

从零开始 做编剧

— 10位日本金牌导演、编剧谈剧本

— (日) 泊贵洋 编 袁琨 译

— 古泽良太

写改变世界的剧本

— 内田贤治

剧本结构美吗？

— 三木聪

把玩具箱子翻过来，重新排列玩具

— 园子温

做行不通的事

— 大宫艾丽

比起看剧，更愿将人生演成一部剧

— 笕昌也

让“如果”加“而且”变得有趣

— 福田雄一

现实感是什么？

— 横浜聪子

不是死脑筋吗？

— 高桥泉

为了什么而写作？

— 行定勋

原创作品在任何情况下都能产生

从零开始做编剧

10位日本金牌导演、编剧谈剧本

(日) 泊贵洋 编 袁琨 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始做编剧: 10 位日本金牌导演、编剧谈剧本 / (日) 泊 贵洋编; 袁琨译. —武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 2

ISBN 978-7-5680-2188-3

I. ①从… II. ①泊… ②袁… III. ①电影编剧—基本知识 ②电视剧—编剧—基本知识 IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 213974 号

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2016-441号

ZERO KARA NO KYAKUHONJUTSU

Copyright © 2010 by Takahiro Tomari

First published in Japan in 2010 by Seibundo Shinkosha Publishing Co.,Ltd.

Simplified Chinese translation rights arranged with Seibundo Shinkosha Publishing Co.,Ltd. through CREEK & RIVER CO.,LTD. and CREEK & RIVER SHANGHAI CO., Ltd.

从零开始做编剧: 10 位日本金牌导演、编剧谈剧本

Cong Ling Kaishi Zuo Bianju:

[日] 泊 贵洋 编

10 Wei Riben Jinpai Daoyan, Bianju Tan Juben

袁 琨 译

策划编辑: 罗雅琴

责任编辑: 李 静

装帧设计: 傅瑞学

责任校对: 北京佳捷真科技发展有限公司

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉) 电话: (027) 81321913
武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录 排: 北京楠竹文化发展有限公司

印 刷: 北京富泰印刷有限责任公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 9.5

字 数: 231 千字

版 次: 2017 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

006 古泽良太

写改变世界的剧本

044 内田贤治

剧本结构美吗？

064 三木聪

把玩具箱子翻过来，重新排列玩具

104 园子温

做行不通的事

126 大宫艾丽

比起看剧，更愿将人生演成一部剧

152 笕昌也

让“如果”加“而且”变得有趣

194 福田雄一

现实感是什么？

220 横浜聪子

不是死脑筋吗？

252 高桥泉

为了什么而写作？

274 行定勋

原创作品在任何情况下都能产生

《如月疑云》《永远的三丁目的夕阳》《怪胎刑警》
《60岁的情书》《外事警察》

《周末布鲁斯》《遇人不熟》
《放课后》

《废柴三人组》《乌龟意外之速游》《图鉴上没有的虫子》
《速成沼泽》

《循环自杀》《纪子的餐桌》
《爱的曝光》

《海边故事》《破浪餐厅》
《连续剧小说 木下部长和我》

《美女罐头》《人生补时》
《恋爱部屋》

《职业高尔夫之花》《星降大洗城》
《33分侦探》《假发大作战》

《德国人和雨》
《奇迹爱情物语》

《清晨之汤》《14岁》
《乐与路》

《向日葵的声音》《奢侈的骨》《第七次纪念》《从指尖到世界》
《消失在远空中》《发丝物语》《巧克力眼中的世界》
《在世界中心呼唤爱》

关于DVD

书中关于DVD的内容均为2010年8月的信息。价格均为含税价。对于已经发售的商品，省略了“正在发售”的标记。

从零开始做编剧

10位日本金牌导演、编剧谈剧本

(日) 泊贵洋 编 袁琨 译

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始做编剧: 10位日本金牌导演、编剧谈剧本 / (日) 泊贵洋编; 袁琨译. —武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 2

ISBN 978-7-5680-2188-3

I. ①从… II. ①泊… ②袁… III. ①电影编剧—基本知识 ②电视剧—编剧—基本知识 IV. ①I053. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 213974 号

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2016-441号

ZERO KARA NO KYAKUHONJUTSU

Copyright © 2010 by Takahiro Tomari

First published in Japan in 2010 by Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd.

Simplified Chinese translation rights arranged with Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd. through CREEK & RIVER CO., LTD. and CREEK & RIVER SHANGHAI CO., Ltd.

从零开始做编剧: 10位日本金牌导演、编剧谈剧本

Cong Ling Kaishi Zuo Bianju:

[日] 泊贵洋 编

10 Wei Riben Jinpai Daoyan, Bianju Tan Juben

袁琨 译

策划编辑: 罗雅琴

责任编辑: 李 静

装帧设计: 傅瑞学

责任校对: 北京佳捷真科技发展有限公司

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录 排: 北京楠竹文化发展有限公司

印 刷: 北京富泰印刷有限责任公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 9.5

字 数: 231千字

版 次: 2017年2月第1版第1次印刷

定 价: 46.00元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

电影创作的第一步就是撰写剧本。

而撰写剧本的第一步，则是写出情节构想。

所谓情节构想，粗略来讲就是“故事梗概”。制片人根据情节构想推进策划，编剧则根据情节构想撰写剧本。它在电影制作中发挥着指针性的作用，因此，情节构想要把“会出现什么样的人物角色、会发生什么样的事、会迎来什么样的高潮和结局”等要素结合起来，并清晰地表达出来。

那么问题来了。人物角色应该如何创作呢？要发生些什么事呢？故事到底该是什么样的呢？

本书采访了数位曾创作出“现代名作”的编剧和导演，围绕“迄今为止完成的作品是如何诞生的”这一话题，探究情节的创作方法及剧本的写作方法。

首先，请翻看下一页的目录，如果您还没有看过这些电影和电视剧，建议您先欣赏完作品再阅读本书，一方面，这样会有助于您更好地理解并掌握本书内容；另一方面，由于本书会谈及电影电视作品的结局，如果先阅读本书再欣赏作品，您对相应作品的兴趣可能会减少。因此，希望您在看看完电影电视作品之后再阅读本书。

此外，本书正文旁边的空白处，列有编者摘选出的比较感兴趣的语句。读完全文，再回过头来单看这些语句，发现它们就像索引一样让人回想起全书的内容。当然，大家也可以在空白处写下让自己印象深刻的语句，抑或是记录下读书过程中产生的构想和灵感。

希望大家能够从日本影视界这十大杰出人物的经验中，汲取原创作品的力量。现今，小说、漫画等原创作品已成为主流，希望本书能够为培养“凭创新决胜负”的人才略尽绵薄之力。

006 古泽良太

写改变世界的剧本

044 内田贤治

剧本结构美吗？

064 三木聪

把玩具箱子翻过来，重新排列玩具

104 园子温

做行不通的事

126 大宫艾丽

比起看剧，更愿将人生演成一部剧

152 笕昌也

让“如果”加“而且”变得有趣

194 福田雄一

现实感是什么？

220 横浜聪子

不是死脑筋吗？

252 高桥泉

为了什么而写作？

274 行定勋

原创作品在任何情况下都能产生

《如月疑云》《永远的三丁目的夕阳》《怪胎刑警》
《60岁的情书》《外事警察》

《周末布鲁斯》《遇人不熟》
《放学后》

《废柴三人组》《乌龟意外之速游》《图鉴上没有的虫子》
《速成沼泽》

《循环自杀》《纪子的餐桌》
《爱的曝光》

《海边故事》《破浪餐厅》
《连续剧小说 木下部长和我》

《美女罐头》《人生补时》
《恋爱部屋》

《职业高尔夫之花》《星降大洗城》
《33分侦探》《假发大作战》

《德国人和雨》
《奇迹爱情物语》

《清晨之汤》《14岁》
《乐与路》

《向日葵的声音》《奢侈的骨》《第七次纪念》《从指尖到世界》
《消失在远空中》《发丝物语》《巧克力眼中的世界》
《在世界中心呼唤爱》

关于DVD

书中关于DVD的内容均为2010年8月的信息。价格均为含税价。对于已经发售的商品，省略了“正在发售”的标记。

写 改 变 世 界 的 剧

本

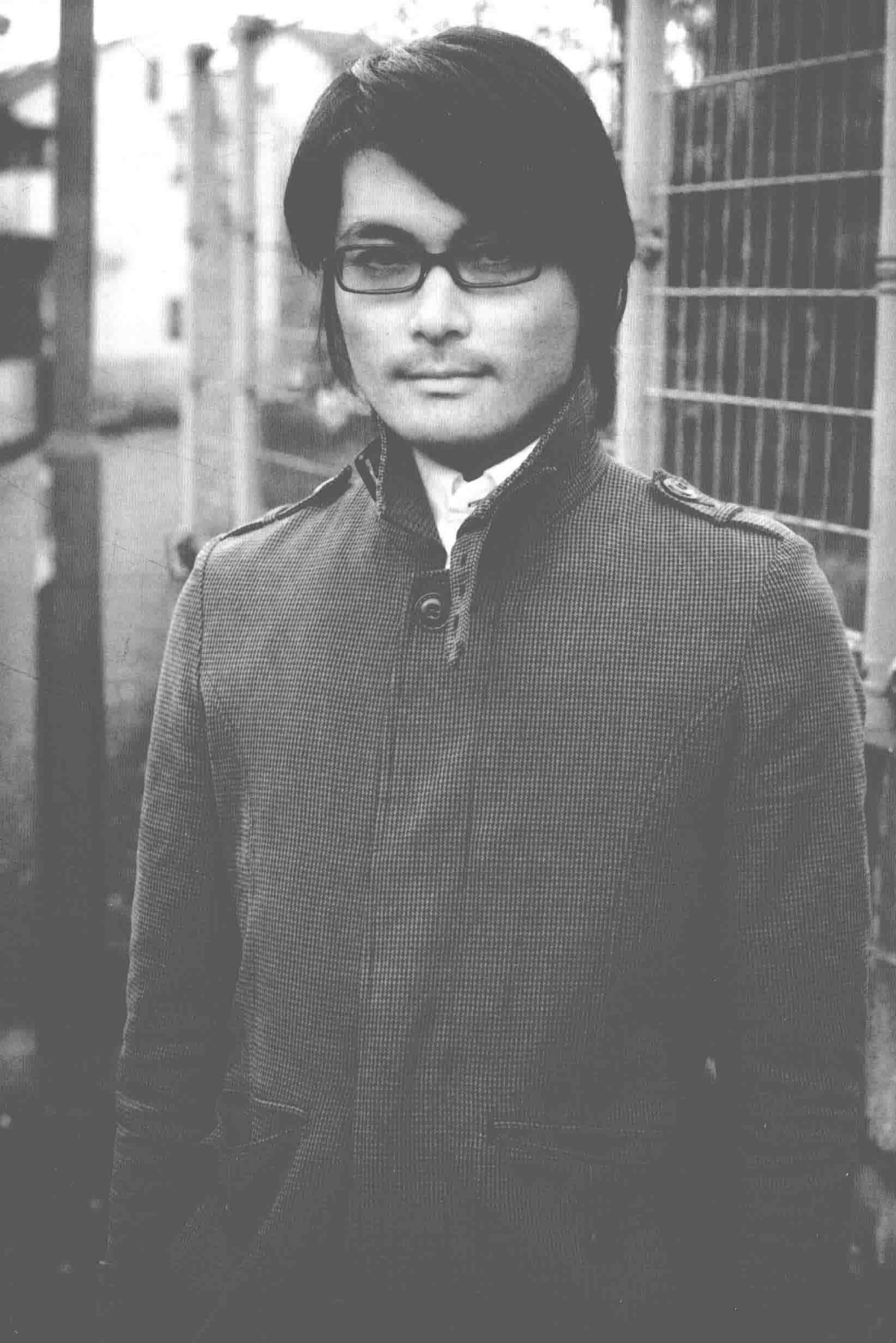
Kosawa Ryota

古 泽 良 太

具有空前影响力的新世纪职业编剧家

堪称继向田邦子、仓本聪、三谷幸喜、宫藤官九郎……之后的21世纪“著名编剧家”。因创作《怪胎刑警》《外事警察》等颇具深度的作品，受到核心观众的狂热追捧，同时凭借《永远的三丁目的夕阳》《钓鱼迷三平》等电影一步步走向成功。作为优秀的“职业编剧家”，他构思作品的出发点和技巧是什么呢？对于编剧家来讲，必备的素质又是什么呢？

1973年	生于神奈川县。
2002年	荣获第二届朝日电视台21世纪新人剧本奖，获奖作品《アシ！》被拍成电视剧。
2003年	作品《爱心动物医生》（朝日电视台）上映，为作者首部电视连续剧作品。
2006年	作品《永远的三丁目的夕阳》大受欢迎，荣获日本电影学院奖最佳编剧奖等多个奖项。
2007年	作品《如月疑云》备受欢迎，荣获蓝丝带奖作品奖。凭借电视剧《相棒第五季》第11话《巴别塔》，获得日本民间放送联盟奖电视剧优秀奖。
2009年	凭借电视剧《怪胎刑警》（朝日电视台），获得向田邦子奖。同年，《钓鱼迷三平》、《60岁的情书》、《外事警察》（NHK电视台）等多部作品公开放映。

基础是“三幕剧结构”的构思方法

我从小就喜欢画画，一直梦想着成为一名画家，特别是漫画家。而要成为一名漫画家，就必须创作故事。于是，我开始学习写剧本，不知不觉就变成了成为一名编剧。

说起学写剧本，我年轻的时候曾去编剧学校学习过一次。但那个时候老师总告诉我要持之以恒，渐渐地就觉得厌烦了……（笑）因此，关于剧本的写作，我几乎全靠自学。在基础阶段，我主要阅读仓本聪、山田太一和向田邦子的剧本书。再之后，就试着摹写黑泽明导演的剧本《七武士》，给电视剧录像，并根据录像试着摹写几遍剧本。在学习剧本写作方面，我只做到这个地步。

最令我受益匪浅的是别册宝岛出版的一本名叫《剧本入门》（悉德·菲尔德著）的书。书中最具价值的内容是关于剧本结构的创作方法，即先把整体分为三个部分，每部分的结尾都设置一个类似转折点的高潮部分。在日本，人们通常把“起承转合”这种四部分的结构方式视为创作基础，而经过仔细推敲不难发现，“起承转合”与“三幕剧结构”有着异曲同工之妙。我虽然经常使用三幕剧结构进行创作，但回过头来看，也可以将它视为起承转合的结构。（笑）“转”与“合”多半能够归纳在一起，这两部分是高潮部分，前面“起”的部分要厘清人物关系，“承”的部分则呈现矛盾冲突。如果“承”的部分完成得很精彩，就能写出一部好剧本。“承”的部分多了，就能使故事情节发展出很多变化。

阅读，摹写，试着把电视剧变成剧本

如果“承”的部分完成得很精彩，就能写出一部好剧本

创作属于大家的“自己的作品”

我在二十多岁的时候，创作的作品获得了朝日电视台新人剧本奖，从此踏上了编剧之路。那部获奖作品是我正经完成的第一部剧本作品。当时经验尚浅的我，获奖之后突然被卷入连续剧的创作中，也就是后来由吉泽悠先生主演的电视剧《爱心动物医生》。一切都显得那么无从下手！（笑）

既没有经验，又尚未发掘出自身的潜能，很多事情都是第一次经历。当被问到“需要多久可以完成”的时候，我由于计算不出多长时间内能完成多少工作量，所以只能回答说：“我也不太清楚，在我想好之前请等一等。”（笑）一想到“如果写不出来该怎么办呢”，我就担心得不得了。加之拍摄电视剧经常会因拍摄日程、预算资金、赞助单位等一系列问题，而不得不改变作品原本的内容。我特别不喜欢这种非独创性的修改，也不能理解它的修改方式。照理说别人告知你哪里需要改，按要求修改便是了。可对我而言，一旦被告知需要修改，我就认为自己被全盘否定了，会觉得“我不行”，于是就改个不停，结果竟改成了与别人要求的完全不同的东西，到头来还是会惹别人生气。（笑）我曾被制片人特别严厉地训斥过，当时我甚至说过“我要退出！”这样的话。

虽然那个时候的确很辛苦，但我学到了不少东西。比如，电视剧《爱心动物医生》是由后来拍摄《永远的三丁目的夕阳》的山崎贵导演、拍摄《K-20 怪人二十面相》的佐藤嗣麻子导演，以及《极道鲜师》的编剧江头美智留女士和横田理惠女

士等众多明星参与制作而成的。切磋剧本的时候，不管别人提出多么过分的请求，他们都会泰然自若地回答“那就这么办吧”，然后如穿针引线般轻松地进行再创作。从他们身上，我意识到“所谓专业人士，就应该是他们那样的人”，也懂得了一部剧本并不只是剧本作者一个人的作品。电影也好，电视剧也罢，对于所有与之相关的人们来说，都算是“自己的作品”。因此，应该认真看待工作人员和演员提出的要求，制作出大家都能认同的作品。这个工作需要一些训练，我想是不是可以从最初的连续剧创作中习得呢？

刚开始比较辛苦，之后就没那么辛苦了。而且，像创作《怪胎刑警》那样，我有更多的机会创作自己喜欢的东西，觉得非常开心。虽然这个世上有很多诸如“编剧很辛苦”之类的经验谈，但遗憾的是，我自身并没有这种辛苦感。（笑）

希望通过剧本改变世界

我在创作剧本或者接到工作时，首先想到的是能否在商业方面获得成功。若是电影，就会考虑它能否受到大众欢迎；若是电视剧，则要考虑能否赢得收视率。因此，“现今”是最重要的，一方面，要考虑现今能否被接受；另一方面，也要考虑普遍性。尤其是电影，它是会留传到后世的，但在公映之前常常需要花费大量的时间。那些被称作“最新作品”的作品，其实“明明是两年前写的作品……”我常常会产生这种矛盾的心情。（笑）

其次，要考虑能否体现出前所未有的“新鲜感”和“对社会的影响力”。无论是电影还是电视剧，

一部剧本并不只是剧本作者一个人的作品，对于所有与之相关的人们来说，都算是“自己的作品”

首先想到的是能否在商业方面获得成功

现今能否被接受

是否具有普遍性

体现前所未有的感觉

怀着“通过作品改变世界”
的想法投入工作

我都怀着“这部作品或许可以改变世界”的想法去创作。一边想着“用作品改变世界”，“我们能够改变政治上难以改变的事情”，一边投入工作，因此，我也会抱着“希望作品能够让社会更加明亮”的理念。虽然暂时还没有达到想象中的结果，但我从中得到了激励与斗志。

挑战能够使自己成长进步的
作品

然后就是考虑作品“对自己是不是一种挑战”。要去挑战能够使自己成长、进步的作品。比如 NHK 电视台的《外事警察》，其创作团队是创作《秃鹫》这一杰作的原班人马，可想而知，他们对工作的要求有多严格。虽然很辛苦，但我希望通过这种艰苦的经历而让自己发生蜕变。

题材是写作的指针

此外，还要尝试挑战不同的题材。我创作《60 岁的情书》时，正好是想试着写一写爱情题材的浪漫喜剧作品的时候，故事出现了，就吸引着我去了。

题材是写作的指针。在构思的过程中，会出现“往这个方向走行得通，往那个方向走也行得通”的迷茫局面。这个时候，一句“不，这是个爱情故事”，就成为把思维拉回来的最好的理由。这种情况有的是根据题材来定，也有的不是根据题材。

《如月疑云》

古泽良太

开端缘于“挑战密室剧”

创作《如月疑云》的指针是“密室剧”。

我深受三谷幸喜先生的影响，希望自己哪一天也能创作出类似《12个温柔的日本人》那样只有一个场景的电影。所谓只有一个场景，就是不变换场景，不展现浮华的场面。通常来讲，大家一定会觉得这样的场景很无聊，而我想把它变成不会让人感到无聊的作品。以“与旁观者毫无关系”为动力，我开始了创作。（笑）

我找到一位信得过的电影制片人朋友，跟他商量以后便开始了剧本创作，接着又让在剧院工作的朋友把作品搬到舞台上进行表演。即先在舞台上呈现作品，之后再制作成电影。这是我在完成《爱心动物医生》时发生的故事。

作品讲述了某人气女星离世，引发了几名男性粉丝网友决定聚集到一起的故事。立意源于我当时看了的名为《网友见面会》的电视纪实片。这些聚在一起的人，他们结识于网络并在网络上互相称呼网名，而在现实生活中却是初次见面，以至于聊不起劲儿来，（笑）气氛显得很尴尬。我觉得这种人际关系很有意思，于是决定先写“在网友见面会上发生的故事”。

刚开始的时候，我仅仅想制作一部两个小时的网友见面会电影。但一想到如果只是絮絮叨叨地说个不停未免太无趣了，心里就愈发不踏实。（笑）于是，我就设置了一些悬念，围绕当红明星去世的事件，写成破解死亡真相的推理故事。而且，如果故事里出现杀人凶手，情节就有可能掀起高潮。

接着是设计出场人物。首先，必须要有一个对

《如月疑云》

原著·编剧 / 古泽良太

导演 / 佐藤佑市

主演 / 小栗旬 中山裕介 小出惠介 冢地武雅 香川照之
(2007年/108min)

普通版 DVD ¥3990 / King Record

初次将原创作品制作成电影作品。剧本挑战了被公认为难度系数很高的密室剧，曾荣获日本电影学院奖优秀剧本奖、蓝丝带奖作品奖等奖项。剧本《如月疑云——剧本版》由白泉社发售。

网友见面会的密室剧