人员)的兴趣;即使是经验丰富的成熟编剧,也能从这本谆谆教诲却盎然有趣的书中收获众多有所助益的小贴士。”

——彼得·海勒(Peter Heller),洛约拉马利蒙特大学

“就像一本为作者之旅撰写的神奇旅游手册。目光如炬,时刻警醒你不要踏入剧本写作的雷区。”

——凯文·韦德(Kevin Wade),《第六感生死缘》编剧

“伟大的剧本写作书始于也终于威廉·M·埃克斯的《你的剧本逊毙了!》。它不仅充满剧本写作的海量信息,还具有异乎寻常的阅读乐趣。我读这本书的过程都是边学边笑,这是严肃的编剧的必备书。”

——凯莱·贝克(Kelley Baker),《愤怒的电影人生存指导手册》(*The Angry Filmmaker Survival Guide*)作者

“威廉·M·埃克斯博学多才,他是大制片厂的编剧,是独立制作的编剧、导演,而且还是对学生满怀关心、洞察深刻的好老师。他谙熟修改剧本的所有方法、诀窍,都慷慨地写在这本书里!每个面对‘剧本黑夜’的作者都不可缺少的宝书。”

——布莱克·斯奈德(Blake Snyder),《救猫咪!》(*Save the Cat!*)、《救猫咪II》(*Save the Cat! Goes to the Movie*)作者

前 言

忠言逆耳，诚实中肯的批评总是很难被接受，不管它是来自你的亲戚、朋友、熟人还是陌生人。

——富兰克林·P·琼斯(Franklin P. Jones)

《你的剧本逊毙了!》这本书就源于我在做剧本批评时脑中突然萌生的一个念头。

我有三个剧本拍成了故事片。我是编剧工会的终身会员，从事剧本写作已经有二十个年头，这么多年来我一直帮我的朋友们做剧本批评，在过去七年多的时间里，这项业务是有偿的。更不用提，我还在剧本写作的课堂上指导过数以百计的剧本。

但是通过看剧本、评剧本，我发现刚上手写剧本的人总是犯同样的错误。而这些错误，在好莱坞，会直接导致审稿人倒抽一口凉气，继而撂下不看了……

是的，他们还真就会这样做。

我发现自己一遍又一遍地告诉作者们同样的事情：“别把角色的名字取得那么诗意化”，“每个人物的声音听起来都不像他自己而像另一个人”，“你的英雄^①没有一个清晰的目标”。一遍一遍又一遍，重复得我都有点恶心了。于是我打定主意要创建一张简单明了的一览表。对照这张表，作者在把剧本送到我这儿之前就可以做改写的工作，清除掉那些基本细节问题，这样我

^① 英雄(hero)，在这里指电影、戏剧或小说中的一种角色类型。西方传统中一部作品的主人公通常被称为“英雄”，下文多次提及。“英雄”、“女英雄”(heroine)均指主人公、女主人公。——编者注

们就可以直接开始讨论情节、人物和结构，而不是把时间都浪费在泛泛的事情上，比如“别忘了拼写检查”。这个简短的一览表最后就变成了这本书。

“我只读到第一个错字。”

——好莱坞经纪人

欢迎来到好莱坞。

“如果这事容易，那谁都去做了。”

——所有洛杉矶的制片人

理论上，审稿人应该读完全文。有些人会，有些人则不会。制片人没有对你友善可亲的义务，即使他们满心希望找到下一个《夺宝奇兵之法柜奇兵》(*Raiders of the Lost Ark*, 1981)，他们照样能随便找一个借口读到第10页就撂下。所以别给他们这个借口！这本书就是希望能排除你剧本里那些可能导致审稿人把它扔进废纸篓的地雷。

别不信，他们扔进废纸篓的剧本还少吗。

读你剧本的人里头百分之九十都没有权力说“*Yes*”，但是每一个人都能说“*No*”，而且他们可能正迫不及待地想动用这个权力。

“要和强权斗争。”

——罗西·培瑞兹^①《为所应为》

洛杉矶一个阳光明媚美丽怡人的午后，我坐在一个助理的办公室里等制片人。制片人办公室的门关着，也许此时此刻她^②正在自己装潢过度而品味庸俗的办公室里尽兴地玩着回力球。谁知道。穷极无聊，为了打发时间，

^① 罗西·培瑞兹(Rosie Perez), 1964—, 美国演员、舞者、舞蹈指导、导演、社会活动家。上世纪八十年代, 在为歌手珍妮特·杰克逊、鲍勃·布朗等人担任录影带舞蹈编排期间, 罗西被导演斯派克·李发现, 在影片《为所应为》(*Do the Right Thing*, 1989)中第一次担任女主角。1993年曾因出演彼得·威尔(Peter Weir)导演的影片《空难遗梦》(*Fearless*)获奥斯卡最佳女配角提名。——译者注

^② 本书作者惯于用“她”(she)来做第三人称指代, 下文同。——编者注

我抬头看向助理办公桌的上方，那有两个书架堆着剧本，满满当当都快堆不下了。房间的三面墙都是剧本。闲着也是闲着，我开始估算大约有多少剧本。1400个。1400个剧本！而且这些剧本还都是有经纪人的剧本。

对洛杉矶以外远离经纪人办公桌或制片人办公室，坐在自家打字机或电脑前的业外人士们来说，这简直不可思议。该如何与这么海量的人、剧本竞争，没法想象！剧本多得都快溢出每个制片人或者经纪人、主管办公室的天窗了，而且是每周都有这么多，真让人头大。而你，只是一个坐在家中或者公园里或者咖啡馆里写自己的剧本的作者，在我们这片广袤的土地上同时还有数以千计的坐在公园里的人，也在写他们的剧本。所以，你必须写得超级棒才有一丁点儿杀出重围的胜算。

诚然，你所面对的竞争宛如一头庞然巨兽，但它也不是铁板一块。在它的盔甲里藏着罅隙和裂缝，一个优秀的剧本就能在这缝隙中蜿蜒前进，但必须是写得相当好的剧本才行。如果你的剧本并不完美，或者只是接近了你能达到的完美，幸存的概率几乎为零。至于你在几个星期里头草草写就而且一字不改的那玩意儿，那已经不是浪费时间那么简单了，而是极度的无知和傲慢。

当你在制片人办公室里，看一眼那用剧本堆成的马特霍恩峰^①，想想每一本都是跟你一样的某人写的……很显然，剧本写作不适合脆弱的心灵。

写一个投机^②的剧本（所谓“投机”的剧本，就是指你在写的时候就抱着投机的心理，目的就是为了能卖掉它），就必须一切为了审稿人，这个审稿人不是你老妈，也不是对你的剧本素材评头论足的损友，而是专门拿薪水看剧本的某人。你要知道每个审稿人每周末必须咬牙读完50个剧本。你还没有真正踏入这一行，不知道要找到一个业内的“实权人物”来读你写的东西有多困难。如果有一天你得到这个机会，你不想搞砸了吧。

① 马特霍恩峰(Matterhorn)，阿尔卑斯山脉中的著名山峰，位于意大利和瑞士边境，海拔4478米，群峰耸立终年积雪，原作者在此用马特霍恩峰比喻制片人办公室里堆积成山的剧本。——译者注

② 这里所说的投机(speculation)的剧本，区别于受制于人、导演或制片公司之邀，就确定主题或意向从事的剧本创作的活动，而是一般剧本创作者根据自己的意愿或对市场的预判写作的剧本，写成后再投稿给制片人、投资人或制作公司，希望对方能够买下自己的剧本。这里的投机并不是一个贬义词，而是借用自美国经济术语的“投机交易”之意。——译者注

尽管审稿人真的真的想发掘一个精彩的剧本，打开每一本剧本的时候，他的心中都燃起掘到宝藏的希望，但是别忘了他同样也渴望别再看了，赶紧躺到游泳池边，来杯振奋精神的美妙的阳伞饮料。所以，如果你给他任何一个扔下你的剧本的借口，他巴不得就势一歪。唉！你所有的努力就全泡汤了。你六个月的生命，或者整整一年——更有甚者我就知道有个家伙花了好几年——结果就等于零了，多么巨大的浪费。

你们中的某些人，可能会得到一些令人心碎的消息：唯一想读你的作品的人只有你的父母，和你的男朋友或女朋友。当然后者还取决于你们的关系开始了多久。还记得阳伞饮料么，对于真正的“审稿人”来说读你写的东西远不如来杯阳伞饮料。审稿人想要的是那种读起来仿似一道闪电的东西，一页有很多空白的那种，他们不用费力就能明白你想说的到底是什么的那种。

你要求别人为你的作品掏至少 10 万美金，要求别人花 10 万到 1 亿美元来生产你虚构的东西，就当然需要把你的东西做好。场景描述要写得引人入胜，次要角色都要栩栩如生，拼写好好检查不能有错，就这样。我说的这些很容易做到，这与天赋、神话般的故事结构、圆形人物统统无关。我不是要告诉你怎么写一个伟大的剧本——有不少好书都是关于这个的——我只想提供给你一些指引，来确保你的审稿人能继续读下去。

有一次在飞机上我坐在一个制片人邻座，看见她读一个剧本，只读到第 6 页就放下了。这个作者花了好几个月写出这个剧本，但是出于某些原因，他的机会在第 6 页就化为泡影。当然也许把原因列出来是一长串。

我将帮助你——检查列出的导致失败的 100 个原因。

“如果故事混乱，那是因为作者自己迷失了。”

——约翰尼·柯克兰^①(事实上不是他说的)

^① 约翰尼·柯克兰(Johnnie L. Cochran, Jr.), 1937—2005, 美国律师, 因在美国球星辛普森杀妻案中的精彩辩护表现闻名于世。另外约翰尼还代理过吹牛老爹、迈克尔·杰克逊等众明星的案子。——译者注

对审稿人来说,读一个剧本就像奋力疾跑着穿越黑暗的沼泽,她只能踩着漂浮在沼泽上的一百码的睡莲浮叶过去,还得躲避后面野人的射击。最后一页就是审稿人拼命想抵达的幸福彼岸。如果有什么干扰了她的注意力,哪怕只是一点点,她都会绊倒,失去平衡,落入食人鱼之口。竭尽你所能,用一切办法,让她一直留在睡莲浮叶上!

就像《爵士春秋》(*All That Jazz*, 1979, 编剧:罗伯特·艾伦·亚瑟[Robert Alan Aurthur]和鲍勃·福斯[Bob Fosse])里乔·基甸(Joe Gideon)的角色说的:

“听着,我没法让你成为一个伟大的舞者,我甚至不知道 能否让你成为一个好的舞者。但是如果坚持努力永不放弃,我知道我能让你成为一个更好的舞者。”

如果你对照这本书中所列的剧本检查表一一核对改进,到这本书读完,你也会成为一个更好的编剧。这个我敢打包票。

希望你能觉得这本书对你来说相当有用有益。

致 谢

首先要感谢的是布莱克·斯奈德,是他从一开始就肯定我这愚蠢的想法也许不赖。

还有弗朗西斯哥·梅内德斯(Fransisco Menendez),是他邀请我去他拉斯维加斯内华达大学讲课,那 100 页的讲义最后就变成了这本书。

还有我善解人意、宽容体谅的大家庭——凯特·麦克柯米特(Kate McCormick)、斯科特·皮尔斯(Scott Pierce)、凯西·佩尔蒂埃(Cathie Pelletier)、汤姆·舒尔曼、琳达·麦卡洛、梅丽莎·斯科利芙娜(Melissa Scrivner)、尼克·莫顿(Nick Morton)、阿历克斯·比蒂(Alex Beattie)、杰西卡·斯德曼(Jessica Stamen)、马克·库拉兹(Mark Kurasz)、理查德·赫尔(Richard Hull)、凯利·贝克(Kelley Baker)、兰迪·费尔德曼(Randy Feldman)、威拉德·卡罗尔(Willard Carroll)、玛格丽特·马西森(Margaret

Matheson)、科克·萨姆斯(Coke Sams)、马克·凯布斯(Mark Cabus)、贝思·奥尼尔(Beth O'Neil)、杰森·布卢姆(Jason Blum)、约翰·切瑞(John Cherry)、卡罗尔·考德威尔(Carol Caldwell)、戴夫·布朗(Dave Brown)、凯瑞斯·哈丁(Kerith Harding)、斯蒂夫·布鲁姆(Steve Bloom)、瑞安·索罗(Ryan Saul)、詹妮·伍德(Jenny Wood)、帕姆·凯茜(Pam Casey)、克里斯·鲁彭索尔(Chris Ruppenthal)、乔恩·阿米尔、辛安·布瑞斯博伊斯(Shian Brisbois)、鲍勃·穆拉什金(Rob Muraskin)、苏珊娜·金斯伯里(Suzanne Kingsbury)、托尼·凯恩(Tony Cane)、麦克斯·黄(Max Wong)、迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)。

威廉·M·埃克斯

于珠华谭耶海滩^①

2008年8月

① 不是真的,只是听起来还挺不错吧。如果我能多卖几本书,或许……

目录

Contents

推荐语	7
前 言	10

第一幕 故事

第一场 构思 1

- 1. 你写的并不是你真正感兴趣的! 5
- 2. 你的构思的原创性不够令人激动! 9
- 3. 你选错了类型! 12
- 4. 你的故事只有你自己感兴趣! 14
- 5. 你的故事写的是悲惨的家伙,他们一路悲惨到底,
临了儿依然很惨,甚至更惨! 16
- 6. 你的片名不够精彩! 18

第二场 人物 20

- 7. 你选错了主人公! 20
- 8. 你的主人公塑造得不对! 23
- 9. 你的人物塑造得不够具体! 29
- 10. 你没给你的人物安身之处! 31
- 11. 我们对你的英雄没兴趣! 33
- 12. 你的对手不是一个人! 35
- 13. 你的对手不够强! 36
- 14. 你没能让对手促成你的英雄改变! 38
- 15. 你的坏蛋没觉得他是自己电影里的英雄! 39
- 16. 你没给坏蛋准备坏蛋演说! 40
- 17. 你的人物只能做蠢事推动故事前进,换句话说,
他们所做的只是你让他们做的! 42
- 18. 你笔下的小角色没性格! 44

第三场 结构 47

- 19. 构思故事时你却在操心结构! 47
- 20. 你的故事张力不够! 48
- 21. 你没有时间压力! 51
- 22. 你给读者的情感刺激不够强! 52
- 23. 你的故事结构一团糟! 55
- 24. 你没有做,那么重做,一再重做
——你的“一句话大纲”! 66
- 25. 你还没做出一个“随想”版大纲! 68
- 26. 你还没运用戏剧的凯瑞斯·哈丁法则! 73
- 27. 你的 B 故事没影响到你的 A 故事! 75
- 28. 你没用好伏笔和照应! 76
- 29. 你没像藏吉米·霍法那样藏好呈示! 79

□ 30. 你没把意外尽量留到最后！	81
--------------------------	----

第四场 场景 84

□ 31. 你没把每个场景夯实！	84
□ 32. 你的场景没有动作转向！	89
□ 33. 你的反转不够多！	93
□ 34. 你没对每个场景大喊：“我怎么才能增强冲突?!”	95
□ 35. 你没好好利用押韵场景的非凡力量！	96
□ 36. 你没有在尽可能多的场景里删去开头和结尾几行！	98
□ 37. 别让你的人物做调查,让她找人谈话！	106
□ 38. 你的人物打太多电话了！	107
□ 39. 你没能让每个场景都令人印象深刻！	107

第五场 对话 110

□ 40. 你没坚持速记偷听到的对话！	110
□ 41. 你笔下每个人物的声音都没有分别！	111
□ 42. 你琢磨对白的工夫还不够！	115
□ 43. 你还没将对白 A—B 化！	119
□ 44. 你的对白都是问答式的！	120
□ 45. 你只让人物说了台词,而没表达出潜台词！	122
□ 46. 你做了太多调查！	124
□ 47. 你做的调查不够！	125

第二幕 写作实践

第一场 欢迎进入写作 134

□ 48. 你没受过你所选择的叙事媒介的训练！	134
□ 49. 你用的写作工具不对！	137
□ 50. 你的表达不够清晰明了！	139

第二场 格式 145

- 51. 你不懂剧本格式! 145
- 52. 你光有场景时空提示行或者压根儿就没有
场景时空提示行! 163
- 53. 你过度指导演员了! 166
- 54. 你错用了演员提示! 167

第三场 人物 173

- 55. 你把人物的名字换了! 173
- 56. 你剧本里有名有姓的人物太多了! 174
- 57. 你人物的名字第一个字相同,或者更糟,
他们的名字押韵! 175
- 58. 你对主人公的描述没做到简明、有效、
不超过两句话! 181

第四场 场景描述 184

- 59. 你用的是小说的语言! 184
- 60. 你的场景描述中了“系动词”的毒! 186
- 61. 你没去掉尽可能多的“这”、“那”! 188
- 62. 你没把最重要的字眼放在句子的最后! 190
- 63. 你居然在场景描述里描述对白! 192
- 64. 你没注意场景描述中的影像顺序! 194
- 65. 你没尽量压缩场景描述! 197

第五场 改写 210

- 66. 你不要重复! 任何东西都不要重复! 210
- 67. 你在写的时候就改写! 214
- 68. 你在读完整个剧本之后马上改写! 216