

Psychology for Screenwriters:
Building Conflict in Your Script

編劇心理學

在劇本中建構衝突

William Indick◎著
井迎兆◎譯

《編劇心理學》以具心理衝擊的角色和衝突，協助你書寫的技巧，
習到如何創造有說服力的動機，令人信服的認同發展，以及能產生逼真銀幕光影的原型。

編劇心理學
在劇本中建構衝突

William Indick (威廉·尹迪克) 著

井迎兆 譯

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

編劇心理學：在劇本中建構衝突 / William Indick 著；井迎兆譯。——初版。——臺北市：五南，2011.02

面：公分

譯自：Psychology for screenwriters: building conflict in your script

ISBN 978-957-11-6148-8 (平裝)

1. 電影劇本 2. 寫作法 3. 文藝心理學

812.3

99022098

1ZC5

編劇心理學：在劇本中 建構衝突

作者 — William Indick

譯者 — 井迎兆 (510)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主編 — 陳念祖

責任編輯 — 李敏華

封面設計 — 哲次設計

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2011年2月初版一刷

定價 新臺幣380元

Psychology for Screenwriters

Building Conflict in Your Script

William Indick

Original Published by Michael Wiese Productions

12400 Ventura Blvd, #1111

Studio City, CA 91604

www.mwp.com

© 2004 by William Indick

Complex Chinese translation right © 2011 by Wu-Nan Book Inc.

推薦語

當尹迪克博士致力於將電影劇本的寫作便利化時，每一位喜愛電影人士都會發現，他在情節與角色背後心理學的分析，對我們而言，真是一場饗宴。電影編劇、拍電影的人、心理學家，以及電影狂熱者們都會發現他的書很吸引人，而且充滿啓示。

～肯戴爾·松騰博士

美國道林學院心理學助理教授

本書對電影編劇、拍電影的人、電影分析者，以及電影和心理學的學生而言，是一本必讀的書。本書的目的就是要成為那些渴望寫出成功的劇本，或拍出成功電影之人的寶典。尹迪克博士對那些複雜的心理學概念、角色特徵，以及情節線的敘述，是清晰而且直接的。他的書直接對角色發展、塑造與劇本分析，提供了具體的幫助。

～蘇珊·約翰遜博士

心理學教授

《女同性戀父母》之作者（吉爾福特出版社，2001）

以及《男同性戀嬰兒潮》之作者（紐約大學出版社，2002）

尹迪克博士的書，對心理學知識如何能夠闡明與引導電影的拍攝，是相當全面以及深具洞察力的。毫無疑問地，本書對於電影編劇和任何想要了解電影工業裡說故事之錯綜複雜的人，是一本必讀的書。

～莫拉·皮勒遜博士

美國道林學院心理學助理教授

在電影心理學方面，你找不到一個更清楚或更精確的引導了。對電影編劇和電影狂熱分子而言，這是一本既傑出又具啓示的伴侶。書中透亮而抒情的論述，將我們這時代的文學心理學理論，如何被運用在無數的偉大影片中，作了一種極佳的展示與導覽。

～馬可仕·C·泰博士

臨床心理學家，美國道林學院心理學副教授

即使最有經驗的作家也許也會遺忘那重要的知識，就是將發展方向錯誤的劇本，或太接近於人類表面衝突的劇本導正。尹迪克的書對電影編劇好比是海上的信風，可以帶領他們在孤獨的航行中，準時並在預算之內地航進港口。

～斯圖爾特·費斯修夫博士

電影編劇，《媒介心理學期刊》資深編輯，美國加州州立大學洛杉磯分校媒介心理學教授

本書是一本給所有想創造感人故事，和有動力人物之人的教科書，融合了心理學、哲學與流行電影，尹迪克透過編劇所創造的角色和他們所面對的觀眾，幫助寫作者深入他們的故事。

～特麗莎·許薇葛

www.absolutewrite.com

本書不僅是一本電影編劇的書，它對於任何對電影製片工業有興趣的人都是一本必讀的書。在理解情節、角色發展，以及說故事藝術背後的心理學運作各方面，本書是一本全面性的指引。

～羅伯·C·狄雷

作家，錫達格羅夫娛樂公司

謝辭

筆者首先要向穆斯塔法·路克梅西致上萬分的謝意，他是道林學院心理系的研究生助理，他為本書編輯電影目錄與主題索引。大部分的電影目錄資料是從網路電影資料庫蒐集而來，就是IMBD.com網站。感謝維多利亞·庫克，她為我們作了卓越的法律建議。也特別感謝康乃爾大學的吉姆·迦巴里帑、道林學院的蘇珊·約翰遜，和陽光衛斯旗斯特社區大學的法蘭克·梅頓等人的教誨、指導與建言。我也要向在紐約奧克德爾之道林學院的教職員和行政部門人員獻上感謝，感謝他們對筆者在研究與寫作本書的支助。最後，我要感謝麥可衛斯製作公司的麥可·衛斯和肯·李兩人，是他們促成了這本書的出版。

序

「戲劇就是生活，但是除掉無聊部分的生活。」

—艾爾弗列德·希區考克

在《星塵往事》（1980）裡，伍迪·艾倫的主角有一種對死亡的幻想，他的心理醫師稱讚他說：「他有一種錯誤的否定機制……他無法阻絕生命中有害的事實……或，以一位知名的電影製片人所說：『人們不願看見太多的現實』……」。人們去看電影為的是要經歷幻想，當他們看電影時，電影——就是幻想，投射在他們面前，他們把自己的幻想投射在銀幕上的人物身上。戲院的經驗本身；一種黑暗、安靜、洞穴式的空間，就是一種無意識心理狀態的呈現。電影作為一種人類想像力的投射，可以說是有史以來最偉大的幻想媒介。

電影早期出現時，「好萊塢夢工廠」就知道幻想可以賣錢。在電影裡，深度的無意識想像和慾望——愛與性、死亡與毀滅、恐懼與憤怒、復仇與仇恨，我們都可以很安全地沈浸其中，無須冒尷尬的危險，而且還保證有個快樂的結局。若能對無意識狀態有透徹的理解——即幻想、夢境和想像誕生之地，可說是能創作出有心理學迴響的劇本和電影的基本出發點。

一種心理分析的方法

電影同時在視與聽方面，作為一種比生活還大的媒體，其內在的吸引力，使得它成為一種極有能力的心理力量。觀看者實際上是被吸入電影中，在情感上與銀幕上的角色與情節，是如此密切地連結，以致將之與自己的心理生活糾結在一起了。透過無意識的「認同」過程，觀眾實際上成為了他們在電影中所認同的角色，而且他們經歷並代理了銀幕上的角色所經歷的同樣心理發展與淨化作用。

電影能深觸到觀眾深處無意識的心理狀態，影響他們思想的方法，如何看待自己，以及如何看待他們周邊的世界。以一種精神分析的方法來了解與創造電影影像、角色和故事，對於電影創作者和電影編劇而言，無疑是一種無價的

資源。觀眾並不會意識到，電影透過啟動他們原始的恐懼、童年的焦慮、無意識的議題和壓抑的慾望等，對他們進行微妙的操縱。但是，當他們看電影時，他們仍感受到顯著的激動，因為他們在情感上與在心理上，已經與銀幕上的人物和影像結合為一了。藉著了解人類心理的內在運作，電影創作者和電影編劇得以帶進更多編劇的技巧與深度，而且能創造出更有力量與更能引起迴響的電影。

認識你的觀眾

在任何領域裡成功的關鍵，不論是教書、寫作、拍電影、表演等等，就是得認識你的觀眾。西格蒙·佛洛伊德、艾里克·艾瑞克森、卡爾·容格、約瑟夫·坎伯、莫琳·默多克、艾爾弗列德·阿德勒及羅洛·梅等人傑出的理論，都是為了增加我們對人類心理的知識。心理分析理論就是，照著蘇格拉底所相信的一種終極知識，其主要的研究目標就是：「認識你自己」。

任何處理創作的詮釋與探索的事物，根本就是主觀的，因此它不是一種客觀的科學。真正的心理分析不是一種科學，乃是一種藝術。以此而言，心理分析和電影編劇其實是一體兩面的事。它們都屬於創造性的藝術，為的是探測與理解人類的角色、心理與靈魂。本質上，它們都與人格以及人們對素材的處理有關，它們都進入了所謂原型象徵與神話人物的世界，而且它們都深深植根於人類的無意識疆域。

心理分析的主要理論

《作家之旅：神話結構作家》（1998）一書的作者克里斯多夫·佛格勒，有一次曾說：「電影編劇不是腦科手術……但，再想一下，也許它是？」因為腦科手術與電影編劇都是精密且辛苦的過程，牽涉了在人類精神世界裡的解

剖、檢查和基本結構元素的改造。正因如此，西格蒙·佛洛伊德在成為臨床心理醫師之前，曾經是一位神經病學家，顯然不是一件偶然的事。佛洛伊德極具開創性與有影響力的心理分析理論，改變了人們對人類心理與行為的看法。他的思想影響以及啓發了數代的理論學家，而且他的思想仍然是今天各學術研究領域中的供應泉源。雖然佛洛伊德的心理學在新一代的心理學家——所謂「科學家—從業醫師」中已經失寵，這些新一代的心理學家認為心理學作為一種學科，必須遵從嚴格客觀之現象科學的限制。但佛洛伊德的思想卻大大的被非科學家們、藝術家、演員、編劇和電影創作者所擁抱。

佛洛伊德心理分析

本書的第一部分將要說明佛洛伊德理論的一些基本原則，並告訴你如何將它運用在你劇本裡的人物與情節中。佛洛伊德理論的基本要點就是：大體上我們的情緒、焦慮、行為和控制我們生活的關鍵事物等觀念，對我們而言根本是個謎，因為我們無法意識到它們。佛洛伊德理論就是要把這些潛在的動機，提升到我們的意識階層裡。第一章集中討論到戀母情結，這是佛洛伊德分析理論的核心，還有佛洛伊德極具爭議的開創性理論，如嬰兒性行為、壓抑禁忌慾望與閹割焦慮等。戀母情結提供了戲劇和衝突的基礎，因為它探討了愛與性、恨意與侵犯、創造與毀滅，以及生命與死亡等議題。

在佛洛伊德理論中，精神官能的衝突是一種內在的，介於我們慾望和嚴格文明社會的限制之間的心理衝突。在討論了兒童於它們自我成長與性心理發展過程中，所面對的主要衝突之後，第二章與第三章將集中討論精神官能的衝突，這些章節將告訴你表達內在衝突的方法，因為心理的影響所產生外在的衝突，是可以表現在電影銀幕上的。第四章將討論自我防衛機制，由佛洛伊德女兒安娜·佛洛伊德所整理的佛洛伊德理論元素。自我防衛是人們處理精神官能衝突很普遍的方法，因為如此，自我防衛就是精神官能症行為的重要面向，它

們可以加深你劇本中人物的深度。第五章討論夢的運作，就是佛洛伊德夢的解析的方法。本章將描述電影和夢的經驗之間的平行關係，並教導你如何應用夢的象徵和想像於你的劇本之中。

艾瑞克森心理分析

心理分析雖然由佛洛伊德開始，但絕非止於此，艾瑞克森認同發展的理論是本書第二部分的主題。當佛洛伊德專注於性壓抑和內在衝突的討論時，艾瑞克森則鑽研於規範衝突的領域，即個人想要成為自己的慾望與環繞在他四周阻撓性壓力間的衝突。第六章和第七章探討艾瑞克森自我認同發展（認同危機）的八個階段，教導你如何將他的認同發展模型應用在你的劇本之角色發展結構中。就我所知，本書根據艾瑞克森的理論首次為電影編劇提供了一個角色發展的模型。

容格心理分析

卡爾·容格的原型理論和集體潛意識已經被廣泛地討論，並成為比佛洛伊德的理論更具影響力的理論，容格相信在潛意識中有一種基本的要素，它能整合及表達統一的或集體的的心理意象和主題，他把它稱為「原型」。在歷史中，原型人物和故事講述了人類的集體需求，比如對母親和父親的需求、對愛與個人成就的需求、對心靈醫治的需求和與別人接觸的需求，以及對存在中復活與新生的需求。

雖然原型理論已經透過了神話、宗教、傳奇、故事與藝術等形式被討論了數千年，但是表現現代原型的主要工具卻是電影這大眾媒介。在本書的第三部分中，原型理論是以角色觀點和電影情節來呈現的，而這些角色和情節乃是從心理層面影響眾生。第八章和第九章教導你如何將容格的各式原型融合在你的

劇本中，使你可以以集體的人物和情節原型連結於你個人的故事中，藉以將潛意識的內容傳達給所有的人。

英雄の旅

本書中的《千面英雄》（1948），約瑟夫·坎伯在此神話英雄故事裡提供了一個結構心理分析，從他對心理分析理論研究的自由書寫，以及他對廣大的古代知識、古典和世界神話之見解的應用，坎伯為神話英雄的旅程建構了一組個別的「階段」。喬治·盧卡斯的《星際大戰》之所以成功的理由，有很大一部分要歸功於坎伯的理論，因此劇本中的「旅程模式」和英雄結構，已經成為世界各地的電影編劇和電影人的樣板。像克里斯多夫·佛格勒的《作家之旅》和司徒爾特·佛伊堤拉的《神話與電影》（1999）也運用了坎伯的理論在電影和編劇中，不僅促進了「旅程模式」的風行，也順勢將此概念傳遞給新一代的編劇和電影人。在本書的第四部分裡，「旅程模式」是被放在心理分析的根基上來探討的，每個階段都是以心理分析的功能，以及主角所必須遭遇的和接受成全的原型來討論，以利發展出故事的結局。

其他關於坎伯和電影編劇的書，則有簡化坎伯「心理階段」的傾向，因為要了解他理論的內涵，需要一定程度的心理分析知識與背景。而在本書的前三個部分裡，已提供了必要之佛洛伊德、艾瑞克森，以及容格等人學說的背景。因此，坎伯的理論並未被簡化，或被重新組合。坎伯「英雄旅程」的模型，是以他《千面英雄》中的原始建構來呈現的。在第十章中，旅程的階段乃是使用兩個例子來探討的：即《英雄本色》（1995）和《神鬼戰士》（2000），那是神話英雄旅程的現代版。透過對坎伯「心理階段」被應用在銀幕上的詮釋，不但坎伯的原始模型能完整呈現，而且坎伯的專門術語也能保持其完整性。

女性英雄的旅程

關於英雄旅程模型的基本真理是，它是根基於西方文化中古典神話和傳統傳奇與故事的，因為它的結構是來自男性主導的社會，因此，英雄模型的本身，根本代表了男性版本的男性角色故事。在第十一章裡，討論了莫琳·默多克的模型，取自她的著作《女性英雄的旅程》（1990），並以《永不妥協》（2000）這部影片作為討論的範例。

女性英雄旅程的模型為現代女性角色重新建構了坎伯的「心理階段」理論，就是在探討關於女人爭取獨立、自主、平等和自決等議題，雖然英雄旅程主要是處理在爭戰裡的勝利和轉變的議題，但女性角色旅程則在處理現代女性爭取平衡的議題。現代女性角色成功的目標，乃是意圖自傳統女性的養兒育女、愛等目標中爭取平衡，取而代之的是爭取原本屬於傳統男性中個人的野心與競賽的成就。就我所知，本書提供了第一個女性英雄旅程模型，並被應用在編劇和電影製作上。

阿德勒分析

本書的第五部分是討論艾爾弗列德·阿德勒的理論，在第十二章中，阿德勒自卑感情結的理論被解釋為形成角色動機的有力方法，特別是在有兒童角色的電影中，「兒童角色公式」被詳細地描繪，如在迪斯奈電影和其他電影片廠所出產的電影中，兒童角色所面臨種種特殊的動機、目標、衝突和障礙等，都被一一的陳述。對抗的關係是電影中普遍的主題，因為它充滿了心理的象徵主義和衝突。在第十三章中，阿德勒的兄弟鬩牆理論被認為是在所有故事和電影中對抗主題的一種基本樣板。而在第十四章中，阿德勒「生活方式」的理論，被當作是一種角色發展和角色間心理衝突的模型來呈現。

存在主義分析

羅洛·梅是一位開創性的學者和心理分析師，他成功地融合了存在主義哲學概念和心理分析的實務與原則。梅的理論探討了最基本的精神官能的衝突……從最基本的問題所引發的存在焦慮：諸如「我是誰？」、「我為何存在？」、「我存在的目的是什麼？」，以及「生命的意義是什麼？」等問題。第十五章闡釋了羅洛·梅存在衝突的理論和他的自覺意識階段的模型，並進入一個令人信服的，而且可以應用在你的劇本裡的動機與角色模型。

羅洛·梅將二十世紀標示為「自戀的時代」，所指的就是現代美國英雄角色自戀的特質，以及很明顯的在美國文化中傳統價值的淪喪。第十六章探討的是當代神話製造者——好萊塢，以及二十和二十一世紀的編劇和電影人們，所提供給我們的現代自戀原型。而最後一章分解了一般銀幕角色型態的要素，以自戀的時代的原型來呈現，並說明他們所賦有特殊的挑戰、衝突和動機。

誰可使用本書

本書雖然提供了能使所有電影人感興趣的啓示和理論，感興趣的還包括心理分析師、電影分析者和更普遍的大眾，包含所有心理學和電影的學生，以及所有只要對此領域感興趣的人們，但本書主要的目的是為編劇人而寫的。如果你是一位編劇，本書對你編劇的每一個階段都有益處。如果你對劇本連一個想法都沒有，本書可以從神話、戲劇和電影，帶你進入古典的主題和角色，並激發你寫劇本的故事與靈感。如果你已經有一個寫劇本的想法，本書將對你在建構劇情結構、創造你劇本中角色衝突的要素，以及建立你的主角角色發展的歷程上，極為有用。如果你在寫作上是全職的，本書可以作為你的寫作指引以及靈感的來源。本書豐富的心理分析和神話理論，在角色與情節的創造上，能提供你無盡的想法。而如果你正在完成、修改或重寫一個劇本，本書也許能幫助

你找出劇本的問題，諸如情節或角色發展的弱點，它也能幫助你了解為什麼你劇本中的某段落是無效的，它甚至能給你重修劇本的方向，使它能發揮功效。

如何使用本書

本書的用處完全根據於你作為一位讀者和作為一位寫作者的需要。在提到佛洛伊德的章節裡，討論了基本的內在心理衝突的內容，這個題目是在本書中一再被討論和論述的。如果你覺得你的劇本缺乏一個強的並能牽引人的衝突感，那麼本書裡對心理衝突不同的詮釋就能給你所需要的靈感。本書的第二個主題就是角色發展，在艾瑞克森和容格的章節裡，討論了關於角色發展的各種心理要素，提供了相當不同的但能互補的方法，這方法能幫助你創造一個發展完全的電影角色。

在英雄旅程和女性英雄旅程的章節裡討論較多的是形式，為傳統男女主角的故事結構提供情節點和發展的策略，如果你覺得你在結構上需要幫助，這幾章能對你獲益匪淺，但是我建議你要先讀佛洛伊德和容格，因為本書的設計是建立在一個彼此依循和漸進的觀念上。最後，在阿德勒與梅的章節裡，集中討論了關於故事結構、角色發展、心理動機和衝突等另類的心理分析模型，彌足珍貴的是坊間沒有另一本書曾為電影編劇提供了像阿德勒式，或存在主義式的模型。

不論你讀本書的目的是為了獲得特定的幫助或靈感，抑或你只是想擴增你編劇或拍片的知識領域，本書所提供的豐富想法都能滿足你的需要。本書裡學者精湛的理論可說是一種終極的智慧與指引，當你學習這些理論時，你會發現各種新的關於電影和編劇的想法，會朝著你蜂湧而來。你會發現你的腦海被各種不同的象徵和下意識的人物所衝擊，不管是為你正在寫的劇本、正在拍的電影，或只是正在戲院中看電影或看電視。本書能提供你最棒的事，就是一個進入你自己潛意識的入口，因為那正是所有奇幻的事、夢想和電影誕生的地方。

又是一年的寒冬時，把稿重新校對、潤飾和修整後，心中總算穩當了些。

翻譯好像是翻硬土地一般，每天都得翻，偶爾會挖出個地瓜，讓你不覺白費功夫。運氣好時，會跑出個金條來，給你個驚喜。有些時候，甚至採出個鑽石礦來，照得你腦袋閃閃發光。有收獲固然令你快樂，但挖土實在熬煞人，真像是在堅硬的花崗岩上，要鑿個700英呎深的洞，然後設法營救埋困在地底下的礦工一樣。

前年就接到翻譯這本書的任務，陸陸續續忙了一年半，總算大功告成。付梓之前，心中還是有些話要說。我要說，這本書是本好書。雖然翻起來很費功夫，但是內容卻挺有價值的，讀起來也饒富趣味，應該要勝過村上春樹的《關於跑步，我說的其實是……》那本書。這樣的比較也許不很恰當，但這本書真的非常博學，讓你覺得說故事的藝術，頗具啓示；從個人心理疾病，到人類超驗的範疇，都描述其中。作者滔滔雄辯的氣勢，足以讓你瞠目結舌，旁徵博引的游刃，也令你感到望塵莫及。我雖不想跟他比較，但翻完書後，總讓我感覺，我讀的書太少，看的電影也有限了。

這是一本關於編劇和心理學的書，他把這兩者密切的關係，敘述得鉅細靡遺，各樣的論點發揮得淋漓盡致。對大多數的人在理解電影與人生的事上，有振聳發聵的作用。我猶記得他說：「當一部電影結束時，觀眾必須感受到主角的性格已經發展完成，而且現在已經『完整』了。」這裡他提到「成全」的觀念，對我們一般是挺有意義的。因為我們都是有缺陷的，在我們的一生中，都在尋求完滿，使自己完全，這就是成全。因著世界的不完滿，使得追求完滿，成了我們每個人一生的職志。每部電影都在講不同的人追求完滿的故事，而本書就是在解剖每個追求完滿故事背後的心理結構，以及它們不同的發展模式，而它們幾乎都可以應用或返照在我們每個人的身上。

我要特別感謝五南圖書出版公司的陳念祖先生對我的器重，將翻譯的任務交在我身上，使我倍受「成全」，並使這本有豐富意涵的書，能成為國人的饗

宴。另外，我也要感謝我的太太王慰慈，自告奮勇，在最後的校稿階段裡，費心費力，幫我打出校稿的細目，使出版的時間不受耽誤。還有我要感謝編輯李敏華小姐，她精美細緻的編輯與設計，使本書能更加賞心悅目，以嘉惠讀者。

當然，希望讀者能享受閱讀這本書的過程。而且，如果你能藉著思考與整合書中所論及的各種「心理階段」或「原型」，在你的生活、生命與性格裡，使你成為一個更好或更健康的人，幫助你獲得心理上的「完整」。那就更要令我喜樂歡騰，並使這本書的翻譯與出版值回票價了。

井迎兆寫於美國費利蒙市

2011.1.16