

Media

TECHNOLOGY 写给未来的电影人·编剧系列

传媒典藏

编剧帮 特别推荐图书

Writing the
**TV DRAMA
SERIES**

HOW TO SUCCEED AS A
PROFESSIONAL WRITER IN TV

美剧编剧策略
职业编剧的成功之道（第3版）

《重案六组》编剧 余飞 作序

[美] Pamela Douglas 著

徐晶晶 译

3RD
EDITION

“美剧业界的所有人都在看这本书！”

编剧 张小北 周荣扬 俞露 安东 联合推荐

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

J90

731

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

WRITING THE
TV DRAMA SERIES

写给未来的电影人·编剧系列

美剧编剧策略

职业编剧的成功之道 (第3版)

[美] Pamela Douglas 著

徐晶晶 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

美剧编剧策略：职业编剧的成功之道：第3版 /
(美) 帕梅拉·道格拉斯 (Pamela Douglas) 著；徐晶晶
译。—北京：人民邮电出版社，2016.9
(写给未来的电影人·编剧系列)
ISBN 978-7-115-42484-6

I. ①美… II. ①帕… ②徐… III. ①电视文学剧本
—编剧—研究—美国 IV. ①I712.073

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第112704号

版权声明

WRITING THE TV DRAMA SERIES: HOW TO SUCCEED AS A PROFESSIONAL WRITER IN
TV (3RD EDITON) By PAMELA DOUGLAS

Copyright: © 2011 BY PAMELA DOUGLAS

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2016 POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由 BIG APPLE AGENCY 代理 MICHAEL WIESE PRODUCTIONS 授权人民邮
电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或节录本书中的任
何部分。

版权所有，侵权必究。

◆ 著 [美] Pamela Douglas

译 徐晶晶

责任编辑 宁茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本：690×970 1/16

印张：16.5

2016年9月第1版

字数：296千字

2016年9月河北第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2012-4585号

定价：59.00元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

“帕梅拉·道格拉斯从事复杂的美剧行业，并且对此有着深刻和全面的理解。多年来，她是南加州大学电影学院的明星教师，向她的学生传授这些秘密。现在这些秘密被写了下来。阅读这样一本充满知识和智慧的教材、指南、资料和启示是愉悦的。”

——霍华德·A·罗德曼(Howard A. Rodman)，艺术导演，圣丹斯编剧实验室

“扎实的职业建议和行业洞察。为有志于电视剧的编剧提供了重要的基础指导。”

——大卫·楚曼(David Trueman)，《剧本杂志》(*Script Magazine*)评论家

“《美剧编剧策略》阐明了电视剧目中令人困惑和常被忽略的主题——是教师、学生和任何对电视领域感兴趣的人的宝贵资料。”

——布赖恩·约翰(Brian Johns)，伊斯曼·柯达(Eastman Kodak)基金项目主管

“这本由电视业内专家写的佳作带着读者穿过从提案、试播集到成剧的美剧迷宫。帕梅拉·道格拉斯的写作风格读起来很有乐趣；她将如何成为电视剧编剧的信息和技巧融合在书中。”

——朱利·塞尔博(Jule Selbo)，《春风吹又生》(*Life Goes On*)、《少年印地安纳琼斯大冒险》(*Young Indiana Jones Chronicles*)、《新飞跃情海》(*Melrose Place*)、《基情二加一》(*Undressed*)和《玛雅与米格尔》(*Maya and Miguel*)等众多电视剧的编剧/制片人

“非常全面和紧跟时代，《美剧编剧策略》坦率、热情地介绍了电视剧的技艺和文化。”

——杰夫·梅尔沃文(Jeff Melvoin)，《双面女间谍》(*Alias*)、《北国风云》(*Northern Exposure*)行政制片人

“帕梅拉·道格拉斯提供了宝贵的见解和电视剧写作必不可少的业内技巧。她将在电视业起步和生存的渐进式指南融合业界当前信息和行业专家的实践建议。强调编剧组工作的第五章完全正确。我花了好多年才领悟到帕梅拉如此巧妙和坦诚的建议。任何有志向的电视剧编剧必读。”

——托尼·格拉菲亚(Toni Graphia)编剧/制片人，《罗斯维尔》(*Roswell*)、《嘉年华》(*Carnivale*)、《太空堡垒》(*Battlestar Galactica*)

“这本书涵盖了电视剧创作的方方面面。”

——皮特·莱夫考特(Peter Lefcourt)，《乞丐与选民》(*Beggars & Choosers*)、《凯伦·斯科》(*Karen Sisco*)、《警花拍档》(*Cagney & Lacey*)编剧/制片人

“电视剧创作的行家洞察。值得一读的好书。”

——艾米·泰勒 (Amy Taylor), 杉原娱乐 (Cedar Grove Entertainment)

“现在是电视剧的黄金时代, 对任何想在这极具挑战和回报的领域打拼的编剧来说, 这本书是我知道的最佳资源。”

——丹尼·小皮特里 (Daniel Petrie, Jr.), 美西编剧工会主席, 《大出意外》(The Big Easy)、《比佛利警探》(Beverly Hills Cop)

“帕梅拉·道格拉斯阐明了最令人畏惧和充满挑战的写作形式(美剧)的整个流程。这本全面的书带着读者从剧目概念到最后摄制一步一步完成长途旅程。突然, 一切皆有可能, 感谢《美剧编剧策略》。”

——玛丽亚·琼斯 (Marie Jones), 书评人, absolutewrite.com

“真正一线广泛和深刻的实战建议定会启发和鼓舞任何有志向的电视剧编剧。启蒙毫无疑问, 因为本书条理清晰、充满行话, 并且阐述了电视业和电视剧设计。”阅读后你一定有所启发, 因为本书解决了关键问题——如何写大纲和了解从提案到试播集需要什么。对成功编剧的采访使得本书更具价值, 更值得你去阅读。”

——黛安·卡尔森 (Diane Carson), 博士, 高校影视学会副总编

“对任何有志于成为电视剧编剧的人来说, 《美剧编剧策略》是份宝贵的资源。与编剧新手一起工作多年, 书中的内容正是他们需要知道的: 如何写出出色的剧本和如何闯入业界并拿到第一份工作。我把这本书推荐给了和我工作的所有新编剧。”

——卡罗尔·基施纳 (Carole Kirschner), CBS多元学院编剧指导项目主管, 美国编剧工会剧目管理人培训项目主管

“帕梅拉·道格拉斯竟然写出了一小时剧写作这样的书。她将其分解成容易理解的步骤, 同时巧妙地交织技艺和电视业不可分割的元素。这是任何想入行的新人和业界编剧必读的书。在一小时剧快速变化的领域, 帕梅拉·道格拉斯把握住了前沿并思考在先。实际上, 她为这一主题的图书建立了黄金准则。”

——凯瑟琳·克林奇 (Catherine Clinch), 《创意剧本杂志》(Creative Screenwriting Magazine) 编辑; 出版商, MomsMediaWorld.com

“《美剧编剧策略》既实用又好看; 我一直向有志于电视业的编剧推荐这本书。道格拉斯的阐述深入浅出, 每一页都充满有价值的信息, 帮助编剧在第一年通过这些挑战。”

——艾瑞卡·卡内尔(Erika Kennair), 娱乐部代表, NBC娱乐战略部

“帕梅拉·道格拉斯教你从心写作, 在快节奏的电视业工作需要注意的所有细节: 分析和分解剧本, 与编剧组合作, 从大纲的初稿到拍摄本, 闯入电视业。作为电视业的一名制片助理, 《美剧编剧策略》帮助我理解一个概念如何开发成连播数月的完整故事。我相信这也会帮到你。”

——约书亚·弗里德曼(Joshua Friedman), 《搞定: 制片助理终极指南》(*Getting It Done*)作者

“假设帕梅拉·道格拉斯是足球教练, 那成为她的学员就是你的幸运。《美剧编剧策略》第3版有着丰富而深刻的内容。”

——D.B.吉尔(D.B.Gilles), 《剧本创作营销策略》, 人民邮电出版社(*The Screenwriter Within*)和《你太有趣了! 快把你的幽默感投入到赚钱的新事业》(*You're Funny! Turn Your Sense of Humor Into a Lucrative New Career*)作者

“《美剧编剧策略》是该领域的最佳著作, 不仅有志于美剧创作(或职业)的编剧必读, 也适用于制片人、经理、经纪人和任何想真正了解电视剧内在机制的人。”

——蔡德·戈维奇(Chad Gervich), 真人秀《走进切尔西德勒》(*After Lately*)、《纸杯蛋糕战争》(*Cupcake Wars*)、《勇敢向前冲》(*Wipeout*)编剧/制片人; 《小荧幕大电影: 电视编剧指南》(*Small Screen, Big Picture: A Writer's Guide to the TV Business*)作者

“过去十多年, 美剧已经变成我们文化中最有意思和成功的叙事形式。我想不出还有比帕梅拉·道格拉斯这本书还要好的美剧写作指南。”

——迈克尔·卡塞特(Michael Cassutt), 《双面迈克斯》(*Max Headroom*)、《飞跃比佛利》(*Beverly Hills 90210*)、《死亡地带》(*The Dead Zone*)编剧/制片人

“我在南加州大学读研究生时选过道格拉斯教授的课——正是她的指导让我开始了电视事业。这本书是课程的提炼, 加上额外的内容, 当我陷入困境时会查看它。我在创作时会带着这本书, 以便我查阅如何搭建剧本结构的实践建议、是什么让人物引人注目, 以及如何使戏活起来。剧组编剧准则这章节是无价的——牢记于心!”

——珍妮特·林, 《识骨寻踪》(*Bones*)编剧/制片人

“电视剧权威之作正变得更加完善。帕梅拉·道格拉斯出色的第3版是任何认真考虑电视剧

创作的人的必读著作。这不是一本入门读物，而是对精彩电视剧创作的宣言。”

——杰克·小艾普斯(Jack Epps, Jr.)，南加州大学电影学院剧作系主任，《壮志凌云》(*Top Gun*)、《至尊神探》(*Dick Tracy*)、《我的成功秘密》(*The Secret of My Success*)的编剧

“从电视剧迷、有抱负的编剧到小有成绩的职业编剧，帕梅拉的《美剧编剧策略》(第3版)值得阅读、学习和领会。章节小结、电视剧本节选和分析，以及一些行业里最具才华和重要编剧的采访，她的书不仅有绝佳的阅读体验，而且极为重要和富有启发。如果电视被视作编剧的媒体，那《美剧编剧策略》是我读过的最佳资源。”

——斯蒂芬·布里茨(Stefan Blitz)，Forces Of Geek.com主编

“就美剧剧本创作，这是我读过的最好的书。我有点沮丧，因为我希望在我写上两部剧的提案前看到这本书。任何想写电视剧的人必读第二章和第三章。强烈推荐！”

——克里斯托弗·基恩(Christopher Keane)，《追求一流：写大明星想要投身的剧本》(*Romancing the A List*)作者，《女猎手》(*The Huntress*)编剧/联合制片人

“在我作为编剧和剧作教师的职业生涯里，《美剧编剧策略》是我见过最全面和易用的专业书，涵盖如何从创意到试播集剧本构建一部美剧。该书专业、准确，阅读体验也很愉悦。我有意将这本书推荐给任何想从事电视剧创作的人。”

——玛丽亚·杰克曼顿(Maria Jacquemetton)，《广告狂人》编剧/行政制片人

“引人入胜、信息量大而深刻。帕梅拉·道格拉斯著作的最新版解构了电视剧，在某种程度上使其成为新手和职业编剧易用和宝贵的工具。我多希望自己开始电视业的时候能有这样一本书。”

——妮可·约金(Nicole Yorkin)，《谋杀》(*The Killing*)联合制片人，《未来闪影》(*Flash Forward*)、《富贵浮云》(*The Riches*)、《嘉年华》(*Carnivale*)和《艾米律师》(*Judging Amy*)的编剧/制片人

“很多人开始意识到我们正处在电视的黄金时代。像《黑道家族》《火线》《广告达人》和《绝命毒师》展现出持续的故事线可以让电视剧讲述史诗级的故事，在数年甚至十年间讲述众多人物的胜利、失态、心碎和错误的顿悟。这有点像是托尔斯泰和狄更斯笔下的叙事，当下最好的电视剧有着这些大师的史诗小说一样的织体、微妙变化和视觉细节。但很少有书能够帮助有志于电视剧创作的编剧从根本上掌握剧作技艺。帕梅拉·道格拉斯的《美剧编剧策略》正是这样一本书。作者的专业知识流淌在每一页上。对任何有兴趣创作我们这个时代最

具动态的艺术形式的人来说，这是绝佳的资料。”

——大卫·韦德尔 (David Weddle)，《太空堡垒》的编剧/监制制片人，《犯罪现场调查》和《陨落星辰》(*Falling Skie*) 编剧/联合行政制片人，《要是敢动就打死他们：萨姆·佩金帕的生活和时代》(*"If They Move Kill 'Em!" The Life and Times of Sam Peckinpah*) 作者

“很少有人能像帕梅拉·道格拉斯那样深刻地理解故事。她就叙事处理的解释是简明和充满启发的。不过，这本书不只是结构和人物教材。道格拉斯清晰地阐述了电视业合作的职场现实，为任何想在创意领域获得成功的人提供了非常重要的经验教训。”

——比尔·麦克科瑞利 (Bear McCreary)，《太空堡垒》《行尸走肉》《灵异之城》(*Eureka*) 和《终结者外传》(*Terminator: The Sarah Connor Chronicles*) 的艾美奖提名作曲家的

内容提要

现在是电视剧的黄金时代，对任何想在这极具挑战和回报的领域打拼的编剧来说，本书都是宝贵的资料。这本由电视业内专家撰写的佳作将带着读者穿过美剧从提案、试播集到成剧的迷宫。

本书涵盖了美剧创作的方方面面，包括美剧创作的传统基础和新的形式、传统的交付方式与当前科技的碰撞，以及对美国一流剧目管理人和电视网总裁的采访。阐明了最令人畏惧和充满挑战的写作形式（美剧）的整个流程，带领读者从剧目概念到最后摄制，一步一步完成长途旅程。本书条理清晰、充满行话，详细介绍了电视业和电视剧设计。通过生动有趣的写作风格，将如何成为电视剧编剧的信息和技巧融合在书中。

本书作者帕梅拉·道格拉斯（Pamela Douglas）是一位在业界有众多获奖作品的编剧。她被提名编剧工会奖和艾美奖，是南加州大学电影学院的明星教师。

推荐所有对编剧感兴趣的读者和新编剧们阅读本书，因为书中有大家最想了解的内容：如何写出出色的剧本、如何进入电视行业并获得第一份编剧工作。

致亲爱的莱雅·亚伯勒 (Raya Yarbrough) 和
约翰·斯宾塞 (John Spence)

致中国读者

首先向中国的读者问好。你正在一个质量和数量都快速增长的电视剧市场开始一段充满大量机会的创作旅程。你手中的这本书已经被翻译引入德国、西班牙、意大利和俄罗斯等，我很高兴看到中国读者也能从中有所收获。

在各国讲学时，编剧和学生们常问的问题是“为什么美剧如此成功？”大家想知道到底是什么品质和实践赢得无数观众追剧和业界声誉。答案不是美国的编剧-制片人更具才华或更加努力，又或是更有钱。当然，这些都是有利因素，但这些都不是促成美剧占主导地位的真正原因。答案是结构本身。

美剧基于剧目管理人体系，其由编剧掌控所有元素。统一的艺术视野指导故事发展和确保长故事弧的质量。在这个系统里，编剧一言九鼎。创作方式与那些官方管理者或商业执行者，或导演主导创作的地方大不同。我听到过很多国家的编剧和制片人抱怨创作受到各种阻力。这些错误足以压垮剧目的潜力。要是换成有经验的优秀编剧运作剧目，他们的作品在全球市场有着无限的可能。

你手中这本书的原版2011年在美国出版，电视业之后也出现了新的发展。有英文阅读能力的读者也可以从我的新书——《电视的未来：新世界的电视创作指南》（*The Future of Television: Your Guide to Creating TV in the New World*, 2015）中了解新变化。此外，《美剧编剧策略》也是了解电视业的绝佳指南。

现在，我们身处电视剧的“全球化时代”。随着广播电视与网络发行和制作的融合，创作领域向全世界敞开。每年有那么多好剧诞生，很难跟得上节奏，观众的胃口甚至还在不断增大。对电视编剧来说，这是最好的时代，祝愿你们在创作之路有所成就。

帕梅拉·道格拉斯（Pamela Douglas）

洛杉矶

2015年6月10日

中文版序言

从事编剧行业的工作将近二十年，接触到的每一个编剧都深深地知道：提高自己的能力才能写出更好的作品——这种能力包括编剧技巧、生活积累、文化积累等。这种指导思想让每一个编剧确实都在下极大的苦功来提高自己的能力，这是绝对正确的、无可厚非的。

我自己也一直在个人能力方面努力着，并取得了一定成绩。这种单一的努力方向在大约五年前开始发生变化，因为当时个人的努力对事情结果似乎并无补益——与合作方的合作方式和工作流程成为关键阻碍——于是我拿出将近一半的精力开始研究编剧工作流程。这种研究需要有团队参与，于是我成立了自己的工作室，开始带着小团队一起进行创作。

五年之后的今天，我的工作室已经成为了立足原创、整合多个创作和运作团队（公司分为搜索部、策划部、创作部、开发部）的编剧公司，并有了自己一整套的创作流程、管理流程和激励机制，也已经有了成功的创作案例。如今公司已经被上市公司唐德影视收购，实现了资本方面的自给自足。

其实，如何维持一套高效的编剧工作流程以及如何维护多位合作编剧之间良好关系，这是中国的影视行业普遍忽视的问题。大部分情况下，影视公司都是到市场上去寻找适合自己项目的编剧，如果运作成功就算撞大运了；如果失败，那就归结于这位编剧的能力不行，他们会转而寻找另一个，继续用几乎原始或说本能的工作方式来控制编剧的生产。

简而言之，几乎所有的中国影视公司都没有系统的剧本工作流程。

从这个角度来说，这本《美剧编剧策略》中讲述的知识对于中国影视产业来讲，无异于是一种启蒙的作用。中国影视从业者当然早就从各种渠道听说过，甚至尝试过美剧的创作流程中某一个环节的工作方式，但是，每一个尝试者的系统性、所有尝试者的统一性仍然是缺失的，这样导致的结果是：整个行业仍然是无序的。到了目前IP为王的纷乱阶段，行业不光是无序的，甚至有人从无序的乱像中总结出了某种莫名其妙的规律，居然也试图让其成为新的标准指导创作众生。这是极其可笑的。

美剧作为一种全球通杀的强势文化商品，它的成功一定不是偶然的。除了从业者的高素质、高天赋之外，美剧科学有效的生产模式才是最应该学习的——因为聪明人我们并不缺，缺的是如何把聪明人团结起来做一件事情。

本书以编剧的视角进入到美剧创作和制作中的多个层面对整个美剧产业进行了一次生动有效的剖析，能让我们完全了解美剧的创作和生产模式，并告诉新人如何进入美剧这个充满希望的产业并获取成功。因为两国国情迥异，有些知识是我们只能了解、但不能借鉴的，比如试播集的做法，目前在我国仍然不成熟。但美剧创作和制作流程的规范性、科学性是我们必须要学习并想办法本土化的，如果真能做到这一点并让所有国内影视制作机构都按这个流程来进行，我们的影视行业必然会大大上一个台阶。

即使不能上一个台阶，至少也会节省许多完全不必要的虚耗环节。

在美国，圣诞和暑期两季，编剧们居然能放假。这是最让我妒忌的一点，我是以每年大年三十都还在写剧本而自豪的，其实那算什么自豪，自嘲而已。

编剧，代表作品：《永不消逝的电波》《重案六组》

余飞

2016.6.26

第3版前言

在巨变的时代，问题是：保留了什么？

2005年，《美剧编剧策略》（*Writing the TV Drama Series*）第1版出版时，电视的规则清晰明确。四幕结构的一小时剧每隔13分钟左右插播广告。通常，电视网的播出季从九月到次年五月，整季有22集。当观众最爱的剧首播时，他们大多都坐在客厅的沙发上把电视机调到相应的频道追剧。

当时，我想告诉读者的是如何进入电视业以及入行后怎么样写出好剧本。这部分大多保留了下来。

到2007年出第2版时，许多规则已经改变——但规则本身依然是清晰的。对于广播电视网来说，一小时剧变成了五、六幕；基础有线频道播出延用传统范式的连续剧；付费有线频道家庭影院频道（HBO）和娱乐时光（Showtime）占据着重要奖项，无广告模式成了它们的独特形式。对编剧新人来说，写试播集的机会也增加了，但试播集创作和制作本身并没有改变。

那时，我想告诉大家的是如何使用新的规则写出成功的好剧本。这部分也保持不变。

对于第3版，我最初的想法是更新重要的剧目和增加一些新的采访，更多地思考替代形式和网络的变化。但当我研究这一版本时，我发现几乎每一个人——从剧目管理者到小编剧，从行业决策者到新媒体创剧人——不再只是调整规则。现在，他们问的基本问题是：什么是电视？什么是剧情类电视剧？什么是连续剧？播出选项是什么？我们对观众的义务是什么？是否有大量观众存在？甚至什么是现实？

迷雾散去后，保留下来的要比最初想象的要多。无论我把关于电视未来的问题抛给谁，古希腊哲学家亚里士多德的名字总会被提及，不仅是一流的剧情类电视剧的编剧，还是制作网络剧和“无剧本”秀的人。虽然亚里士多德在数千年前就提出的戏剧理论是描述他那个时代的悲剧原型，但这些基本的戏剧原理沿用至今。

编剧的技巧在于讲故事，理解是什么驱动着人类，有勇气去触碰观众的激情、恐惧和渴望，以及真实描绘我们生活中的普遍问题——这些内容仍然依赖编剧的艺术、技术和洞察力。

所以第3版囊括了如下内容：美剧创作的传统基础和新的形式，传统的交付系统与当前科技的碰撞，以及与之前版本的观点有所不同的嘉宾访谈。这包括从《火线》创剧人关注的深刻社会现实到“真人秀”制片人披露的具体细节，以及从应对市场变

化的编剧到美国经典电影（AMC）^❶ 频道总裁就节目编排的决定，他也正是改变市场的因素之一。

过去在我探讨美剧制播流程前，会建议读者系好安全带。但在失重环境下，当你探寻不断变化的领域时，挑战则变成了顺势而为。在一个漂浮的世界中，电视剧依然存在。

❶ 美国经典电影（AMC）是AMC电视网旗下的美国基础有线电视频道和卫星电视频道。——译者注

序言

过去二十年，我在南加州大学电影学院教过的学生超过一千人。同时，我的职业生涯也在成长，拿到了多部美剧的故事编辑和制片人署名、人道主义奖，以及包括艾美奖、编剧工会和美国广播电视界女性等多项提名和奖项，同时我还是编剧工会理事会成员。一直以来，我的剧本创作和教学互补。

我把自己的职业生活带进课堂：像是分解故事、写作、改写、给出和获取建议，看着你的剧本如何转化成片？我清晰地记得写独立剧集的情形，我也知道桌子另一面的决策者对提案的反应，因为这两者我都经历过。我为广播电视网和有线频道都写过剧本，基本上写过所有的戏剧类型。在我的课上，学生们可以从业内人士身上学到一些知识。

试想一下你在学期中段旁听一门典型的美剧课程的情形。十个学生围桌而坐，来自我们课程资料库的剧本和影碟——《豪斯医生》《傲骨贤妻》《广告狂人》《绝命毒师》《嗜血法医》《火线》——堆在桌上。课程还没开始，但大家在退还剧本和影碟，再借他们想看的下一个剧本和影碟。

学期一开始，我常会问是否有学生没有电视机，以便我将他们与有电视机的学生匹配。但当我问2009届学生时，整个班级都举起了手。我开始追问：你们如何写自己从没看过的剧的商投剧本？是懒惰吗？傲慢？不是！他们回答。他们在看，只是不在电视机上看。每一个人都是在计算机上看，或是在手机上看。相比之前的学生，他们知道更多的剧；他们做足了准备。

我的上课模式很像是电视剧的编剧组，组内编剧就其他人的作品提出改进意见，我就化身“剧目管理人”，或是改写的最终裁定方。标准是专业质量，我们的榜样是电视网或有线频道才华横溢、敏锐和具冒险精神的剧本。因为我把门槛定得很高，所以没有人会拿出无足轻重的主题。因为电视剧常反映当代社会中复杂和棘手的问题——比如种族主义、性别歧视、暴力、信仰和性取向，编剧在学习技艺的同时必须坦诚地面对这些问题。

偶尔，我在剧本创作中途去上课，满脑子创作问题，我会让课程融入到我的创作中。或是播放剧集片断和解构其元素以及其如何匹配到剧目的整体结构。所有这一切促使最终的剧本能与最佳的美剧剧本一较高下。

当你阅读本书时，这也是我对你的要求。我的学生都很有经验、聪明、专注，有些人更是天才。但一开始，我仍诧异于他们的无知。当我开设针对公众的夏季研讨班后，我发现很多人对电视、电视剧的艺术和技术以及职业编剧的生活都存在奇怪的误解。这也是我写这本书的原因之一，因为我意识到编剧新手想要和需要学习的是什么。

我的方法很实际：你写得越好，你的工作机会就越多。每一个剧本都要胜过对方的要求，因为你应该做到最好，即使几年后你会在简历中删掉自己的第一个写作任务。

当你阅读本书时，就假设你在我的课堂上。我会为你讲解，甚至是向你提问。虽然我听不到你的回答，但我还是建议你阅读各章时有所互动，以便你能应用书中的准则。

通读本书，你会找到有用的工具、与美剧地貌相关的完整地图以及行业先行者的经验教训。但，写出更好剧本的最终之路是忠于故事中的真实和多加练习。你不会单骑独行，我会帮你指明前路。

第3版更新

如果你读过本书第2版，就会注意到第3版有不少更新。虽然各章的基本原理保持不变，但通篇都有小幅度改动，以当前的剧目替换老旧的剧目以及从各个层面思考网络和新平台。

本版最大的改变要属第七章和第八章。第2版中对新平台做简要论述的最后一章在新版中扩充成探讨网络剧的未来、新传播方式对编剧的潜在影响以及国际化前景的完整一章。因为本书已有多国版本，所以我觉得这一扩充很重要。

全新的“聚焦”单元包括“剧情喜剧”（Dramedy）和“无剧本/真人秀”（Unscripted/Reality TV）。“程式剧”（Procedurals）单元也变得更全面，新版包括《豪斯医生》《傲骨贤妻》和《犯罪现场调查》。试播集单元也得到了充实。

本版新加的访谈部分，我特别荣地幸采访到美国经典电影（AMC）有线频道的总裁查理·科利尔（Charlie Collier）。我在本书前两版中从没有采访到电视网总裁，但基础有线频道已经崛起成行业现象级。其他新的采访包括：大卫·艾萨克〔（David Isaacs），《陆军野战医院》（*M*A*S*H*）、《广告狂人》（*Mad Men*）〕、大卫·西蒙〔（David Simon），《火线》（*The Wire*）〕等。在真人秀部分，增加了一篇真人秀制片人坦率的访谈，以及援引了其他编剧-制片人的观点。

我再次采访了史蒂文·鲍考（Steven Bochco），并将之前对他的采访与新的采访整合了起来。我还重新采访了我以前的学生们，建立起影视专业学生毕业14年间独特的纪录研究。

为了给这些新增内容腾出空间，我不得不删除第2版中一些有意思的内容，包括对《迷失》《太空堡垒》和《朽木》制片人的采访，以及关于《实习医生格雷》的博客章节。我并没有将这些部分编入其他章节。你可以浏览我个人网站（www.PamDouglasBooks.com）的归档来查阅被删采访的完整文本。

我对第3版此般用心的动机一部分是应对电视业的变化，另一部分是回应本书所获得的尊重，对此我非常感激。不仅因为本书被全球公认为这一领域的首部重要著作，而且我还发现本书有两大读者群。当然，主要是立志成为编剧的读者，包括专业学生和大众。但本书也在逐渐累积起另一大类读者：旨在理解当代媒体的读者。比如，批判研究学者和传媒分析专家引用本书，以及我的采访（包括多国译本的采访）被越来越多地问及电视剧的特质，而不是如何闯入电视业或如何写一场戏。为了保持本书作为这一领域的权威声誉，我尽力让新版真正做到全面和深刻。