

编剧心理学

Psychology for
Screenwriters

隋岩◎著

探究热门影视作品的
心理学规律

分析经典剧本创作中的
巧妙构思

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

编剧心理学

Psychology for
Screenwriters

隋岩◎著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

编剧心理学 / 隋岩著. —北京: 中国法制出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5093-7514-3

I. ①编… II. ①隋… III. ①编剧—文艺心理学 IV. ①I053-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 093323 号

策划编辑: 胡 艺 (ngaihu@gmail.com)

责任编辑: 韩璐玮 (hanluwei666@163.com)

封面设计: 蒋怡

编剧心理学

BIANJU XINLIXUE

著者 / 隋岩

经销 / 新华书店

印刷 / 河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本 / 710 毫米 × 1000 毫米 16

版次 / 2016 年 6 月第 1 版

印张 / 14.75 字数 / 183 千

2016 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-7514-3

定价: 36.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010-66033393

值班电话: 010-66026508

传真: 010-66031119

编辑部电话: 010-66053217

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

前言 Preface

看电影的时候，有的人关注大明星，有的人关注导演风格，很少有人因为“编剧×××”去电影院看电影的。这当然有很多方面的原因，编剧毕竟是一个幕后工作者，即使在编剧工作受到重视的国家，也不会发生这种事。

如果从电影制作的角度看，编剧占据着至关重要的位置。有人说，除了无聊的部分，戏剧便是生活。可是，如何把生活编排起来，变成一个完美的梦境呢？我们需要电影来做这件事，而电影的起点便是剧本，是编剧笔下的场景和人物动作。

读过电影剧本的人知道，那不是一段段精美文字的组合，也不是人物内心情感的流露，剧本如同电器使用说明书，它简单直接地告诉读者，人物在哪里，在做什么动作，说什么话。一个完整的剧本则像建筑物的设计图纸，清晰地标注着每一个点、线、面，导演拿着剧本，便可以搭建起一个如梦似幻的时空。

和小说相比，剧本是工具性的，因此，编剧是生产工具的匠人，而不是艺术家。尽管如此，创作一部剧本涉及的元素仍然繁多而复杂，编剧并不是没有规律可循的。古往今来，从戏剧到电影，大师们已经讨论过无数次创造的方法，好莱坞的工业模式则为剧本定下了“生产标准”，而优秀的剧本永远是遵循创作规律，且蕴含才情的。

评论一部电影，如果你只会用“经典”和“烂片”这样贫乏的词汇，对于电影的制作者来说，遇到这样的观众简直太可悲了。一件东西，好就是好，坏就是坏，即使艺术是仁者见仁，智者见智的，但是在无形中存在着“绝对标准”。

一个故事是如何构想出来的，人物如何塑造，结构如何安排，节奏如何掌控，对这些有所了解，你会知道，一部电影为什么那么无聊？烂片为什么成为烂片？同样地，你也会知道，一部电影为什么会成为经典，为何它是那样激动人心，让人笑中带泪，感慨万千？

如同读者了解了写作的机制，便能理解其中的辛苦及文字中的巨大魅力一样，电影观众如果了解了编剧是如何构思剧本，心理学在其中发挥的巨大作用时，便会珍惜每一部优秀作品中凝结的艰苦努力和巨大才情。

鉴于一定的观感经验和阅读经验，笔者以观影人的角度切入，分析剧本的构成要素、编剧中的心理学规律，从剧本到电影这一文字到影像的转换过程如何发生以及好莱坞编剧如何工作，著名的编剧是怎么写出经典作品的。

希望这本《编剧心理学》对电影爱好者或编剧爱好者起到抛砖引玉的作用，让亲爱的读者对坐在荧幕后方的编剧产生兴趣，即使你没有成为编剧的欲望，至少可以知道，一部电影，并不是写着“××作品”便是某一个人的心血，它是由诸多方面的力量共同完成的，其中包括默

默默无闻的编剧。而编剧的创作也不是大笔一挥便出精品，每一个剧本都需要精心地构思、打磨，直到从结构、人物到场景皆臻完美。

如果你是一个梦想成为编剧的年轻人，这里要给你泼一盆冷水。首先，剧本不是小说。剧本讲究行动，而不是形容，不能用写小说的方式写剧本，写剧本就要有剧本的样子。其次，编剧是一个漫长且孤独的过程，没有人能够替你分担，在写出一部优秀的剧本之前，你可能要历经挣扎，不断地否定自己，然后等待别人发现你这块金子，时间可能是三年、五年或者更久。最后一点，编剧不是一个赚钱的行业，至少以国内目前的行业状况来说，如果你想以编剧的身份一夜暴富，那就赶紧放下笔杆，另谋职业吧。

第一章

一场文字梦境

- 故事从何说起 ... 003
- 哪个人物先出场 ... 006
- 埋下一地线索 ... 009
- 窥一斑而见全豹 ... 012
- 小说、戏剧与电影 ... 015
- 代入感在冒险 ... 018
- 爱的罗曼史 ... 022
- 美丑、善恶的对比 ... 026
- 不宜构思过度 ... 029

第二章

人物乃剧本之魂

- 太过完美的是神 ... 035
- 处在矛盾中的人物 ... 038
- 扁形人物存在感 ... 041
- 反派是英雄的分身 ... 044
- 长一颗悲剧的心 ... 047
- 让角色死掉的理由 ... 051

第三章

剧本里的无意识

- 编剧顾问弗洛伊德 ... 057
- 俄狄浦斯模式 ... 060
- 人人有窥私心态 ... 063
- 情节来自防御机制 ... 068
- 韩剧的灰姑娘情结 ... 071
- 角色的原型 ... 075
- 阿喀琉斯之踵 ... 078
- 为梦境制造梦境 ... 082

第四章

用心理学写剧本

- 自下而上与自上而下 ... 089
- 内心需求的满足 ... 091
- 论呼应的重要性 ... 095
- 希区柯克的麦高芬 ... 097
- 我知道，你不知道 ... 100
- 人物对话潜台词 ... 103
- 坐在观众的位置上 ... 106
- 为什么要陈词滥调 ... 110

第五章

从文字到影像

- 文学剧本与分镜头剧本 ... 117
- 玩弄叙事时间 ... 121
- 压缩叙事时间 ... 123
- 一以贯之的类型 ... 126
- 反类型的胜利 ... 130
- 杂糅还是大杂烩 ... 133
- 意想不到的结局 ... 136

第六章

工业化的编剧写作

- 在好莱坞做编剧 ... 143
- 找不到编剧署名 ... 147
- 命题作文写作 ... 150
- 美剧中的大 BOSS ... 153
- 多个故事组成 ... 156
- 放之四海的价值观 ... 159
- 反好莱坞电影 ... 163

第七章

听大编剧讲故事

- 特立独行的芦苇 ... 171
- 给小津安二郎写剧本 ... 174
- 作为编剧的黑泽明 ... 179
- 砂之器的三重奏 ... 185
- 天马行空式的宫九 ... 189
- 以女性视角看世界 ... 195

第八章

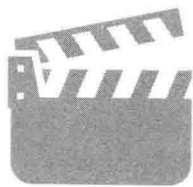
打动人心的情感

- 上帝无力驱走悲伤 ... 201
- 华莱士：英雄归途 ... 205
- 与众不同的刀客 ... 210
- 阿甘的成功之道 ... 215
- 生活是美好的吗 ... 219
- 这一切不是你的错 ... 223

01

第一章

一场文字梦境

故事从何说起

影评人特别喜欢对一部电影的开场发表意见，好或者不好，令人惊奇或乏善可陈，先声夺人或不知所云。影评人如此看重电影开场自然是有其道理的。且不以简单粗暴的“好”或“不好”论断电影开场，至少电影开场是检验一部电影是否招人喜欢的标准之一。一部电影便是一个故事，一个故事从何说起呢？从剧本的第一页开始。

电影在拍摄之前，在导演喊第一个“action”之前，在特效、摆动镜头、画面调色等任何后期排上日程之前，剧本便是一切。一部120页、时长120分钟的标准剧本是一个由对话、动作组成的完整故事，但是观众花多长时间决定是否喜欢这部电影，是否愿意花120分钟把这个故事看完呢？取决于电影的第一个十分钟，也就是剧本中的前十页——有时候时间更短。因此说，从何处、以何种方式开始第一行字，写下第一句话时，编剧必须胸有成竹，在心理上做好准备，接下来的整个局面才不会失控，更重要的是，观众会提起兴趣，继续看下去。

1982年，上海电影制片厂拍摄了根据台湾作家林海音女士的小说改编的同名电影《城南旧事》，电影由伊明编剧，吴贻弓导演。电影以

女孩英子的视角叙事，讲述了六岁的英子住在北京城南的一条小胡同里时的生活经历。“疯女人”秀贞与女儿的悲惨命运，厚嘴唇年轻人的被捕，宋妈一对儿女的不幸出现在英子的童年生活里，当她因为丧父而匆匆结束童年后，这些别人的生活成为她童年的滋味。

在动荡的年代里，英子眼里没有旧时代中国的黑暗势力，然而，仅仅是生活中的所见所闻，已经将 20 世纪二三十年代的贫穷、黑暗和底层人物的挣扎一一展现。但是对她本人来说，离愁才是这部电影的基调，正如电影的主题曲《送别》的歌词一般：长亭外，古道边，芳草碧连天。问君此去几时来，来时莫徘徊！天之涯，地之角，知交半零落，人生难得是欢聚，唯有别离多。

《送别》是这部电影的主题曲，也是电影的主旋律。《送别》的旋律取自德沃夏克交响曲《来自新大陆》第二乐章，词作者李叔同则在日本歌词作家犬童球溪《旅愁》的基础上填了汉语歌词，如今，《送别》已经成为国内的骊歌经典。电影中反复出现的《送别》旋律，正如每一段故事的结局一样。英子遇到的每个人都离她而去，她则在不断地“送别”，最后，英子送别了爸爸，同时送别了自己的童年。

电影《城南旧事》在 1983 年上映，获得第二届马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖，并且获得第三届中国电影金鸡奖最佳导演、最佳女配角、最佳音乐三个奖项。不同于矛盾冲突明显的故事片，《城南旧事》在平静的旁白引领下，开始讲它的故事。

让我们来看看这部电影是怎么开场的。远景——连绵的山丘、蜿蜒的长城，女声旁白起，“不思量，自难忘。半个多世纪过去了，我是多么想念住在北京城南的那些景色和人物啊！而今或许已物是人非了，可是随着岁月的荡涤，在我一个远方游子的心头，却日渐清晰起来。我所经历的大事也不算少了，可都被时间磨蚀了，然而这些童年的琐事，无

论是酸的、甜的、苦的、辣的，却永久永久地刻印在我的心头。每个人的童年不都是这样的愚呆而神圣吗？”《送别》的旋律起。在旁白进行中，画面中出现了前门箭楼，佛香阁，一行驼队迈着沉重的步伐行进着，从辽阔的长空走入了京城小巷。

一段淡淡的旁白，带着对世间事的悲悯情怀忆起童年，一段从山川古迹到市井生活的景色过渡，象征着身在异乡的漂泊之旅，声音和画面共同奠定了这部电影的基调：平静的，纯真的，有些可爱的。镜头下懒洋洋的冬阳、高大针叶树、土灰色的墙头、铺着瓦片的平房、骑自行车的人、热气腾腾的蒸笼，成为那张冻得通红的小脸的背景，英子的童年在恬淡的市井中度过，成年人与世界的抗争，在她眼里是一个个谜团。小孩子并不会大悲大喜，以至于在她面对父亲的去世时，显示出那样稚嫩的悲伤。

觉得对胃口的观众，即使没看过原著，也会升起疑问：那“酸的、甜的、苦的、辣的”童年是什么样的，主人公经历了哪些酸甜苦辣？当然，不对胃口的观众也可以因这样的开场对整部电影产生“平淡”“闷片”等先入之见。

一部电影的开场有多重要？开场精彩的话，观众如同进入天堂。电影是一门艺术，开场亦是艺术展示。在 CA (Computer Animation) 技术日新月异时，电影导演喜欢用 CA 参与构建开场情境，在表达电影风格的同时，博得观众的好感。如斯皮尔伯格导演的电影《猫鼠游戏》，开场动画将立体人物简化为平面图像，风趣幽默，清新有趣，符合影片的腔调。大卫·芬奇导演的《搏击俱乐部》则以人类身体的内在世界为开场，从大脑开始，经过头骨，脂肪细胞、皮肤细胞，最后从鼻子上方的毛囊找到出口，过渡到一个准星镜头和准星后满头大汗的爱德华·诺顿。

这么炫酷的开场预示着电影也是如此，不过，也有人因为开场太吵、镜头转换太快而放弃观影——没有什么开场是老少皆宜、人见人爱的，关键是要抓住你想抓住的观众。如果你没意识到开场的重要性，不妨在看电影时特别注意一下，你需要多长时间做出喜欢或不喜欢的决定。如果你想写一个有趣的剧本，不妨多花些精力在剧本的前十页，即电影的第一个十分钟。在十页左右的篇幅里，你需要告诉观众，主要人物是谁，故事的前提是什么，情境是什么。从哪里开始讲故事呢，当然要从前十页开始。

哪个人物先出场

影片开场后，人物登台露脸，人物给观众何种印象来自第一次登场，因为第一印象总是深刻的。心理学上有首因效应，又叫第一印象效应，指的是第一印象输入的信息对人的认知有重要的影响，第一次与某物、某人接触留下的深刻印象最强，持续时间最长，并会对以后接收的信息造成影响。所以说，人物的出场必须准确、鲜明而生动。

电影中的人物虽不会像古典戏剧中的角色一样，一出场就自报家门，但是编剧应该设计好人物出场，让观众对人物有一个深刻的印象。比如《三国演义》中“三顾茅庐”一段，刘备等人先后三次，又是带礼物，又是冒着大雪，最后还要等诸葛亮睡到自然醒，花了好大力气才见到诸葛亮。刘备等人三次拜访才见到卧龙本尊，在这个过程中，观众和刘备等人一样经历等待，体验着焦急的情绪，观众带着强烈的期望，急于见到诸葛亮，因此，当诸葛亮出场时，这个人物鲜明而突出。

剧本中，哪个人物先登场并没有硬性要求，主角先出场或后出场与

剧本的结构有关，但是，主角一定要尽快出现，不能太迟。拿“三顾茅庐”来说，诸葛亮虽然在刘备、关羽、张飞三人后露脸，但这个人物之前就登场了。刘备从徐庶那里听说南阳卧龙岗有个奇才，名叫诸葛亮，于是，刘备带着结义兄弟到卧龙岗去拜访诸葛亮，想要请他出山，得到他的帮助。

因此，诸葛亮的出场方式属于先宾后主的写法，且是虚出——人物出场分实出和虚出。人物真正地登场，带着话语和行动，便是实出；在人物上场之前，由他人提及名字、经历、性格特点等，用伏笔交代，便是虚出。

一部电影中，有主角，有配角，有的人出场次数多，有的人出场次数少。主次角色的戏份要设计得当，配角的戏是不能多过主角的。当然，这里所说的戏份并不单单指出场次数多少，主角的重要性体现在传达剧本主题思想上，主角的行动要推动情节向前发展。

电影《飞越疯人院》，第一个出场的是精神病院的护士长，电影中，她是作为主角的对立面而存在的人物。开场第一个空镜头对着一座远山，伴随着惊悚的声音，一辆开着大灯的轿车从黑夜中驶来。镜头进入室内，几个男人正在床上熟睡。

场景切换到墙壁洁白的走廊，穿黑色衣服的护士长从一端走来，一位正在打扫的工人向她问好：“早上好，瑞秋小姐”。接下来，被锁在床上的病人巴西尼得到松绑，在优美的音乐声中，吃药时间到了。

在瑞秋小姐强迫众人吃药时，主角麦克墨菲被带到了精神病院。解开手铐后，他显得非常兴奋，大喊大叫，戏弄守卫，与酋长搭讪，带着色情扑克牌诱惑马提尼。在院长面前，有关他的文件显示，他有妄想症，因为打架闹事而被捕五次，与未成年人发生关系，在劳动农场工作态度差，未经许可就说话，他声称自己没有精神病。