

创 意 写 作 书 系

《愤怒的公牛》《大话王》《终结者2》《迷失》
《怪物史莱克》《汽车总动员》《勇敢的心》
这些经典又卖座的作品是如何创作出来的？

开始写吧！

影 视 剧 本 创 作

Sherry Ellis (艾莉·艾利斯) Laurie Lamson (劳丽·拉姆森) 编 王著定 译

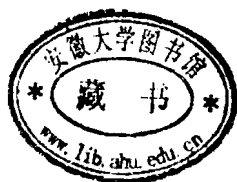
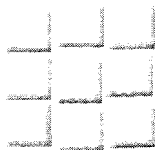
HOW WRITE! SCREENWRITING Screenwriting Exercises from Today's Best Writers and Teachers

开始写吧！

影视剧本创作

NOW WRITE! Screenwriting
Screenwriting Exercises from Today's
Best Writers and Teachers

雪莉·艾利斯 (Sherry Ellis) 编
劳丽·拉姆森 (Laurie Lamson)
王著定 译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

开始写吧!: 影视剧本创作/ (美) 艾利斯等编; 王著定译. —北京: 中国人民大学出版社, 2012

(创意写作书系)

ISBN 978-7-300-15963-8

I. ①开… II. ①艾… ②王… III. ①电影剧本-创作方法 ②电视剧本-创作方法
IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 120693 号

创意写作书系

开始写吧! ——影视剧本创作

雪莉·艾利斯 编

劳丽·拉姆森

王著定 译

Kaishi Xieba

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 160mm×235mm 16开本

版 次 2012年7月第1版

印 张 21.5 插页 1

印 次 2012年7月第1次印刷

字 数 305 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“创意写作书系” 顾问委员会

(按姓氏笔画排名)

刁克利	中国人民大学
王安忆	复旦大学
刘震云	中国人民大学
孙 郁	中国人民大学
劳 马	中国人民大学
陈思和	复旦大学
格 非	清华大学
曹文轩	北京大学
阎连科	中国人民大学
葛红兵	上海大学

影视剧本创作的春天

哪里有需求，哪里就会有供给。文化产品亦然。今天，诗歌隐身于流行音乐；小说隐身于影视作品。随着社会发展和技术进步，我们相信文化产品的供需矛盾将会得到更好的解决。

近现代以来，随着航海、航空以及信息技术的快速发展，大地球已然变成了小地球。与此同时，中西文化的交汇也给中国文化的演进带来了很大影响，当然也不乏有趣的曲折。无疑，对抗与包容、张力与融合本身就蕴涵着戏剧性因素。在看似势不两立的冲突交界处往往埋藏着失衡的种子与恢复均衡的活力。一激一应，一唱一和，中西文化艺术的互动激荡出了一首史诗。回想 20 世纪 80 年代初期，风靡一时的港台歌曲曾被讥为靡靡之音，这或许是市场竞争落败后的酸葡萄心理作怪。但是出于精神文明的需要，大家都盼望着我们这个民族至少也能创造出占领本土市场的文化产品。事情的发展出乎大多数人的意料，不久，黄土高原民歌的高调复出，给大陆乐坛带来了信心。相比之下，我们的影视产业无论是在满足观众需求的能力方面还是与好莱坞争夺票房的能力方面都亟待提高。虽然难言乐观，不过，市场机制的确立是影视业大繁荣的根本保证，充分竞争是影视产业兴旺发达的必由之路。事实上，文化产业化早已有之。柏拉图认为，人各有天赋，社会应该提倡细化分工。时至今日，专业化、职业化的分工被证明极大地丰富了人类的文化产品。

笔者在中国人民大学开设了“莎士比亚与中西文化”课程。以往，大家读读原著，看看名家评论，分析一下情节、人物等要素，写写评论……这样就算完成了任务。表面上看，大家的评论都很深刻，但其实不过是蜻蜓点水而已，并没有培养出真正的创造力。最近几年，尤其是笔者参与了“创意写作书系”的翻译以来，在课堂上把欣赏与创作结合起来，通过增加“剧本改编”这一教学环节取得了欣赏与创作相得益彰的效果。创意写

作这个教学单元不仅提高了学生的欣赏水平，而且让文学经典与现实生活产生了共鸣。

在怀旧者看来，产业化唯利是图的本质与精神品质上的精益求精势同水火，其实不然，面向市场生存的影视作品仍然有很多精品。莎士比亚本身就起了典型的示范作用，限于篇幅，译者在此不再赘述。由于我国影视业市场化尚处于初级阶段，机制尚不健全，职业经纪人队伍良莠不齐，职业编剧更是极度匮乏，这些因素使得这本书的译介出版恰逢其时。从世界范围内看，我国电影在国际电影市场上的占有率仍然低得可怜，在品牌认知方面，我国电影甚至与印度电影尚有不小的差距。坐拥巨大的本土影视市场，我们的影视剧本创作市场具有巨大的发展潜力。

实际上，剧本创作是一个相对开放却缺乏产权保护的领域。随着技术进步和市场机制的规范，作家将完成从小说创作向剧本创作的转化过程。

这本书中提到的作家都是非常活跃的美国影视剧本作家，很多同时还在大学兼职讲授创意写作的课程。本书收集了他们剧本创作的练习及教案精选，可以说是他们实战经验的结晶。读完这本书你将会发现，剧作家没有那么神秘，梦想时刻向追求者招手。希望本书能给读者带来希望。

本书的翻译过程是紧张的，本书译者还包括刁克利、和霏、王炳乾、高海、张玉荣和王殊。译文完成后，由我对照原文，统一修订，并且适当增加了注释。不足之处，敬请广大读者不吝赐教。

王著定

2012年6月

于北京西郊墨渊斋

2008年夏天，雪莉姨妈开始和我酝酿出版一本影视剧本创作方面的练习册。雪莉姨妈已经编著了《开始写吧！——虚构文学创作》以及《开始写吧！——非虚构文学创作》两部书，看到这一切我也深受感动与鼓舞，遂建议她再接再厉，给这套“创意写作书系”再添一员新兵。这就是大家眼前这本《开始写吧！——影视剧本创作》的缘起。

雪莉姨妈闻言大喜，并邀请我合著此书。外甥女能与姨妈合作出书确实是件令人兴奋的事。紧密配合的工作让我们两人有幸分享了大家创作影视剧本的热情并且从中获益良多。

我们编写《开始写吧！——影视剧本创作》这本书的初衷是想帮助日益成长的影视剧本创作新秀磨砺技能、拓展才华。得益于供稿者的博学多识，本书收录的练习几乎对于处在任何阶段的剧本创作者皆有裨益。我们希望读者发现此书的助益之处，祝愿他们的创作技艺能够借此再上层楼。

感谢为此书提供练习、玉成此书的影视编剧、编剧教师以及剧本顾问们的分享，在此谨致谢忱。

目 录

精选故事

从冲突开始	3
令人胆寒的练习	6
相信自己	9
卡片研发方法	12
概念为王	15
当萨莉遇到哈利	17
离开老窝	21
找到属于你的故事	24

良好的写作状态

塞住内心批评家的嘴	29
谈话疗法	32
全能的动词	36
抛开书本	38
透过音乐感受风格	42
读字出图——写出一流电影叙事	45
继续做梦吧	48
让思维漫步	51
剖析人物	54
逆向思维的力量	58
当伟大的剧本遇到伟大的演员：为明星而作	61
警方调查	66
想象真实的创作：内心的神话	68

- 72 创造力的边缘：明信片
76 在翻译中发现

结 构

- 81 我能教你的大战略
84 人物/行动网格
88 黑暗中的写作
92 读报学编剧
95 不离正轨的 21 个问题
100 创作须知
103 电影编剧的四个魔法
106 制造不可预测性
109 提纲就是生命线
111 打开阻塞、不再自卑
114 类型的游戏

主 题

- 121 如何运走一堆尘土
124 饱含情感的图标
127 真爱无面具
131 寻找普世的主题
134 构思的提炼
137 对白里的主题句
141 情感的纲要
145 生活何处不喜剧
147 改变你的视角
150 对立面的统一
153 创意罗盘

打造场景

节奏、层次与敬业精神	159
此处无声胜有声	163
多亏有点儿自知之明	166
那后来呢?	169
为概念服务的场景	172
打造强劲的场景	175
故事的画面讲述	179
文字底下还有什么	182
为电影而写的场景	185
对白, 背景, 潜台词	188
一页人物简介	191
超越反讽	195

人物的发展

说说人物塑造	201
给我真相或者死亡!	204
人物塑造的功与过	207
像演员一样把握人物!	211
揭示人物精神的镜头	214
发现全新的场景	217
魅力人物的关键	220
请你问罗森格兰兹去吧	224
人物骨子里的东西	227
狮身人面像之谜	230
人物日记	232
想人物所想, 说人物想说	235
银幕拉开之前的故事	238
人物的爱与恨	241
认识你的人物	243

口头与非口头的沟通

- 249 找到内心的演员
 253 无政府主义编剧论对白
 257 非口头沟通
 260 窃听电话
 263 震颤：表情的象征物
 266 好玩儿的脸：动画创作秘诀
 268 伪情感
 271 字里行间的建构
 274 隐喻在喜剧中的运用
 276 真人说真话

修 订

- 281 逆向的头脑风暴
 283 批评有助提高
 289 珠宝盒提纲
 292 他叫喊“大声点儿”
 295 不要搬起石头砸自己的脚！
 299 写好前 10 页
 302 记叙文及其反面
 305 写作遇阻怎么办？
 307 扣好扣子——话痨的疗法
 310 把好演员这一关

还有什么事？

- 315 一句话剧情简介的绝技
 319 要是自掏腰包你会怎么做？
 323 如何找到经纪人
 327 作者网址
 329 致 谢

精选故事

从冲突开始 Mardik Martin

Mardik Martin, 德高望重的影视剧本作家, 著有 *Mean Streets*, 《愤怒的公牛》, *New York, New York*, *Valentino* 等多部电影剧本。他还参与修订过多部自己并未署名的正片电影。他的纪录片包括: *Italian-American*, *American Boy* 和 *The Last Waltz*。2009 年颇受欢迎的纪录片 *Mardik: Baghdad to Hollywood* 讲述的就是他的事迹。目前他在南加州大学担任高级讲师, 此前在纽约大学任教。2006 年, 《愤怒的公牛》被美国电影学院评为史上最佳影片第四名, 同时被美国编剧协会评为有史以来 101 部最佳剧本之一。2008 年, 他荣获 AFFMA (ARPA 电影、音乐、艺术基金会) 颁发的终身成就奖。

本文由 Hunterlee Hughes 编辑。

万事开头难, 编剧最挠头的也是如何踢出这头一脚。记住, 要想写出一部正片电影的剧本, 没有一年左右的时间是难以告竣的。所以说, 切不可犯下面这个司空见惯的毛病: 仅凭一个故事主题、预设概念或者小道消息就动手创作。你的剧本需要一个冲突作为坚实的基础, 这样你创作起来才会更加顺手、更加有效。

比方说, 一个朋友看完一部电影后对你说: “我太喜欢这部电影了。我和主人公已经全然融为一体了。”

在我看来, 这种话完全是无稽之谈。实际上, 你的朋友并没有和主人公融为一体。他认同的仅仅止于主角面临的冲突而已。那位朋友只是看电影, 永远不能变成电影中的那个人物, 不过, 或许他确实体验到了剧中人面临的冲突、难题或者境遇, 这才是他喜爱那部电影的缘由。电影真正吸引他的地方并非人物而是这个冲突本身。

所以, 当你酝酿剧本的时候, 切记要把人物面临的冲突放到最前面。换句话说, 不要过度沉迷于自己想要表达的立场或者主题思想。诚如埃格里在其畅销书《编剧艺术》中所言, 作家开始创作的时候必须预设一个主题, 比如“爱情能克服一切艰难险阻”或者“愚蠢招致贫困”都可以当作

创作母题。但是如果创作以某个预设主题为出发点，那么你就落入了一个陷阱。接下来，矫揉造作的情境与削足适履的人物就会不可避免地出现，因为只有这样你的预设主题才能演绎出一段故事。最终，情境往往变得假里假气或者人物变得匠气十足。因为你在试图用一个预设主题来打动观众，而这个主题显然又不是源于现实生活而是基于你要表明的某个立场。

要是你先仔细观察现实生活（或者用偷梁换柱的办法），搜集一些趣闻轶事，然后再动手创作，问题就会迎刃而解。你身边活蹦乱跳的人有的是，除了观察之外，更关键的是，你还要发现他们面临的难题、境遇和冲突。

另外，你还要仔细关注那些麻烦制造者。我们把电影里的麻烦制造者称为反面主角。你应该像科学家那样花心思仔细研究正面主角和反面主角。你肯定不希望他们沦为随着预设主题起舞的傀儡。因此，你只有像科学家那样客观地研究人物的行为，才能让他们尽可能地真实。

练 习

故事从构思阶段就要开一个好头。你要环顾身边的熟人，如果你发现了他们面临的难题，那么这些人就能帮你营造出某种冲突。也许你有个好朋友，眼下他跟母亲住在一起，然而这种生活让他颇感不便。或者你的妹妹马上就要嫁给一个大款了，不过，她嫁人并非出于真爱。

你要像客观的科学家那样关注这种冲突，甚至索性把它当作一场戏好了。把自己的想法如实地记下来，切忌顺口说出自己对于当事人的主观看法，牢牢盯住自己的所见所闻，紧扣客观事实发展的进程。

在这个阶段，你要格外专注于反面主角的研究。初出茅庐的新手大多止步于塑造出一个正面主角作为自己的替身，反映自己眼下的境遇。然而，营造戏剧性的要点在于着眼于与之对立的反面主角，即冲突的制造者。因此，当你观察生活，写调研笔记的时候，一定要精准地突出反面主角的行为、动机和欲望。但反面主角尽管很重要，也依然不是开启故事的那把钥匙。

顺便说一下，反面主角并非俗话说的大坏蛋。你那位朋友的母亲也有充当反面主角的可能。也许她是世界上最温柔甜蜜、无可挑剔的人，但是

跟她一起生活却叫你的朋友真的很头疼。

既然如此，你就要留心观察，一个现实生活中的母亲到底如何让儿子感到为难。或者，下面介绍的方法还要略胜一筹。你可以把几位母亲的影子叠合在一起，每个母亲都能把这个冲突复杂化。只要你有些许的想象力，这一方法就能助你事半功倍。切记，从现实生活中你所能借鉴的东西仅此而已，伟大的作家需要发挥匠心独具的想象力才能把众多人物及其处境熔于一炉。

举一个显而易见的例子，就拿詹姆斯·邦德的系列电影来说吧。邦德永远是个令人着迷、衣冠楚楚、很有女人缘的男子汉，他做事一贯随心所欲。倘若没有反面主角的存在，他原本应该是个令人腻烦、干瘪乏味的人物。在邦德系列电影中，每个反面主角都会制造重重困难等着邦德去克服。反面主角制造的难关越是复杂狡诈，就越能成为邦德机智果敢、一显身手的好机会。也就是说，在你练习创作的过程中，故事的关键在于塑造出邦德的对手“金手指”（或者“金胳膊”）这样强大的反面人物。

故事的开头应该介绍反面主角给正面主角制造的种种麻烦。现在，轮到你综合运用观察力与想象力创作场景了。

令人胆寒的练习 Hal Ackerman

Hal Ackerman, 迄今已在加利福尼亚大学洛杉矶分校 (UCLA) 戏剧、电影及电视学院执教 22 年之久, 目前担任电影剧本创作课程的联合主席。他著有 *Write Screenplays That Sell... The Ackerman Way*。他的剧本 *Testosterone: How Prostate Cancer Made a Man of Me* 在加州圣莫尼卡 (Santa Monica) 完成剧场首演, 并且获得 William Saroyan Centennial Award 戏剧奖。

尽管学生可以独立完成, 不过我还是喜欢在新生上第一堂课的时候让大家一起来做这个练习。因为这个练习堪称一块绝佳的敲门砖, 此外, 它还揭示了几个基本问题, 触及到了故事的基本因素。一部电影必须有个人见人爱的正面主角, 新手常常会听到这句忠告。有时候, 我们会极力把那些大学生求职简历上光鲜照人的品格嫁接到人物身上, 于是人物成了毫不利己、专门利人的高标准道德化身。这样做不仅会让编剧本人的思路陷入瘫痪, 也会摘除人物的内在精华, 给大家留下深刻印象的恰恰是那些表面看来其所作所为应该受到大家谴责的。

就拿那部奇妙的纪录片《迁徙的鸟》(*Winged Migration*) 来说吧。真是不可思议, 我们居然花了两个小时亦步亦趋地陪着一群迁徙的候鸟飞行万里, 跟它们一起忍受超乎想象的艰难困苦。比如说, 在孵蛋的时候, 它们用羽毛护住鸟蛋, 忍受极地的寒冷, 而且一连数周不吃不喝, 饱受饥饿的折磨。终于, 它们好不容易熬出了头, 打算重返家乡, 在温暖如春的法国草原上筑巢安家。然而当它们从人们头顶飞过, 一个农民举起了鸟枪, 朝天上放了两枪, 一只鸟中枪身亡, 跌落地面。我们并不知道这是哪一只鸟, 姓名名谁, 但是在它不畏逆境、奋发图存的过程中我们曾与它有过同呼吸、共命运的精神体验, 因此, 一旦它不幸殒命, 上帝! 我们的心都碎了。