

剧本结构设计

(美) 丹·奥班农 (Dan O'Bannon) 著

(美) 马特·洛尔 (Matt R. Lohr) 整理

高远 译

Dan O'Bannon's
Guide to Screenplay Structure

剧本结构设计

(美) 丹·奥班农 (Dan O'Bannon) 著

(美) 马特·洛尔 (Matt R. Lohr) 整理

高远 译

Dan O'Bannon's
Guide to Screenplay Structure

图书在版编目 (CIP) 数据

剧本结构设计 / (美) 奥班农著; 高远译. ——北京: 北京联合出版公司, 2015.1

ISBN 978-7-5502-3885-5

I . ①剧… II . ①奥… ②高… III . ①电影编剧—创作方法 IV . ① I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 255260 号

DAN O' BANNON'S GUIDE TO SCREENPLAY STRUCTURE:INSIDE TIPS FROM THE WRITER OF ALIEN,TOTAL RECALL AND RETURN OF THE LIVING DEAD by DAN O'BANNON

Copyright:©

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA

Simplified Chinese edition published copyright:

2015 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Ltd,

All rights reserved.

本书中文简体版由后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司出版

剧本结构设计

著 者: (美) 丹·奥班农 (Dan O' Bannon)

编 者: (美) 马特·R·洛尔 (Matt R. Lohr)

译 者: 高 远

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 陈草心

特约编辑: 赵 卓

责任编辑: 徐秀琴

封面设计: 周伟伟

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京京都六环印刷厂印刷 新华书店经销

字数 195 千字 690×960 毫米 1/16 14.5 印张 插页 4

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-3885-5

定价: 32.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

序

在这个产业里，很少有人能像丹·奥班农那样令我惊讶和赞叹。在他制作那部最终成为史上最伟大的电影之一的科幻巨作——《异形》（*Alien*, 1979）时，我是他第一个找到的人。他把剧本拿给了我，我很喜欢，想让纸页上的内容马上活起来。尽管后来我并未参与这个项目，但它向我无可置疑地证明，丹即将成为电影产业内稀有的瑰宝。

你也许会认为，一个掌握了罕见诀窍的人大概会紧紧守着他的秘密。然而，丹却在这部编剧指南中，带给我们一片极其清晰的视野。他不仅贡献了自己的经验和策略，还提供了一些练习，以帮助你将这些材料应用到自己的项目中。此外，他还分析了其他人怎样把剧作结构运用到成功的尝试中。他的课程也论及了前人如亚里士多德和埃格里（Lajos Egri），以及当代的权威如悉德·菲尔德（Syd Field）和罗伯特·麦基（Robert McKee）给予叙事者们的教导。凭借这本书，丹得以跻身于这些第一流的教师中间。

在丹的不朽作品的机体内，存在着一种独一无二的、富于激情和愉悦的灵敏感。现在，你已经握住了一把钥匙，凭借它，你将开启构筑电影的无穷想象力，并且学会如何把自己的创造性思维结构成一部剧本。丹虽然走了，但他的话还在。它们已被铭刻在这里，鼓舞和教导着下一代电影人。

罗杰·科尔曼^①

^① Roger Corman, 生于1926年, 美国导演、制片人, 独立电影教父, 已制作了400余部影片, 并且栽培了弗朗西斯·福特·科波拉、马丁·斯科塞斯、朗·霍华德、詹姆斯·卡梅隆等著名导演。——译者注

前 言

任何一个科幻片和恐怖片影迷都应当向丹·奥班农脱帽致敬。作为导演、演员、视效艺术家以及编剧，他堪称过去四十年中一些最为不朽的类型电影的幕后主脑。丹最为人熟知的作品是和罗纳德·舒塞特（Ronald Shusett）联合编剧的《异形》。这部发行于1979年的名作把“鬼屋片”（haunted house picture）带进了太空深处，它不仅创造了一个经典的外星怪物（这一荣誉也归功于H·R·吉格^①那令人惊叹的设计），还催生了三部续集、两部《异形大战铁血战士》（*Alien vs. Predator*）衍生片，以及漫画和玩具等等产品。（《异形》本身则在国会图书馆的电影资料库中占据了永久的一席。）奥班农和舒塞特还一起撰写了心灵探索式的科幻动作片《全面回忆》（*Total Recall*, 1990），该片给阿诺德·施瓦辛格提供了职业生涯中最好的一个角色。此外，奥班农还联合编剧了被严重低估的高科技直升机影片《蓝霹雳》（*Blue Thunder*, 1983）。1985年，丹编剧并导演了《活死人归来》（*The Return of the Living Dead*, 1985）。这是一部湿漉漉、黏糊糊的恐怖片。它尝试把僵尸片和喜剧片嫁接在一起，并在某种程度上预示了这一现代类型（例如《僵尸肖恩》[*Shaun of the Dead*, 2004]、《僵尸之地》[*Zombieland*, 2009]等）将会有多么好笑。当然，这一切都始于《暗星号》（*Dark Star*, 1974，又译为《黑星球》）。该片是约翰·卡彭特（John Carpenter）的导演处女作。奥班农和卡彭特联合编写了剧本，并在片中饰演了一个不可磨灭的角色——平拜克军士。在影片的大部分时间里，他都

^① H. R. Giger, 生于1940年，瑞士超现实主义画家，在《异形》中担任美术指导。——译者注

在追逐一个排球状的外星人。此外，片中还有一段时断时续的、记录着此人精神崩溃的录像，滑稽得令人难忘。（丹还顺便担任了这部低成本影片的剪辑师和美术师。）对我而言，丹也是一位友人，一位导师。在我事业的起步阶段，在我最需要启发的时候，丹把这给予了我。

2001年，我还在加州橘子郡的查普曼大学修读电影编剧的研究生。当时，我在已故的莱昂纳德·施拉德（Leonard Scharder，曾因《蜘蛛女之吻》[*Kiss of the Spider Woman*, 1985] 获奥斯卡提名）的指导下开始写毕业剧本。在我们的第一课上，莱昂纳德提到，学校里有个驻校教学的电影人。此人正在撰写一部电影编剧方面的教材，需要找个研究生协助他做编辑、润色手稿的工作并补充撰写一些内容（包括影片分析）。课间的时候，我的同学们一个个都走过来跟我说：“老兄，你一定得干，此事非你莫属。”重新开课后，我告诉莱昂纳德，我对这个工作很感兴趣。他回答说，下次上课就把这个驻校教学的电影人的联系方式给我。你们大概也猜到了这个人是谁。他写的书就是你现在正在读的这本。

和丹一起工作对我而言并不容易。他住在洛杉矶，我住在橘子郡，而且我没有车。为他工作期间，每次碰面我都要租一辆车从橘子郡开到他家（先是在 Pacific Palisades，后来在 Mar Vista，卡尔弗城西面的郊区）。我们第一次见面时，他正在通过有线卫星频道收看《法律与秩序》（*Law & Order*）。当时剧集马上就要收尾了。两分钟后，丹问我有没有吃过致幻药物。我说没有。丹笑着上下打量我说，“我可不这么想，你看起来像克拉克·肯特^①。”很高兴认识你，先生。

在丹和我写作本书时，每每都会有难忘的事发生。有一次，他向我展示一把挂在他办公室墙上的大刀。他还让我看过几张约翰·坦尼尔爵士（Sir John Tenniel）为《爱丽丝漫游奇境》创作的插图。这些画是由初版的模子印制的限量版，丹为此花了一大笔钱。可他却说，他就是忍不住要拥有它

^①超人作为普通人时的名字。——译者注

们。和丹在一起的日子里，我最爱的一天是去他家讨论罗伯特·怀斯（Robert Wise）的《出卖皮肉的人》（*The Set-Up*, 1949）的那一天。该片是一部描写拳击圈的黑色电影，本书中也简要讨论过。那天，当我到达时，丹正在把一盒录像带放进书房中的旧录像机里，可那带子不是《出卖皮肉的人》。当时，米高梅正准备发行《活死人归来》的特别版 DVD，于是寄了一盒录像带给丹，以便他审查确定数码重制和色彩校正的效果。“想不想和我一起看？”他问道。于是，我们一起看了《活死人归来》。我得以听到导演的现场评论。丹谈到了制作期间的逸闻趣事，谈到了合作的演员，当然，还有片中著名的“裂开的狗”的特效。

当然，我们谈的还是电影。丹是 20 世纪 70 年代（那也许是好莱坞艺术自由的黄金时代）的产物，如今却被放逐到一块由商人和会计主宰的荒野里。他毫不讳言地指责当今制片公司平庸的领导层缺乏想象力，同时也对现代观众那除娱乐之外别无所求的倾向有所微词。（我记得有一次，他模仿“典型”的当代观众，发出一连串吱吱的响亮笑声，听起来仿佛一只尚未睁开眼睛的幼鸟吞食虫子时发出的鸣叫。）丹之所以会有这样的态度，是由于他坚信结构坚实的剧本的重要性。鉴于他自己的很多著名剧本都是得到巧妙建构的，这一点并不令人奇怪。我们的合作持续了数年，主要通过电话和电子邮件来进行。通过观察一位编剧大师如何处理他的故事，我受益良多。而他也尊重（我希望如此）我对电影、对如何把他的方法应用到具体影片上的看法。这些电影我们都很了解，但从未如此近距离地加以审视。我们既是师生，又是同事。而且，尽管我们从来没有这么表示过——我觉得我们还是朋友。

我还认识了丹的儿子亚当和妻子黛安娜。在协助丹完成了本书之后，我仍然和他们保持联系。我们偶尔会互发电子邮件，谈到我的职业发展，谈到丹同这个产业、同他自己多病的身体之间的战斗。黛安娜经常告诉我，她和丹都想念我 / 祝福我。在丹生命的最后几年中，他不断与克罗恩症导致的越来越严重的症状抗争。在拍摄《暗星号》期间，他就染上了此病，

之后一直饱受其害。我和他最后的联系都是通过黛安娜完成的。当时，他不断地辗转在各种医疗机构之间。

丹于2009年12月17日去世，就在《阿凡达》(Avatar)上映后几个小时。这部科幻史诗是有史以来票房最高的电影，并获得了包括最佳影片在内的九项奥斯卡提名。而该片的导演詹姆斯·卡梅隆就曾以摄于1986年的《异形2》(Aliens)延伸了丹笔下最著名的角色。在丹去世前几个月，当年另一部足以获得电影产业中最具声望奖项的同类型电影——独立制作的南非科幻动作片《第九区》(District 9)在美国院线上映了。该片也获得了奥斯卡的最高提名。然而，假如没有丹这样的艺术家们为这一类型打下的基础，这两部影片似乎是无力突破评论家对这一类型根深蒂固的传统偏见的。而那些艺术家正如那些紧皱眉头的实验电影作者一样，都是严肃地对待自己的故事的。黛安娜没有忘记邀请我参加丹的私人纪念仪式。在仪式上，她告诉我，她仍在为丹和我一起撰写的书寻找归宿。现在，这本书终于找到了归宿——就在你的书架上。

在我的创作生涯中，和丹一起工作是最具启发性的经验。和丹搭档一起发展本书，在他去世之后完成手稿使我成为了这些书页中所包含的智慧的第一个受益者。每天，当我坐下来写我自己的剧本时，我都会发现自己思索着丹给我的教导，考虑着他给我的建议，并且问自己“丹会怎么做？”当我接近完成本书终稿时，我同时在为一个说明式的原创剧本做一页纸的重写。毫无疑问，由于考虑并运用了丹的概念和方法，我极大地改善了成品。

丹对我写作的影响自本书开始，但绝不会到此为止。我将把他的教导使用在我自己的编剧工作中，使用在我的博客“电影僵尸”(The Movie Zombie)中对经典和当代影片的评价和分析上。此外，在国内和国外的丹·奥班农写作工作坊(Dan O'Bannon Writing Workshop)上，我还将主持一些会议和露天节目。这些讲习班将以手把手指导的方式告诉你如何使用丹经过时间检验的、硕果累累的电影编剧方法来创作出你自己

的票房大片，无论你写的是制片厂式的类型电影还是独立制作，抑或两者之间的东西。

所有的电影制作者、电影编剧、丹的影迷以及一切热爱电影的人，我希望你们能够在阅读本书时获得我们在撰写它时同样的愉悦，我希望在你们创作自己的作品时，书中的理念能对你有用，正如丹在写作他自己的杰作时那样。另外，如果你作为一个电影编剧，只想着投机取巧、自我满足，丹有两个字送给你：

吱吱！

马特·R·洛尔
2012年于洛杉矶

导论：一把爆米花

令人厌烦的秘密在于什么都说。

——伏尔泰

在写作本书过程中，我的一个朋友问我：“你的书究竟是讲什么的？”

我说：“它讲的是，将观众的注意力集中到银幕上，使之进入一种催眠般全神贯注的状态，并将这种状态维持两个小时。”

换言之……想象一下，当室内的灯光熄灭，一个假想中的影迷正要拿起一把爆米花放进他或她的嘴里。如果编剧的工作做得好的话，两小时以后，当“剧终”二字出现在银幕上时，同样一把爆米花应当还擎在手中，尚未放进仍然张着的嘴里。

写作本书花了我三十五年。在三十五个充满泪水与汗水的年头里，我都在通向好莱坞玻璃幕墙的道路上蹒跚前行，学习如何制作电影，如何写作能够如货运火车般碾过观众的电影剧本。话虽如此，这却不是一部“你可以打进好莱坞”式的，告诉读者怎样找一个经纪人、行销他或她的剧本、搞宣传推广的书。有些作者声称能教你如何写作“每次都能卖出去”的剧本。但其实，没有什么剧本是每次都能卖出去的。而我将告诉你的是，如何去写作每次都能奏效的剧本。

关于如何写作电影剧本的书籍比比皆是，以至于书店里的书架都在不堪重负地呻吟了。如果我未曾写过剧本并探寻过如何去写的建议，我可能会因为选择过多而瘫痪。这些书信誓旦旦地承诺告诉你关于电影剧作的一切——结果只是一部分而已。面对数量激增的潜在方法，我会不知道从何处开始、如何开始。

所以，从所有这些书、所有这些软件程序中退出来吧，记住你已经知道的东西。这就是说，那些伟大的电影都是能——在某种程度、在某些方面——令人意外的电影。遵循所有那些业已建立的电影剧作规则（如果真有这种东西的话，想想有多少这种规则吧）也许会制造出一个“完美”的剧本。但是，即使遵循所有的规则，总还是会有一点点余地留给那些令人惊叹的东西。所有那些“有用”的程序，所有那些论述以往的电影是如何写成的全面的、透彻的指导里，都有供编剧采用的每一步叙事如何去做的规则，但那多半只能教会你如何去写已经被人写过的剧本。它们会让你变成瘸子。

规则僵化了电影剧作。

所以，在这部著作里，我将全力使一切尽可能简单明了。本书的核心是一种故事结构体系，一种我在写作自己的剧本时运用的体系。我将提供给你们一种微观和宏观上都强有力的结构性方法，它包含了如何将力量充满你的剧本的指导性观念。别被这种方法的简单所误导。一旦你掌握了它，其他的一切便井井有条了。它的简约之美正在于此。

本书中提供的结构性体系，尽管在某些方面与其他体系有些相似，但与它们中的任何一个都不相同。原因很简单，当我创造它时（那时我刚写完《异形》），我未曾研究过任何其他体系，甚至并不知道其他体系的存在。随便挑一本写作指导书翻开，直到月亮变绿的那一天，你从中也找不到我的结构性方法。那里面根本没有，这是因为，它是一种新颖的创见。你只能在本书封面下的字里行间找到它。然而，我仍将花一点时间概述其他流行的或传统的电影剧作结构体系。这样，在你动手时，便十八般武艺样样精通了。与此同时，我还会与你们分享一些建议和想法，虽然并非结构性的，但经年以来，我都认为它们十分有用。

我给你们第一个建议只是开始写作。享受乐趣吧，仅仅当你遇到问题时再寻求帮助。记住，之所以说“驾驭规则”，是因为你应当成为规则的主人，而非奴隶。

拍电影网培训 每个人的电影课堂

更多最新信息请登录<http://edu.pmovie.com>

专业导师 创作实践 精品小班

影视表演班、影视剪辑版、影视录音班.....

招生热线: 188-0146-8255

010-6401-0046

客服QQ: 1323616494

上课地址: 北京市东城区景山东街纳福胡同13号(邻近景山、故宫、南锣鼓巷等景点)

影视培训频道

后浪电影学院丛书

最具影响力的专业出版品牌

从基础知识到实际运用, 尽收全球视野下最经典的电影教程

目录

Contents

序.....	3
前 言.....	4
导论 一把爆米花	9
第 1 章 寻找公式 探求值得注意的猪耳朵	1
第 2 章 通向对结构的定义 咱们别说得太物质了	19
第 3 章 他人的体系 写给那些误买了本书的人	23
第 4 章 定义动态冲突 一群人对抗另一群	61
第 5 章 奥班农的动态结构 抓住那“噗”的一下	65
第 6 章 动态人物，奥班农论人物 挑剔的作家作出选择	71
第 7 章 结构分析 别管我怎么说	75
第 8 章 自己动手分析剧本 用你自己的话说说看	153
第 9 章 故事类别 看你如何使用它	157
第 10 章 论步调、展示和转折 享乐适应的引入	165
第 11 章 为什么是三幕 别管因为所以，收钱吧	177
第 12 章 电影剧本的长度 装满数字打包袋	183
第 13 章 灵感对规则 呼叫剧本警察	189
第 14 章 洞察力 对你的话嗤之以鼻	193
第 15 章 何为制片人 不是“谁为”，是“何为”	197

第 16 章 署名 进入失踪名单	201
第 17 章 为何要当编剧 闲话少说	207
第 18 章 恐惧 把垃圾拿进来	209
结 语.....	212
后 记.....	216
关于作者.....	217
出版后记.....	219

第1章 寻找公式

探求值得注意的猪耳朵

注重小节造就完美，而完美绝非小节。

——米开朗基罗

1978年，当《异形》在20世纪福斯公司制作的过程中，我料想，如果能为电影剧作设计某种公式，将会是件很有益处的事。我希望减轻创作的负担，以便能一路坦途地抵达故事的结尾，而不会使之分崩离析、陷入混乱。直到那时，我的剧本是将从头至尾处处奏效，还是将丧失叙述要点、偏离轨道，似乎仅仅是件撞大运的事。只要我灵感迸发，剧本就会奏效；而当灵感缺失——某种程度上永远如此——我便无法确定接下来该写什么，即使我知道自己想到点子上了，即使我知道剧本乏味透顶。一个公式，便可以保证每次都能实现可靠的叙事，对吗？

我设想着某种情节和人物的清单，以便从中获取我的故事元素。我对《异形》的制片人之一戈登·卡罗尔（Gordon Carroll）提起这一想法。他说：“唔，好吧，倒是有那么一本书列出了所有可能的情节类型。”

我的耳朵如猫一般伸向前方：“真的吗？是什么书？”

“我手边就有。”戈登四处翻找，拿来了一本有着褪色蓝布封面的发

霉小册子。书名是《谋篇布局》(Plotto)，作者名叫威廉·华莱士·库克(William Wallace Cook)，副标题是“情节大全”(The Master Book of All Plots)，1928年出版。

这本书正是我需要的。“能借我看看吗？”

“尽管拿去吧。”

“谋篇的方法，”库克开始道，“使谋篇者能够以一个主控情节开始他的故事，并依其排列自己的情景和冲突；或者说，它使他能够以一个情景或冲突开篇，并有意识地在情节的展开中审视特定的主题。”^①

没错，接着看。

“如果选择主要冲突围绕A或B一个人建立，应浏览A组或B组；如果围绕A和B建立，则A组和B组可供参考，A组或B组亦可用于……”

要知道，这一建议是以极小的字体印刷的。出于健康原因，我不宜细看。

“冲突，”库克接着道，“分为如下的几大类：”

不幸中的冲突。

错误判断中的冲突。

帮助中的冲突。

拯救中的冲突。

理想主义中的冲突。

责任中的冲突。

必需中的冲突。

机会中的冲突。

个人限制中的冲突。

模仿中的冲突。

狡诈中的冲突。

罪过中的冲突。

^①威廉·华莱士·库克：《谋篇布局：情节大全》，波特兰，俄勒冈，锡屋图书，2011年。

复仇中的冲突。

秘密中的冲突。

揭示中的冲突。^①

我接着往下浏览。正如戈登告诉我的，库克试图总结他听说过的每一种情节。还有一些，例如：

(50) 在独特的动机驱使下，耍起了诡计的手段

1

(a) (112) (117) (148) (156)

贫穷的 A，爱上了富有、高贵的 B；或贫穷的 A 爱上了富有的 B，便假装成富人 (187) (228) (233) (347a-*)

(b) (171) (734) (1106-*ch B 至 A) (1146)

出身低贱的 A，爱上了高贵的 B；或出身低贱的 A，与高贵的 B 相爱，便假装成上流社会成员 (139) (153) (209) (1200)^②

三百页纸都是诸如此类字体微小的建议。

“谋篇布局”，该叫做“烂醉如泥”^③才是，我试读之后的感觉就是如此。“戈登，”我说，“这书没用。难道没有某些总体性的规则能每次都运用到写作上吗？某种简单的东西？”

“唔，”他说，“有种老的规则说，第二幕落幕是最黑暗的时刻。”

“什么意思？”

“我就知道这些，第二幕的结尾是主人公最黑暗的时刻。”

我思量着这话。听起来，似乎有什么东西就在那儿，而我却不知道它是什么。

^① 《谋篇布局：情节大全》。

^② 同上。

^③ 此处原文为 blotto，是英国俚语，与 plotto 对应，作者用此谐韵以表达他对该书形式的不满。——译者注