

SHAKESPEARE
FOR SCREENWRITERS
Timeless Writing Tips from the Master of Drama

跟
莎士比亚
学编剧

戏剧大师的传世写作诀窍

[美] J. M. 埃文森 *J. M. Evenson* 著 黄立华 译

世界图书出版公司

The cover features several delicate, hand-drawn sketches of feathers in the corners. There are four in the top half and two in the bottom half, all rendered in a light, sketchy style. One feather in the center-right is larger and more detailed, with a dark, shaded body and a long, thin quill.

跟莎士比亚学编剧

戏剧大师的传世写作诀窍

[美] J. M. 埃文森 *J. M. Evenson* 著 黄立华 译

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (C I P) 数据

跟莎士比亚学编剧: 戏剧大师的传世写作诀窍 / (美) J.M. 埃文森 (J.M.Evenson) 著; 黄立华译. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2016.7

书名原文: Shakespeare for Screenwriters: Timeless Writing Tips from the Master of Drama
ISBN 978-7-5100-4853-1

I. ①跟… II. ①J… ②黄… III. ①莎士比亚, W. (1564-1616) —戏剧文学—编剧—研究 IV. ①I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 169183 号

SHAKESPEARE FOR SCREENWRITERS: TIMELESS WRITING TIPS FROM THE
MASTER OF DRAMA, BY JENNIE EVENSON

Copyright©2013 BY J.M.EVENSON

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright:

2017 BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved.

著 者: [美] J. M. 埃文森

译 者: 黄立华

策划编辑: 张文葳

责任编辑: 张文葳

排版设计: 刘敬利

出版发行: 世界图书出版公司北京公司

地 址: 北京市东城区朝内大街 137 号

邮 编: 100010

电 话: 010-64038355 (发行) 64033780 (客服) 64033507 (总编室)

网 址: <http://www.wpcbj.com.cn>

邮 箱: wpcbjst@vip.163.com

销 售: 新华书店

印 刷: 北京博图彩色印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 13

字 数: 200 千

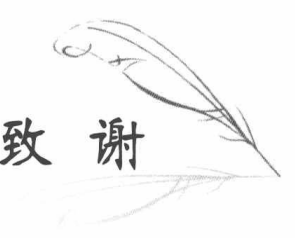
版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

版权登记: 01-2014-2988

定 价: 49.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请与本公司联系调换)

致 谢

我尊敬的朋友和同行们，奥斯汀·福尔马托、芭芭拉·库里、保罗·泰格尔、尤尔·凯斯、莫琳·约翰逊和马歇尔·索恩顿，如果没有你们的真知灼见和亲切热忱，我不可能完成本书的写作。我还要感谢出版商迈克尔·维斯和肯·李对本项目的不懈支持。

最重要的是，我要衷心感谢我的好丈夫阿提拉和我们漂亮的孩子。用莎士比亚的话来说，我爱你们甚于千言万语所能及^①。

① “My love for you is richer than my tongue.” 出自莎士比亚的作品《李尔王》。——译者

序 言

编剧能向莎士比亚学到些什么？

“是生，还是死？这是个值得思考的问题。”^①

很多人都知道，这句台词出自威廉·莎士比亚的《哈姆雷特》。这部英语巨作的一句台词，数百年来让我们浮想联翩。而说出这句台词的人，他复杂的内心世界仍然让我们着迷。

每年，全球都有成千上万改编自莎士比亚戏剧的舞台作品上演。莎士比亚独特的创作天才，超越了语言、文化、时间和距离的阻隔。爱情、家庭、权力、战争，这些都是莎士比亚在作品中探讨的问题。这些剧作之所以能触动人们敏感的神经，是因为它们质朴无华且充满人性，传世不朽。

全世界的作家都希望能创作出像哈姆雷特一样的角色，或者书写出《罗密欧与朱丽叶》那样的爱情故事。莎士比亚是怎样创作出内心世界如此引人入胜的角色的？是什么令他笔下的故事如此浪漫、有趣，让人心碎，抑或是耸人听闻？为何他的作品经得起时间的考验？简言之，莎士比亚的传世写作诀窍是什么呢？

^① *To be, or not to be? That is the question.*

本书从作家的角度分析莎士比亚，解构他最成功的作品中那些著名的故事、场景和人物，探讨它们如此引人入胜的原因，进而阐述如何将其运用到你的剧本里。在讨论的过程中，本书将揭示这位伟大的作家卓有成效的创作秘诀。

解密莎士比亚的创作法宝绝非易事。我们从何处入手呢？本书的每一章都会集中讨论从莎士比亚身上可以学到的三个具体经验，阐述如何将莎士比亚的戏剧写作手法应用到电影作品中。每一章都从当代一些优秀的电影中撷取经典案例，关注这些电影中震撼人心的瞬间，并阐明我们可以学习的经验。

例如，在其中的一章里，我们剖析麦克白夫人着魔般的野心，而后为了研究如何将她的不屈激情搬上大银幕，我们转而分析电影《疤面煞星》。这部深受影迷喜爱的邪典电影，是电影史上刻画原始野心最让人难忘的一个例子。这并不是要证明《疤面煞星》是对莎士比亚的致敬——显然，它并不是。然而，对于说明这种戏剧写作手法应该如何应用到现代电影中这一问题来说，这部电影是一个很好的例子。

本书每一章的末尾都给出了可观摩的电影清单，还有三个写作练习，帮助你发现一些不受时间制约的主题、故事和人物，可以运用到你的写作中。这样做的目的很简单：学习莎士比亚受人景仰的智慧，并将其转化成你的实用写作手法。既然要学习写作，为何不向最优秀的作家学习呢？

莎士比亚对好莱坞有着深远的影响。许多当代成功的电影制作人，从奥逊·威尔斯到乔斯·韦登，都对莎士比亚的作品十分着迷，并曾将莎士比亚的戏剧制作成好莱坞电影。而以莎士比亚的故事作为梗概的改编作品就更多了。然而，本书并不专门讨论改编，也不是进行电

影参考溯源方面的学术研究，而是挖掘莎士比亚讲故事的技巧，并告诉你如何将这些技巧运用到自己的剧本中。

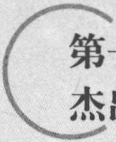
有些读者可能会担心他们读过的莎士比亚的作品还不够多。我们大多数人只在中学或者大学里读过一两部戏剧，没有几个是专家。你绝不需要先成为专家再来阅读本书。对莎士比亚的作品和剧本写作两方面的兴趣和经验在各个水平层次的人，都适合阅读本书。本书的每一章都将让你回想起莎士比亚戏剧中那些重要的瞬间，并一步一步地讨论每一个场景。此外，本书最后的附录还概括介绍了每部戏剧的剧情。当然，如果你想做进一步的探索，网络上也有大量的资源。本书的重点并非要把每个人都变成研究莎士比亚的学者，而是将我们能向“诗人”^①学习的实用写作经验简明扼要地展示出来。

如果你曾好奇莎士比亚的作品为何如此特别，还希望给自己的作品增添一丝这样的魔力，那就来读读这本书吧。莎士比亚书写了英语文学中最伟大的戏剧、喜剧、爱情故事、惊悚故事和史诗作品。《跟莎士比亚学编剧》这本书将告诉你他是怎么做到的。

① “The Bard”，莎士比亚的别称。——译者

目录

第一部分 杰出作品

第1章 哈姆雷特

构建人物深刻的内心世界

做真实的自己。

003

第2章 罗密欧与朱丽叶

高潮是必然的，但又无从预测

离别是如此甜蜜的悲伤。

013

第3章 麦克白

我们为何钟爱着魔的角色

去，该死的血迹！

023

第4章 奥赛罗

个人悲剧的力量

这些话像剃刀一样割痛我受伤的心。

033

第5章 李尔王

想要创作一部经典剧作？那就摧毁一个家庭吧！

超乎寻常的亲族，漠不相干的路人。 041

第6章 仲夏夜之梦

优秀的喜剧至少要有一次意外、巧合，或者讽刺的转折

机缘巧合。 051

第7章 驯悍记

或者说，没人想看幸福爱侣的故事

真爱之路波折重重。 059

第8章 亨利五世

只有那些有缺点的英雄人物才值得关心

有些人被迫接受伟大的头衔。 067

第9章 尤里乌斯·凯撒

历史证明人们高估了创造性

诚实的话传得最快。 077

第10章 理查三世

也就是，别光会说，做给我看

行动即雄辩。 085

第11章 冬天的故事

为什么人物曲线很重要？

有些人因罪恶而升迁，有些人因德行而没落。 093

第12章 安东尼与克莉奥佩特拉

环境不只是背景那么简单

整个世界就是个舞台。

101

第13章 无事生非

如何写出真正有趣的喜剧

言贵简洁。

109

第14章 威尼斯商人

角色经历的苦难越多越好

你们要是用刀剑刺我们，我们不是也会流血吗？

119

第二部分 纵览全局

第15章 莎士比亚如何创作出令人难忘的英雄人物？

哈姆雷特、亨利五世和奥赛罗

129

第16章 逆向解构莎士比亚笔下的超级反派

埃古、麦克白和理查三世

137

第17章 解密最伟大的爱情故事

罗密欧与朱丽叶

149

第18章 绝顶天才：莎士比亚的灵感之源

157

第19章 为何莎士比亚的故事经得起时间的考验？

165

第三部分 终章思索

第 20 章 莎士比亚最重要的经验：打破陈规	175
佳作提要	179
援引电影的摄制人员名单	183

●

Part 1

第一部分

杰出作品

●

第
1
章

哈姆雷特

Hamlet

构建人物深刻的内心世界

To thine own self be true.
做真实的自己。

在莎士比亚所有的戏剧作品中，《哈姆雷特》是被演出、引用和参考最多的一部。这部戏剧不仅每年在舞台上演出成千上万次，而且自 1900 年以来，由它改编而成的电影超过 50 部。毫无疑问，《哈姆雷特》是西方文学和文化的基石。

从演员到导演，从批评家到读者，为何这部作品吸引了如此多人？为何它如此重要？

事实上，这部戏剧最重要的创新就是哈姆雷特这个角色。他聪明、自省、愤怒、沮丧、快乐、念旧、机智，还可能是疯狂的。他的性格像棱镜一样，折射出一系列情感。观众被他所吸引，就像在解谜一样。莎士比亚是怎样创作出内心世界如此引人入胜的角色的？我们在创作角色时如何构建这样的复杂性？

制造内心冲突

构建人物角色的复杂性，关键在于让他们做一个重要的选择，而且选择正反两面的理由要同样充分。角色因内心冲突而挣扎，这会使

观众产生同情，由此构建起来的深刻的内心世界也会被视为人性中独特的一面。

这种挣扎，在戏剧《哈姆雷特》的前几页就开始了。丹麦前国王的鬼魂告诉儿子哈姆雷特王子，他是被现任国王克劳狄斯谋杀的，并让哈姆雷特杀死克劳狄斯，为自己报仇。

如果哈姆雷特是个典型的复仇者，他就会付诸行动了。但他是个思考者。如果国王的鬼魂在说谎呢？如果他是恶魔伪装的呢？如果这是哈姆雷特自己的内心在欺骗他呢？如果他杀错人，他的灵魂会有什么后果？哈姆雷特充满疑惑。在极度痛苦之际，他提出了那个著名的问题。

是生，还是死？这是个值得思考的问题。

是默然忍受命运暴虐的毒箭，

或是挺身反抗人世间无涯的苦难，

通过斗争把它们扫清，

这两种行为，哪一种更高贵？

（第三幕第一场）

从这段话中，我们可以看出哈姆雷特所处困境的本质问题：不是他该不该杀克劳狄斯，而是生和死的本质是什么。不好的事情为什么会发生在我们身上？死亡要比受苦更好吗？我们死后会怎样？这些才是真正的问题，是人类从存在之初就开始苦苦追寻的问题。国王鬼魂的命令使哈姆雷特陷入困境，并从此被其痛苦的内心斗争深深地折磨着。他该不该杀死克劳狄斯呢？

观众喜欢看到角色在内心冲突中受尽折磨。例如，电影《无因的反叛》中吉姆·斯塔克这一角色。我们看到吉姆在与他内心的恶魔和身边的险恶世界进行抗争。为了应付当地的小混混巴兹和他的同伙，吉姆向他的父亲请求帮助。他一次次地提问：“要怎么做才能成为男子汉？”在这部电影最著名的一幕里，这个问题就成了核心问题。巴兹强迫吉姆参加“胆小鬼赛车”。吉姆知道这个比赛非常危险，但如果他不参加的话，他怎么能成为一个男子汉呢？结果车门把手卡住了巴兹的夹克衫，意外地把他拖下悬崖炸死了。吉姆情绪崩溃，罪恶感在痛苦中爆发，喊出了那句台词：“你折磨死我了！”

做出意想不到的选择

每个作家都知道，角色就是由他们所做的选择构成的。而我们有时候会忘记，观众喜欢看到人物角色做出意想不到的选择。这些选择应该让观众感到意外、气愤，或是好奇。

哈姆雷特发现克劳狄斯一个人出现在教堂里，而且身边没有侍卫，这时他面临一个重要的选择：要不要抓住机会当场杀死克劳狄斯。