

华中科技大学出版社
HUST Press

导演思维

让微剧本变得高级起来

刘仕杰 —— 著

微言含大义
假戏蕴真知

微剧本
简约
不简单

给思维上个“补习班”
让你的微剧本瞬间脱胎换骨！

翔实的**理论基础**
丰富的**实战经验**
助你在微剧本的创作中
运筹帷幄！

出色的人物如何塑造？
跌宕的情节如何策划？
激烈的矛盾如何聚焦？
看本书带你层层深入，
步步为营！

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

内容创意与写作
Creative Writing

导演思维

让微剧本变得高级起来

刘仕杰 —— 著

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

导演思维：让微剧本变得高级起来 / 刘仕杰著. -- 武汉：华中科技大学出版社，2019.9

(内容创意与写作)

ISBN 978-7-5680-5429-4

I. ①导… II. ①刘… III. ①电影导演-导演构思 IV. ①J911

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第145134号

导演思维：让微剧本变得高级起来

刘仕杰 著

Daoyan Siwei: Rang Weijuben Biande Gaoji Qilai

策划编辑：刘晚成

责任编辑：孙念

责任校对：曾婷

责任监印：朱玢

装帧设计：璞茜设计

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

印刷：武汉科源印刷设计有限公司

开本：710mm × 1000mm 1/16

印张：15.5

字数：241千字

版次：2019年9月第1版第1次印刷

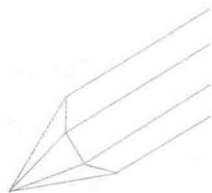
定价：45.00元

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

前言

央视著名主持人曾这样解读“微”字：“‘微’是你我，是每一个推动社会进步的微小分子，是每一个被打捞上岸、不再沉默的中国声音，是每一个能被看见、能被听见的人。”什么才是新的一天开始的标志？对于新时代的每个人来说，我想不只是光明普照大地，晨雾渐渐散去以及枝头惹眼的新绿。新的一天是充斥耳边的手机铃声，是不断刷新的界面带给我们的新资讯，是画面背后此起彼伏的提示音，这些共同组成了每个人的“微”时代。

在“微”时代中，智能科技不断改变着人们的生活，从微博、微信再到微视频，人们的阅读、交际、写作乃至视听体验都在不断“微”化，进而催生了一种打上“微”印记的“微剧本”。微剧本，其实就是一种区别于传统剧本的微型剧本。它用简洁的手法表达了对现实生活的某种关注，往往只有几个场景，人物设置也非常简约，用短小精悍的故事，向观众揭示某种现实的道理。

微剧本被拍摄出来后叫做微剧或微视频，往往被认为是草根实现明星梦的途径，是表达民众呼声的重要载体。微视频具有时长较短、成本较低、制作简单的特点，从而能迅速被人们接纳。微视频的出现，打破了传统媒体一统天下的局面，弥补了传统媒体的不足。在这个“流量为王”的时代，无处不在的“微”产业、“微”信息催生了逐渐增加的微剧本创作。要想在众多微剧本中脱颖而出，带来流量，吸引投资，“具有导演思维”的创作方法和

逻辑思维能力就必不可少，因此，创作者更需要耐心学习，认真思考。

生活本就是个大舞台，每天都上演着许许多多的故事，有的平淡无奇，有的曲折多变；有的活泼生趣，有的饱含真情；有的危机四伏，有的冲突连连……有些故事需要缓慢从容地讲述，有些故事则只需三言两语。巨细靡遗地讲述一个故事很难，言简意赅地讲述一个故事更难。笔者作为创意写作平台创始人，一直以帮助创作者提升创意写作能力为己任，着力于互联网形式下的新型写作内容与写作模式的探索与学习。此次，笔者集结诸多奋斗在一线的微视频创作人，编写这本书，就是希望能为更多的微剧本创作新成员以及爱好者提供一条路径，提供一种导演视角的创作和思维方法，以及些许的经验和帮助，能为他们的微剧本创作奠定一个良好的基础，让微剧本的创作变得简单一点、再简单一点。

对于微剧本创作者来说，灵感获得和主题确立的过程就好像通过一条看不到尽头的、狭窄而封闭的甬道，向上慢慢逐渐变宽，但仍然离平坦宽敞甚远。本书以微剧本创作的“运筹帷幄”与“定好步调”为切入点，着重探讨微剧本蓝图勾画和各类主题的创设方法，用翔实的理论辅以精彩的案例，为每个微剧本创作者讲述创作的“制胜法宝”，使他们在微剧本创作前期工作中更加得心应手。

对于微剧本来说，人物是核心，情节是依托，冲突是爆点。微剧本创作是快节奏生活下的一种视觉呈现艺术。也许随着时间流逝和碎片化信息的挤压，观众已经无法回忆起微视频中展现的所有画面，也已经淡忘了微视频中的每个细节，但那众多的微剧本中塑造的成功人物、呈现的经典情节、直击心灵的情感冲突却会在他们心中长存，甚至伴随他们一生。本书也将从塑造出色的人物、策划跌宕的情节、聚焦激烈的冲突三大层面层层深入，循序渐进、适时突击。

无论您是初出茅庐的创作新人，还是经验丰富的编剧老手，希望这本《导演思维：让微剧本变得高级起来》能够为您提供有价值的参考，能够让您从这本书中汲取所需的营养，从新颖独到的见解到理论化、体系化的知识，从引人入胜的语言润色到具体的初稿加工，从残酷的实战演练到拍案叫绝的经典案例，让您觉得此书不枉一读。

01

第一章

理清目标：“微” 时代的“微”剧本

1.1 微剧本缘自何处	003
1.1.1 短剧	003
1.1.2 微电影	005
1.2 微剧本因何而来	008
1.2.1 随微时代的微风徐来	008
1.2.2 随广告营销需求涌来	011
1.3 微剧本“微”在哪里	014
1.3.1 微剧本的“微”特点	014
1.3.2 微剧本的“微”结构	018
1.3.3 微剧本的“微”类型	021

02

第二章

运筹帷幄：勾画 剧本的蓝图

2.1 勾画蓝图需点亮创作灵感	029
2.1.1 学会从大事小情入手	029
2.1.2 学会让作品独具特色	032
2.2 勾画蓝图要选好讲述方式	035
2.2.1 讲述的方式需有趣	035
2.2.2 讲述的方法要灵巧	037
2.2.3 讲述的情感应动人	039
2.3 勾画蓝图应把握创作原则	041
2.3.1 钩子原则	041
2.3.2 锤子原则	043
2.3.3 镜子原则	045
2.4 勾画蓝图须形成创作思路	046
2.4.1 撰写一个故事梗概	046
2.4.2 拟定一个分场大纲	047
2.4.3 制作一个人物网格	050

03

第三章

定好步调：选定经典的主题

3.1 主题——剧作的灵魂	055
3.1.1 主题是情感的纲要	055
3.1.2 主题是创意的灵魂	057
3.2 拂去尘埃，选取有价值的主题	060
3.2.1 瞄准市场	060
3.2.2 提炼构思	063
3.2.3 形成寓意	065
3.3 主题的经典模式	067
3.3.1 爱情与浪漫	067
3.3.2 亲情与感动	069
3.3.3 遥望与追忆	070
3.3.4 自然与人文	072

04

第四章

拉开帷幕：塑造出色的人物

4.1 人物分主次	077
4.1.1 主要人物	077
4.1.2 次要人物	080
4.2 让人物有定位	084
4.2.1 设计人物背景	084
4.2.2 勾勒人物性格	087
4.2.3 让人物真实可信	089
4.3 人物关系安排要得当	093
4.3.1 主辅式	093
4.3.2 对等式	094
4.3.3 对立式	096

05

第五章

循序渐进：策划 跌宕的情节

5.1 情节——故事发展的线索	101
5.1.1 单线情节	101
5.1.2 平行情节	105
5.1.3 非线性情节	107
5.2 情节设置要讲原则	110
5.2.1 注意节奏性与戏剧性	110
5.2.2 留意连贯性与整体性	113
5.3 情节策划要找套路	116
5.3.1 转折与抑扬	116
5.3.2 张弛与蓄放	118
5.3.3 延宕与伏应	120
5.4 情节策划要得要领	122
5.4.1 开端要“推”	122
5.4.2 中间要“富”	124
5.4.3 收尾要“妙”	125

06

第六章

适时突击：聚焦 激烈的冲突

6.1 冲突——戏剧的心跳	129
6.1.1 冲突调动情绪	129
6.1.2 冲突逆转情景	132
6.2 冲突的类型	134
6.2.1 个人自身的冲突	134
6.2.2 人与环境之间的冲突	136
6.3 冲突的设置技巧	140
6.3.1 差异制造冲突	140
6.3.2 悬念延缓冲突	142
6.3.3 意外放大冲突	147
6.3.4 巧合助力解决冲突	150

07

第七章

稳扎稳打：锤炼
视听语言

7.1 何为视听语言?	155
7.1.1 独白	155
7.1.2 对白	158
7.1.3 旁白	163
7.1.4 潜台词	166
7.2 视听语言的撰写策略	170
7.2.1 留意生活语言	170
7.2.2 借鉴经典文本	173
7.2.3 妙用艺术加工	175
7.3 视听语言的撰写禁忌	180
7.3.1 过于直截了当	180
7.3.2 过于零碎	182
7.3.3 过于冗长	184

08

第八章

实战演练：微剧
本的编写流程

8.1 编写初稿：用心写作	191
8.1.1 观众至上	191
8.1.2 关于主题	196
8.1.3 时间管理	200
8.2 修改初稿：用脑写作	205
8.2.1 通读剧本初稿	205
8.2.2 建立剧本定稿对照表	211
8.3 最终润色：全身心投入	214
8.3.1 忠言逆耳利于行	214
8.3.2 把好演员这一关	216

09

第九章

不容错过的 经典“微”剧本

9.1 《老男孩》	221
9.1.1 真实感人的故事情节	222
9.1.2 语言表达中的黑色幽默	223
9.2 《九歌学堂》	226
9.2.1 独特的题材选择	226
9.2.2 古今贯通的艺术风格	228
9.3 《66号公路》	230
9.3.1 微时代的“明星”巨制	230
9.3.2 内涵丰富的人文故事	232
9.4 《摩天轮下的爱》	233
9.4.1 引发观众共鸣的主题设置	233
9.4.2 克制而又强烈的矛盾冲突	234

01

第一章

1.1 微剧本缘何而生

理清目标：“微”时代的“微”剧本

近几年，智能科技的“东风”顺势而吹，“微”时代也应运而生，从微博、微信再到微视频，人们的阅读、交际、写作乃至视听体验都在不断“微”化，这就为“微剧本”的创作提供了肥沃的土壤。微剧本就是一种区别于传统剧本的微型剧本，它用简洁的手法表达了对现实生活的某种观照，往往只用几个简洁鲜明的人物和几个场景，就能向观众揭示出某个道理，就像是绘画中的素描，用简单的几笔就勾勒出一场场大戏，让人回味无穷。

常言道：“与敌对战，首先要搞清目标。”同样的道理，微剧本创作，最先要做的也是搞清目标。微剧本缘自何处？因何而来？又“微”在哪里？这是学习微剧本创作的第一课。只有了解了这些看似简单的基础知识，才能真正把握住微时代的脉搏，创作出优秀的微作品。

1.1 微剧本缘自何处

说到微剧本缘自何处，很多朋友都会联想到微电影，认为微电影的剧本就是微剧本。其实不然，微剧本实际上是微型剧本的统称，不仅与微电影有一段冥冥之中的缘分，亦与短剧有着颇为深厚的渊源，甚至还与微广告有着密不可分的关系。因此，本书所论述的微剧本，统指一切短小的、以视频为呈现形式的短剧的剧本。

1.1.1 短剧

艺术来源于生活。各式各样的故事在现实生活中不停上演，或感人肺腑，或平平凡凡，或妙趣横生。这些故事有的需要轻拢慢捻，娓娓道来；有的则只需要三言两语、简而告知。所谓短剧，其实就是一种精短凝练、简洁明了的戏剧形式，它讲述的故事往往很简单，但内涵却很丰富。现在常说的短剧，按照播放媒介的不同，主要分为电视短剧和网络短剧两类。

1. 电视短剧

电视短剧又称“电视栏目剧”，是一种时长较短，能快速地反映生活的短剧形态。近年来，随着阅读形式向快餐化转变，电视短剧也正朝着“微型化”的方向发展，因此其剧本也可以归为微剧本。

电视短剧的篇幅跟电视剧比起来可以说非常短，只要保证在有限的时间内能够交代清楚人物和事件发生情况即可。与之相对应，电视短剧的人物设置也力求简单，一般只有两三个人；情节往往也是只取一端，只有单线，没有复线；只有明线，没有暗线。值得注意的是，电视短剧虽然篇幅短小、人物形象简洁、情节简单，但内涵绝不浅薄。优秀的电视短剧体量小而负载大，能在有限的时长中容纳饱满的生活信息和处世道理，简洁而深刻。它是生活信息的简化和优化，能更快速地反映社会生活。这一周发生的典型事件，下一周就有可能在电视短剧中被演绎出来。

例如，中央电视台的电视短剧《广而告之》，从人民群众最为关注的社会热点切入，针砭时弊，直面现实，弘扬真善美，鞭挞假恶丑，表达了广大群众的愿望和要求。虽然一集只有短短的三十几秒钟，却给观众留下了深刻的印象，引起了普遍的共鸣。

2. 网络短剧

电视短剧以电视为传播媒介，网络短剧则以互联网为主要载体。它是网络自制剧中特立独行的一种，也可称为“网络迷你剧”。同电视短剧一样，网络短剧的篇幅也非常短，并且根据情节需要，可以以单集为主，或者以多集为主。网络短剧的剧本同样可以纳入微剧本的范畴中。

与传统的电视短剧相比，网络短剧的不同之处不仅在于篇幅更短，还在于自由度较高。传统电视短剧在内容和题材上往往受限于频道定位和栏目要求。相对而言，扎根于网络平台的自制短剧自由度则大很多。因此，网络短剧不仅篇幅短小、节奏明快、热点密集，还能抓住当时当刻的热点进行再次创作，给观众一种全新的体验。

例如，具有超高收视率的网络短剧《万万没想到》，每集时长只有5分钟左右，但剧情却从热门话题到经典故事，从囧人囧事到职场趣闻，无所不包。这部网络短剧以小人物代表王大锤为主人公，综合了搞笑、穿越、职场等当下热门元素，善意调侃了当今社会中的各种现象，既让人发笑，又引人深思。网络短剧凭借活

跃的网络文化优势，通过天马行空的想象力，讲述着一个个内容新颖、个性鲜明的故事，在一定程度上填补了传统电视短剧的空白。

总之，无论是针砭时弊、叙事说理的电视短剧，还是灵活多元、剧情丰富的网络短剧，都与微剧本有着颇为深厚的渊源，因优秀的电视短剧与网络短剧都需要优秀的微剧本作为支撑。优秀的影视剧不仅是拍出来、演出来的，更是写出来的。一个质量优良的剧本有可能会被拍成一部质量低劣的影片，但一个质量低劣的剧本绝不可能拍出一部质量优良的影片。

● 链接 ●

电视剧与网络短剧是短剧中两种典型形式，但绝不是短剧的全部风貌。学习电视剧与网络短剧剧本的创作只是学习微剧本创作的起点，但绝不是终点。当然也不可否认，在电视剧与网络短剧风靡的今天，掌握了电视剧与网络短剧的剧本创作原理，也就掌握了微剧本创作的基本套路。

1.1.2 微电影

说起微剧本，自然少不了微电影。一个“微”字搭起了二者之间缘分的桥梁。微电影，顾名思义就是一种微型电影，它起源于最初的短剧，具备电影的所有要素——时间、地点、人物、主题和故事情节。但微电影又不同于传统电影，它追求限定时间内的有效表达，迎合碎片化生活方式的心理诉求，是一种个性化的影像表达。

1. 微电影迎合碎片化生活方式

碎片化生活方式是指随着生活节奏的加快，现代人的空闲时间不断被分割，形成了碎片化的零散时间段。在这些碎片化的时间里，人们没有精力，也没有耐心来欣赏完整的、冗长的故事，而是更倾向于一些短小的、浓缩的故事。微电影

具备的简短而精悍的特点，恰恰与人们的碎片化生活方式的娱乐需求相吻合。

微电影不同于短剧，不具有连续性，简练直接，戛然而止，耐人寻味。因此更符合现代人的心理诉求，这也是微电影广受追捧的原因之一。另外，微电影主要在各种新媒体平台上播放，适合在移动状态和休闲时观看，是填充碎片化时间的有效方式。无论是在公交车上，还是在地铁上，只要你留心，就会发现有不少人在用手机观看微电影，微电影在帮助人们消磨碎片化时间的同时，也能发人深省，给人们带来一些启示。

例如，2008年阿根廷动画短片《雇佣人生》，就是一部探讨社会与人性的短片，虽然只有短短7分钟，但包揽了全世界大小102个奖项，全片没有一句台词，却让观众震撼、反思。这部短片讲述一个中年男人普通的一天，但不同的是，他周围的所有物品都由人来扮演，包括地灯的灯柱、梳妆台的镜子、餐桌和椅子、衣架，满街跑的也不是汽车，而是背着乘客大步迈进的“人力出租车”。公司保安门是由四个彪形大汉组成的，电梯是超级肥仔用体重控制的。在这个神奇的世界，所有的工具都由真人形象来扮演，每个人都兢兢业业，毫无怨言。短片让观众陷入深思，在高度分工的机械化社会，个人渺小如工具。短片主人公看似是一个雇佣者的角色，但就在观众的好奇心被吊至最高时，短片的主人公迈着沉重的脚步向一间办公室走去，在门前趴下，很快有人走过来，在他身上踏了两脚，开门进了办公室……短片结尾，观众恍然大悟——每个人都有两种身份：雇佣者与被雇佣者。这是一部充满争议的短片。同样的情节，有人看到的是人被机械化后的阴暗和冷漠，也有人会感悟人人为我我为人人的处世之道。

2. 微电影是个性化的影像表达

与院线上映的电影相比，微电影因为时长较短，往往不会以宏大的历史事件与烦琐的生活实践作为创作主题，而是着力于凸显个性化的语言与生活化的表达。首先，微电影更加注重“小人物”的生活百态和人生命运，把注意力更多地放在小细节或是虚构“悬念”“奇遇”等方面。同样，微电影中的人物也不是传统影视剧里的英雄，没有宏大历史背景为其铺垫，但他们都是自己平凡生活中的主角，

他们身上发生的很多故事都值得讲述和演绎。微电影对这种普通人物的关注，将一些边缘的、另类的题材呈现在大众面前，是个性化的影像表达。除注重情节的完整性外，更有鲜明的主题与内涵，充满对现实的深刻反思和对生活的勇敢面对，以及对人性的执着叩问。

例如，筷子兄弟的微电影《父亲》（父女篇），讲述少女燕燕的成长历程。在童年的小燕燕心中，父亲是一个无所不能的英雄，见义勇为、锄强扶弱，总是穿一身帅气的警服骑着摩托车接放学的她。而随着燕燕逐渐长大，父亲对她的过度管束令她苦恼厌烦，父亲对她带回来的男朋友冷眼冷语，最终使得父女决裂。然而，在一个夜晚，父亲被刑满释放的罪犯报复，受重伤失忆，只记得自己是警察、有一个可爱的女儿，还记得不喜欢女儿的男朋友……即使卧床不起，也想着要同前来探病的女儿的男友斗争到底。直到女儿婚礼那天，父亲从医院跑出来，依旧穿着一身警服，迈着庄严的正步，牵着女儿走来。当众人都以为父亲病愈的时候，父亲对女儿说：“燕燕，等你放学了，爸爸再来接你。”此时，伴随着《父亲》主题曲的响起，无数人流下了伤感的泪水。这部短小的微电影，不仅是在讲述故事，更是表达了导演和微剧本创作者对于平凡生活和醇厚亲情的深切感悟。导演肖央表示：“我们的作品坚持来源于生活，反映我们这代人的成长。可能没有大场面的震撼，但是总有一处情节能扎进你内心最柔软的地方。”

此外，微电影还是人们表达个人意见的一种视觉化载体。无论你是明星政要，还是普通大众，都可以有自己的世界观，有自己的喜怒哀乐，并且借助微电影这种形式表达。2011年搜狐视频与中影公司联合出品、诺基亚全程战略合作的“7电影”系列，就是让演员通过影像语言讲述自己的梦想，讲述自己的故事和心中的情感。换句话说，微电影使电影形式走下神坛，成了一种人人可以尝试的艺术表现形式。

总而言之，这些以电视短剧、网络短剧、微电影为代表的微视频与当下人们对于文化消费快餐化的需求非常吻合。它随时随地可以观看的特点，很好地满足了人们在等待或乘坐公共交通工具时、午间小憩等空闲时间对精神生活的需求。也正是因为观看时观众多是注意力分散的，所以微视频能否引起观众的