

為什麼 你的故事被打

—— 創意、編劇、文案魔力鍊金術

郭玢玢 譯

The Screenwriter Within

D. B. Gilles
吉爾 —— 著

- ✕ 疲弱的故事就像糟糕的性經驗？因為它發生得太快、拖太久，或是根本沒能讓人興奮？
- ✕ 很多時候你寫出來的其實只是情境，而不是一個故事？

這是個瘋狂看故事、瘋狂按讚的年代，也是個故事經濟學發酵的時代！

你寫出的好故事能讓饅頭啃起來比蛋糕還香？

最酸爽的梨酥也能酸出好滋味？最狗屎的遭遇也能變成動人的黃金？

為什麼 你的故事被打

—— 創意、編劇、文案魔力鍊金術

吉爾 —— 著 郭玢玢 —— 譯

*The
Screenwriter
Within* By D. B. Gilles

為什麼你的故事被打 × / D·B·吉爾 (D. B. GILLES) 著；郭玢玢譯。-- 初版。-- 臺北市：典藏藝術家庭，2013.8
面；公分。-- (文化創意產業 19)

譯自：The Screenwriter Within: New Strategies To Finish Your Screenplay & Get A Deal

ISBN 978-986-6049-45-3 (平裝)

1. 電影劇本 2. 寫作法

812.3

102011031

文化創意產業 19

為什麼你的故事被打 ×

The Screenwriter Within: New Strategies To Finish Your Screenplay & Get A Deal

作者——D·B·吉爾 (D. B. GILLES)

翻譯——郭玢玢

編輯——賴文惠

校對——陳盈卉

封面設計——許晉維

內頁設計——陳玉韻

行銷企畫——廖珮妊

發行人——簡秀枝

出版部經理——陳柏谷

出版者——典藏藝術家庭股份有限公司

地址——104 台北市中山北路一段 85 號 3、6、7 樓

電話——886-2-25602220 分機 300、301

傳真——886-2-25679295

網址——www.artouch.com

戶名——典藏藝術家庭股份有限公司

劃撥帳號——19848605

總經銷——聯禮書報社

地址——103 台北市重慶北路一段 83 巷 43 號

電話——886-2-2556-9711

製版——崎威彩藝

初版十一刷——105 年 5 月

I S B N——978-986-6049-45-3

定價——新台幣 360 元

THE SCREENWRITER WITHIN: NEW STRATEGIES TO FINISH YOUR SCREENPLAY AND GET A DEAL! (2ND EDITION) by D. B. GILLES

Copyright © 2011 by D. B. GILLES

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

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

Traditional Chinese edition copyright: 2013 ART & COLLECTION CO., LTD.

All rights reserved.

典藏藝術網——<http://www.artouch.com>

法律顧問——益思科技法律事務所 劉承慶律師

版權所有，翻印必究

本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換

目錄

【前言】	這本書對於你的意義	009
【自序】	你需要的不只是好劇本	013
	本書將如何幫助你	015

PART 1 說故事的技巧 / 019

1 · 聰明的起步：劇本寫作的標點理論	021
2 · 你不能寫一個毫無進展的故事	029
3 · 你的概念有多「高」？	033
4 · 我們知道的事實沒那麼有趣，所以得虛構一下	039
5 · 仔細翻翻你的行李，也許會發現黃金	043
6 · 讓你的主角吃些苦頭，真正的苦頭	049
7 · 每個編劇都是運動員	055
8 · 為什麼亞里斯多德還是很重要（而且永遠是如此）	059
9 · 你的點子夠不夠大，是否能讓你奮戰到底？	065
10 · 在你能看見世界之前，你得先到機場去	069
11 · 故事大綱的重要性	077
12 · 怪咖異類或目露兇光的超商店員，能讓劇本更精彩	085
13 · 「小弟弟」驚喜和「現在怎麼辦？」要素	089
14 · 如果第三幕不見了，或是「片子就這樣結束了？」	097
15 · 反諷中的反諷	105
16 · 刺殺甘迺迪的單發子彈理論，如何幫助你架構情節	111
17 · 苦惱著找不到故事點子？回頭看看吧！	115
18 · 然後怎樣？	121

19 · 劇本雛型的必要性	125
20 · 完整的過程：粗略點子、劇本雛型到電影劇本	155
21 · 改編這件事	167

PART 2 角色的塑造 / 173

22 · 熟悉你是誰、你又經歷過什麼	175
23 · 你的主角是怎麼走到今天的？	183
24 · 感情用事、溫暖傻氣 VS. 暴躁惡毒、壞到骨子裡	187
25 · 別用說的，演給我看	191
26 · 殺不死你的，只會讓你更強大（而且給你故事的點子）	195
27 · 公領域、私領域和祕密領域	201

PART 3 對白與衝突 / 205

28 · 寫對白是教不來的	207
29 · 角色動機真難搞！	209
30 · 絕對不要討論宗教或政治。千萬不要！	217

PART 4 找到你的優勢 / 219

31 · 什麼片型最適合你？	221
32 · 動畫會是可行之路嗎？	231
33 · 年過三十才寫第一個劇本，你該怎麼做？	235

PART 5 為你選擇的生意制定作戰計畫 / 241

- 34 · 作戰計畫 1：只唱一首歌，但要把它唱好 243
 - 35 · 作戰計畫 2：不要變成一則警世寓言 245
 - 36 · 作戰計畫 3：絕不要小看製片的說服力 251
 - 37 · 作戰計畫 4：永遠不要忘記，編劇不會得到立即的酬賞 259
 - 38 · 作戰計畫 5：不要太相信人，在支票入帳之前（甚至是之後），
要假設每個人都在說謊 261
 - 39 · 作戰計畫 6：完成該死的劇本 263
 - 40 · 作戰計畫 7：對你寫的東西機靈一點 267
 - 41 · 作戰計畫 8：你的劇本在上路前要通過的十項檢測 269
 - 42 · 作戰計畫 9：最後關頭的實用建議 271
 - 43 · 作戰計畫 10：一個讓人滿意的結局 275
-
- 【附錄】 五本你應該添購的參考書 281

為什麼 你的故事被打

—— 創意、編劇、文案魔力鍊金術

吉爾 —— 著 郭玢玢 —— 譯

*The
Screenwriter
Within* By D. B. Gilles

書評讚譽

- 我的天，他做到了！D·B·吉爾超越了自我。原先我認為他的第一本編劇教科書已經好得無與倫比，如今他又帶著《為什麼你的故事被打×》第二版現身了。書中有著更多的智慧、笑料和感人的真心！光是閱讀吉爾這本精彩作品的目錄頁，你就會深受吸引，永遠著迷！

——盧·杭特博士

電影編劇、《盧·杭特的434編劇課》作者、加州大學洛杉磯分校電影編劇系系主任

- 本書就像吉爾的編劇課一樣，知識滿載、妙趣橫生，以務實的眼光洞察專業編劇的工作職涯和好萊塢的運作實況。

——大衛·班努洛

電影《環遊世界八十天》、影集《神鬼禁區》編劇

- 吉爾永遠都是值得信賴的嚮導，不只傳達出編劇創作過程的具體現況，也說明了洽談劇本交易時的多變現實，為正要鋪路進入影視圈的人們提供真知灼見。

——大衛·麥肯納

《故事發想部門的備忘錄》作者之一

- 你應該戴上3D眼鏡、買好爆米花，好好享受本書，真的非常精彩。裡頭裝滿了當前編劇市場最新、最基本的首要資訊，機智、先進又很正點。

——薛爾登·伍貝利

紐約大學電影編劇教授、《整整一百萬：如何成為百萬編劇》作者

- 相信我：不管你之前的資歷為何，吉爾的書都能幫助你掌握方向、穩練前進，寫成鋪陳完整、布局精妙的專業電影劇本。

——丹·普利克
電影《星戰粉絲團》編劇群之一

- 本書是編劇的夢想——一本讓你歡欣雀躍，急著要坐下來振筆疾書的編劇教科書。

——安德魯·錢布利斯
影集《吸血鬼日記》、《浴血戰士》、《玩偶特務》編劇

- 編劇教科書多半都是在教你形式或風格，吉爾則是往前跨了一步，教你如何成為專業的電影編劇。不論是第一次嘗試的寫手或是身經百戰的專業級編劇，本書都是珍貴的資產。

——約翰·赫拉文
電影《決戰異世界：未來復甦 3D》、影集《光頭神探》編劇

- 大多數的編劇教科書只會教你某些東西，本書則是把二十一世紀的電影編劇該知道的一切全都教給你！

——米克·卡薩爾
紐約大學帝許藝術學院電影研究所編劇系系主任

- 本書是價值非凡的工具書，吉爾總是以不可思議的幽默感讓你深深著迷、意猶未盡。

——安德魯·格蘭德
電影《最後大法師》編劇、《失身全紀錄》編導

- 你找不到比本書更好的作品，能如此著重基本要領（並傳授進階理論）。作者寫來生動幽默、真誠剝切、明確清晰，這本書真的能幫助你寫出更棒的劇本。

——馬修·泰瑞
製片人、電影編劇、教師、《好萊塢劇本銷售網》專欄作家

- 在我認識的編劇教授中，吉爾的編劇方法論讀來最是津津有味，也最易於實踐。關於電影和電影事業，編劇威廉·高曼有句名言：「沒有人知道任何事情。」本書則證明高曼是錯的。吉爾深諳編劇之道，他的著作也同樣讓人受益良多。

——阿莫斯·坡
製片人、電影編劇

- 好萊塢大解密！在本書中，吉爾將提供你打開這個王國大門的鑰匙，並且告訴你如何使用它們。

——蓋兒·吉克莉斯
電影《家有跳狗》、《天才爹地悍寶貝》、《惠特妮變村姑》編劇

- 帶著這本書到你最愛的咖啡館，準備和這位你所能想像最聰明、最逗趣、也最務實的編劇指導老師消磨幾小時。在這些精簡、機敏的篇章中，你將會獲得一生受用的內行密技和必學策略，讓你在編劇競技場上掌控全局、駕馭自如。

——克理斯多夫·佛格勒
《作家之路：從英雄的旅程學習說一個好故事》作者、《故事發想部門的備忘錄》作者之一

- 說到要教人怎麼鋪陳故事、發展情節，吉爾是絕對的行家。他以易行、簡明和清晰的引導方式帶領你前進，讓你不時發出讚嘆之聲。我認為本書是市面上最優秀的編劇教科書之一，各種程度的編劇都能從中獲得啟發，了解要如何把自己的故事賣出去。

——珍·葛瑞桑提
《故事線》作者、NBC 電視網明日編劇班寫作指導老師

目錄

【前言】	這本書對於你的意義	009
【自序】	你需要的不只是好劇本	013
	本書將如何幫助你	015

PART 1 說故事的技巧 / 019

1 · 聰明的起步：劇本寫作的標點理論	021
2 · 你不能寫一個毫無進展的故事	029
3 · 你的概念有多「高」？	033
4 · 我們知道的事實沒那麼有趣，所以得虛構一下	039
5 · 仔細翻翻你的行李，也許會發現黃金	043
6 · 讓你的主角吃些苦頭，真正的苦頭	049
7 · 每個編劇都是運動員	055
8 · 為什麼亞里斯多德還是很重要（而且永遠是如此）	059
9 · 你的點子夠不夠大，是否能讓你奮戰到底？	065
10 · 在你能看見世界之前，你得先到機場去	069
11 · 故事大綱的重要性	077
12 · 怪咖異類或目露兇光的超商店員，能讓劇本更精彩	085
13 · 「小弟弟」驚喜和「現在怎麼辦？」要素	089
14 · 如果第三幕不見了，或是「片子就這樣結束了？」	097
15 · 反諷中的反諷	105
16 · 刺殺甘迺迪的單發子彈理論，如何幫助你架構情節	111
17 · 苦惱著找不到故事點子？回頭看看吧！	115
18 · 然後怎樣？	121

19 · 劇本雛型的必要性	125
20 · 完整的過程：粗略點子、劇本雛型到電影劇本	155
21 · 改編這件事	167

PART 2 角色的塑造 / 173

22 · 熟悉你是誰、你又經歷過什麼	175
23 · 你的主角是怎麼走到今天的？	183
24 · 感情用事、溫暖傻氣 VS. 暴躁惡毒、壞到骨子裡	187
25 · 別用說的，演給我看	191
26 · 殺不死你的，只會讓你更強大（而且給你故事的點子）	195
27 · 公領域、私領域和祕密領域	201

PART 3 對白與衝突 / 205

28 · 寫對白是教不來的	207
29 · 角色動機真難搞！	209
30 · 絕對不要討論宗教或政治。千萬不要！	217

PART 4 找到你的優勢 / 219

31 · 什麼片型最適合你？	221
32 · 動畫會是可行之路嗎？	231
33 · 年過三十才寫第一個劇本，你該怎麼做？	235

PART 5 為你選擇的生意制定作戰計畫 / 241

- 34 · 作戰計畫 1：只唱一首歌，但要把它唱好 243
 - 35 · 作戰計畫 2：不要變成一則警世寓言 245
 - 36 · 作戰計畫 3：絕不要小看製片的說服力 251
 - 37 · 作戰計畫 4：永遠不要忘記，編劇不會得到立即的酬賞 259
 - 38 · 作戰計畫 5：不要太多相信人，在支票入帳之前（甚至是之後），
要假設每個人都在說謊 261
 - 39 · 作戰計畫 6：完成該死的劇本 263
 - 40 · 作戰計畫 7：對你寫的東西機靈一點 267
 - 41 · 作戰計畫 8：你的劇本在上路前要通過的十項檢測 269
 - 42 · 作戰計畫 9：最後關頭的實用建議 271
 - 43 · 作戰計畫 10：一個讓人滿意的結局 275
-
- 【附錄】 五本你應該添購的參考書 281

前言

這本書對於你的意義

打從二〇〇〇年《為什麼你的故事被打×》第一版發行以來，我已經接到數以千計的電子郵件、電話和文件資料，都是來自於那些讀過這本書和我的文章、或是看過我的部落格「編劇重建站」的編劇們。我聆聽他們的擔憂、疑問和回應，加以認真思索，並且把新輸入的資料整合進來，完成了這個新版本，裡頭有近乎百分之七十都是新增和修訂的內容。

如果你是編劇新手，才剛要開始寫第一個劇本；如果你已經寫過幾個本子了；如果你是第一版的粉絲；如果你從來沒聽過這本書；或者，如果你正打算轉換職涯跑道當個編劇，你都會發現，《為什麼你的故事被打×》最新增訂版是非常重要而受用的指引。

自從這本書首度發行至今，這個世界已經改變了，編劇面臨的困境也不太一樣了，兩者都有了新的發展，但也還保留著不是那麼新的一面。

為什麼會這樣呢？因為電影工業也改變了。

我也改變了。不管是作為編劇本身、還是擔任教師或寫作指導，我長了更多智慧，也更嫻熟於編劇業界的運作模式。

做任何一行要成功的關鍵，就是得學會隨機應變、因時制宜，這當然也適用於編劇界。

在過去，好萊塢主流電影界和獨立製片圈總是壁壘分明、

劃清界線，如今則不時跨界交融。大明星、大導演或是名編劇都開始拍起「小一點」的片子。不僅如此，還有很多編劇轉戰電視圈——尤其是寫劇情片的，因為電視圈更願意接納這樣的片型，現今的好萊塢卻興趣缺缺。然而事實是：劇情片更有機會拿到奧斯卡……算了，再說下去我可會沒完沒了。

二十年前（甚或是十年前）會被拍成電影的劇本，如今可能毫無機會。就像我們生活的這個世界，喜劇也不再那麼天真了。在持續不斷的媒體潮流和流行文化資訊沖刷下，青少年和小學生變得更世故複雜了（但不一定更精明），以前會吸引他們的東西如今只讓他們覺得無趣。他們需要更刺激的玩意兒。

好萊塢主流片廠努力發掘老少咸宜的「產品」，所以才會冒出這麼多動畫片。以往這種片子數量稀少，但如今局勢已完全改觀。好萊塢片廠發現動畫片是有利可圖的金雞母，小小孩喜歡，大孩子、成年人、爸爸媽媽和爺爺奶奶也愛看，如果能把每個人都弄進電影院，日子就好過了，所以只要拍動畫片就好！

所幸，電視電影還是一個可行的選擇。目前仍有 Lifetime 頻道、ABC 家庭台和 MTV 台會拍攝自製電影，HBO 和 Showtime 頻道也不時推出原創作品，只是這個市場也正在萎縮。

再想想新科技帶來的進步。在最發達的一端，你會看到《阿凡達》(Avatar) 這樣的作品；而在相反的另一端，你還是會看到劇組使用價格「低廉」的「高畫質」數位攝影機，讓人實在無法分辨，一部電影到底是不是用低成本拍攝而成。

以往，如果一部電影直接發錄影帶不上院線，對於這部電影的參與者來說是很尷尬的事，尤其對編劇而言。如今一切都改變了，我們只要透過 Netflix 這樣的線上影片出租平台，就可

以輕而易舉在網路上看電影，誰還需要去錄影帶出租店？

而且又有誰知道，五年之後 Netflix 還在不在？它可能會被更先進的某種高科技設備汰換掉。當然，現在還有隨選視訊技術 (On Demand)^①，也有很多人會買 DVD，所以再怎麼樣，電影公司還是會獲利。

主打大明星的這張王牌也失靈了。看看二〇一〇年的黃金暑假檔，湯姆·克魯斯 (Tom Cruise) 的《騎士出任務》(*Knight and Day*)，還有凱瑟琳·海格 (Katherine Heigl) 和艾希頓·庫奇 (Ashton Kutcher) 的《刺客公敵》(*Killers*)，都是賣座慘澹。李奧納多·狄卡皮歐 (Leonardo DiCaprio) 也是一連好幾部片子票房吃癩，直到《全面啟動》(*Inception*) 才扳回一城。

這是否意味著明星制度逐漸凋零？這或許是好事。如果電影可能砸鍋，電影公司就不會再付給演員一大筆酬勞。不再迷信明星牌之後，電影公司也許會轉而尋找好的題材，換句話說，你的劇本就將成為閃亮之星。

還有一個現象也更甚以往——電影公司熱衷於購買翻拍版權，他們把目標轉向各種漫畫英雄、古早的電視節目和圖像小說 (graphic novel)，拿這些作為拍片題材，而非進一步重視原創故事。這樣很糟糕，他們只是用這些觀眾熟悉而預期會賣錢的題材來爭取票房。

以往，編劇只要準備好一封包含劇本的「摘要短句」(logline)^② 在內的詢問信，把它寄給經紀人閱讀，事情就差不多結束了。祕書和助理會受命把信丟掉或是原封不動地退還。而最近這十年，你或許可以透過電子郵件接觸到經紀人或代理人，但這樣的日子大抵也過去了，主要是因為就算對方能幫上