

電影·電視

編劇的藝術

劉文周 著

電影·電視

編劇的藝術

劉文周著

版權所有·請勿翻印

電影電視編劇的藝術

著者：劉文周

出版：文觀出版社

地址：九龍葵德街葵德大廈5樓

承印：文觀出版社印刷部

地址：九龍葵德街葵德大廈5樓

定價：港幣拾玖元

序

近來國片又陷落在低潮中；電視劇也不見得怎樣好，最近港製的「楚留香」連續劇在中視播出後，給影視界帶來了極大的衝擊和強烈的震撼，同時也掀起了影視界大小的座談會，以及紛紛發表意見的浪潮。

的確，今日的電影、電視都存在着一種危機。如果站在戲劇的立場去看危機，這並不意味着是一件壞事。危機是一種挑戰，是一個轉捩點，更是一個徹底改進的好機會。最重要的是看影視界如何去運用這個大好的良機。假如能乘此時機，一方面深加檢討，找出影視低潮癥結所在，加以革除改進；另一方面積極的去發揮創造天才，展出更新穎的方式，來吸引觀眾；那麼，今天的危機未嘗不是一件刺激影視界人士上進的好事。

影視低潮的因素很多，報章（參閱：中央日報、71、6、22，第十版，尚有其他報

紙）已經談了不少，仁者見仁，智者見智，各有不同的見解；不過，我總覺得責人太多而責己太少；並且有些基本問題，反而忽略了，比如：影視的特性是以「視覺」為主，我國的電影電視却沒有把握着這個特性，只是以「對話」來交代故事；又如選擇題材方面，大都與現代人的生活脫節，因此引不起觀眾的興趣；更重要的一點，似乎製片或製作電視時，根本沒有想到「觀眾」的問題，向他們交待什麼？因為只有觀眾才是電影電視的顧客，應將觀眾作為最優先考慮的對象，電影電視才有希望。以上所提出這些問題，以劇本的比重最高。今日影視低潮基本因素，以我的淺見來看，我國劇本編寫的不夠好，是其中主要原因之一。

爲了挽救今日影視的困境，我本着「匹夫有責」的信念，開始嘗試，一方面本着自己所學和過去的一點經驗；另一方面在輔大授課，也迫着我去着手寫作，感謝天主；費時一學年，終將此書寫畢，希望在影視低潮時期，它能激起一點浪潮。

此書主要討論的，是針對編劇的需要，首先將劇本的一些基本因素，如：故事、主題、人物等詳加討論，因爲編劇者如果對這些基本東西搞不清，休想談其他。其次是編劇前應有的準備工作，如：找出主題，刻畫人物，編寫故事大綱，主線與副線等。因爲

有了劇本的素材之後，須加以整理，使它有條不紊，生動有趣，這種整理工作是不可缺少的。之後，便要開始寫劇本，此時最需要的是策略工作，尤其是針對觀眾，如何引起他們興趣的一些問題，如：讓觀眾對劇中人物感到親切、認同；衝突、懸疑，劇情的進展，追逐等，這部分大都以觀眾為對象所擬的策略。最後討論的喜劇收場和悲劇收場的問題，以及編完劇本後的查對工作，並提出一些人常犯的錯誤項目，以作改進參考。

此書主要的對象，是為大眾傳播系編劇同學及對編劇有興趣的人士所寫；也能適合編劇講習班用；當然也可提供導演（導播）、攝影師、演員……參考。他們雖然不一定編寫劇本，可是劇本的基本知識是不可或缺的，這不僅會幫助他們在自己的崗位上發揮他們的才華，也能使他們的工作更能勝任愉快。最後也是為影視界人士所寫，因為無論如何劇本是影視界的重要一環，影視的盛衰，劇本是一個重要關鍵。

此書能够順利出版問世，不得不感謝光啓出版社社長鄭聖沖神父的鼎助，和顧保鵠神父大力支持，以及光啓出版社同仁的幫忙。更感謝美術家陳美津修女設計的美麗封面。

電影、電視編劇的藝術

劉文周

目 錄

序	七
第一章 緒論	一
第一節 電影的意義	二
第二節 劇本演變的背景	六
第三節 劇本的意義	九
第四節 今日編寫劇本的程序	一〇
第二章 故事	一九
第一節 故事的作用——傳送信息	二〇
第二節 故事的目的	二一

第三節	故事的選擇	二二三
第三章	主題	二二六
第一節	主題的意義	二二七
第二節	主題的重要	二二九
第三節	主題的舉例	三二二
第四節	主題需要證實	三八
第五節	主題與靈感	四〇
第六節	主題與故事	四一
第七節	主題的擬定	四二
第四章	人物	六三
第一節	人物的重要	六五
第二節	由編劇者的立場來認識人物	六七
第三節	由觀眾立場去揭示人物	九二
第四節	動作應符合人物的個性	九五

第五節	人物並不屬於同一模式	九六
第六節	人物的介紹應是漸進的	九七
第七節	人物的成長與改變	九九
第八節	剛強的人物是劇本成功的關鍵	一〇六
第九節	主角與反派頭子	一〇九
第十節	人物的搭配	一一三
第五章	編劇前應有的準備工作	一一八
第一節	找出你的主題	一一九
第二節	刻畫你的人物	一二〇
第三節	編寫你的故事大綱	一二三
第四節	編寫故事大綱的技巧	一二六
第五節	劇本的結構	一二七
第六節	主線與副線	一三七
第七節	劇情的模式	一四六

第六章	劇本的格式	一五一
第一節	劇本格式說明	一五一
第二節	劇本格式舉例	一五三
第七章	編寫劇本的技巧	一六七
第一節	文字要精簡	一六七
第二節	對話是補充動作的不足、宜少	一六八
第八章	編寫劇本時的策略	一七七
第一節	讓觀眾對人物有親切感	一七八
第二節	使劇中人物陷於困境	一七九
第三節	引起人物之間的意見糾紛	一八一
第四節	給人物製造危機	一八三
第九章	衝突	一八六
第一節	衝突是戲劇中的靈魂	一八七
第二節	衝突的功用	一八八

第三節	衝突的起因	一九二
第四節	衝突的類型及評估	一九六
第十章	懸疑	二一六
第一節	懸疑的意義	二一七
第二節	懸疑與好奇的區別	二一八
第三節	如何製造懸疑	二一九
第十一章	劇情的進展	二二六
第一節	主題帶給劇情進展的方向	二二七
第二節	主題目標是劇情進展的動力	二二八
第三節	劇情進展須有新因素	二三一
第十二章	追逐	二三四
第一節	追逐適合電影電視特性	二三五
第二節	追逐的建立	二三六
第三節	追逐的展開	二三七

第十三章 喜劇收場與悲劇收場·····	二四二
第一節 喜劇收場·····	二四三
第二節 悲劇收場·····	二四四
第十四章 編寫劇本後的查對工作·····	二四七

第一章 緒論

第一節 電影的意義

第二節 劇本演變的背景

第三節 劇本的意義

第四節 今日編寫劇本的程序

第一節 電影的意義

敘述故事的媒介隨着時間的運轉而有所更遞。在古老的時候，我們的祖先多以口述的方式，將他們所聞所見的，娓娓動聽地講給他們的子孫。之後，發明了文字，人們又有了一種新的方法來講故事，短篇的，長篇的紛紛出版問世。到了廿世紀的初期，人們又找到了另一種講故事的方法，那就是電影，不久之後又發明了電視；這種新的媒介不僅讓人聽到故事，而且還讓人身歷其境的看到故事中的人物、地點和情節。這種敘述故事的新方式，遠比口講與文字來的更生動，更逼真，更有趣。俗話說的好，「百聞不如一見」，電影、電視就是有力的佐證。

在談劇本之前，首先我們應將電影的觀念弄清，因為劇本就是為電影而編寫的；如果對電影認識不清，那就不必去談編寫劇本了。

電影有不少的定義^①，我們認為：

「電影是由一群藝術家，在通力合作下，透過故事，來解釋他們對人生哲學及人生體驗所完成的綜合藝術創作——影片，供給觀眾欣賞，以期得到共鳴與認同。」

現在我們將上面所說的，簡單地來解釋一下。

一、「一群藝術家」

電影不像一般藝術作品，比如：繪畫、詩歌、小說等，一個藝術家就能完成；可是製作一部電影，却需要多方面的藝術家合作才能達成的。

製作一部電影需要編劇家、導演、攝影師、演員、燈光師、化妝師、音樂師、美術師、剪接師、佈景、道具等多方面的人才。

二、「通力合作」

合作在任何事業上都是相當重要的，可是在製作電影的過程中，合作尤其是顯的重要，而且要求達到通力合作的境界。因為在這群藝術家們中，任何一位不合作，就會發生問題或停止拍攝。比如有好的劇本，又有優秀的導演及演員，可是攝影師不聽導演的指揮，只顧玩弄他自己的技巧，這樣也就不會拍出好的影片來；又如拍攝影片時，需要的道具，而負責道具的人却不提供，同樣的也會停拍。

三、「透過故事」

電影大多數是演人的故事，因為故事是最吸引人的，這也說明了為什麼有那麼多的人喜歡看電影了。不過，電影最終的目的並不是為交代一個故事，而是透過故事來傳達一種信息。

四、「來解釋人生哲學及人生體驗」

電影透過故事所要傳達的信息，就是解釋人生哲學，以及提供人生的種種經驗。如果電影缺少了這些信息，就顯的空洞、膚淺和無深度。

最有深度的電影通常所傳達的信息，不外下面幾種：

1. 人的本質是什麼？
2. 人生存在的目的是什麼？
3. 人與神之間有什麼關係？
4. 人的命運究竟如何？

5. 人與人之間應如何相處？

6. 人應怎樣生活才能得到幸福？②

有深度的電影不僅要探討這些問題，而且還將藝術家對這些重要問題，提出他們的看法，他們的生活經驗，以供觀眾參考。

五、「綜合藝術」

電影不是一種單純的藝術，好比七藝（文學、繪畫、雕刻、舞蹈、音樂、製圖、建築）中的一種；電影却是集七藝之大成，因此，電影稱爲「綜合藝術」。

六、「供給觀眾欣賞」

電影透過放映機在戲院中放映，惟一的對象，就是觀眾。因此，我們可以斷言，若沒有觀眾，也就不會有電影了，由此可知電影與觀眾的密切關係了，所以當製作電影時，必須重視觀眾的需要並對他們負責。