

找到故事每一秒的本质，没人能比迈克尔·豪格做得更好

威尔·史密斯——倾情推荐

Writing

Screenplays That Sell

后浪出版公司

编剧有章法

俘获观众与打动买家

[美] 迈克尔·豪格 (Michael Hauge) 著

吴筱 译

中国华侨出版社

Writing

Screenplays That Sell

编剧有章法

俘获观众与打动买家

[美] 迈克尔·豪格 (Michael Hauge) 著

吴筱 译

图书在版编目(CIP)数据

编剧有章法:俘获观众与打动买家/(美)迈克尔·豪格(Michael Hauge)著;吴筱译.—北京:中国华侨出版社,2017.10

ISBN 978-7-5113-7015-0

I. ①编… II. ①迈… ②吴… III. ①电影编剧—创作方法 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第203619号

WRITING SCREENPLAYS THAT SELL by Michael Hauge

Copyright © 1988, 1991, 2011 by Michael Hauge

Chinese (Simplified Characters) copyright © 2017 by Post Wave publishing Consulting (Beijing) Ltd.

Published by arrangement with ICM Partners through Bardou-Chinese Media Agency

ALL RIGHTS RESERVED

本书中文简体版权由后浪出版咨询(北京)有限责任公司版权引进。

版权登记号 图字 01-2017-5643

编剧有章法:俘获观众与打动买家

著 者:[美]迈克尔·豪格

译 者:吴筱

出 版 人:刘凤珍

责任编辑:待宵

筹划出版:银杏树下

出版统筹:吴兴元

营销推广:ONEBOOK

装帧制造:墨白空间·张莹

经 销:新华书店

开 本:690mm×960mm 1/16 印张:22 字数:285千字

印 刷:北京中科印刷有限公司

版 次:2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5113-7015-0

定 价:52.00元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里26号通成大厦3层 邮编:100028

法律顾问:陈鹰律师事务所

发 行 部:(010) 64013086 传 真:(010) 64018116

网 址:www.oveaschin.com E-mail:oveaschin@sina.com

后浪出版咨询(北京)有限责任公司

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

如有质量问题,请寄回印厂调换。联系电话:010-64010019

谨以此书纪念

阿特·阿瑟

杰里·豪格

推荐语

这是我到目前为止读过最棒的编剧书。迈克尔·豪格那套发展故事和角色的方法既聪明又人性化，总是对我的剧本有用。每当启动一个新项目，我都必读这本书。如果在项目中遇到了麻烦，我还会再读这本书。

——鲍勃·费希尔，《婚礼傲客》联合编剧，
《最高车速》编剧兼行政制片人

没读过这本书，就别来好莱坞，因为人人都读过。

——特里·罗西奥，《加勒比海盗》系列、《怪物史瑞克》系列联合编剧

这本书详细地呈现了迈克尔·豪格的原则和方法，破解了高效创作剧本的迷思——即使对导演也很有用。

——菲利普·诺伊斯，《爱国者游戏》《燃眉追击》《特工绍特》导演

迈克尔·豪格的做法看起来很简单，但实际上很稀有。他帮你把创意变得更好。

——克里斯托弗·墨菲，《功夫梦》《逝者之证》编剧

在一个“剧本医生”遍地走的领域里，迈克尔·豪格仍旧是最稳当、最明智的选择。当我要打电话寻求帮助时，我总会打给他。

——沙恩·布莱克，《致命武器》系列、《终极尖兵》《特工狂花》编剧，
《小贼、美女和妙探》导演兼编剧

如果你是认真地想要当编剧，那从读这本书开始。

——罗伯特·马克·卡门，《玩命快递》系列、《功夫梦》编剧

终于有本书，我可以推荐给那些让我给建议的人了。

——吉姆·科法，《紧急盯梢令》《尖峰时刻》《国家宝藏》编剧

这本经典重版了。迈克尔·豪格的《编剧有章法》绝对是市面上最好的编剧书。书页一翻，启发即来。

——埃里克·埃德松，编剧，《故事策略》作者
加利福尼亚州立大学北岭分校编剧研究生课程主任

迈克尔·豪格把一种罕见心理学视角带到了剧本理论中。这种视角能让你的故事更加可信、情感更加真实。每当我拿起这本书，我都会找到有用的点子或惊人的发现。

——克里斯托弗·沃格勒，《编剧备忘录》作者

通透、明晰、面面俱到地从概念一直写到了销售。《编剧有章法》是每位编剧都必备、必读、必再读、必研读、必吸收、必研究的书。

——琳达·西格，《编剧“点金术”》《创造难忘的人物》作者

《编剧有章法》里满满都是能帮助作家们的技巧与洞见。无论他们在哪个阶段。

——约翰·特鲁比，《故事写作大师班》作者

这本书是打开好莱坞“成功之门”最宝贵的钥匙！迈克尔·豪格的书既有趣，又有信息量，还有广泛的教育意义。

——悉德·菲尔德，《电影剧本写作基础》《电影编剧创作指南》
《电影剧作问题攻略》作者

致 谢

与几页之后的导言一样，我希望保留第1版中的致谢名单不变。二十多年前，当我第一次写作此书时，这些人都在某些方面为此书做出了贡献，这也意味着他们仍是新版的一大组成部分。我没有删去任何名字，我想在这个名单中加入一些新名字。

重读这些落笔于很久以前的致谢有一个好处：我意识到这些人中的大部分仍是我人生的一个重要组成部分。我想向你们所有人说，真的很感谢这么多年里你们所赐予我的指导、支持、友谊和爱。

当然，生命本如此，有些人比我们走在了更前面——逝去，或是渐渐疏远，因此我们没能再像以前那样联系。但不论是什么让你我走到一起，我都要衷心地感谢你。

以下内容既是我彼时所写（除了为西西和南希添加了新的姓氏），也仍是我此时所感……

我明白，无论如何你都会跳过此书的这一章节（除非你觉得自己会认识这些人名中的某一个），但也请你耐心听我感谢一些人（很多人中的一些）他们的知识、启发、支持以及引导让这本书成为可能。

致我的父母：我的母亲一直相信我，并把她对于学习、教学和文字的热爱给予了我；以及我的父亲，他曾经为电影院销售爆米花（并让我免费观看电影），给予我爱与（情感上和经济上的）扶持，并一直支持我，虽然我当时知道他认为搬去好莱坞是一件疯狂的事情。

致那些用他们的信念、热情和努力让这本书变为现实的人：埃斯特·纽伯格（Esther Newberg），我的著作代理人；麦格劳-希尔出版社（McGraw-Hill）的鲍比·马克（Bobbi Mark）、伊丽莎白·雅各布（Elisabeth Jakab）、露西亚·史坦尼尔（Lucia Staniels）和安·克雷格

(Ann Graig); 哈珀柯林斯出版社 (HarperCollins) 的克雷格·纳尔逊 (Craig Nelson)、詹娜·赫尔 (Jenna Hull); 还有尤其是我的非官方代理人 and 好朋友黛安娜·凯恩斯 (Diane Cairns)。

致温迪·本杰明 (Wendy Benjamin)、马蒂·查韦斯 (Marty Chavez)、约翰·戴默尔 (John Deimer)、罗伯特·马克·卡门 (Robert Mark Kamen)、劳伦斯·卡斯丹 (Lawrence Kasdan)、艾薇·奥尔塔 (Ivy Orta)、凯伦·罗森佛 (Karen Rosefelt)、杰里·温特劳布 (Jerry Weinteraub)、杰里米·威廉姆斯 (Jeremy Willian) 以及沃利·萨瓦特罗 (Wally Zavattero)、感谢他们的慷慨帮助, 给予我引用《体热》(Body Heat)、《功夫梦》(The Karate Kid) 和《西尔玛隧道灾难》(The Sylmar Tunnel Disaster) 的权限。

感谢那些在我的电影生涯和教学生涯中帮助过我的人们。特别感谢让我起步的加里·舒赛特 (Gary Shuset) 和夏伍德·欧克斯实验学院 (Sherwood Oaks Experimental College); 感谢制片人迈克尔·贾菲 (Micheal Jaffe)、泽布·劳恩 (Zev Braun) 以及罗伯特·格尼特 (Robert Guenette) 给我此次学习的机会; 感谢蒙纳·摩尔 (Mona Moore)、斯蒂夫·沃特曼 (Steve Waterman)、斯蒂芬妮·曼恩 (Stephanie Mann) 以及米歇尔·沃勒斯坦 (Michele Wallerstien), 在重要时刻给予我的职业指导; 感谢赞助过我开办座谈会的遍布全国的许多学校; 感谢我的公关人员维姬·亚瑟 (Vicki Arthur), 虽然我是她最难缠的客户, 但她一直让我的名字出现在报纸上, 并吸引人们到我的课堂上来。还有一份特别的谢意要送给加州大学洛杉矶分校继续教育学院 (UCLA Extension) 编剧项目的人员, 他们让我具备了开办自己的教学演说的信誉, 同时他们也证明了, 人们来到这里不仅可以参加一个很好的教育项目, 还能成为一个有趣的合作者。

感谢这些年来曾与我共事, 并让我能从中学习的许多制片人、代理人、经理、教师、编剧和电影导演, 他们都为此书中的信息做出了贡献。我还要感谢现在已成为我的密友的六位天才编剧: 保罗·马戈利斯 (Paul Nargolis)、弗雷德里卡·霍宾 (Frederica Hobin)、唐·布达伊 (Don

Buday)、朱厄尔·杰斐 (Jewel Jaffe)、吉尔·杰瑞斯 (Jill Jares) 以及埃里克·埃德森 (Eric Edson)。

感谢我的两位老师：俄勒冈大学 (University of Oregon) 的威廉·凯德伯里 (William Cadbury)，他第一个教会我赏析一部电影所能达成的深层次意义；以及阿特·阿瑟^①，他比我见过的任何人都要更加了解剧本写作，也是我最大的支持者、我的导师和我的珍贵的朋友。

谢谢过去七年中我所教过的学生们。你们给我带来了欢乐，也助我实现了我自己的内在动机。

从较为私人的层面来说，致我所有的家庭成员，感谢他们无尽的爱和扶持，感谢他们总在我讲笑话的时候笑。另外，我要特别谢谢自始至终都在那里，让我有所依靠的兄弟吉姆 (Jim)、邦阿姨 (Auntie Bon)、文斯叔叔 (Uncel Vince)、弗里茨 (Fritz)、简 (Jan)、邦妮·劳里 (Bonnie Laurie)、雅各布森一家 (Jacobsons)、杰西卡·亚瑟 (Jessica Arthur) 以及帕梅拉·斯蒂尔 (Pamela Steele)。

谢谢我所有的朋友们，特别感谢多年来给予我关心照顾的南希·希克斯 (Nancy Hicks) 和奇西·德斯切内 (Cisci Deschaine)；感谢尤金·韦伯 (Eugene Webb)、戴夫·格里尔 (Dave Grill) 和布鲁斯·德曼 (Bruce Derman)，是他们帮助我度过了写作这本书时所遭受的情绪障碍；感谢给予我长久帮助和友谊的马蒂·罗斯 (Marty Ross)、米切尔·歌鲁 (Mitchell Group)、阿特·西尔弗布赖特 (Art Silverblatt)、迈克尔·福姆丘 (Michael Firmature)、南希·纽曼 (Nancy Newman) 和黛安娜·哈克 (Dianne Haak)；另外，最最要感谢吉姆·希克斯 (Jim Hickes)、约翰·胡德金斯 (John Hudkins)、厄尔·卡姆斯基 (Earl Kamsky)、查尔斯·莫兰 (Charles Moreland) 和比尔·特雷齐斯 (Bill Trezise)，三十年来他们都一直愿意陪我一起看电影，哪怕是在俄勒冈阳光明媚的日子里。

最后，谢谢我的妻子维姬 (Vicki)。没有她的信任、支持、担当、鼓舞和爱，我永远也不可能写成这本书。

① 阿特·阿瑟 (Art Arthur)、美国著名编剧、制片人。——译者注

现在……

让我为这份名单添加上完成了此书修订新版的哈珀柯林斯的工作人员：我的编辑斯蒂芬妮·迈耶斯（Stephanie Meyers），感谢她无价的投入、支持，和对我一再拖延的最后期限所表现出的耐心；我的文字编辑奥尔加·加德纳·加尔文（Olga Gardner Galvin），感谢他发现我所有的错误，谢谢他也是一位电影爱好者；以及感谢安东尼·莫利亚斯（Anthony Morias）设计了一个很酷的新封面。

感谢我所有的委托人，你们无处不在，你们不仅仅是我的生计来源，更让我得以追随我的激情而生活。没有你们的天赋和勇气，这本书中的想法永远不会形成。我还要特别感谢其中的几个人，他们与我共事了这么久，与我分享了这么多，因此我已将他们看作朋友：格蕾丝·博耶特（Grace Boyett）、雅克·卡利克斯特（Jacques Calixte）、罗伯特·塞莱斯蒂诺（Robert Celestino）、罗兰·查迪马（Loren Chadima）、雪莉·埃文斯（Shelly Evans）以及罗杰·斯通（Roger Stone）。

谢谢威尔·史密斯（Will Smith）和贾达·萍克特·史密斯（Jada Pinkett Smith）夫妇、肯·斯塔维兹（Ken Stovitz）、金姆·维特霍恩（Kim Wiethorn）、特蕾西·尼伯格（Tracy Nyberg）、戴文·富兰克林（Devon Franklin），以及欧文布鲁克娱乐公司（Overbrook Entertainment）和哥伦比亚电影公司（Columbia Pictures）的所有人员。他们是如此慷慨，与他们共事十分有趣，当然，他们也提高了我的职业水准。

感谢德里克·克里斯托弗（Derek Christopher）、比尔·多诺万（Bill Donovan），以及其他每个曾赞助或参加我的讲座，或者给我发来邮件咨询问题或表达感激的人，谢谢你们给予我分享我的热情的机会。在这本书中我所能够表达的任何东西都是因你们而起。还要特别感谢美国浪漫小说作家协会（Romance Writers of America）的各个分会和成员们，他们为我的工作带来了许多欢乐，并帮助我加深了对故事的理解。

也要感谢为我的职业生涯提供了极大帮助的同事们，希望他们能明白，我真心为他们的无尽支持和友谊表示感激：金吉·厄尔（Ginger Earle）、唐娜·杰森（Donna Jason）、史蒂夫·卡普兰（Steve Kaplan）、

肯恩·李 (Ken Lee)、海蒂·罗伯茨 (Heidi Roberts)、克里斯·沃格勒 (Chris Vogler)、迈克尔·威斯 (Michael Wiese)、苏珊·威格斯 (Susan Wiggs), 尤其我的助理玛丽莎·切拉尔 (Marissa Cerar), 没有他们的帮助、耐心和理解, 我只会失去方向。

最后 (如果这是一段奥斯卡演讲, 我一定早早地被踢下了舞台), 我要将所有的爱和感激送给迈克尔·福格尔 (Michael Fogel); 约翰 (John)、英格 (Inger)、萨维 (Sabi) 和凯利·洛夫格伦 (Kelly Lofgren) 一家; 布莱恩 (Brian)、伊赖达 (Iraida)、劳伦 (Lauren) 和 J. P. 马修斯 (J.P.Mathew) 一家; 以及詹·豪格 (Jenn Hauge)。因为我知道在我的生命里总会有你们的友谊、爱与支持。

噢, 还有一件事……

我要重复提及两个在第1版鸣谢中就出现的人: 我的兄弟吉姆, 我对他的感激大大超过了他自己的所知; 以及我的妻子维姬, 超过三十五年的时间过去了, 她仍然令我惊喜地爱着我、相信我。

这一页仍然要献给曲奇

第2版导言 为什么要再次阅读此书？

距离《编剧有章法》第1版面世已有二十余载。彼时，此书的出版量为75 000册——无法与J. K. 罗琳^①坐拥的江山相比，但也不差。我愿意想象，那75 000名读者都在读罢此书后又将它传到了另一个人的手里，于是实际读者总数有将近150 000人。不过，这或许是不现实的，所以就让我们保留75 000这个数字吧。

如果你是曾经喜欢此书第1版的读者，那么首先我要对您道一声感谢，是你让这本书成为我人生中最有收获的一段经历。谢谢所有的来信和邮件，那些来信和邮件告诉了我这本书使你想要成为一名编剧，或是帮助你创作了剧本。我还要感谢所有那些在作家会议、讲座或是签名售书会上找到我的人，你们中的有些人告诉我，这是你读过的第一本关于剧本创作的书，有些人告诉我这仍是你最喜爱的书，有些人则说这本书激发了你去追寻自己的梦想，另一些人说这本书帮助你闯入了剧本创作的领域，还有一些人则告诉我，这本书帮助你让自己的剧本得到了拍摄机会。

我也希望在此回答你目前一定正在思索的问题：“既然我已经读过第1版，我还要再买这一本吗？”

我的答案是“是”。

我知道这是一个利己的回答。但是请看看为什么我认为这是个好主意：

- 在这一版中，我使用了超过一百多部近二十年中发行的新影片，用于举例。

^① J. K. 罗琳（J.K.Rowling），英国作家，享誉全球的哈利·波特（Harry Potter）系列小说的作者。——译者注

- 我也选择了一个新剧本——《阿凡达》(*Avatar*)——我详细分析了它和其他的一些新剧本，借此说明人物分类、性格成长和主题，以及如何为你的剧本绘制图表。
- 我也扩展了关于结构的章节，从而更多地谈到剧本的开局和设定、剧本的结尾，以及如何利用这些结构原理制造预感、可信度、时间，以及有力的结局。
- 我添加了一个篇章论述那些不符合一般规律的例外情况，以检视那些不遵从传统好莱坞模式的成功剧本。
- 在我最初写作此书之时，互联网还不曾被人们使用。而如今每个人都在使用网络，所以我鉴定了一些能帮助你营销自己的剧本的有价值的网站。
- 我重新检查了每一条创作和销售剧本的原则，以确保它们仍然适用于当今的市场。我也添加了新的意见和方法，它们来自于我另外二十多年做好莱坞剧本顾问和教师的经验。

但也许最重要的是，能让你重访一次所有你知道的和许多你不知道的（或已忘记的）概念，加强良好的写作习惯，抛弃已形成的任何不良写作习惯，并重新得到鼓舞去追求你的编剧之梦——这一切在我看来就是个很好的主意。

这本书中也有一些内容是我决定不会做出改变的。第一件就是本书第1版的导言，我基本上原封不动地保留了它。我仍然喜欢自己在二十年前写下的文字。现在看来，它还是那么的真实。

如果你想要成为一名编剧，你总还会遇到很多试图阻止你追寻梦想的人，他们会告诉你，你所做的事情愚蠢且不可能实现。而能克服这些阻碍的唯一途径仍然是忽略它们，坚守你的热情，然后敲击键盘。

科技或许已经有了进步，接纳你的作品的市场也可能有了一些变化，但是讲述好故事的原理没有改变，而好莱坞极度渴望好编剧的真相

依然如故。

我也保留了第1版里的一些例证，因为用它们来阐明那些伟大剧本创作的原理实在是最好的选择，以至于不能被忽略。

另外，我希望自己保留下了所有那些或清晰，或简明，或有见识，或幽默，或热情，或其他任何在第1版里曾启发和鼓舞了人们的东西。

这就该到你们当中那些新读者该加入的地方了。

令我感到非常幸运和感激的是，对于写作者、电影制作者、经纪人和项目研发高管们，这本书一直很有帮助且充满意义，以至于它能在书架上被保留二十多年的时间。我希望你们会发现它仍有益于你们的技艺和编剧事业。

希望你们喜欢。

第1版导言 为什么阅读此书？

在20世纪后半叶，剧本已经变得如同20世纪前半叶的“伟大的美国小说”那样。那些关在小房间里写作的作家们曾梦想着作品出版所带来的荣耀，如今，他们梦想着看到自己的故事出现在大银幕或者小屏幕上。

那样的梦想不仅仅是在好莱坞才有。各地的人们都可以一边看着电视一边对自己说：“我可以写得比这个更好。”抑或他们去看电影，他们希望成为自己所看到或读到的那种魔法、魅力或财富的拥有者。又或他们只是想触及那份将一些完全属于自己的东西填满一页白纸时所带来的疼痛和惊奇。

所以他们决定尝试一下，然后就遇到了那些“泼冷水的人”。他们说每个人都在写剧本。创造力是无法学会的。你不可能找到一家代理商。你得住在南加州。重要的是你认识谁，而不是你懂得什么。他们会榨干你。他们会毁了你的剧本。没有人知道什么才是畅销的。他们只想要青少年性喜剧。他们只想要铁血暴力片。他们只想要已经有所成就的作家。

而你无论如何是没有天分的。

所以你的梦想动摇了，遭到了贬抑，或整个地消失了。而有些作者则认定好莱坞不存在标准，一切只是一场赌博，他们只能继续在盲目而迷惑的无知中向前迈进。还有一些人拒不考虑一丁点的商业性，因为他们认为那是一种对自己的出卖。另有些人则决定完全跟着钱走，因为不管怎样你都没法表达任何有意义的东西。如此云云。

我对这些观点并不买账。在好莱坞，我以审读人（reader）、剧本编审、制片人员，以及数不尽的编剧和制片公司的顾问的身份做剧本开发的工作。我也倾听作者、代理商、制片人、经理和电影明星的意见，并与他们交谈、访问他们。从中我认识到，先前所列的那些观点其实都为虚言。至少，与现实的情况相比，它们被过分夸大了，因而我们需以合适的视角去审视它们。

1

这本书的目标就是要消除那些关于失败的常见迷思，并将它们用以下的理念替换：

- (1) 如果编写剧本是你想要追逐的一个目标，那么你就应该努力争取。只要你觉得创作剧本的过程令自己感到充实，那么你就应该坚持，因为任何有天赋的人只要坚持足够长的时间终将会成功。
- (2) 我们中的很多人都希望已写成一部剧本。但重要的是你是否想要写一个剧本。如果你能从每天写故事的工作里得到满足感，那么金钱、成功和名望的额外奖励也会纷来沓至。但是，如果那些次要的奖励才是你所关注的，那么它们或许反而不会发生。况且，当成功真的到来时，它绝不会像你所认为的那样金光闪闪。
- (3) 创造力是我们所有人都拥有的一项资质。你的目标不应当是去学习创造力而应当是去激发它。这本书装满了教你如何推进、培养和认识你自己的创造力，并将它注入你的剧本中的途径。
- (4) 无论有多少新科技可以被扔进一部电影里，无论什么新晋演员、概念或正炙手可热的导演，任何成功电影的基石永远都会是一个写作精良的好故事。一部烂电影有可能会由一个好剧本拍出来，但相反的情况从来不会发生。好莱坞将永远需要编剧。
- (5) 好莱坞其实是有标准的，而且你是有机会知道那些标准是什么，并写出符合标准的剧本的。最直接的办法就是去观摩成功的电影和电视剧，发掘它们的共同点，并倾听坐在剧本的买家位置的人们的欲求和需要。这本书包含了数不尽的有关那些要求的检查清单和概要，以及让你的写作达到那些标准的方法。
- (6) 商业性和艺术性并不是互相排斥的。
- (7) 剧本创作的过程可以被分解为一系列成熟的步骤和阶段，它们可以让你完成一部畅销的、让人在情感上投入的剧本。
- (8) 你可以一边做着编剧，一边居住在世界上的任何地方。
- (9) 就算你不认识南加州周边一千公里范围内的任何人，你仍可开辟作为一名编剧的职业生涯。