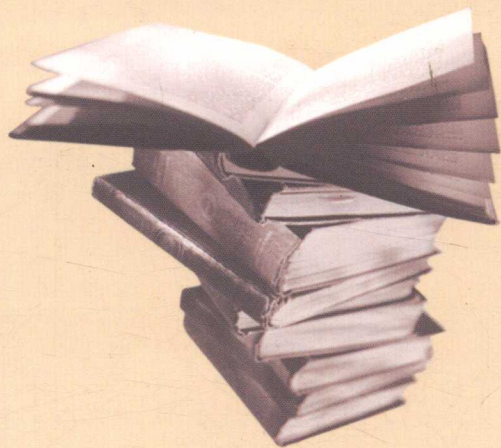

凤头 猪肚 豹尾

——影视剧本与小说创作入门

李建军◎著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

非外借

凤头 猪肚 豹尾

——影视剧本与小说创作入门

李建军◎著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

凤头猪肚豹尾：影视剧本与小说创作入门 / 李建军著.

— 北京：中国戏剧出版社，2016.5

ISBN 978-7-104-04384-3

I. ①凤… II. ①李… III. ①电影文学剧本—创作方法

②电视文学剧本—创作方法③小说创作—创作方法

IV. ①I053.5②I054

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第097586号

凤头猪肚豹尾：影视剧本与小说创作入门

责任编辑：肖楠

责任印制：冯志强

出版发行：中国戏剧出版社

出版人：樊国宾

社址：北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编：100055

网址：www.theatrebook.cn

电话：010-63381560（发行部）010-63385980（总编室）

传真：010-63383910（发行部）

读者服务：010-63387810

邮购地址：北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷：北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：17

字数：270千字

版次：2016年5月 北京第1版第1次印刷

书号：ISBN 978-7-104-04384-3

定价：42.00元

版权专有，违者必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

自序

这个世界上，每个人都在讲故事。

妈妈给孩子讲充满欢乐的世界，孩子给妈妈讲天真明丽的视野，老师给学生讲故事，讲故事又是学生的作业，老人述说历尽沧桑的岁月，青年演示绚烂梦想的追寻，翩翩少年也会向人们炫耀他闯荡世界的经典。

历史、现实和梦想，丰富着故事的江湖。笔墨流动着传奇，胡子长满了春秋。优秀的故事，总是突破一切区域，跨越所有边界，像风一样无处不在。讲故事，是生活需要，人间欢乐，教育传承，社会职业，更是一种生命状态。

用生命讲故事的人，是民族的老师，人类的老师。

讲故事有多种方式，绘画讲述着富春山居清明上河，书法演绎着龙跃天门虎卧凤阁，音乐倾诉着高山流水双泉映月，舞台再现了大千世界万家灯火，文学穿透了春风秋雨普世心灵。讲故事，成为人们不同的生命状态。而电影和电视剧，是当今最好的讲故事的方式，她利用人类文明的一切艺术成果甚至一切物质与文化成果，用最逼真、最形象、最高度综合性的声像艺术来讲故事。

影视编剧就是给这种最好的讲故事方式提供基础的人，是这种方式的种子与灵魂。

本书告诉人们怎样成为影视编剧。

本书倾力阐述影视剧本创作实作方法，强调理论的针对性，追求说的对又管用，排斥正确的废话。

剧作没有公式，但确实有高超的技巧、基本的规律与珍贵的经验。本书全面介绍这些经验、规律和技巧，告诉你什么是剧本，什么是好剧本什么是差剧本，怎样写剧本，写什么剧本，怎样写好剧本。希望你投入情感、抛洒心血、经历蹉跎，挖掘、提炼、创作，创造，走进影视编剧看似神秘的殿堂。

本书介绍的经验、规律和技巧，大部分与小说创作血脉相通，帮助你成为剧本、小说两栖作家。

本书追求直白的大实话，致力深入浅出。说直白的大实话不是为了风格，是希望看这部书不太吃力。本书的观点、方法都可以看得很清楚很明白，而且有阅读的快乐。

写直白的大实话，前辈早有典范。“暮投石壕村，有吏夜捉人。老翁逾墙走，老妇出门看。”就像一个老农跟你述说曾经的往事。你别说这跟写剧本没关系，《石壕吏》就是一部高度现实主义风格的短剧剧本。前面几句是生动的画面，“吏呼一何怒，妇啼一何苦！”这是视听语言。“夜久语声绝，如闻泣幽咽。”连空镜怎么拍都有了，还告诉你这空镜的画面应当有渗透着悲惨哭泣的音乐。

大实话说好了并不容易，写诗都是满篇大实话的杜甫老同乡，追求“语不惊人死不休”，他告诉你什么样的大实话叫做凝练叫做精彩叫做惊人叫做诗圣。

其实诗仙李白的许多诗，诗中有画画中有诗的王维，还有其他许多诗人，他们的诗也都很直白，都可以直接用来拍摄。如“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡”，如“大漠孤烟直，长河落日圆”，“明月松间照，清泉石上流”。

不同形式的文化艺术，很多基本东西是相通的。

本书对几部著名剧作理论书中的一些观点进行了批判，是为了辩明正确的道路，弄清问题的实质。

当然，本书也期待着批判。

目录

第一章、走进影视编剧的庭堂·····	001
第二章、影视剧本创作的基本要求·····	013
第三章、题材·····	023
第四章、主题·····	049
第五章、素材·····	072
第六章、故事·····	081
第七章、人物·····	133
第八章、结构·····	180
第九章、线索·····	189
第十章、台词·····	194
第十一章、情感·····	204
第十二章、节奏·····	212
第十三章、场景与道具·····	215
第十四章、修改·····	221
第十五章、改编·····	231
第十六章、创作阐述·····	237
第十七章、编剧风格·····	247
第十八章、做一个好编剧·····	252
跋·····	265

第一章、走进影视编剧的殿堂

2009年，法国导演让·雅克·阿诺接下了电影《狼图腾》的拍摄。直到2014年年底，电影才全部完成。《南方周末》的记者问他：这5年来最重要的准备是什么？

阿诺斩钉截铁地说：“有三个：剧本、剧本、剧本。”

剧本，是编剧编织出来的，做一个好编剧是了不起的。

一、什么人可以当编剧

什么是影视圈？

那是一个光影斑斓、激情放射直面人生不懈追寻日夜磨砺艰难曲折风波迭起、艺海浮沉的世界！

在那个世界里，做一个所有作品之根本——剧本的创造者，可想而知多么不易。所以有人说，能够当编剧的人非天才不可，描写心灵是神秘而高超的事情。

但是，纵观天下从古到今，谁是天生的编剧？

没有天生的编剧。

我们说生活中每一个人都在讲故事，而编剧就是讲故事的人，那么是不是说，每个人都可以成为编剧？

是的，每一个正常智力细心认真又充满激情有着坚韧毅力的人，都可以成为编剧。

法国导演让·雷诺阿受画家父亲的熏陶走上艺术道路，前苏联导演安德烈·塔可夫斯基和他父亲都是诗人，陈凯歌的父亲就是导演。于是有人说，他们成功是因为生在艺术家庭。

大导演张艺谋并未生在艺术家庭，因写剧本成名的史泰龙曾被认为吃不了艺术饭。

我是在将近50岁，因为偶然的原因，开始写剧本做导演。我没有上过艺术学校，更没有梦想成为艺术家，学历也不高，初中没毕业就参军走了，复员后一直在机关工作。一次机关组织打球，我脚部骨折打了石膏躺在床上养伤，为

了打发这段枯燥的日子，拿着个托板开始写小说。因为没有刻意研究新文学，所以写作风格比较传统，就有朋友说我的小说很容易改剧本。我起了好奇心，找了个剧本信笔模仿几页，一看也是剧本啊！于是把自己小说哗哗改成剧本，在已近知天命之年，我这个完全的门外汉，犹如翩翩少年，一头撞开了影视圈那神秘的高高的围墙。

是一头撞开的，但经历了太多艰苦的学习、参悟。

做编剧需要悟性，有人说这悟性只可意会无法言传，神奇的编剧技巧，是靠灵感激发出来的，那种灵感不是每个人都会有的，书本里和课堂上是学不到的。到哪里去悟？转世灵童也要经过严格的长期的学习，悟性也是培养出来的。

编剧都是学出来的，学习当编剧的途径很广阔，你可以通过看电影看电视剧来学，认真观摩苦思冥想，把人家植身于影像深处的经验技巧看出来看透彻学到手，可是这十分艰难。影视剧发展了100多年，那么多艺术精英倾尽了心血，还讲究把手法和技巧隐藏在故事里面声画后面。你想要写好剧本，应当学习前辈优秀编剧总结了多少个春秋的经验，那是金子和珍珠闪闪发光，是通达而明亮的捷径，可以使你最大限度减少艰难的摸索。我也是在长期创作与修改剧本的过程中，向众多的影视先行者，包括编辑、制片人、编剧、导演、美术师、摄影师广泛的学习，逐步积累经验慢慢提高的。

电影电视剧是高端的专业艺术，也是大众艺术，是拍天下事给天下人看的。任何一个电影大师、编剧大师都离我们不远，都是普通人成长起来的，也还要继续成长。我给大学生讲课时，举出当作教材出版的剧本让他们挑毛病。开始谁也挑不出来，让大家认真看，再看看，不用你启发，不少学生就看出毛病来了，而且还能做出很好的修改。做一件事情，首先不要怕，不要迷信天才论，不要认为名师的成就高不可攀，不要认为当编剧只是一个梦想或愿望，任何大师都是经过艰难的跋涉实现梦想的。

二、编剧的创作状态

编剧大多是自己创作，也有的剧本是集体创作。集体创作也分两种情况，一种是一个人写，别人或几个人改；一种是几个人共同创作一个剧本。

共同创作又分不同情况，一是几个人在一起编织故事，如《渴望》就是王朔、李晓明、郑晓龙几个人在一起侃故事，商定一个故事核：让一个女人好到家，又倒霉到家。根据大家侃出来的具体故事，由李晓明执笔，大家共同修改。二是一部长篇剧作分成几部分，几个编剧每个人写一部分。

集体创作的短处是可能导致缺乏个性，好处是集思广益。

编剧们常常都会因为写不出好东西而烦恼，常常会感到枯燥、艰苦、孤独，有时候感觉四面是墙。所以编剧需要具备强大的意志力量，要能够沉下心来，向数不清的困难做斗争。

编剧一个重要的工作状态，就是他的创作在时时刻刻。

拍摄电视剧《心结》的时候，我第三次做编剧，第二次做制片人，第一次做导演和主演，每天担着山一样的压力，精力、体力都到了极限。拍到最后两天，制片主任担心整个剧本的量不够八集，我于是决定加写两场戏。化妆师早晨给我化妆时，她画她的我写我的十分钟写了一场戏；中午吃饭时候，边吃边写了一场戏。化妆师张颖华说：导演你真是个奇人，我干了二十年化妆，没见过这样写剧本的！

那两场戏拍得都很好看。

未必每一个编剧都有过这样的创作经历，但一般来说，真正呕心沥血于剧本的编剧，时时刻刻都在创作，有时在纸上，有时在键盘上，更多的是在心里。

编剧，或者说作家，是创造生活的人，是故事世界的主人，主宰故事里的万事万物，所以是神圣的。

对于编剧来说，写剧本有两个动力：

一是心灵的抒发，个人经历与情感的释放。

二是职业或商业的创作。

干得好，两个动力都可以写出好作品。职业或商业的创作，编剧承接的命题创作，也可以撞击他心灵的深处，激发他澎湃的激情，写出优秀的作品。任何命题都不过是社会生活里的一部分，神话与未来是美好的追求，世俗的生活能折射出哲理。最好的状态，是两者完美地结合，是让你的剧本每一场戏都撞击了观众的心灵，具有无与伦比的艺术力量，又具有强大的商业价值。

当两者无法调和，为了生存选择商业价值无可厚非，为了初心选择燃烧自己的生命应当赞美！不论业余还是职业编剧，当你从事创作，你去热爱她，投入自己的生命。编剧塑造的就是人的心灵生命的真谛，不投入激情与生命，写不出好剧本。

编剧的写作有两个要求：

第一写作应当是自由的，充满想象排斥任何限制与约束的，拥有与众不同的个性，这样你的创作才是独特的也更加具有艺术价值。

第二影视剧并非编剧一个人的创作，需要集体共同创作完成。因

此她有行业的习惯、规定与要求，编剧应当遵循一些基本的形式，让自己的剧本专业化，能够顺利投入拍摄。

剧本创作有艰苦性，又有方便性与低成本性，不需要额外的工作条件。随时随地，你都可能想出一个好创意，写出一场好戏，弄出一句好台词，改出一段好故事，创作一个活灵活现的人物。

我的很多故事情节，甚至一些剧本的创意与主题，都是在旅途中想出来的。你上了飞机，坐上火车，反正别的也干不了，这时候心里往往很安静，可以沉下心来想你的故事。

编剧主要的工作状态是想，总是在想自己的剧本。很多时候你想的内容与当前创作没有关系，却可能成为今后的作品。时常编剧想的不是剧本，想来想去就转到剧本上来了。想当前和今后的创作，想以往创作的不足，忽而顿足懊恼忽而击节醒悟，就是编剧的日常生活。

那种状态常常感到累，更多的，是感到属于生命的快乐。

任何一个人，你反正在想问题，那么让你的思想更有意义一些。

三、影视剧本创作是主流的文学创作

在当今有一些作家把编剧看得很低，认为剧作不是文学，是低层次的东西。有些编剧自己也觉得只是一个艺术匠人，作家的层次比自己高。

一位写小说的伙计说我：你不搞文学了嘛，要去赚钱嘛。

可当他谈起自己的小说挣了多少稿费，眼睛在放光。

我们看中国和世界的文学史，许多大剧作家如关汉卿、王实甫、汤显祖、莎士比亚、巴尔扎克，都是响当当的角色。

莎士比亚被称为全世界最卓越的文学家之一。他写诗，但他最主要的成就是剧作。

优秀的戏剧剧作，许多唱词就是不朽的诗歌。

如：

“大江东去浪千叠，引着这数十人，驾着这小舟一叶。又不比九重龙凤阙，可正是千丈虎狼穴。

水涌山叠，年少周郎何处也？不觉的灰飞烟灭，可怜黄盖转伤嗟，破曹的檣櫓一时绝，鏖兵的江水由然热，好教我情惨切，二十年流不尽的英雄血。”

那么雄浑苍劲。

“西子湖依旧是当时一样，看断桥桥未断，却寸断了柔肠。

看这些花阴月影，凄凄冷冷，照他孤零，照奴孤零。”

那么伤感凄凉。

“问今夜有谁折证？是这银汉桥边，双双牛女星。”

那么婉转多情。

“头戴金冠压双鬓，当年的铁甲又披在身，帅字旗飘入云，斗大的穆字震乾坤。”

那么生动威严。

“我不挂帅谁挂帅，我不出征谁出征。”

那么自信豪迈。

谁能说这不是文学！

优秀的影视剧作，不但塑造了丰富多彩的典型人物和波澜壮阔的精彩故事，许多饱含文学意蕴与生活气息的台词也让人们长久铭记，并对人们的生活带来巨大的影响，我将在台词一章作出列举。

影视剧本创作，比舞台剧本的创作天地更加广阔，只是文学的形式不同。一个好的编剧，必须具有高深的文学修养，必须要有雄厚的文学功力。而且，又要比小说作家多具备一项技能，就是把人性描写、心理描写外在化、动作化、台词化、影像化的能力。

有人说：影视剧文学性不可能高过小说，《三国演义》《水浒传》《红楼梦》的电视剧比小说差太远了。

可是，《罗马假日》《魂断蓝桥》这样的电影，你找任何高明的作家把她们改成小说，能比得过电影的艺术力量吗？

一部作品艺术力量的高低，不是衡量一个艺术门类的标准。你要看具体的艺术门类整体的水平，看她具备的基础，看她可以达到的高度。中国最早的小说可以追溯到《山海经》，迄今2000多年了，而电影来到这个世界才100多年。可在当今，谁能说电影的社会影响力不如小说呢？谁能说当今影视剧的成就，不是几千年文学发展的一个新阶段呢？谁又能说电影电视剧的基础不是文学呢？

剧本的文学性越强，给导演、美术、摄影、演员的二度创作带来的帮助越大，电影的艺术水平也就越高。立志要当一个好编剧的人，不要以为编剧只需要剧作技巧和生活体验，一定要认真打牢文学底子。剧作技巧也是文学技巧的一部分。

四、影视编剧是当今主流艺术之根

我的第一个剧本修改过程中，一天和导演在一起讨论剧本，导演笑咪咪地说：建军，我是这部电视剧的爹，你，是她的娘。我笑道你弄错了，你怎么能当爹，我老人家才是她的爹。导演说不讲理，你是编剧你怎么就成了爹？我说这个剧本并不是你或者别的什么人出创意我来写的，是我先有了小说，然后自己改的剧本，你才进来当导演的。这部电视剧的根子扎在我这儿，种子是我播下的，我当然是她的爹。于是，结束了争论。

但在中国影视圈，一个时期中，抬高导演看低编剧成为习惯。一个演员在一次晚会上，充满激动与敬佩地夸导演是一部作品的司令与灵魂，而说到编剧，她说，那是导演的参谋。

当然编剧的情况也多种多样，有的剧本是制片人 or 导演先有创意找编剧写的。但真正具有强大生命力艺术感染力的作品，一定是编剧经过涅槃一样的呕心沥血才能产生的。我同时任编剧和导演的几部作品，大部分时间是在弄剧本，更多的心血也在剧本创作阶段。所有影视剧的情况大抵如此。

我遇到一个影视公司，为了在一个以鹰为文化象征的城市争取资金支持，搞一部剧本基本故事是追鹰。后来在这个城市没有争取到支持，就去了另一个以龙为文化象征的城市，将基本故事改为追龙。这样瞄着钱变换着故事的剧本，不可能是好东西。

这几年，影视人更加认识到剧本的重要性，编剧是导演参谋之类的话基本听不见了。

写剧本，当编剧，在影视这个行业是最主动的，是你从一个外人杀进影视圈最有效最有力的武器。李安完成自己的学业之后，在家写了几年剧本，凭着剧本杀进美国的影视圈。电影巨星席维斯·史泰龙，成名之前是贫穷的美国青年，拼尽全力只能在电影界跑个龙套。后来听从母亲的劝告，静下心写出了剧本《洛奇》，在好莱坞一家一家地寻找电影公司的支持。数不清的拒绝之后，终于有一家公司投资并请他出演主角。《洛奇》播出后引起巨大的轰动，史泰龙也成为享誉世界的影星、导演、制作人和作家。

从电影诞生以来，编剧导演一身兼的随处可见。世界电影界评选的电影史上十大名片中，编剧和导演为同一个人的占一半以上。在国内，也有一些金牌编剧成了制片人，或虽不是制片人，但签署合同的时候拥有对主演认可的权力。

五、产业需要催生出行业化

如今，剧本已经是重要产业的源头资产。

据说美国好莱坞产值是钢铁业的十倍，电影已不单纯是文化艺术，而且是实实在在的产业，并且以全世界为市场。电影市场份额最大的好莱坞，最重视向剧本投资，不但重金购买，更加重视剧本的生产，甚至出现流程化的剧本创作，一部电影剧本，不同编剧分别写故事，人物，台词，动作，梳理结构，最后一个人统筹。

国内优秀的制片单位，也越来越重视编剧的作用。随之而来的，影视编剧出现了行业化倾向，促使编剧们更加专业、更加纯熟地掌握影视剧作规律，使剧本更加适合拍摄需要。行业化也产生出大量的行活，故事曲折丰富矛盾冲突激烈戏剧因素饱满，但缺乏真情实感。我碰到有的编剧朋友，自我定位就是艺术匠人，把写剧本当成谋生手段，十分注重编剧技巧，一说就是写人生写命运的，眼睛盯的都是钱。剧本故事充满死呀活呀的人生极限，人物命运横行在苍白浅薄雷同做作之中，情感像漂在水面的油。

行业化并不可怕，可怕的是行活。艺术也需要高超的匠人，可编剧必须是投入生命与情感的创造者，你要真的热爱这种创造。

真正的好木匠、好厨师、好裁缝，对自己的哪怕是谋生手段也充满热爱。记得谁的小说，写一个做皮靴的匠人，总是那么认真地不计成本不计时间地做鞋，直到后来没有饭吃。这当然是极端的个例，世界在变，相信当今这个世界的绝大部分工作，包括编剧工作，你投入饱满的情感呕心沥血来做，一定会有饭吃，还会吃得不错。

六、编剧队伍应当扩大

影视编剧的行业化，并没有催生出更多的编剧，反而形成了门坎与围墙。当有人怀着编剧的梦想怯生生地想要来迈这个门坎的时候，往往受到不自量力的嘲讽。甚至已经写出一两部剧本的人称自己为编剧，也会被认为是自我标榜。

在美国，做编剧梦的人，是一个巨大的群体。美国作家协会剧本登记服务处每年纪录在案的剧本多达35万，实际创作出来的剧本有上百万。这要比我们每年创作的剧本多得多，当然，也比我们的编剧人群要多得多。中国每年拍摄电影最多的制作机构cctv6既电影频道，每年只收到2000多部剧本，实际拍摄100余部。

美国的制片机构对于剧本的投入也比我们多得多，好莱坞在上世纪90年代，每年投入到剧本上的钱就已经达到5亿多美元。尽管其中四分之三的投入所弄出来的剧本永远不会被拍摄，可这笔钱花得并不冤枉，因为在打造剧本上

多下些功夫，比拍成了电影卖不出去要划算得多。经济高度发展管理更加到位的美国人是很精明的。

如今，各种摄像工具在中国已经快速普及起来，更多的男女老少拿起dv记录身边的生活，并像影视人那样把自己的拍摄进行艺术化的加工。其实，当他们举起摄像机，已经开始像影视艺术家那样讲述故事了。一个又一个村庄的农民先后完成了自己的电影电视剧，谁能说他们不是编剧、导演与演员？

相信不久后，编剧队伍会有极大的拓展，剧本写作与电影拍摄都不再神秘，整体的编剧水平、影视剧水平也会在这个社会基础上得到扎实的提高。

七、对面的世界看过来

不管愿意不愿意，不管你是职业编剧还是业余编剧，你总要面对一些绕不开的事情。

（一）和对手与朋友的战争

2001年雪花飞舞的初春，我应邀去焦作市参加我的剧本处女作《当关》的开机仪式。高高兴兴进了宾馆，却发现就要开机的并不是《当关》剧组，而是《黑白冬天》剧组，原来剧名被改了。

此前不久，刚刚发生著名作家周梅森根据自己小说改编的剧本《中国制造》，实际拍摄中未经他同意被改名为《忠诚》，无奈的周梅森只是在媒体上情绪激动了一番。

可那时的我却大怒，严厉要求制片方把名字改过来，他说这个名字好，黑白冬天的意思，有的人脸是黑的心是白的，有的人脸是白的心却是黑的。

我写《当关》，主题并不是写心的黑白，而是写在大是大非生死存亡面前，要有一夫当关万夫莫开的精神与气概，敢于负责敢于牺牲。名字改的好我可以接受，《黑白冬天》不行。他说不行也得行，就这样定了。我就瞪着眼发了狠：我们签的协议是把《当关》剧本让你拍摄，你敢不经我的允许擅自改名字，就是违反协议，必起法律争端，我绝不会罢休。他见我如此态度，当即电告两个投资方和相关参与单位的领导与我通话，我的上级也对我进行劝说，可是我拍着桌子毫不相让。开机仪式终于挂上了《当关》剧组的名字。

倒不是说我的东西不能改，我将在后面陆续列举我听取编辑、制片、导演、演员的意见修改剧本的事情。讲出这个故事，是要告诉想做编剧的人们，编剧和制片人、编辑、导演会有许多交往，他们会给你许多帮助，他们和你组成影视创作不可或缺的整体，你们会产生不同意见的争执，会吵架。当然，如果你们的争执都是为了艺术的高下，而且你并不记仇，会结交许多朋友。

（二）电影和电视剧的高下之分

时下影视界，有电影高于电视剧之说，不少电影导演不愿导电视剧，认为层次低，不少演员也以不演电视剧为身份的象征。曾经有一个著名演员，说自己决不会拍电视剧，看到拍电视剧用的摄像机就……她笑了。后来不久，她在一部电视剧中出演了一个配角。

以艺术形式来确定艺术之高下，是没有道理的。大名鼎鼎的英格玛·伯格曼，同时是电影、电视剧和舞台剧导演。由此想到古时候阳春白雪与下里巴人的故事，虽然现在已经无法亲耳聆听这两首歌曲，但我想，真正代表那个时期那个地域文化的，是下里巴人。到如今，许多艺术作品艺术形式消失了，留下来的往往是扎根于民间的看似低层次的东西。流传在陕西民间的老腔，经过当地文化部门挖掘整理，在电影《活着》中震撼亮相。后来老腔艺术团在北京、国外巡回演出引起强烈轰动，被称为艺术的活化石。许多民间艺术一旦搬上银幕荧屏立即大放光彩，就是这个道理。

电视剧《渴望》过去几十年了，人们仍然津津乐道当年万人空巷看《渴望》的情景，而那个时期的许多电影已经被人们遗忘了。

（三）投稿

初出茅庐的编剧投稿，应当注意：

一是要掌握剧本写作的基本要求。

二是写完剧本要精心修改之后再投稿，对人家不尊重，后果可想而知。

有能力投资拍摄影视剧的单位，都是天天看剧本，天天看得头大，你要一上来就抓住他。我是吃过亏的，我的《摊牌》播出后获了奖，投资单位建议我把主人公刘怪的故事写成系列。于是我写了系列剧本《挂帅》与《做局》，杀青之后心想着反正是约稿，早些让人家看看根据意见再改少走些弯路，没下功夫改就投了过去。结果人家退了稿，即便我一改再改，人家也不再立项。

别想着偷懒，别想着依靠人家，别匆忙把一堆毛病的剧本投出去。即便人家看出了你剧本的价值，有时也会认为你还缺乏最后完成的能力，提出要让别人参加进来改。你会认为自己能够达到制作单位的要求，舍不得别人分享你的成果，于是造成了矛盾，不欢而散。

扎扎实实弄好自己的活，是最可靠的。

三是要下功夫把创作阐述与故事梗概写好，不要写得干巴巴的，只把主要情节交待清楚了事。要让人家一上来就了解你的创作主题，主要故事与人物，作品的艺术特点，要把故事所蕴含的力量表现出来，把人物的可贵之处表现出来，让人家在最短的篇幅、最少的时间看到你作品的价值。

四是要舍得让利。不要轻易拒绝看似占你便宜的条件，要认真分析人家的意思，人家的付出，双赢的结果是最好的。我的长篇小说《瓷器》曾经投到一个响当当的出版社，人家相当重视，只看了上部就要和我签约，并希望帮我联系影视改编，但改编的影视版权出版社要收30%。出版社会为小说做一个强大的宣传，并有一个极高的头版印数。

可是我拒绝了，在另一个出版社出版，没有强大的宣传，也没有极高的头版印数，直到如今还没有拍摄成影视剧。

五是要签好合同避免吃亏。

据说国外有的影视合同，细致周密面面俱到厚得像一本书。国内影视合同包括编剧的合同一般也就两三百页，也能够明确各方面的责权利，不起争执。大部分制片公司都是讲诚信的，合同条件有高低利益分配有不同，但是都清楚明白，保障了影视业大面积持久蓬勃发展。

也会有个别公司出于一己私利，在合同中设一些陷阱。出示一份我遇到的充满陷阱合同的部分条文。

甲方：李建军

乙方：xxx文化经纪有限公司

1. 甲方就自己独立拥有著作权的电影剧本《AA》之策划、融资、立项、拍摄、制作及全球发行事宜全权委托乙方操作实施；

2. 甲方委托乙方的独家操作时间为五年。如乙方在上述时间内开机拍摄此片并已支付给甲方剧本稿酬，则甲方不再将该剧本拍摄权转让给第三方，同时将电视剧操作权独家授予乙方，电视剧剧本稿酬按每集*万元人民币计算；

如五年后乙方仍未融资到位，乙方只有非独家操作权。甲方另行寻求第三方合作，乙方前期工作要折价入股；如乙方五年后融资到位，自项目资金到位之日起，乙方仍有权独立操作此项目；

以上相当于对方有无限期操作权利，且我要为她的前期投入埋单。

3. 乙方融资到位后，同意按如下方式向甲方支付剧本稿酬：

融资总额在壹仟万人民币以内之部分按3%支付稿酬；

融资总额在壹仟万（含壹仟万）人民币以上之部分按2%支付稿酬；相关税费由甲方支付。

以上相当于对方无偿拿到剧本操作权。

乙方权利：

A、乙方有权要求甲方按照政府规定、市场变化及投资方要求修改剧本，直至剧本完全符合拍摄要求为止。如甲方因自身原因最终不能完成该剧剧本之修改，甲方需邀请其他编剧参与剧本修改，其他编剧之稿酬支付数额及支付方式由甲方负责处理。

以上相当于剧本如何修改完全乙方说了算，你改不好剧本不但拿不到稿费，而且可能甲方付给你的稿费还不够你支付别的编剧的稿费。

甲方义务：

D、如在授权到期后自行委托第三方投资或操作，事先需与乙方沟通协商，并将乙方前期工作折算入股或购买乙方前期工作成果；

以上相当于对方合同期内无作为，过期后你要有作为还得她同意，并且要把她的先期工作强卖给你。

这个合同我没签。

有了剧本一时找不到投资人，别着急，别轻易掉进上述陷阱。要认真看一看《著作权法》，也可以到中国作家网上找一找正规的合同，保护自己的利益。

（四）审查

影视剧的审查一般是两个阶段：一是剧本审查，二是拍摄完成的影视剧的审查。

剧本审查一般是审故事梗概，特殊题材与故事，审查部门会调剧本。过去电影剧本是广电总局电影局审查，现在将审查权下放到部分省的广电厅负责，由广电厅电影处将故事梗概报电影局审查批准后下发拍摄许可证。

我曾经在影视审查部门报审过10部影视剧本，其中电视剧本一部，电影剧本9部。审查部门提出修改意见的电影剧本两部，其中《归途宁静》因涉及尖锐的反腐败内容，我原没有想到能够通过审查，却在电影局顺利通过并高度重视，电影局还电话谈了修改意见并要求一定把这部电影拍好。没有批准的一部，剧名为《无法宽容》，理由是故事涉及报复伤害致人残废，会对青少年产生不良影响。