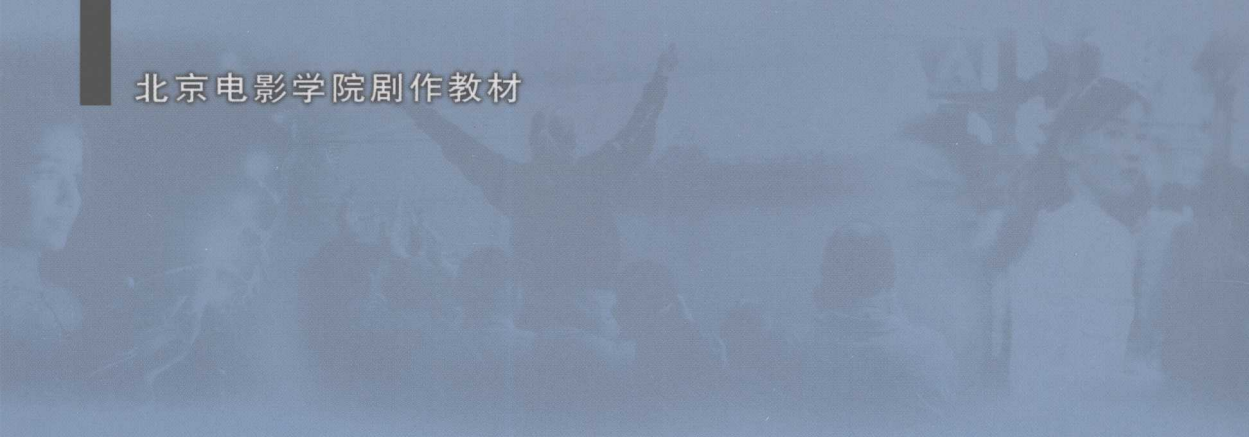

北京电影学院剧作教材

电影编剧学习

北京电影学院文学系剧作专业
硕士研究生毕业作品点评集

薛晓路 主编

 中国电影出版社

薛晓路 主编

电影编剧学习

北京电影学院文学系剧作专业
硕士研究生毕业作品点评集

图书在版编目(CIP)数据

电影编剧学习:北京电影学院文学系剧作专业硕士研究生
毕业作品点评集 / 薛晓路主编. —北京:中国电影出版社,
2007.6

(北京电影学院剧作教材)

ISBN 978-7-106-02754-4

I. 电… II. 薛… III. 电影文学剧本—作品集—
中国—当代 IV. I235

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 047090 号

北京电影学院剧作教材

电 影 编 剧 学 习

北京电影学院文学系剧作专业硕士研究生毕业作品点评集

薛晓路 主编

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64296657(总编室) 64216278(发行部)

64296742(邮购部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787×1000 毫米 1/16

印张/29.5 插页/2 字数/510 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978-7-106-02754-4/I·0626

定 价 64.00 元

序 言

北京电影学院文学系主任 博士生导师 刘一兵

这是北京电影学院建院以来的第一本硕士研究生的毕业作品点评集。这也是北京电影学院建院以来学生的剧本面对社会的首次亮相。由此可见这本集子出版的特殊意义。在这本剧作点评集中,我们从近两届的研究生毕业剧本中选出了这样六个剧本。这些剧本基本上代表了目前我们的教学成果和毕业生的水平。出版这本集子,有着多重的目的。首先是希望能给我们后来的学习剧作专业的本科生尤其是研究生一个借鉴,让他们知道自己通过学习需要达到的高度;同时也使我们的研究生们从一开始学习就清楚自己在毕业的时候需要经历的教学程序:如何进行开题报告和撰写毕业剧本。我们特意请来了多名国内著名专家为这本集子的剧本进行了细致精彩的点评。读者不仅能从这本集子中读到有趣的剧本,还能聆听专家们对剧本的分析和批评。

在21世纪来到之前,北京电影学院已经进行硕士教育15年(学院从1985年开始招收硕士生),但那时学院的硕士生无论他学习的是什么专业,最终却都是以论文进行毕业答辩的。这样的答辩方式使得研究生在电影艺术的创作实践方面往往不够重视,这就很难保证学制三年的他们能在创作方面超越四年制的本科生。即以文学系学习剧作专业的研究生为例,尽管他们把电影剧作理论作为主业来修,然而由于他们自身的创作实践经验不足,便直接影响了他们对剧作理论的研究。使他们处在一种理论不深入、剧本也写不好的尴尬境地。

近年来电影人才市场的需求也对我们的研究生培养提出了新要求。电影理论研究机构缩编,而电影制作机构对优秀剧作人才的需求却增加了。同时,开设了电影课程或电影专业的大专院校也希望具有创作经验的人才去充实他们的师资队伍。北京电影学院的研究生教育必需适应这一人才需求的变化。

2001年,我院调整了对于硕士生的培养目标,上述情况有了明显的改观。学院的研究生教育要以培养创作型的人才为主。具体措施便体现在对创作实践的强调上,例如文学系学习剧作专业的研究生在毕业答辩的时候除了提交一篇理论文章,同时还需提交一个剧本,他们将就这样两份作业内容进行答辩。而在答辩成绩的计算中,剧本成绩所占比例高于理论文章的比例。也就是说,决定该研究生是否能拿到硕士学位的,更重要的是他的剧本创作成绩。(见《北京电影学院文学系关于电影剧作专业硕士研究生毕业考核的规定》)

这项教学改革之初,我们是怀有很深的顾虑的。有教师问:“我们的本科生就是同时依据剧本和论文来进行毕业答辩的,如今研究生也采取同样的方式,我们将如何区别他们在教学目标和教学质量上的不同?‘硕士剧本’真的就会比‘学士剧本’更高明吗?”这样的忧虑并非没有道理。三年制的研究生如果想在剧本创作方面超过四年制的本科生,显然是有一定困难的。然而,改革后的第一批学生最终的教学结果却终于让我们松了一口气。显然,这些硕士生的剧本确实高于本科生的平均水准。专家们认为,它们与本科生剧本的整体水平相比,选材的生活面更加宽广多样,人物性格的开掘更加具有深度,而情节结构的组织技巧也更加老练。当然,问题恐怕也不能一概而论,因为本科生中依然有剧本创作的佼佼者。

在硕士研究生的电影剧本创作的教学中,有一点是十分重要的,那就是因材施教。这就像是声乐教学。在声乐教学中,老师不可能按照同样的发声模式来改造嗓音条件不同的学生。剧作教学何尝不是如此,学生有不同的人生经历,于是就有了不同的人生体验。他们性格和气质都不同,因此喜爱的电影类型样式和采取的写作风格当然也就不同。艺无定规,教师不可能把自己的方法和观念强加给学生。而是在对学生创作实践的具体辅导过程中帮助学生总结和建立起他自己的创作方法。与本科生的教学相比,研究生的教学在因材施教方面条件更充分,因为研究生通常与导师的关系更像是师父带徒弟那种一对一的方式。这样的方式更加容易对学生作具体的指导。

应该说,由于年龄和阅历的原因,通常研究生在生活体验和生活积累方面要多于本科的学生。不过这也不是绝对的。研究生依然存在着一个如何开发他们的创造性思维的问题。例如,学习电影编剧的第一个难关便是选材。而几乎所有的学生在最初遇到这个时刻都会表现出题材的捉襟见肘来。他们往往会挖空心思搜肠刮肚方勉强找来一个写作的主意,但当老师帮助他对该主意进行分析的时候,他们又往往感觉自己对那个主意失去了

创作的信心和热情。这时,如果你请他再拿出另外一个写作剧本的题材或想法来进行讨论,他却羞惭地摊开双手,没了!

必须培养起我们学生的一种职业习惯,让他们明白:题材不是到写作的时候才开始选择的,而一个称职的编剧自身就应该是一个丰富的题材库。在选材环节的教学上,我们经常会花费大量的时间与学生共同谈论生活中的各种事件、各种各样的人的关系和形形色色的性格。也许有人认为,这些内容并非剧作教学应该纳入的范畴,可是他也许不明白,真正决定电影剧本成败的往往并不是那些三段式之类的所谓结构技巧,而是剧作者的人生修养和思维的活跃性。学生们题材贫乏的原因是他们常常面对生活却不能认识到那些生活真正的创作价值。我们要让学生真正明白:电影编剧不仅仅是一种职业,而更是一种生活方式。如果想成为一个真正的编剧,就应该改变自己的生活方式,使自己像编剧一样活着!一个好的编剧必然将观察生活和品味生活当作自己的生活内容,从而养成这样的生活习惯。只有这样,他们才能成为题材积累的富翁和题材分析的高手。在这里,专业教学与教书育人得到了紧密的结合。

电影剧作教学的前提是必须建立起一支具有电影剧本创作经验和创作成果的师资队伍。如果承担编剧教学的老师自己不进行足够的创作实践,在指导学生进行创作的时候往往缺乏准确性和针对性。他们往往只能空洞地批评学生,你们不应该如何如何,而不能指导学生你们应该如何如何。如果没有一定数量和质量的创作成果,这些老师往往会在学生面前感到心虚,缺少那种必要的权威性。我们北京电影学院文学系的剧作师资队伍经过数十年的努力,聚集起了一批当今活跃在影视剧本创作一线的剧作家。这些老师近年来创作出了诸如《西洋镜》、《我的一九一九》、《台湾往事》、《和你在一起》、《不要和陌生人说话》、《光荣的愤怒》……等等数十部电影和上千部集的电视剧,其中获得国际和国家级重要电影节奖项的作品就有四十余部。

合理的课程结构是培养剧作专业的硕士研究生的基础。在三年的学习里,我们为同学们安排了很多有趣的课程。例如剧作专业的硕士生首先要学习的两门专业课:《电影剧作理论研究》和《电影剧本创作》。在前一门课程里,教师将带领学生分析和研究电影剧作的创作现象,总结电影剧本创作的新的规律,将电影剧作理论向前推进。这门课程的学习,使我们学习剧作专业的硕士生们不仅有创作实践的本领,也有必要的理论支撑。因为我们的目标不是培养他们成为单纯的剧作匠,而是要培养他们成为具有扎实的理论指导的剧作家。《电影剧本创作》课便是纯粹的对学生创作进行指导的课程。教师将在课程中就题材选择、人物性格设计、情节构思、故事梗概写

作、结构设计、分场提纲写作以及剧本写作的各个环节进行具体的指导。此外,我们的硕士生还要在学习过程中拍摄两个短片作业。他们将在老师的指导下完成剧本,然后自己担任导演、演员或制片,组织剧组对剧本进行拍摄,最终完成后期制作。通过这个过程,学生们将初步认识电影的创作过程,对电影思维的特点有更直觉的认识。

北京电影学院提供给我们的教学条件和学术氛围是得天独厚的。俗话说“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会谄”。这话似乎有些庸俗,其实不无道理。一个学习编剧的学生,必须具有很高的电影眼界和与时俱进的电影观念。而要做到这一点,没有足够的看片量是根本就做不到的。北京电影学院的学生实际上是每天都沉浸在世界影片的精华之中,用老师们的话说,即便是熏也会熏一个编剧出来了!何况我们还有连续不断的《影片分析》课,在这门课上,我们的老师们会从各种角度把那些经典佳作结构给你看。在学院里,几乎每个学期都会有世界各地像李安、高仓健、侯孝贤、徐克、阿巴斯……这些电影名家到学校和同学们交流和讨论。而学校举办的《安东尼奥尼影片研讨会》、《韩国影视剧作家代表团学术交流会》等等的活动更是紧锣密鼓。这些活动极大地开阔了学生的眼界,使他们的艺术呼吸与世界同步。为了鼓励同学们的创作,老师们在全院范围内精心地策划了很多电影节和电影奖。例如全世界范围内的〈国际学生短片电影节〉、全国范围内的“动画节”和全院范围内的“金字奖”等等。“金字奖”是我们文学系创办的,已经举办了三届。这个活动设有剧本奖和短片奖等两类奖,每类奖都设有一、二、三等奖。不但颁发奖杯奖状,还颁发一定数量的奖金。获得过“金字奖”最佳短片奖的作品水准是相当高的,连续两届获得这个奖项的作品在后来都获得了国外重要电影节的奖项。

当然,对于北京电影学院说来,电影剧本创作专业的研究生教学毕竟刚刚开始。有众多的教学问题还需要在教学实践中不断地探索、总结和改革。相信在广大师生们的共同努力下,这项教育事业会得到更好的发展。在这里,要对参与本书点评工作的专家陈宝光(《电影艺术》编辑部主任,编审)、苏小卫(著名编剧 广电部剧本中心副主任)、薛晓路(北京电影学院文学系副教授)、王人殷(著名电影理论家批评家,《电影艺术》编辑部主编 编审)、张之路(中影集团一级编剧 编审)、周星(北京师范大学艺术与传媒学院副院长 教授 博士生导师)表示衷心感谢。是您们在百忙之中为这本剧作集作出精彩点评,增加了这本书的权威性,使它具有了更高的学术价值和教学价值。

北京电影学院文学系剧作专业硕士研究生 毕业论文答辩程序简介

薛晓路

北京电影学院文学系剧作专业硕士研究生毕业论文由两个部分组成,其一是毕业作业,是一个可供 90—100 分钟拍摄长度的完整的电影文学剧本,其二是一篇字数在 10000 字以上有关剧作理论问题的学术论文。

在这里,将简要介绍一下有关答辩程序。

硕士研究生进入毕业前的论文答辩有以下几个重要阶段。

首先是开题报告的准备。研究生开题时间通常在第四学期中间(4 月份),由学生在导师的辅导下提交有关毕业论文和毕业作业(剧本)的构思概要,并在规定时间内向由系内外专家组成的开题小组汇报。开题小组会就学生提交的剧本和论文概要提出意见和建议,并最终给予通过或不通过的决议。开题通过的同学可以继续就自己剧本和论文的既定方向开始撰写剧本和论文,而未获通过的学生则要在导师的指导下大幅度调整甚至更换剧本和论文的创作、研究方向,重新提出并完成新的毕业作业(剧本)、论文构思概要,在第四学期末重新向开题小组汇报。如果二次开题获得通过,则可以开始撰写。如果二次开题依然未获通过,则终止培养,该学生结业。

附件一：

北京电影学院对剧作专业硕士研究生
开题报告内容的规定

开题报告应由三部分内容构成：

一、故事梗概：

1. 内容：这是一个能够写作出常规一部电影剧本的故事梗概；
2. 字数：5000 字以上；

二、创作阐述：

1. 内容：这是对上述故事梗概就下列问题作创作阐述——

①未来剧本的创作特色。

②选题的重要意义。

2. 字数：1000 字以上。

三、毕业论文大纲：

1. 内容：将要在毕业答辩时提交的关于某个电影剧作理论问题的学术论文的写作内容大纲，具体内容为：

①论文主要内容和核心观点。

②论文的基本章节。

③该选题的研究意义。

2. 字数：1000 字以上。

3. 说明：如果学生已经完成了该论文写作，也可以直接提交论文。

其次，是论文撰写阶段，在这一阶段，学生在导师指导下完成毕业作业（剧本）和论文的写作及修改工作。

最后，是论文答辩阶段。

论文答辩工作一般会在第六学期期末前进行。学生把毕业作业（剧本）、论文按规定格式打印装订共 10 册左右，导师在自己指导的学生毕业作业（剧本）、论文上签字，同时学生签署“独创性声明”，学生和导师共同签署“关于论文使用授权的说明”文件。然后，5 册交给学院研究生办备案保存，2 册交学院图书馆备案保存，1 册交中国国家图书馆备案保存，1 册交文学系备案保存，其余则分送给由系内外专家组成的答辩小组各成员。

在学生答辩前,学生和导师共同填写“北京电影学院硕士学位毕业作业及论文答辩申请表”,得到批准后,学生将等待在规定时间内进行答辩。尤其要说明的是,允许进入答辩还有一项重要的衡量指标——平时考试成绩。学生平时成绩均要在70分以上,并没有缺考记录。可以有一次补考成绩在70分以上的补考记录,如果有两次补考记录,则该学生将不能获得硕士学位证书。

附件二:

独 创 性 声 明

本人郑重声明:所呈交的论文是我在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京电影学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名:_____日期:_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京电影学院有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件及电子文本,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)

签名:_____导师签名:_____日期:_____

附件三：

北京电影学院
硕士学位毕业作业及论文答辩申请表

研究生姓名		性别		入学时间	
导师姓名		研究方向			
毕业作业题目					
毕业论文题目					
毕业作业简述(作业的种类、规格、时间长度、在该作业中担任什么工作等)：					
导师对研究生在校学习、创作情况的简要介绍：是否同意答辩					
导师签字： 年 月 日					
系审核意见：					
签字： 年 月 日					
研究生部审核意见：					
盖章： 年 月 日					

如果答辩获得通过,并成绩在 75 分以上,可以获得硕士学位;如果答辩通过但成绩在 60—75 分之间,可以获准毕业,但不能获得硕士学位。这部分学生如果有意愿,可以向学校有关部门提出书面申请,要求二次答辩,获得准许后,在一年内将在导师的继续指导下重新修改剧本和论文,于第二年参加二次答辩。如果二次答辩通过,则可以补授硕士学位证书;依然未获通过,则不再有答辩机会,不能获得硕士学位证书。

附件四:

北京电影学院文学系

关于电影剧作专业硕士研究生毕业考核的规定

一、毕业生应在进入答辩前的规定时间里向答辩委员会同时提交毕业论文两种:

1. 毕业剧本:独立创作的、可供拍摄为 90—120 分钟影片的电影剧本。剧本不允许改编。通常文字篇幅不低于 35000 字。

2. 毕业电影剧作理论文章:就某个电影剧作理论问题进行研究而写作完成的论文。不是对自己的毕业剧本进行的阐述文章。字数不得低于 10000 字。

二、毕业答辩委员会的构成:

1. 答辩委员会由 3—5 人组成,其中必须有一名院外从事本专业工作的专家。

2. 答辩委员会主席通常由院外专家担任。

三、毕业答辩程序:

1. 由参加答辩的学生就自己的两份毕业论文作出阐述。通常不超过 5—10 分钟。

2. 由答辩委员会成员就学生提交的两份论文进行提问,由学生对所提问题进行答辩。

3. 由答辩委员会作出成绩和学位授予意见并由答辩委员会主席向毕业生宣布成绩、评语和对毕业生授予学位与否的决定。

四、毕业论文成绩计算:

1. 毕业答辩总成绩由三部分成绩按比例综合构成:①毕业剧本。占毕业答辩总成绩的 70%②毕业电影剧作理论文章。占总成绩的 20%③答辩成绩。占答辩总成绩的 10%。三项成绩都以 100 分制计分。

2. 每位答辩委员会成员各自评出每位毕业生的上述三项成绩,然后取每项相加后除以答辩委员会人员总数的平均值。答辩委员会成员可以采取背对背方式评分,也可在答辩现场作讨论。

3. 毕业剧本和毕业电影剧作理论文章成绩均高于 60 分者(含 60 分),准予毕业。

4. 毕业答辩总成绩高于 75 分(含 75 分)者授予硕士学位。(不要求毕业电影剧作理论文章和答辩成绩都高于 75 分。只要总分达到 75 分以上就可以授予硕士学位。)

五、二次答辩:

1. 一次答辩的总成绩未能达到规定的 75 分者可以向学院有关部门提出二次答辩的申请,并于次年规定时间进行第二次毕业答辩。

2. 参加二次答辩的学生需向答辩委员会提交经过修改的毕业论文。

3. 毕业论文的修改通常应由原毕业论文的导师来指导。

4. 如果该学生在二次答辩中仍然未能通过考核,将不再获得另外的答辩机会。

六、研修班攻读电影剧作专业硕士学位的学生同样执行此规定。

目 录

序 言	刘一兵	1
北京电影学院文学系剧作专业硕士研究生		
毕业论文答辩程序简介	薛晓路	1

一 时间 · 故事

清明前和清明	刘伽茵	3
生者与死者		
——读《清明前和清明》	陈宝光	56
夜色阑珊	段婷婷	62
成长题材情感剧的艺术凝聚		
——关于电影剧本《夜色阑珊》	周星	134

二 空间 · 故事

昆明春天	张 婕	145
《昆明春天》阅评	张之路	214
走钢索的小丑	李嘉音	221
失去平衡的生活		
——《走钢索的小丑》评析	薛晓路	297

三 人 · 故事

合唱	韦 华	309
关于《合唱》	苏小卫	398
函授教师	张 鹏	404
《函授教师》印象	王人殷	455

时间·故事

——当时间集中在一个特殊的点上，这个位置的生活或许就有了特殊的意义

· 清明前和清明

· 夜色阑珊

清明前和清明

作者：刘伽茵 指导教师：曹保平

开题报告

故事梗概：

女儿买了一领拷贝纸回来，爸爸在厕所，妈妈在厨房。爸爸让女儿赶紧把纸裁了，女儿支开桌子，开始裁纸，一边干活一边说了件让她奇怪的事儿。刚才去买纸的时候，售货员都特别奇怪，问她买纸自己做？

妈妈也不明白怎么回事儿，爸爸恍然大悟，是因为清明快到了，他们以为我买纸是做纸钱，或者其他清明节用的东西。

妈妈正在往壶里倒开水，家里的电话响了。妈妈说清明快到了，一定是奶奶家的人来的电话。爸爸正在厕所里，任凭他说，妈妈就是不接电话，灌完开水又去了厨房。爸爸只好骂骂咧咧地从厕所里面赶过来，但是对方已经挂了。爸爸把话筒重重地摔下。

爸爸和妈妈吵了起来。因为墓地太远，自行车没有了，姥姥姥爷的墓已经好几年没去扫过了。车之所以没了，是为了抵爸爸欠大爷的债，可是爸爸每年都和奶奶家的人去扫墓，这让妈妈非常生气，妈妈说今年她自己去扫墓。爸爸说路那么远，不可能。爸爸说：他曾经跟叔叔说过，坐他的车去给姥姥姥爷扫墓，这么一说妈妈就更生气了，因为叔叔也不是什么好东西。两个人气急败坏地纠缠在过去的事情里，奶奶，大爷，大妈，叔叔和婶儿都被骂了一遍。

电话又响了，爸爸和妈妈谁都不接，女儿去接了，原来是找妈妈的，而且之前的电话都是这个人打的，爸爸冷笑了几声。

天还没亮，屋子里很暗，妈妈起来了，但是没有开灯。女儿醒了，问妈妈

去哪儿，妈妈说你也别管。她穿了衣服，拿着一个包就走了。

防盗门关上了，街上还是静静的，关门的声音显得格外的大。

关门的声音吵到了爸爸，爸爸说了两句梦话，醒了，问妈妈他六点半还来得及来不及，但是没有人回答。闹钟响了。

妈妈在八路车站前等车，女儿走了过来，妈妈有些惊奇，但不是惊喜，看不到丝毫的高兴或者欣慰，女儿想帮妈妈拿包，妈妈拒绝了。

女儿站在她旁边一起等车。

天很阴，女儿老把手伸出来，总觉得下雨了。

路边卖纸钱的人把透明的塑料布拿出来，盖在纸钱上面。

下雨了。

上班的人都出来了，大街上的人多了，大家都穿着雨衣或者打着雨伞。爸爸骑车去奶奶家，他没穿雨衣，拐进了鼓楼东边的一条胡同里。

两排平房中间有十几米宽，里面有个小院子，院门边上有棵很粗的树。爸爸把自行车停在树旁边。

家里只有奶奶一个人，奶奶八十岁了，但是不太显老，小个子，有些胖，大眼睛，高颧骨，头发不多了，向后梳着，她一个人坐在堂屋里的沙发上睡着了，爸爸进来她也不知道。爸爸叫了几声妈，奶奶没听见。靠墙角的小桌上有爷爷的遗像，前面摆着水果和糖，和已经枯了的花，还有一个玻璃杯，里面是奶奶的假牙。爸爸去厨房找出几片炸馒头，然后坐到沙发上，沙发太旧了，坐下去的时候弹簧嘭嘭响了几下，这声音把奶奶吵醒了。小二来了，奶奶管爸爸叫小二。

奶奶说找人照着照片给爷爷画了一幅遗像，今天想带过去给爷爷看看，让叔叔他们去取了，奶奶说准备了点钱让爸爸拿上，爸爸也没客气，几个兜里摸了半天，没找到，这才想起来放在东屋的抽屉里了，奶奶去拿钱的功夫，叔叔们回来了。奶奶把钱塞进兜里，也不敢给爸爸，叔叔的儿子跑进屋来，因为扫墓，他可以不去上课了，所以非常兴奋。

几个人到院子外面看画像，画像用塑料布包着，捆在叔叔的车顶上。奶奶非常想看，叔叔说太麻烦了，拿下来的话就别带到墓地去了，奶奶只好同意到墓地再看。

奶奶依然坐在沙发上，爸爸、叔叔坐在另一个沙发上，婶儿在堂屋隔出来的屋子里，让弟弟多穿几件衣服，弟弟死活不穿，就差大爷了。

几个人都不说话，弟弟和婶儿争吵的声音显得更加突兀，叔叔大喊着让他们闭嘴。这时汽车的防盗器突然响了，奶奶担心有人动了画像，叔叔懒得动，爸爸出去一看，原来是大爷和大妈来了，大爷正在拨开塑料布往里面看。