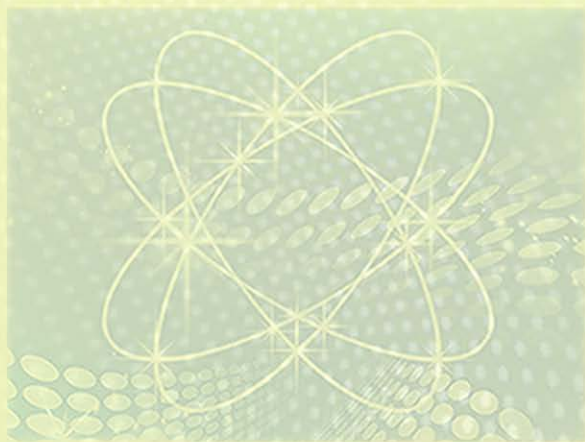

影视剧本创作基础

田长友 著

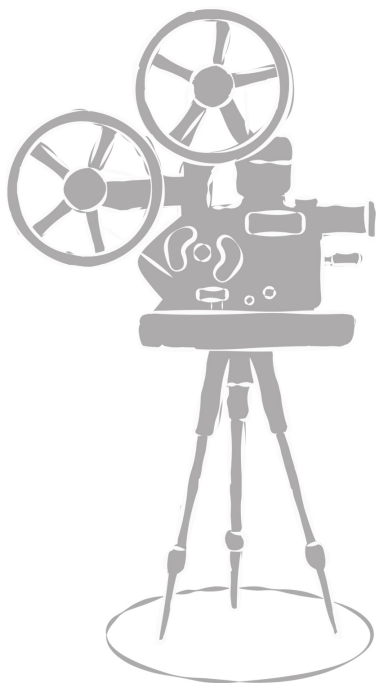

吉林人民出版社

21世纪广播电视类应用型本科教材

影视剧本创作基础

田长友 / 著

吉林人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

影视剧本创作基础 / 田长友著.
长春: 吉林人民出版社, 2016.7

ISBN 978-7-206-12532-4

I. ①影…

II. ①田…

III. ①影视—剧本—创作—基础

IV. ①F127.34 ②F125.531.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第142854号

影视剧本创作基础

著 者：田长友

责任编辑：卢俊宁

封面设计：

吉林人民出版社出版 发行（长春市人民大街7548号 邮政编码：130022）

印 刷：长春市中海彩印厂

开 本：787mm × 1092mm

1/16

印 张：14

字 数：250千字

标准书号：ISBN 978-7-206-12532-4

版 次：2016年7月第1版

印 次：2016年7月第1次印刷

定 价：38.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

序 言

我国目前有数十万人正在进行和从事剧本学习、创作。但是，大家都有一個共同的苦衷。这就是，真正系统、全面、规范、实用的编剧教材，一本难求。很多编剧教材、读物，不是从外国翻译、借鉴来的，就是编剧教师自己整理的经验之作。不可否认，这些教材、读物，曾在培养编剧人员，弘扬中国影视艺术精神方面，发挥了很大的、不可替代的作用，成果不菲。但是很多单行本编剧教材，不乏存在着一定的问题。特别是存在着各说个的理，各念个的经的问题。到现在，始终都没有一部规范的剧本教材范本，甚至连剧本的写作格式都不能做到统一、规范。

我国的应用文体写作，早已经形成了规范的格式。但是多年来，剧本的格式问题，依然是困扰影视界，而且至今都不能解决的问题。在文化底蕴丰厚，艺术渊源流长的中国，影视剧本没有形成统一、适用、规范的格式和范本，这不能不说是一件遗憾的事情。

无论是悉德·菲尔德，还是罗伯特·麦基，他们都是世界顶级剧本创作大师，有着丰富的剧本创作经验，也曾被封为世界剧本创作教程之父。但国外的语法规则和汉语语法规则相差甚远，语言表达方式，意识形态、文化底蕴、民族习惯等方面存在差异，外国的编剧教材，根本不是十分适合国人学习、应用。外国的剧本教材，只能当做参考读物，把外国的编剧教材，做中国的编剧教学课本，显然是不是很合适的。

这部《影视剧本创作基础》教材，正是应广大编剧学员和爱好者的需求，终将此书完稿，并出版发行，以飨读者。本人通过学习、研究、探讨，在总结前人经验的同时，并将自己许多的观点、意见、建议融入

该书之中。本教材在创作时，本着通俗易懂，由浅入深，循序渐进的原则，既适合于初学编剧人员学习，又兼顾中、高级编剧老师参考借鉴。

由于本人的学识、水平、经验有限，在创作这部书的过程中，难免存在偏见和错误。在此，恳请老一辈影视工作者、学者和在影视剧作中有突出成就的人，给予批评指正！

田长友

2016年5月1日于北京

目 录

第一章 影视剧概论.....	1
第一节 什么叫影视剧	1
第二节 影视剧的起源	2
一、电影的起源	2
二、电视剧的起源	4
第三节 正确对待中西方影视剧的差异	4
第四节 什么是编剧	7
一、什么是编剧	7
二、编剧的地位和作用	7
第五节 编剧队伍的现状及存在的问题	8
一、编剧队伍的现状	8
二、存在的问题	9
第六节 中国影视剧的产能以及现状	10
一、中国影视剧的产能以及现状	10
二、编剧稿费收益现状	11
第二章 剧本大纲.....	13
第一节 什么叫剧本大纲	13
一、为什么要写剧本大纲	13
二、剧本大纲和分集梗概的区别	15
三、怎样编写剧本大纲	16
四、大纲的修改	17
五、大纲范本	22

六、剧本释义	26
第二节 剧本大纲的写法	28
一、什么是编写剧本大纲之本	28
二、大纲编写的要领	29
三、编写大纲的其他注意事项	29
四、剧情简介和大纲的区别	30
五、怎样写人物小传	31
第三章 剧本	34
第一节 什么叫剧本	34
第二节 提高影视剧质量的先决条件	36
一、文字功底是写好剧本的基础	36
二、丰富阅历是写好剧本的前提	36
三、影视艺术手法是剧本升华的梯子	36
四、反复锤炼是写好剧本的关键	38
五、国外编剧教材的利弊	40
第三节 好剧本的共同特点	41
一、好剧本的共同特点	41
二、剧本创作应该把握的原则	42
第四节 剧本的分类	45
第五节 剧本和小说的区别	46
一、剧本和小说有哪些不同	46
二、小说改编剧本示例	47
三、剧本的字数要求	50
第六节 电视剧剧本和电影剧本有什么不同	52
第四章 剧本格式	55
第一节 什么是剧本格式	55
一、剧本格式的重要性	55
二、标准格式	56

第二节 不正确的剧本格式例举	73
第三节 剧本名作鉴赏	81
一、名作示例	81
二、名作浅析	96
第五章 常用剧本术语	98
第一节 旁白、画外音、闪回	98
第二节 桥段、情节点、铺垫与伏笔、潜台词	104
一、桥段	104
二、情节点	114
三、铺垫与伏笔	116
四、潜台词	116
第三节 蒙太奇	116
一、叙事蒙太奇	119
二、折叠表现蒙太奇	122
三、折叠理性蒙太奇	123
第四节 分镜头剧本术语	125
第六章 剧本写作技巧	130
第一节 表述法	130
一、直接对白法	130
二、潜台词对白法	131
三、借口对白法	134
四、幽默、讽刺表述法	137
五、迂回（曲折）表述法	142
六、伏笔表述法	143
七、悬念表述法	145
八、反诘表述法	151
九、巧合技法	152
十、怎样增加剧情精彩	155

	十一、其他手法	156
第二节	灵感是编剧人员创作的源泉	158
第三节	影视剧剧本和话剧剧本的区别	160
第四节	剧本写作的常见错误和存在的问题	162
	一、主题鲜明与否是决定剧本成败的生命线	162
	二、关于汉语语法规则	170
	三、剧名用词问题	172
	四、常见的语言文字错误和存在的问题	174
	五、逻辑思维错误	190
	六、情节错误	194
	七、助词使用中的常见错误	195
	八、标点符号的正确使用	197
第五节	其他技巧	206
	一、多看优秀影视剧	206
	二、适当看劣质剧目	207
	三、多写影评，提高对影视作品的鉴赏力	207

第一章 影视剧概论

第一节 什么叫影视剧

影视剧是电影和电视剧的统称。是通过编剧人员的工作，把社会现实生活中（也可以是虚拟）的事件、故事，用艺术的手法，以文字的形式记录下来并形成文本（即剧本），再经制片人、导演、演员、后期等人和后续制作程序，共同完成的声像艺术作品，即为影视剧。影视剧又根据一定的制作形式，划分为电影和电视剧。用胶片记录声像形式的电影，叫做胶片电影；用计算机生成，用电脑芯片记录声像形式的电影，叫数字电影。

数字电影最根本的特点就是它脱离了胶片，以数字文件的方式来存储和放映电影。目前数字电影的主要形式有两种：一种是城市中的数字影院，强调的是更好地展现视听效果；另一种是数字流动放映系统，是数字电影的普及性产品。它强调的是存储的方便性，因为放映所需要的数字文件较小，所以也具有更强的流动性、更方便性。

数字电影由于不需要拷贝而大大降低了发行成本，而且可以凭借充分的像素稳定性，确保画面没有任何抖动与闪烁，同时，它不像胶片影片、磁带录像，不产生播放磨损，可以无数次地反复播放。

电视剧，是和电影在表现形式上以及节目时长有区别的另一种声像艺术产品形式。用电视终端设备播放，按照电视剧独特的艺术模式拍摄的剧目，被称之为电视剧。

影视剧，它不仅仅是现代文化艺术的产物和体现，给人以艺术享受，它更是给人以智慧，给人以力量的一种精神食粮。一部好的影视剧，或是让人赏心悦目，其乐无穷，给人以美的享受；或是发人深省，让人大彻大悟，给人以启迪；或是让人大喜大悲，给人以警世。因此，我们必须要把这块阵地利用好，让它为人类文明、人类进步、社会发展服务好。

第二节 影视剧的起源

一、电影的起源

世界的电影，起源于欧洲。比利时著名物理学家约瑟夫普拉，首先根据一个物体在人的眼前消失后，该物体的形象还会在人的视网膜上滞留一段时间这一“视象暂留”原理，于1832年发明了“诡盘”。“诡盘”的出现，标志着电影的发明进入到了科学实验阶段。

后来，照片的出现，又将电影的发展，更向前推进了一步。

“运动照片”的拍摄已经在克劳黛特、杜波斯克等人的实验拍摄中获得成功。1872年至1878年，美国旧金山的摄影师爱德华慕布里奇用24架照相机拍摄飞腾奔马的分解动作组照。经过长达六年多的无数次拍摄实验终于成功，接着他又在幻灯上放映成功，即在银幕上看到了骏马的奔跑。受此启发，1882年，法国生理学家马莱改进了连续摄影方法，试制成功了“摄影枪”，并在另一位发明家强森制造的“转动摄影器”的基础上，又创造了“活动底片连续摄影机”。1888年9月，他把利用软盘胶片拍下的活动照片献给了法国科学院。1888至1895年期间，法、美、英、德、比利时、瑞典等国都有拍摄影像和放映的试验。1888年，法国人雷诺试制了“光学影戏机”，用此机拍摄了世界上第一部动画片《一杯可口的啤酒》。

电影的真正问世，应该确定为1895年。当年，美国大发明家爱迪生在发明了电影留影机后，又经过5年的实验后，发明了电影视镜。他的电影视镜是利用胶片的连续转动，造成活动的幻觉，可以说最原始的电影发明成功者，应该是属爱迪生。他的电影视镜传到我国后被称之为“西洋镜”。

1895年，法国的奥古斯特卢米埃尔和路易卢米埃尔兄弟，在爱迪生的“电影视镜”和他们自己研制的“连续摄影机”的基础上，又研制成功了“活动电影机”。1895年，他们在巴黎法国科技大会上首放影片《卢米埃尔工厂的大门》获得成功。同年12月28日，他们在巴黎的卡普辛路14号大咖啡馆里，正式向社会公映了他们自己摄制的一批纪实短片，有《火车到站》、《水浇园丁》、《婴儿的午餐》、《工厂的大门》等12部影片。卢米埃尔兄弟是第一个利用银幕进行投射式放映电影的人。

经过很多科学家的不断完善，近代电影事业随之发展壮大起来。我国的近代电影最早出现在1895年，电影发明一年以后，传入上海。据说是卢米埃尔兄弟的一名摄影师兼放映员，在徐园的游艺会上放映了电影短剧。接着来到上海的放映人是美国的利卡尔顿，1897年他带来爱迪生公司的电影在茶馆和游乐场所放映。直到1949年，中国放映的大多片子为外国电影，放映场所先是在茶馆后是在影戏院。外国影片占据了中国电影市场的90%，居于主导地位。

1905年，任景丰在他的北京的照相馆里拍摄了由著名演员谭鑫所表演的中国第一部京剧电影《定军山》。

郑正秋于1913年拍摄的家庭短剧《难夫难妻》，被认为是最早的中国故事片，不过它是由美国人布拉斯基在中国的制片厂、亚细亚影戏公司拍摄的。

同年，黎民伟与布拉斯基拍摄了香港的第一部电影《庄子试妻》。布拉斯基后来又把这部片子带到美国，因此它成为最早在国外放映的中国电影。

二、电视剧的起源

电视剧的起源，既离不开电视机的发明与应用，也离不开电影事业的发展。电视机的应用，在1930至1940年期间，已经在欧洲兴起。只不过是第二次世界大战的影响，中间出现了停滞状态。二战后，电视机的应用，出现了新的鼎盛时期。电视机的应用，使电视剧有了承载和可以依托的工具。电影的发展，给电视剧发展奠定了基础和方向。

我国电视机的应用，起步较晚。1957年，国家决定发展电视广播事业。负责电视机研制的天津无线电厂，成立了8人研制小组。经过努力，我国第一台北京牌黑白电视机，于1958年3月，在天津诞生。后来，电视机的研制和生产，在文革中又被停滞下来，直至20世纪70年代后，我国的广播电视业，才得到了恢复发展和壮大。

1958年，我国第一台电视机研制成功后，北京电视台（中央电视台的前身）于同年的6月5日，播出了我国的第一部电视剧《一口菜饼子》。

第三节 正确对待中西方影视剧的差异

中西方影视剧有差别，这是不可置否的事实。但是究竟差在哪里呢？不同的人、地域、历史、文化风格，当然有着不同的解释。很多国人也盲目抱怨中国的影视剧产量低、质量差，冲不进或者很难冲进好莱坞国际影坛，便定义说中国的影视剧渺茫。其实，这种观点和看法，是极其片面和错误的。

虽然好莱坞影视被看作是国际之最，但是，实际上，进不去好莱坞，得不到好莱坞认可的影视剧，不见得就是质量差。

大家知道，好莱坞起源于电影发源地——美国。美国是殖民地国家，长期以来，政治和经济制度、意识形态、社会文化、艺术表现方

式、中西方民族习惯各有不同，从而决定了中西方影视剧的差别。好莱坞影视，是西方社会制度的产物，中西方影视存在差别是注定的。而好莱坞又是在西方人统治和掌控之下，中国的影视剧，被挡在好莱坞大门之外，就不难被理解了。习惯西方影视艺术的人，总是在吹毛求疵，指责中国影视如何落后。但是习惯了中国的影视艺术风格的人，对西方影视艺术，同样存在很多不理解，觉得西方的影视艺术不和中国人的口味儿。这需要一个逐步融化、了解和认识的过程，既不能一概否认中国影视艺术，也不能一概摒弃西方影视艺术。

从中国影视剧诞生的那天起，中国优秀的影视剧，犹如雨后春笋般地层出不穷，这是世界上有目共睹的事实。单凭以能不能冲进好莱坞，来判断中国影视质量剧的优劣，这种观点是根本站不住脚的。试想，如果是中国人掌控好莱坞，那么恐怕西方影视照样会被挡在门外。那么你以此来说，西方的影视剧，不如中国的影视剧，这种说法乐观吗，有说服力吗？我们看问题，要本着实事求是的态度，不能闭着眼睛说瞎话，不能扔掉老祖宗的传统，不能丢了西瓜去捡芝麻，因小失大。中国的影视剧，要在具备中华民族特点的前提下，适当融入西方文化的精华，这才是中国影视剧发展的方向。离开了中国的传统文化的底蕴，去单方面追逐好莱坞，去按西方的模式发展中国的影视，那是不可能的，也是违背规律、违背现实的行为，同时，也是根本行不通的和不可取的。

拿中国的劣质影视剧，和西方的优秀影视剧相比，想当然中国的影视剧会败在下风。换过来比较，也亦即如此。如果进行比较，那么关键要看有无可比性，把没有可比性的东西放在一起比较，简直就是一种不负责任的态度和说教。

我去年在北京首都大剧院看过英国的一部电影，叫《雪国列车》。看完这部电影后，我没有一丝让我欣慰和新奇的感觉。据说，拍摄这部片子，耗费了很高的巨资。我到现在都搞不懂，英国的制片人为什么会花那么多钱，耗费那么多精力，去拍一部从思维逻辑到现实生活，从自然规律到社会规律都格格不入的影片，到底来干什么用，又有什么意义？有

人说，西方人善于猎奇，片面地注重艺术方面的效果，拍这部片子，就是出于满足于西方人猎奇的心理吧！所以我说，盲目崇拜西方影视，大可不必。崇拜西方影视的人，我相信当你看完了类似和《雪国列车》一样的影视剧后，你就不会不懂得中国的影视，为什么被挡在好莱坞大门前的真正原因了。由于中西方人发展的历史背景不同，产生了方方面面的差异，这也极大程度地影响了人们对艺术的追求和需要上的不同。

西方影视剧，多以体现艺术为主，以惊悚、悬疑、讽刺、幽默、暴力（动作）、幻想、动画为居多。猎奇，是西方的影视剧的一个主要特点，这也和西方的文化，有一定的连带关系。而中国的影视剧，多以贴近现实生活，反映社会面貌，展示历史画卷，弘扬民族文化，在现民间艺术为主。

中国有着悠久的历史，有着五千年灿烂文化底蕴。中国的影视剧，有着无限的发展空间和广阔的前途。所以，我们不能盲目地追求西方的影视的表现手法，而忽略了中华民族的艺术风格。不能说我们的影视艺术和西方的影视表现手法、风格不同，就肆意贬低中国的影视剧。我们不得不承认，中国的影视剧，和中国的媒体相同，受一定的政治导向约束，不像西方的影视剧那么随便。但这不一定是坏事，相对来说，这却是一种好事。一个国家，一个政府，如果政治不集中统一，文化领域自由无度，舆论无边界，意识形态领域泛滥，那么这个国家肯定不安定，社会问题复杂，社会矛盾也就会随之突出。

基于以上几点原因，我们中国的影视剧和西方影视剧有差异和区别，就无可厚非了，也就不能因为中国的影视剧和西方影视剧有差异和区别，就否认中国的影视剧。

由此可见，中西方的影视剧产生差异和区别，是正常的和不可避免的结果。我们不能因为有差异和区别，就盲目诋毁或贬低中国的影视剧。现阶段，由于现在从事影视剧制作的人员和队伍不断增加，制作人员素质高低、深浅不一，不乏有一些粗制滥造和低级趣味的影视剧被搬上荧屏，这也是一种造成影视剧质量低劣的一个主要原因。这些现象是

不可避免的，也是可以理解的。但通过国家一系列政策和一定方法的治理和调整，这些问题会得到很好控制的。

第四节 什么是编剧

一、什么是编剧

编剧的概念很简单，编剧就是影视剧文学剧本的作者。

编剧基本上可以分为四类：第一类是作家编剧、第二类是专业编剧、第三类是综合艺术人才编剧、第四类是业余编剧。中国早期、近代电影，有一半儿以上是通过改编著名小说而形成的剧本，专门、直接写文学剧本的编剧不是很多。但现代中国的影视剧发展了，编剧队伍也得到壮大，涌现了很多著名的编剧，直接创作剧本的人，也越来越多。

像梁信、霍达、王海鸰、邹静之、江浩、张笑天、刘恒、芦苇、邹静之、高满堂、刘和平、林和平、赵冬苓、王丽萍、王宛平、周振天、姜伟、海岩、彭三源、张永琛、高璇、任宝茹等编剧，都是现代编剧队伍中首屈一指，在中国影视界晓有名气的著名编剧。

二、编剧的地位和作用

编剧的地位和作用非常重要。关于编剧的地位和作用，有很多说法，有人列出了一、二、三、四……甚至有人著以长篇大论来论说。不管大家怎么说，我认为综合起来，编剧的地位和作用主要都体现在剧本上。大家知道，剧本是拍摄影视剧的文字资料，也是影视剧的基础。没有剧本，无论有多高级的导演，还是有多么出色的演员或制作人员，都犹如无源之水，无本之木，没法拍出影视剧来。一部影视剧，最基础的东西，就是剧本。有了好剧本，也许因制作人员水准差，没有拍出好影视剧。但是如果没有好剧本，任凭制作人员多么优秀，都不会拍出好影

视剧来的。由此看出，编剧是影视剧成败的前因和关键元素。所以说，编剧在影视剧中的地位和作用，尤为重要，不可忽视。

影视剧不好看，也许没人骂编剧；影视剧好看，但基本上没人提到这编剧是谁。一部影视剧热播火后，导演红了，演员红了，摄像红了，灯光、舞美、道具红了，但编剧却往往榜上无名。可能在更一些专业的圈子里，会有编剧位置，也有人会注重编剧。但在一般观众眼里，人们只记得导演是谁，演员主角是谁，却不知道编剧是谁。说得严重些，甚至编剧的身价，也比演员降三级。有人惊呼，一线编剧的稿费收入，还不及三线演员的收入。这种状况，是我国特有的不合理现象。

一部片子火了，导演、演职人员固然重要，但是编剧更为重要。编剧被忽视的现象，是普遍现象。这一普遍现象，严重挫伤了视剧剧本创作人员的积极性，也是阻碍影视剧发展的一道屏障，这是极其不合理的现象，这种现象必须纠正。其纠正的方法，是要通过把编剧作为同导演、演员一样，一起进行宣传、弘扬、表彰，才能扩大其影响，提高编剧人员的积极性。

第五节 编剧队伍的现状及存在的问题

一、编剧队伍的现状

编剧人员和演职人员一样，分一线编剧、二线编剧、三线编剧、枪手等界限和等级划分，只不过是演职人员没有枪手一说而已。演员又分职业演员、业余演员、群众演员之分。一线编剧，由资深编剧作家组成。有人做过统计，称真正属得上一线编剧的人，国内人数不足百人。

一线编剧的定论，是从作品的影响力和稿费额度上判定的。当然，也离不开编剧职称的评定。

二线、三线编剧，也是按照以上标准来确定，依次下排。