

微电影剧作教程

刘纯羽 著 刘一兵 审订

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

 后浪出版公司

电影学院 051

微电影剧作教程

刘纯羽 著 刘一兵 审订

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

微电影剧作教程 / 刘纯羽著. — 北京 : 北京联合出版公司, 2014.2

ISBN 978-7-5502-0458-4

I. ①微… II. ①刘… III. ①电影文学剧本—创作方法—教材 IV. ①I053.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 015207 号

微电影剧作教程

著 者: 刘纯羽

审 订 者: 刘一兵

选题策划: 后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 陈草心

特约编辑: 赵丽娜

责任编辑: 刘 凯

封面设计: 周伟伟

版面设计: 闫献龙

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)

北京上元柏昌印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 222 千字 690 × 960 毫米 1/16 14 印张 插页 2

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-0458-4

定价: 29.80 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

序一 为时代影视文化而写作

《微电影剧作教程》无疑是一本随着当今影视文化创作的普及应运而生的专业读物。伴随着科学技术的发展和社会文明的进步，微电影创作的社会化日新月异，对于影视文化的欣赏与创作逐渐成为人们的一种思维方式、交流方式或生活方式。如同我们这个时代 KTV 练歌房带来了音乐的大众化；街舞、广场舞和社区舞蹈教室又使得舞蹈大众化；影视文化产业的蓬勃发展，三网合一的信息便利，手机也可以随时随地观看影视作品，伴随而来的在校园、都市、乡村，甚至在家庭中的微电影创作正在走向民间趋于大众化。面对今日中国前所未有文化普及与繁荣，为社会文化需求服务理所当然专业教育工作者应尽的责任和义务。

刘纯羽是北京电影学院现代创意媒体学院文学系剧作专业的教师，她在本科、研究生阶段，接受了全面、系统的影视剧作专业理论与实践的培养和训练，投身于影视剧作专业的教学工作中，她更是勇于探索和研究，以极大的热忱和社会责任感向专业学生、广大读者奉献出了《微电影剧作教程》这本书。2013 年暑假结束、新学期伊始，当我看到这本书的初稿时由衷地为之感慨。然而在我翻开书稿的一瞬间，我却又把书放下，我想做好一种心理准备，以一个普通读者、初学者的姿态尝试着阅读这本书稿。当我真正安静下来仔细读进去的时候，那字里行间没有抽象理论的卖弄，也没有专业研究者的矫情，相反行文中却流露着一种亲和的情态，娓娓道来的愉悦。比如，“初学电影剧本写作的人常常会在最初提出这样一个问题：电影剧本是什么样子的？它有没有通用的写作格式？确实，当你在面前铺上一张白纸或者打开你的电脑准备写剧本的时候，这个问题便会是你不得不问的。如果我告诉你：这事儿好办，你去找个发表出来的剧本看看就可以了。照葫芦画瓢，看看人家在用什么格式，你就用什么格式好了。”好个亲切、温和、实在、轻松的开场白，以饶有趣味的问答形式开始了这本

教程的写作。此后的每一个章节、每一个段落的描述依旧是以一个小故事、一个初学者关注的视点“提问”、“回答”，逐一展开，生动活泼的笔触贯穿全书始终，形成了独特的个人风格。阅读着这样的一本书稿让我倍感清新与欣慰，我时时处处意识到的是：作者十分清楚她在写什么，又或者 是为谁而写作。这正是这本书作为一个影视剧作专业的教育工作者，力求 服务于社会文化的可贵之处。在此将这本教程推荐给读者朋友们，先睹为 快的我想具体地谈谈该书的特点和本人的阅读体会。

一、章节设置自成一体。我曾阅读过大量的专业教材和学术专著，自己也参与和撰写过不同类型的书籍，所谓的规范格式，章节设置不仅繁琐、程式化，也往往让自己苦恼，甚至有时为了规范化不得不增设某些章节，或者是无奈、遗憾地放弃某些重要的章节，说起来还真是有些好笑。而《微电影剧作教程》一书的章节设置简明、清晰，除了“前言”、“后记”和“附录”，就谈“十一章”实际操作写作练习，根本不需要什么“子目录”、“小标题”，有些章节看上去是一气呵成，但具体到案例之间的分析又不乏内在的结构和逻辑。比如“第一章”中作者例举了各国不同的剧本写作格式，在比较中层层剖析、步步深入，让读者在很小的篇幅内体会到其讲述的内在联系。的确，这里也不需要任何形式的较劲和修饰，已经是最直接、最恰当的选择方式了。

二、“写作练习”是初学者的创作秘诀。章节目录中一目了然的是“练习”二字，大部分章节内容的设计也分别以“练习的目的和意义”、“练习的内容和方法”以及“作业”等三段式组成。对于影视剧作实践操作的初学者而言，“写作练习”是重点，也是核心。该教程注重初学者的心理和接受过程，作者似乎是以友善的规劝方式，先是问“你知道为什么要这么做吗？”之后是“你知道该怎么做吗？”然后就是“你这样试试看吧！”这里似乎看上去简单，而实际上每一环节的练习，都有作者精心的设计。同样以大量的案例分析给予读者具体、切实、深入浅出的指导，形成了循序渐进的系统教学过程。不断重复的“写作练习”以及三段式的格式，貌似缺乏想象力，然而这正是强调写作的基本功训练，依照作者在该教程中的要求去做，针对每一个“写作练习”的环节认真地操练下去，你会发现

真正的创作秘诀就是不断勤奋地“写作练习”下去。

三、无法临摹与复制的人物和人物情感。剧作的核心是人物，难度最大的也是写人物和人物情感表达，该教程以“人物性格构思练习”和“人物性格观察练习”入手指导大家如何重视人物形象的塑造。作者特别谈及“在初学者中，不乏重情节而轻人物者，他们致力于情节的构思，追求形式的新颖，而人物性格的构思却比较草率，笔下的人物有时候甚至成了作者完成预设情节的道具”。并有针对性地分析了富于情感的人物写作案例，教程中用一个“练”字简明扼要地概括了“训练自己的眼睛深入观察人物性格”才是人物写作的唯一途径。我这里想提示读者，在阅读这本教程的过程中，你们是否能够从中观察到刘纯羽老师的某些性格特质呢？这本对电影艺术的深爱，对于初学者的循循善诱，充满情感、想象力和写作灵气的教程，应该给予你们深刻的印象了吧。

撰写一本好的教材不是一件容易的事，而要完成这样一本剧作创作的指导教程，更是需要作者长期的知识、实践和教学经验的积累。相信读者朋友们边读书边认真练习所规定的作业，在这本具备可操作性强的教程引导下写作能力得以提升，为我们的时代影视文化的专业创作与普及做出你们的贡献。

郑雅玲

北京电影学院、北京电影学院现代创意媒体学院教授

序二 微谈《微电影剧作教程》

电影理论家贝拉·巴拉兹早在二十世纪初期，便提出了“电影的出现是人类文化史上同文字一样重要的历史事件”的观点。今天看来，他的说法非常具有前瞻性。伴随着影视技术设备的普及化以及拍摄成本的低廉化，录制一部关乎个人风格的影像作品已不再是遥不可及的目标，蒙太奇也不再是行业导演的专利——它已经作为一种新的书写方式，沁入大众生活。

在文化产业蓬勃发展的背景之下，微电影作为一支年轻的生力军，其势头之猛，后劲之大，影响力之广，更是不可小觑。但是，欣喜之余不免也让人产生一丝忧虑——在激烈的市场竞争中，如何才能保证有效地提高影片质量，多出精品力作呢？

众所周知，从戏剧到电影，被称为“一度创作”的剧本始终是作品艺术生命的决定性因素。微电影作为电影艺术的新形式，自然也不例外。而《微电影剧作教程》一书的问世，可谓是雪中送炭，很好地填补了微电影剧本创作教学上的空白。

首先，微电影作为一门新兴艺术，在编剧技巧和创作方式上有别于常规电影，这使许多有志于创作微电影的学生在短时间内难以抓住方法和规律。该教材在指导写作的方法上，以由浅入深、循序渐进的步骤引领初学者进入剧本创作的道道门槛，通过理论的认知和技巧的强化训练，让人们领悟微电影艺术创作的特点，体会剧本写作中蕴含的诀窍和奥妙，为微电影爱好者寻得了一条明晰的学习创作之路径。

其次，微电影作为一门需要实践的艺术，仅凭空泛的理论是难以阐释其创作方法的，而“以实践带动理论”是本书的一大特色。该教材的每一章都包含大量生动丰富的例证，从不同角度、不同层面论述各个知识要点。这些例证有中外经典短片案例，也有颇具代表性的学生作业案例，以引发学生的思考，促使学生从案例中吸取营养，将成功的经验运用到自身的实

践之中，规避微电影的创作误区，这使得本书不仅具有学习钻研的价值，而且具有亲和力和感染力，由此激发学生的创作热情，提高学生的创作积极性和主动性。

最后，微电影作为一门充满挑战和创新的艺术，它未来的发展方向存在着极大的不确定性，因此，为使这门艺术能够不断扩充、壮大，更需要加强理论指导。在各大院校纷纷开设微电影课程，学生们拿起手中的摄像机、手机等设备拍摄属于自己微电影的今天，本书不失为一部兼具理论性和实用性，有较强指导意义的理想教材。倘若将其列为艺术院校在校生、微电影创作爱好者研习微电影的必读书目，应该是一个明智的选择。

陆 军

上海戏剧学院戏文系主任、教授、博士生导师

序三 现实照进梦想

对于一门实践性课程说来，它的教材必须具备对实践活动的具体指导性和可操作性。与那些空谈理论的中外剧作法书籍相比，这本《微电影剧作教程》显然优势更加突出。它不仅有充足的例证分析，更有循序渐进的系列练习设计。学生在面对这本教材的时候，不会感到束手无措。只要他们按照这本教材设计的练习一步一个台阶地走下去，他们的剧作能力必然会有提高。

很多用所谓的“剧作秘诀”哄骗人的书都有一个最大的特点，就是把生动活泼的创作活动变成一种僵死的套路。表面上看，它们是那么重视“技巧”，然而实际上却放弃了对剧本成败最关键问题的教学，那便是“人”！剧作首先是人学，如何观察和构思人物性格才是一部剧作最核心的问题，值得钦佩的是，这本教材没有忽视或者回避这个难题，并且设计出了确实可以操作的练习。

一些讲授剧作理论的书籍往往摆出一副高深莫测的架势，把本来用最简单的语言便可以说明白的道理变成佶屈聱牙的文字，似乎不这样便不足以显示自己的学术深度似的。可以这本教材却与之相反，它充满了亲切感和亲和力。它以一种温和活泼的笔调，表现出了一种对学生的关爱和鼓励。你阅读它的时候会从中获得一种对电影艺术热爱的激情和一位慈祥的老师在你耳边亲切的鼓励。它本身便是一本动人的诗。

当然，能够写出这样的教材一定是很不容易的，因为这除了需要作者本人有对教学经验的长期的积累和对学生练习的无数次的倾心指导之外，还必须有一定的剧本创作体验。因此，这本书尽管算不得什么鸿篇巨著，却能够让我们在捧起它阅读的时候感受得到它在学术上的严谨和厚重。

在当今微电影正在蓬勃地成长为新兴文化产业的时刻，在愈来愈多的

怀揣电影梦想的青年学子把微电影当作实现梦想的台阶的今天，在越来越多的高校引入微电影教学课程的当下，这本教材的诞生无疑是值得重视和推介的。

刘一兵

北京电影学院教授、博士生导师

前 言

这是一本为学习电影创作的学生和广大“微电影”创作者们编写的教材，一本讲授如何写作电影短片剧本的教材。如果你心中有着一个美好的电影梦想的话，那么这本教材也是为你写的。

在数字视频和音频技术飞速发展的今天，在当今电视、互联网、手机三网合并的时代，我们惊讶地发现，普通人制作一部自己的“微电影”已经成为一种轻而易举的事情。昔日的卡拉 OK，使得每个普通人都获得了在音乐伴奏下为你的听众们一展歌喉的机会。而今天的数字技术则打破了只有专业电影工作者垄断的电影创作的神秘性，把电影创作变成了一种大众化的书写方式——人们就好像拿起笔来写文章那样容易地拿起了摄像机，以镜头为笔来书写他们想要表达的东西。对于今天的人们说来，蒙太奇不再是一种专业人士垄断的语言，而成为一种我们每个普通百姓都能运用的语言。“微电影”爆炸般增长成了一种文化现象。它的关注度基本上已经超过了人们对纸媒体文学的关注度。互联网成就了普通人制作电影并放映给上亿观众观看的梦想。于是，“微电影”网站如雨后春笋般搭建了起来。举办“微电影”大赛的电影节多如牛毛。“微电影”已经成为互联网的新商机，它们的高点击率为那些网站带来了丰厚的利润，于是文化商人向“微电影”的投资便也越来越惊人。“微电影”巨浪为怀揣电影梦想的年轻人冲开了理想之门，使他们不仅有机会去实践自己的理想，而且还能用这种实践赚到保证自己生活开销的经费。

在为这场革命性变化喝彩的同时，我们必须看到，“微电影”还处在刚刚起步的阶段。设备技术并不能决定一部作品的品质。目前，更多的“微电影”依然处在一个相当业余的阶段。尽管它们中有很多已经表现出了强烈的个性和勃勃生气，但却不免显得幼稚。何况这些“微电影”中间也确实存在着很多“垃圾”！

显然，真正决定一部“微电影”作品质量的首先是它的剧本。而电影短片剧本的创作显而易见有着其与小说创作很不一样的特殊性。如何创作出一个适合“微电影”拍摄的剧本？这其中有哪些门道？这些都需要学习。

我们学习任何技能，都必须由浅入深，先易后难，先简后繁。学习电影故事片创作何尝不是这样？无论你想成为编剧还是导演，你都不可能一上手就去导演一部真正常规长度（通常为 90 到 120 分钟）的电影或撰写这样一部大剧本。如果你硬要那样干，那肯定是一件事倍功半、费力不讨巧的事儿。任何负责的老师都会告诉你，你应该从最简单的事情起步：去创作一部属于你自己的短片吧！

这是一种世界性的共识。几乎全世界的电影院校都会把短片创作当作学生学习电影创作的第一个台阶。例如，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）学习电影的学生必须完成的第一个作业，就是一部 10 分钟长度的无对白的短片。北京电影学院文学系剧作专业的教学计划中规定，在四年的学程里，每一学年都必须完成相应难度的短片制作作业：一年级要制作出 5 到 10 分钟的短片，二年级要制作出 10 到 15 分钟的短片，三年级要完成 15 到 30 分钟的短片，而四年级则会参加全院各系学生共同完成的 30 到 90 分钟的毕业联合作业影片。

显然，将短片创作作为学习电影艺术创作的第一个台阶和入门方式是十分正确的选择，它的重要性首先是由电影创作的基本特点决定的。我们都知道，电影是制作出来的，它要求制作者通过团队的协作将编剧的想象最终变成银幕现实。电影创作的这种性质，决定了一个从事电影创作的人应该对电影制作过程和电影创作队伍中的不同行当（编、导、演、摄、录、美、服、化、道、照明、拟音等）的基本任务有或多或少的了解。例如，一个没学习过编剧或表演的人，很难变成一个很称职的导演。同样，一个不了解导演或者表演的编剧也不会是一个很好的编剧。短片创作活动能够使你介入电影创作的各个行当和创作环节，使你十分感性地去体验从剧本创作、前期准备、场景和演员选择、分镜头剧本创作、影片摄制直至后期制作的所有过程。这个活动不仅能提高学生对电影制作诸多环节甘苦的了解，

也能够锻炼学生的团队意识，而这种意识在未来的电影工作中，在与其他人的合作中是尤为重要的。

人们之所以将短片创作当作电影创作的第一个台阶，更可以从电影思维能力锻炼这个角度去理解。我们知道，不同叙事艺术有着不同的创作工具和材质，而不同的创作工具和材质也决定了他们在创作时思维方式的不同。电影思维显然与戏剧或者小说思维有着极大的不同。它是一种包括了表现对象、画面构图、景别摄法、镜头机位、光线色调、音响音乐、声画关系、蒙太奇等创作元素的思维方式。例如，一个真正的电影编剧所完成的剧本，实质上就是他运用电影思维，将他自己头脑中自编、自导、自演、自我剪接的电影作品记录成文字的结果。一个好的编剧一定要为自己建立起这样一种特有的艺术思维习惯，他才能写出真正适合拍摄成电影的剧本来。当然，没有谁是一开始就掌握了电影思维方法的。这是一个需要训练和学习的过程。固然，电影思维可以通过观看别人的电影作品来获得，但最有效的方式还是拍摄一部你自己的短片。

短片创作的首要环节是什么？当然是作为“一剧之本”的电影剧本。电影短片剧本尽管比常规电影剧本要短得多，但“麻雀虽小，五脏俱全”。它的创作过程同样包括了题材选择、素材提炼加工、结构布局、造型处理、情节构思、人物性格塑造、对话创作在内的一系列创作环节和技巧。初学者往往会急于求成，他们容易过分草率地忽略剧本创作这个阶段，急急忙忙地投入了影片拍摄。结果往往是搭上了很多宝贵的时间和金钱，却没有得到应有的收获。

在这里，我们应该充分强调的是，对学习编剧的学生来说，先学习写作电影短片剧本是尤为重要的。一部可供拍摄 90 分钟以上长度电影的剧本，人物众多、情节线索复杂、结构庞大……所有这些都要求作者具备相当的创作技巧和经验。初学者如果从这里入手，往往会顾此失彼、捉襟见肘，最终导致束手无策。所以，在电影编剧的教学中，教师们会毫不犹豫地将电影短片剧本写作当作初学者起步的不可或缺的必要阶段。可以断言，一个写不好短片剧本的人肯定写不好长片剧本。其原因很简单，在正规长度的电影中，最小的单位是镜头，由镜头组成场面，再由场面

组成情节的段落（有人称其为“桥段”），再由段落构成全剧。简而言之，电影是由数个情节段落组成的。有人索性把每个情节段落称之为电影的“一场戏”。精彩的电影作品一定是由数个精彩的“一场戏”构成的。电影短片剧本的长度恰如长剧本中的“一场戏”。尽管它篇幅短小，但却有着情节的起承转合，有着人物的情感表达，有着画面和声音的造型。因此，进行短片剧本的写作训练能够为以后写作长片剧本打下很好的基础。

电影短片剧本的写作对于电影短片创作如此重要，然而至今在我国却尚未有一本指导学生创作短片剧本的专业教材。《微电影剧作教程》的编写出版首先是为了解决这一教学的燃眉之急，是为北京电影学院现代创意媒体学院所开设的“电影短片创作课”的教学编写的。同时，它也面对所有爱好“微电影”创作的朋友们，满足他们学会创作短片剧本的急切需求。

如下几个特点是这本教材所努力体现的：

（1）以短片剧本的创作过程为它的结构体例。

以往，有一些讲解剧作法的著作是以剧作元素的讲解为章节划分依据的。例如主题、题材、情节、人物、结构、对话……而《微电影剧作教程》却是以短片剧本创作的具体环节和阶段为结构布局依据的。它将按照短片剧本的写作步骤，从选材创意开始，一步步地紧扣创作的各个环节，讲解写作中应该注意的要领和容易出现的偏差。学生按照这本教材的章节完成教程中所规定的作业练习，最终便能完成自己的短片剧本写作。

（2）在讲解短片剧本创作的特殊性的同时，兼顾讲授它与长片剧本的共性规律。

电影短片剧本由于篇幅的限制，在题材规模、主题表达、人物数量和情节量等诸多方面会与长片电影剧本有着某些不同的创作规律。讲解和分析这些特殊的规律将是这部教材的重点。但是，我们进行短片剧本的创作也是为未来创作长片剧本打基础的。何况在更多的问题上，两者的规律是一致的。因此，我们也会在关注短片剧本特殊性的同时关注电影剧本的普遍性的教学。

（3）不空谈理论，力求例证充分具体。

这本教材的特色之一便是以实践教学带动理论学习，而非理论讲述在先，创作实践再后。也就是说，这本教材要求学生完成一个个先后衔接的具体作业。教材将以具体的中外短片剧本为教学例证，尤其强调以学生自己的作业为例证。相信这样的方式更能够增强与学生的互动，让他们能够真正地感受到那些容易出现的问题和毛病。

目录

Contents

序一 为时代影视文化而写作.....	郑雅玲	1
序二 微谈《微电影剧作教程》	陆军	4
序三 现实照进梦想	刘一兵	6
前 言		10
第一章 从电影到剧本		1
第二章 认识“一场戏”		23
第三章 无对白练习		33
第四章 对话练习		65
第五章 选材练习		83
第六章 题材分析练习		93
第七章 人物性格构思练习		105
第八章 人物性格观察练习		125
第九章 故事梗概练习		137
第十章 分场提纲练习		145

第十一章 剧本写作练习	155
附录一 《从电影到剧本》参考答案	184
附录二 《认识“一场戏”》参考答案	192
附录三 《无对白练习》参考答案	193
附录四 《对话练习》参考答案	195
附录五 《人物性格观察练习》参考答案	198
附录六 《妞妞》剧本	200
出版后记	206