

电影教室
Film Class

黄丹主编

04

电影剧作笔记

黄 丹

上海三联书店

电影教室

Film Class

黄丹主编

04

电影剧作笔记

黄丹——著

上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

电影剧作笔记 / 黄丹著. —上海: 上海三联书店, 2017.11

ISBN 978-7-5426-6079-4

I. ①电… II. ①黄… III. ①电影剧本—文学创作研究

IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第218908号

电影剧作笔记

著 者 / 黄 丹

责任编辑 / 陈启甸 朱静蔚

特约编辑 / 李志卿 王卓娅

装帧设计 / 乔 东 阿 龙 苗庆东

监 制 / 姚 军

责任校对 / 王卓娅

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市闵行区都市路4855号2座10楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版 次 / 2017年11月第1版

印 次 / 2017年11月第1次印刷

开 本 / 889×1194 1/32

字 数 / 346 千字

印 张 / 15.5

书 号 / ISBN 978-7-5426-6079-4 / I · 1327

定 价 / 58.00元

敬启读者, 如发现本书有印装质量问题, 请与印刷厂联系0539-2925680。

丛书序一

高瞻的计划，远瞩的目标

作为学院文学系“十二五”规划和学科建设的重要内容，由系里整体策划并由教师亲自主编、撰写的北京电影学院文学系“电影教室”丛书是文学系一项非常重要的教材学术工程，也是一项非常重要的电影学科建设学术策划，其学术意义将会在未来若干年的电影编剧教学和电影史论研究中产生深远影响。

北京电影学院在60多年电影专业教育、教学中，一直以“电影教育、课程为先”为目标，以“课程建设、教材为重”为宗旨。

为了这套系列书籍的出版，文学系的老师们已经酝酿、策划多年。今天的出版，实质上是他们对多年电影编剧教学和电影编剧创作课程的系统总结。其中部分专著，精心对应学院文学系电影编剧专业基础课和专业课的内容和教学要求，又融入了一些新的内容。作为系里为加强学科建设和编剧教学而竭尽全力进行的一项重要学术工程，每一位承担这次专著和教材集中编纂与撰写的作者都投入了巨大的精力和努力。

中国电影产业的蓬勃发展，也将带动新的电影热潮，这对电影类图书的出版无疑是一个很好的机会，所以，抓住机会，选好选题，培育自己的品牌正当时。截至2010年底，全国已经有600多所大学设立了影视专业或影视系，大量年轻人投身影视行业，同时影视教材供不应求。电视节目的蓬勃发展，以及全国六家新的电影频道的成立，也亟需大量的影视节目。影碟的深入家庭，

同样培养了众多的电影爱好者。因此，北京电影学院文学系策划和计划写作、编辑、出版的“电影教室”丛书系列，在今天有三项非常重要的优势：一、市场前景好；二、具有良好社会效益；三、学习者、读者广泛。

我们对系里教师的这种高度的学术责任感，对学院学科建设和学术研究的倾心、奉献，表示由衷的敬意。

根据文学系的学科建设、课程建设和学术策划，“电影教室”丛书系列主要分成三种类型。

第一类：经典电影剧本的编纂。目前在电影出版类的专著中，或者在关于电影编剧专业教学的课程辅助和参考教材中，缺乏当代剧本的选集。以前电影出版社曾根据成功的电影，出版关于从小说、剧本到完成电影的专著，学习者和创作者可以依据文字和影片进行参照和学习。目前，学习电影编剧专业的学生可以参考的电影剧本范本只有《世界电影》杂志中翻译的外国影片的剧本，以及我们国家早在20世纪30年代至“十七年”期间的部分电影剧本集。这些非常有限的剧本文字资料，不仅不全，而且寻找不便，给现在编剧专业学生的剧本学习、写作创作以及广大编剧爱好者的学习，带来了不少困难。“电影教室”丛书则完全从当代国内的电影剧作家的电影剧本集入手，进行系列性的编纂。其中已经完成出版的第一辑（五本）包括：（1）张献民主编《中国电影剧本精选》；（2）黄丹主编，潘若简、张民副主编《学生专业社会实践报告2》；（3）《铃木尚之电影剧本选》；（4）《苏小卫电影剧本选》；（5）黄丹、谢啸实著《邵氏武侠电影笔记》。作为未来的规划，外国经典电影作品以及国外重要的电影剧作家的剧本也会在陆续谈妥版权的情况下，获得中文出版的许可。

第二类：电影史及电影理论著作。当下在电影历史和理论专

著的写作和出版中,没有什么新的视点和方法,更多的是重复和附和。就电影历史和理论本身而言,谈宏观的多,论微观的少,不善于从电影编剧专业的角度和电影叙事的侧重上,进行细化的分析和研究。更为重要的是,目前的“电影教室”丛书中,在电影历史及电影理论的大框架下,更加侧重于不同国家电影国别史的研究,同时,在电影纵向的发展脉络中,对电影断代历史也进行了研究,如内容涉及“中国早期电影史”的“南京路电影史”和“电影传入史”、“意大利电影史”、“英国电影史”等。其中已经完成出版的第二辑(五本)包括:(1)戴德刚著《中美卖座影片的叙事分析与比较》;(2)洪帆著《马与歌剧——意大利西部片》;(3)陈山著《上海南京路电影史》;(4)刘小磊著《电影传入中国考(1896—1921)》;(5)张巍著《电视剧改编教程》。所有电影理论的著作,则侧重于对电影叙事方式和叙事风格的研究,使得学习者可以在电影历史和理论的两个层面上游走,给我们以全新的视角和方法。

第三类:电影及电视剧剧作教材。今天的中国电影产业发展非常迅速,电视剧生产也呈现出非常好的势头,作为电影和电视剧生产的关键环节,剧本创作是非常值得关注和研究的领域。所以,怎么样配合电影及电视剧剧作教学出版相应的教材,成为教学整体的一个非常重要的问题。在这样的基础上,第三辑将出版一些重要剧作家的电影剧本选,研究电视剧叙事的方法和规律,研究编剧的技巧和相应的规律、方法,其中已完成或接近完成初稿的包括:(1)李二仕著《英国电影史》;(2)张巍著《“鸳鸯蝴蝶派”文人与早期中国电影的创作》;(3)刘德濒著《编剧课——电影编剧与技巧》;(4)黄丹主编,潘若简、张民副主编《芦苇电影剧本选》;(5)《荒井晴彦电影剧本选》。

作为学院教师的学术成果建设和出版，计划中的第四辑内容将包括：庄宇新著《长篇电视剧叙事研究》；潘若简著《中意戏剧电影比较考》；张献民主编《亚洲纪录片概况》；黄丹主编，潘若简、张民副主编《北京电影学院文学系教师剧作选第2辑》等。

总体上，这套“电影教室”丛书，是北京电影学院文学系教师独立撰写、主编的专业教材，以电影和电视剧创作实践为基础，实现教学目标，通过有关电影剧作大家的文集，给广大读者和学生提供影视剧作的高端范例与创作经验。

可以预计，这套“电影教室”丛书将会对培养电影、电视剧专业编剧人才和繁荣编剧创作，产生深远影响。该系列丛书的出版，对专业电影编剧创作人员和研究人员而言是非常好的编剧创作和理论的参考，对专业编剧创作人员而言是非常有用的经验、技巧参照，对正在学习编剧创作的学生而言是极好的参考书，对高校影视编剧教学而言是一套极好的专业范本。

代为序。

张会军

全国政协教科文卫体委员会委员、中国电影家协会副主席
北京电影学院院长、博士生导师、教授

2015年6月5日

丛书序二

“电影教室”丛书总序

“电影教室”丛书酝酿至今，已经有近5年的时间。

近年来，中国电影产业的确呈现出蓬勃发展的趋势，无论从大的市场环境，还是每年用来作为探讨标准之一的统计数字，都是在一个持续上升的态势下，而且这种态势会在一段时期内持续。这对电影专业教育也提出了新的要求：一方面，从专业院校内部教学系统来看，从20世纪80年代关注电影本体的教学传统，到如今走向电影市场，作为向电影制作单位输送具体人才的教学单位，在专业授课中平衡电影本体艺术性教学与产业类型化的关系，是需要一段时间进行沉淀和适时调整的。这还进一步体现在教材的使用和选择上。所以“电影教室”丛书在文学系老师不断的讨论商定下，分成了几个板块，辑录出版，有这样的一个大的教学背景下的考量。另一方面，从更大范围的人才培养来看，伴随着网络化与数字化等多媒体的出现，学院派出身不再是许多电影创作者的唯一出口了。如今很多网络写手也逐渐走向了电影、电视剧编剧的职业道路，并且有不俗的成绩。他们大多有良好的教育背景，喜爱写作，文字功底好，也有大量的读者群体。但是从网络写手往职业编剧道路转换，仍然需要更专业的积累和铺垫。所以“电影教室”丛书辑录的国内外著名编剧的电影剧本选集，还有新视域角度的中外电影史，也为这些可能成为电影从业者的人们提供一个可进入的渠道。

针对以上两个专业考量的目的，“电影教室”丛书大致分成了三个板块。首先是电影剧作类：剧本创作是文学系教学立足之本，现在本科教育的两个方向——电影剧作和电影创意与策划，都对学生写作做出了更明确的规范与要求。“电影教室”计划出版的电影剧作类丛书包括了经典电影剧本集和电影剧作技巧讲解，更有文学系教师编写的剧本辑录成册，从理论与实践两方面，让阅读者对电影剧作有更加完整的认识——怎样的剧本是好的剧本？怎样实现好的剧本创作？

第二大板块是中外电影史论类，这是电影从业者必要的积淀与储备。进入电影创作领域的新人总会面临无从下手的困境，有时灵光一现下的创意又不知如何展开，对这个创意是否具有可研发价值也缺乏自信与底气。事实上，电影编剧不仅是一个编写故事的高手，其首先需要对电影历史有着深入的了解和认知，前人经验会成为后人创作的重要参照和项目研发的信心，历史经验凝聚成的理性思维与逻辑更是成为创作者当下感性思维的探照灯。所以“电影教室”丛书中选择辑录的关于中国早期电影、意大利电影、美国电影、英国电影等选题，也试图让创作者从史论经验中寻找现实创作的参照性意义。

第三大板块计划留给文学系学生。现在文学系的学生普遍都是90后，经历过社会变革、咀嚼着不易与艰辛一路走来老师总是担心学生们没有足够的人生阅历，很难捕捉到真实的人物关系，创作出“接地气”的文学作品。所以，社会实践成为文学系学生的必修科目。但是每年的社会实践报告却让老师们感到惊讶，他们呈现出的万余字的报告书以及大量的图片资料，让我们发现原来90后孩子对这个社会的观察与触角已经触及了我们不曾想到的层面。也恰恰是这样一群学生，他们根据自己的成长体

验与社会实践，创作出的若干长篇电影剧本，写出的万余字论文，都有着他们自己的独特视角与观察价值；呈现出来的是一个或许跟老师们的经历不同，但同样有趣和丰富的世界。我们想在“电影教室”丛书中给这样一群孩子从不一样的视点下凝练出的文字留出一块空间，用来刊发他们的优秀剧本、论文和社会实践报告。若干年后，等他们也成为中国电影产业的中坚力量时，这些学生时代的文字将成为记录他们成长的重要轨迹与线索，也会成为中国电影史上重要的史料留存。

希望“电影教室”丛书怀有这样美好的期待，出版后也能收到真正理想的效果与回馈，为转型期的中国电影事业、为探索中的中国电影教育事业贡献一点绵薄之力。

黄 丹

“电影教室”丛书主编

北京电影学院文学系主任、教授

2015年6月5日

本书序

与其空发虚言，不如冷静理性地分析一部电影

国人素好大言空义，罕见认真的研究精神。弥漫于世的，多是假大空的喧闹之声。

黄丹的这本书让人耳目一新，在网络传媒畸形泛滥的时代，这本书似一股清流、一潭静水，书卷气扑面而来，令人神清气爽，不忍释卷。

黄丹对电影的研究条分缕析、立论分明，有很强的实战性。在专业学者的法度中却能感受到人性的亲和与魅力，殊为难得。

有志于关注研究电影的人，应该认真地读读这本书，参与到对电影认真严肃的讨论中。与其空发虚言，不如冷静理性地分析一部电影。

黄丹如是深行，从一砖一瓦做起，我们才得以分享参与到这种专业的讨论中来。胡适先生说少谈些主义多做些实事。如若影人都能像黄丹一样脚踏实地去做实事，电影界的风潮，方能正气始起奋进。

芦 苇

2017年6月28日于西安

目 录

I	丛书序一：高瞻的计划，远瞩的目标
V	丛书序二：“电影教室”丛书总序
VIII	本书序：与其空发虚言，不如冷静理性地分析一部电影
01 001	一间别开生面的《房间》： 电影创作角度的重要性
02 020	大千世界，芸芸众生： 《七武士》和《征婚启事》的群像塑造
03 037	《聚焦》： 如何做一部视角客观的电影
04 051	菜鸟律师养成记： 《我的表兄文尼》
05 067	不被理解的人生： 由《灵魂歌王》浅谈传记片剧作技法
06 082	创作者的困境： 《梅兰芳》与人物传记改编
07 095	线性发展模式影片的人物塑造技巧： 《永不妥协》的启迪

- 08** | 一部改编缺失的影片：
111 《一个陌生女人的来信》
- 09** | 选择之后：
119 由《苏菲的选择》谈如何在剧作中营造“艰难的选择”
- 10** | 那些关于父亲的记忆：
136 从《克莱默夫妇》《柯利亚》说起
- 11** | 在情感和种族之间：
157 《为黛西小姐开车》
- 12** | 当他遇到她，情感的朴实表达：
175 《当哈瑞遇到莎莉》
- 13** | 夏日最后的奇幻玫瑰：
192 电影《朗读者》之改编
- 14** | 作家和他的作品：
222 从《卡波特》看如何在电影中塑造一个作家
- 15** | 一个被动的种族歧视者的故事：
238 《死囚之舞》对美国种族对立问题的独特诠释
- 16** | 如何从细节出发来完成一部电影：
252 《狩猎》给予我们的启示

- 17** | 生活的理想与现实：
269 由《一次别离》看如何以情景剧方式塑造家庭关系
- 18** | 世间最美的小团圆：
286 是枝裕和电影中的家庭观
- 19** | 我不愿孤单，我不为爱感到羞愧：
301 如何讲一个《费城故事》
- 20** | 西部片的另一种说法：
315 《神枪手之死》
- 21** | 一部规整的剧作教材：
331 《隐藏人物》
- 22** | 电影之路的殊途同归：
343 《逃离德黑兰》和《猎杀本·拉登》
- 23** | 技术和人道主义的完美结合：
360 灾难片《危情时速》
- 24** | 电影中的历史叙事：
371 《勇敢的心》《角斗士》《亚瑟王》
- 25** | 关系千万重，电影结构之美：
387 《暴雨将至》《撞车》《通天塔》《消失的爱人》

26		结构的魅力：
404		《时时刻刻》
27		在时空的另一边：
425		《胭脂扣》中跨越时空的叙事手法
28		同一题材再改编：
439		《触不到的恋人》和《无间道》
29		一部标准的美国商业影片：
456		《铁面无私》
30		自然天成为自足：
469		从《一个都不能少》试析电影动作及其完成
477		后 记

决定看《房间》，实在是因为抵不过如潮好评，而非兴之所至。倒不是不喜欢囚禁题材，而是对其中母子关系的呈现有着惯性疑虑，担心它又褪变为宣扬母爱崇高的陈词滥调。暗黑的囚禁故事注入生冷的道德说教，于我而言已是味同嚼蜡。不过，疑虑归疑虑，《房间》面世后收获的奖项无数，终归还是具备说服力的。我看完后的感觉，自然是庆幸没有因故见而错失佳片。尤其佩服故事所选取的别开生面的视点，将旧题材开辟出了新天地。

在诸多对影片的引介中，《房间》被定性为改编自真实事件，这个说法有失准确。原小说作者爱玛·多诺霍（Emma Donoghue）在接受采访时表示，故事灵感来自2008年轰动世界的奥地利人约瑟夫·弗莱茨勒囚禁亲生女儿的案件，但这并不意味着电影文本乃至小说文本是以那个震惊世界的囚禁案的细节为摹本而复刻的。“《房间》里的境遇在现实生活中你是找不到的，只是一个极端的典型。他们处于被囚禁的状态，但没有被这样的状况逼疯。”（爱玛·多诺霍）——也就是说，虽然无法触碰外面的世界，但是对自由的向往、

对生活的信心使得主人公的意志和人格并没有被摧垮。

这是一种怎样的囚禁呢？在作家笔下以及在电影里，杰克没有受到什么显性虐待，房间虽然狭小，但并非没有家庭的温暖。杰克和妈妈生活的地方，不是通常意义的囚室，就是个普通的房间。据作者说，她正是因为不想把事件写成一个普通的关于暴力软禁和强奸的犯罪故事，而是叙述一个基于现实主义的童话故事，因而在写作中花很多心思考虑了房间场景的建置——这就不难理解为什么影片由拧亮的台灯开场——在加拿大寒冷的初冬，这缕昏暗的灯光营造出了虚幻的暖意。这盏台灯同时也是杰克起床后，第一个向它问早安的物件——在杰克的心里，房间里的一切都是朋友。而囚禁者在画面中的缺席也是有意将叙事焦点对准母子关系的呈现，而非滥用暴力犯罪的噱头展示。虽被囚于方寸，母子关系却亲密至极，杰克和妈妈乔伊在房间里做游戏的情景、斗室内的欢声笑语竟也生出浪漫情致。这就是作家所着意营造的与现实不堪反差剧烈的童话意象。

《房间》的特别之处在于它无意要表现囚禁的过程本身，而以囚禁为场景前提去描述极致的人物和人物关系。相比以往的囚禁故事，《房间》需要处理比暴力对抗和密室逃脱更为复杂的剧作问题，而这种复杂性正是《房间》从同类题材故事中脱颖而出的至关要素：它选择了一个出生于囚室里的孩子杰克的视角，从他涉世未深的人生经验里望去，世界只有房间那么大——加上母亲乔伊的谎言，令杰克对这样的世界观深信不疑并乐在其中。“囚禁”不存在了，因为被囚者并未心生困顿。在他眼中，母亲处心积虑的逃离反而变成了他心中的谜团和阴影——他被动服从，成功获救，过程中的险象环生终究敌不过世界观的天翻地覆。获救的杰克重回故居，依恋之情溢于言表，他所感怀的是一种生活形