

遇见

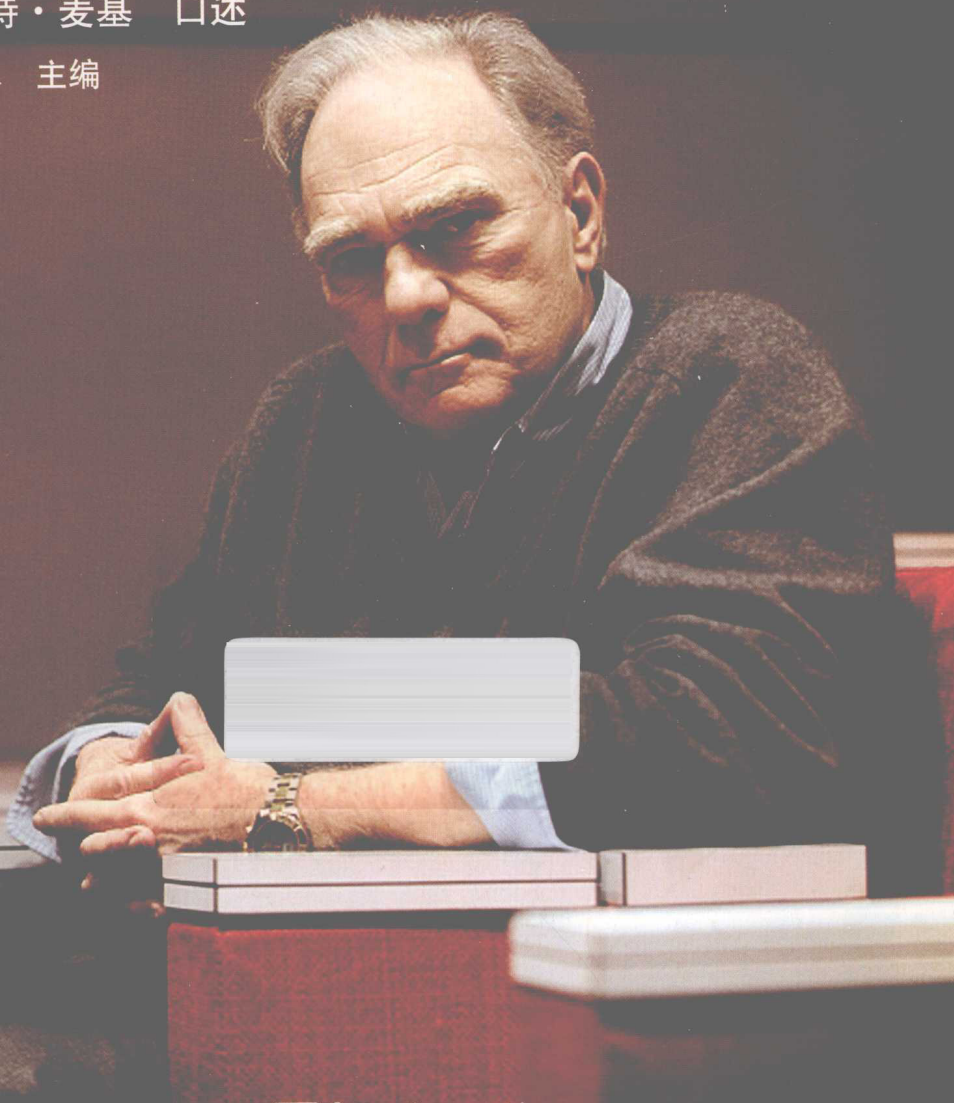
罗伯特·麦基

2011 ~ 2012

“好莱坞编剧教父”谈电影与剧本创作

ROBERT MCKEE AND HIS STORY SENIMAR IN CHINA 2011 ~ 2012

- 罗伯特·麦基 口述
- 黎宛冰 主编

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

遇见

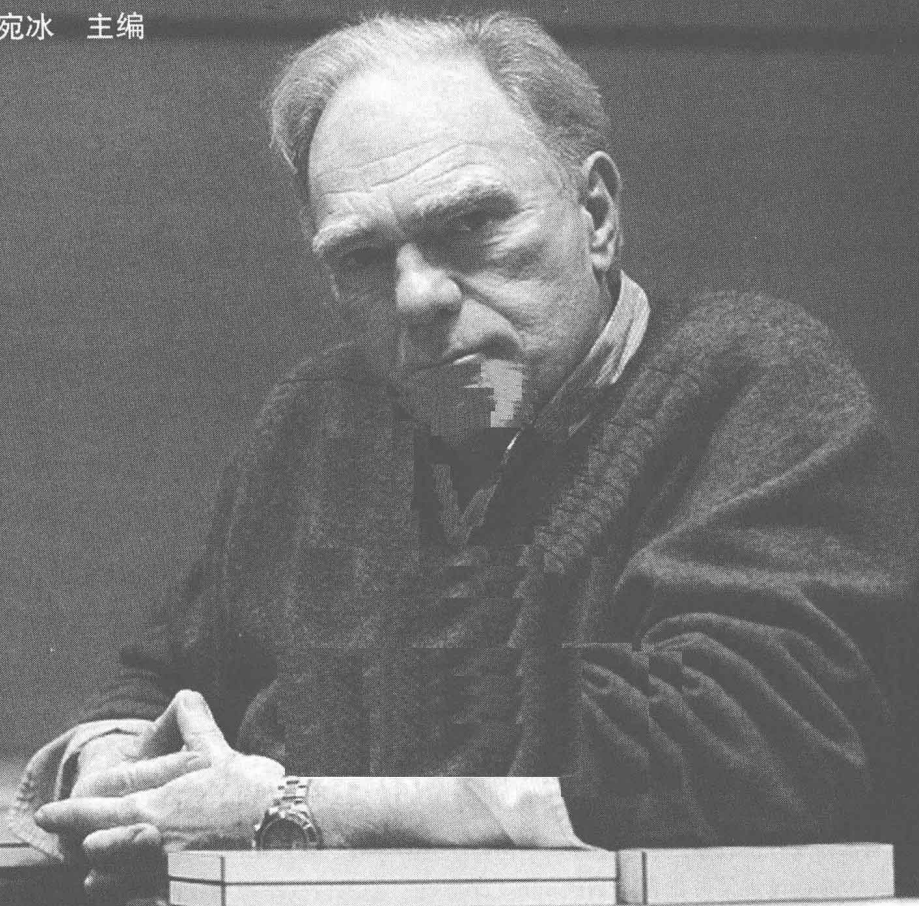
罗伯特·麦基

2011 ~ 2012

“好莱坞编剧教父”谈电影与剧本创作

ROBERT MCKEE AND HIS STORY SENIMAR IN CHINA 2011 ~ 2012

- 罗伯特·麦基 口述
- 黎宛冰 主编

电子工业出版社·

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

遇见罗伯特·麦基：2011～2012：“好莱坞编剧教父”谈电影与剧本创作 / 麦基口述；黎宛冰主编. —北京：电子工业出版社，2012.10

ISBN 978-7-121-18153-5

I . ①遇… II . ①麦… ②黎… III . ①电影编剧 IV . ① I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 205922 号

遇见罗伯特·麦基 2011～2012：“好莱坞编剧教父”谈电影与剧本创作
罗伯特·麦基 口述 黎宛冰 主编

策划编辑：韩 龙

责任编辑：李 影 文字编辑：韩 龙

特约编辑：史晶晶

印 刷：三河市鑫金马印装有限公司

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：720×1000 1/16 印张：18 彩插：2 字数：240 千字

印 次：2012 年 10 月第 1 次印刷

定 价：56.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888

目 录

CONTENTS

序：对故事的本质进行探讨 / 009

第一部分 麦基讲座：把你的故事点石成金 / 011

第一章 通过故事的悲欢离合来寻找生命的意义 / 012

第一节 语言是太表面化的东西 / 012

第二节 重点是故事，而不是台词 / 015

第三节 必须认识你的人物，认识他的心理 / 016

第四节 发现生活中事物之间隐秘的联系 / 018

第二章 灵感，永远是不够的 / 020

第一节 没有审视过的生活是不值得过的 / 020

第二节 必须把文学才华和故事才华结合在一起 / 022

第三节 把戏剧性建立在社会冲突之上 / 024

第四节 我们必须暗示人物的内心 / 026

第三章 经典情节和反情节的区别是什么 / 030

- 第一节 像打台球一样安排故事的情节 / 030
- 第二节 怎样在熟悉的东西中发现新奇的东西 / 031
- 第三节 故事的设置或配置。故事发生的地点或空间 / 034
- 第四节 如何战胜陈词滥调 / 036
- 第五节 创作困境的解救方法是什么 / 037
- 第六节 故事和类型之间的关系 / 039

第四章 写作是人生的一个展现 045

- 第一节 故事的三大类型 / 045
- 第二节 揭露最真实的情感 / 047
- 第三节 一个好故事会让观众觉得是对生命的隐喻 / 049
- 第四节 主人公有不同的多样性 / 051
- 第五节 写作者就是扮演人物的第一个演员 / 053
- 第六节 讲好故事，需要极高的智慧 / 056
- 第七节 由内而外的写作，是最成功的写作方式 / 057

第五章 重复是电影的最大敌人 / 060

- 第一节 每个人物都要有清晰的轨迹 / 060

- 第二节 激励事件的作用 / 063
- 第三节 挑战我们人生极限的启动事件 / 069
- 第四节 一个典型的三幕剧节奏 / 073
- 第五节 让鸿沟和反差不断地出现在眼前 / 079
- 第六节 只有两种情感在生活中：快感和痛感 / 080
- 第七节 想象力才是难题 / 082
- 第八节 上升动作的周期 / 084
- 第九节 必须冲突，必须与对抗力量冲突 / 088
- 第十节 意义、创造、情感 / 091

第六章 用忧虑和关心激发观众的好奇心 / 098

- 第一节 意义会从巧合中产生 / 098
- 第二节 谜团、悬疑、反讽 / 102
- 第三节 给别人看，不要说给别人听 / 104
- 第四节 什么叫加州场景 / 106
- 第五节 闪回可以做得很好，也可能很坏 / 107
- 第六节 解说性的画外音，没有任何意义 / 109
- 第七节 真实的人永远不足以成为人物 / 111
- 第八节 外部形象法和内部形象法 / 117

第二部分 麦基影评：让我们拒绝陈词滥调 / 119

- 没有爱情的爱情喜剧 / 120
- 两极重新定义欧洲电影和好莱坞电影 / 122
- 《泰坦尼克》并不是一个好故事 / 124
- 《赛德克巴莱》充满想象力和实验精神 / 126
- 赢始于输：好莱坞的新英雄 / 129
- 多愁善感的《黄金大劫案》 / 134

第三部分 麦基访谈：对话中国影视圈 / 141

- 麦基：如果只是一味模仿好莱坞，中国电影永远跨不出去 / 142
- 张杨：我们拍摄中途换剧本和导演是常事 / 146
- 麦基：中国电影需要讲共通的人性故事 / 152
- 麦基：好莱坞有上千个好导演 但没有大师 / 156
- 侯小强：电影人要既有共性也要有个性 / 162
- 麦基：网络文学改编影视成败在于制片人 / 169
- 芦苇：写十年剧本，只拍出一部 / 172
- 麦基答疑陆川：写作是为你自己 / 179

第四部分 麦基报道：中国媒体眼中的麦基 / 189

- 《新京报》：创作剧本时，你就是上帝 / 190
- 麦基谈华语影人 / 195
- 《新华每日电讯》：我要和中国的编剧们谈谈 / 197
- 《三联生活周刊》：故事信徒的“点金术” / 206
- 《外滩画报》：我不是最好的编剧，但是我非常擅长教别人讲故事 / 212
- 《南方周末》：好故事是对生活长达两小时的比喻 / 218
- 《南都周刊》：麦基不卖故事 / 224
- 《人物周刊》：从麦基身上寻找答案、汲取营养 / 228
- 《时代周报》：在好莱坞美剧比电影重要 / 235
- 《东方早报》：写作是内心深处发出的神秘信号 / 242
- 《第一财经日报》：别拿文学闹脾气 / 255
- 《哈佛商业评论》：讲述故事，感动听众 / 258
- 《中国企业家》：故事是最好的说服工具 / 269
- 《楚天金报》：好故事带来双重快乐 / 273
- 新浪娱乐：故事的数量是无限的 / 276

附录：罗伯特·麦基简介 / 282

序： 对故事的本质进行探讨

大家好！我是罗伯特·麦基。

在过去的三十年中，我多次被中国电影人创作的一流电影中所包含的美与力量所打动。

我一直都是那些大师级中国电影的粉丝，并且还仔细研究过这些作品，例如陈凯歌导演的《霸王别姬》以及张艺谋导演的《菊豆》。中国的这些艺术大师为全世界创作了充满想象力与原创性的许多故事。就个人而言，我需要感谢他们，他们的创作也使我这个普通观众的生活丰富了很多。

我非常想培育中国的叙事艺术传统，并使之发扬光大。我将帮助有抱负的青年作家实现他们的梦想，因为在接下来的一个世纪中，中国电影业将迎来一个辉煌的成就时期。

在中国开办的编剧培训班，我将以对故事的本质进行的探讨来开始我们本次培训的行程。故事——作为生活隐喻的故事，作为人类挣扎着将混乱生活复原的隐喻，作为生活工具的故事，以及作为对人类社会的开化施以显著影响的故事。

首先，我将研究一个作者对事件的独特设计是如何与他所选择的故事类型相关联的，他为了叙事而创造的背景，他为了完成这个故事所创造的人物，以及他作品的核心和主旨。

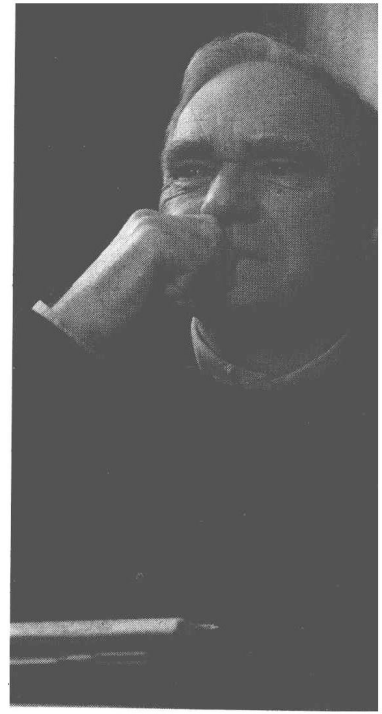
其次，我们将探讨一个作家的创作历程：他是如何生活在他自己所创造的人物的的心境下，他如何通过这些故事中的人物来看待这个世界，他怎样如同这些笔下人物一般来体会故事中的事件。接下来，我们将回过头来，并从外到里地来观摩一个故事。

我们从激励事件开始，进入一个主要事件，将故事中人物的生活完全颠覆。接下来，我们开始全面展开故事中的各种矛盾。故事的主人公将在他的世界中与负面力量进行抗争，并在故事最终的戏剧矛盾中达到高潮。主人公必须为解决这个危机而做出决定，并将决心付诸行动，为使生活重归和谐而做出最后一搏。

其次，我们还将更深层次并且更加细致地探讨编剧技术：将所展示的故事戏剧化、对巧合事件的利用和误用、对故事谜团的雕琢、悬疑、戏剧化的反讽、台词及潜台词、人物尺度、对白、描写以及其他需探讨的内容。

最后，我们将探讨从灵感到形成终稿的创作历程。在此，我需要感谢这样一个平台，能够使作家们与我进行交流。我非常期待能够跟你们分享我对编剧艺术的一点心得！

第一部分

麦基讲座：把你的故事点石成金

第一章

通过故事的悲欢离合

来寻找生命的意义

第一节 语言是太表面化的东西

作为艺术家、讲故事的人，为了生命能够继续下去，为了活得好，为了找到混乱中的意义，我们应该把生活中的每个细节每个时刻都吸收进来，融入一个美丽的时刻，这个时刻就是故事。讲故事的某些方面在发展，比如美剧正在蓬勃发展，但戏剧、电影、小说却在艰难跋涉。

我们都在思考，都在想如何把故事放到银幕上、剧场里。不管你是写什么的人，讲故事的原理都是一样的。

故事的源泉在你自己，你必须理解自己和他人的人性，所以最终不管讲什么故事，讲的都是自己的人性，自己的挣扎，自己的想象，是这些把故事带到世界中来的。

我审视故事很久，最终给了个很肤浅的定义。类型、人物、创意、观众等关键元素。审视这些元素之后，才可以做一个定义。

定义要讲清楚，我们就得审视故事的结构，从内往外分析故事结构，从人物内在讲故事。这是个最有创造力的视角，想像你就生活在你所创造的人物的头脑里，通过他来体验这个世界，在这个世界里生活。这是个主观体验这个人物的过程。

但我们有个误解，在写作界什么是写作的材质？写作核心的材质是什么？我们用的是什麼？我们不断拿捏它，打造它，形成一个场景，最终形成个故事。

大多数人說：是文字。我用母语和文字写作，这就是写作的材质。

我要說，不是。语言不是我们的材质。语言是太表面化的东西，有比语言更深刻更有意义的东西，那是我们使用的材质。将来有一天，你们在鸡尾酒会上，会回忆起自己被一个好莱坞的混蛋唠叨了很久的事情。

我不会讲如何拍、如何写好莱坞的剧本，我不会也讲如何写作。我的讲座不是讲关于如何写作的，我要讲的是讲故事的原因和故事是什麼。

我要做的是尽可能强有力地、有意义地讲述自己的故事，我要帮助大家创造国际化的电影剧本和故事。我希望大家能创作出在全世界都流行的故事。

我想教给大家的就是那些可以在全球流传的故事是怎样的，它的秘诀是什麼？在全球流行的故事材质是什麼？是什麼让它们流传全球，超越时空？随着时空的流逝，大家还会一遍遍不厌其烦地去看它。

首先，观众是需要人类学的体验的，观众不是去看他们已经知道的东西，是希望体验到从来没体验过的人生体验和人性，请让它是一部好电影

吧，展现我们从来没有的对人性的洞察。

观众希望像到丛林去探险那样，拨开树叶希望看到从来没看到的东西。如果在北京拍一部电影，可能这里已经被拍过无数次了，我们就需要从一个公司的大楼，一个地方，挖掘出观众不了解，不知道的内容，观众希望进入不熟知的领域，一旦进入，他们又想发现里面的自己。

他希望在这个人物的核心中，认识到的角色就是像我一样的人，而且在一个从未发现的世界中发现自己。

主要人物会让观众产生共鸣，实际上是主要人物在观众从来没有生活过的地方生活，而且故事核心是观众能认可的人性，这会让观众产生一种愉悦。

所有人的生活面都是比较小的，我们通过比较小的通道来生活，而通过这些故事可以展示成千上万个生活面，人生，可以了解我们的故事、经历，大家如果做到这点，让观众体验到，这些故事就会被留下来，传下去。

如果是非常老套的故事，所有的情节都非常熟悉，陈词滥调的语言和故事，我们无法认可，如果大家就像照镜子一样熟悉，可能在当地市场会受到欢迎，但不会在全球受到欢迎。

我希望中国的作家和编剧，都有机会把自己的故事搬到银幕上。我看的第一部中国电影是《红高粱》，后来还有《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《霸王别姬》这些电影我都太喜欢了，它们让我们太震撼了，还有陆川导演的《南京！南京！》这部电影，我觉得这是最伟大的电影之一。

第二节 重点是故事，而不是台词

在多年前我结束戏剧生涯，在洛杉矶想转做剧作这行来养家糊口时，我就成为了一个故事分析家。因为很多人做这行时都会分析成百上千个剧本。我当时想可以写个好莱坞的故事分析报告，上面再写上作者的名字就行了。当时我写了无数次这样的东西：生动的对白，娱乐性的时刻，打动人心的场面等等，但是，故事非常的不好，很差。

我们读故事的时候，就会想这些人物是怎么联系起来的，故事没有对人物心理的洞察，也没有任何智力和情感上的描述，它一点不会引起人们的兴趣，所以我们就把这个剧本毙掉了。在这些报告中，我没有发现非常吸引人的故事，从第一页就被吸引然后不由自主地读下去，而且有不同情节让我笑笑，非常深入地读下去，有段时间我甚至以为故事结束了，但第二个高潮又来到了，非常震撼人心，我又被吸引，我只能重新开始写我的报告了。

但是，这个作家甚至有二百多页都不能正确拼写，全是语法错误，有的错误让人难以理解，摄影机调度也让人不解，甚至打印的格式也不对。看得出这人肯定不是个专业作者，如果我这样写，我的制作人会抓着我问：你想毙掉这个剧本吗？不，这是个好故事，如果有小问题，我们可以找人改正。我们的重点是故事，而不是台词。

我们呈现的是好故事，故事中展现的人物是谁，他们如何通过故事展现自己的个性，这些都在故事里面呈现出来，讲述故事讲得生动的人，他们只需要一张纸一支笔就能创造出原型的故事，这就是卖点。

在一百个剧本中，可能会有一个好剧本，但也不敢确定它是完美的

剧本，是他们认为可以继续发展的。百分之九十九的剧本都非常可怕，里面没有感情，没有想像力，没有洞察力，而且可能是抄袭别人的。

事实上，大家如果有才能，马上就在这些人中鹤立鸡群，并被人认可。中国的剧作家的竞争是非常激烈的，但其实只要你写得好，那就是有竞争力的，你要做的是努力地讲好你的故事。

第三节 必须认识你的人物，认识他的心理

我的故事究竟是什么呢？

我们去寻找故事，起码先多看看电影。比如哪怕是《阿凡达》，或者是周星驰的《功夫》。顺便说一句，《功夫》里那个女房东（包租婆）太棒了，我真想马上找到她，亲吻她。

问题来了。这些戏里的人物究竟有什么区别？

当我们比较两部张艺谋的电影，比如说《活着》，是个关于家庭奋斗的电影，另一个《十面埋伏》，这两个故事有什么区别？还有《让子弹飞》、《末路狂花》、《回到未来》、《美丽人生》、《阅读者》，这些故事之间，有什么共同之处？

还有《水库狗》、《土拔鼠节》、《一条叫旺达的鱼》、《黑天鹅》，这些以动物命名的故事，它们都是很美丽的故事。《灰熊人》、《小鹿斑比》这些故事真棒，得到了观众的认可，是好故事。

也许我们可以说，所有的事件都是故事，但是，如果你抛开表面的文字，剥离开所有的作品，穿越时光回到过去，几百年前写小说的历史，几千年的历史，我们看故事是什么。