

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

写给未来的电影人·编剧系列

故事情节设计

从生活中提炼创作的金点子

[美] Jen Grisanti 著 张敬华 译

STORY LINE
FINDING GOLD IN
YOUR LIFE STORY

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

“本书的诞生是一个伟大的时刻，它将为好莱坞和世界各地的作家带来极具震撼的体验。当然我已深深地被它吸引，也终于明白，就是因为之前的半途而废才使我与编剧这项工作失之交臂，因此我请求额外多送我几本，以便可以分享给那些内心充满渴望的朋友们。《故事情节设计》一书不仅仅是为作家或艺术家而作，更是任何寻求生活真知、渴望洞察戏剧结构的人的无价之宝。”

—— 史蒂夫·普里斯菲尔德，《战争的艺术》作者

“《故事情节设计》一书非常具有可读性……就像窥视别人的日记一样，总能得到一些自己想要的东西。作者对编剧、作家以及对故事的激情显而易见。它像一种新方法，又像研究生院为学生们精心准备的就业指南一样清晰明了。”

—— 杰克·德·克里尼斯，美国有线电视台高级项目经理

“珍·格里桑迪（Jen Grisanti）让我们明白对于讲好一个故事，什么才是最重要的——要学会分享自己的故事和触摸他人的心灵。她的著作具有极强的方向感与认同感，令我们对发现故事、拓展故事有了非常细致的了解，还教给我们一些与观众产生情感共鸣的方法。”

—— 黛安·德雷克，《我知女人心》作者

“每一位作家面对一张空白稿纸时都会心生恐惧，这项工作的困难在于没有任何技术装备，只靠一点点灵感与一杯咖啡。本书作者以一种轻松的方式娓娓道出如何迈出这可怕的第一步。珍·格里桑迪将多年来的经验总结成简明的要点，就像一个神奇的秘方帮助我们度过创作的煎熬。你会在《故事情节设计》这本书中反复思考这样的问题：‘我怎么没想到这一点？’是的，你的确没有想到，但珍是幸运的，她不仅做到了，而且还与我们分享了她的感受。”

—— 德布·卡恩，电视剧《实习医生格蕾》、《白宫风云》编剧

“作为作家，我们经常被告知要写那些我们所熟知的故事。这意味着我们经常会困惑于，应该描述我们居住的真实世界还是心目中的理想世界。《故事情节设计》一书会时时提醒大家，我们不仅仅是在讲述故事，而且那故事就是我们的生活，是我们自己的故事。”

—— 安东尼·格里科，《简明编剧指南：120条秘诀》合著者

“就像许多伟大的书籍一样，《故事情节设计》一书需要沉下心来，耐心地阅读、仔细地思考。书中的每一章节都会将带你深入剧本写作的伟大进程。珍·格里桑迪就像在走钢丝一样，徘徊于虚构小说和个人自传之间。但正是这根钢丝连接着每一个希望创造出伟大故事的作家们。这本书是为那些以写作为使命的作家而作。”

—— 马克·W·特拉维斯，电影导演、制作顾问、作家

“珍·格里桑迪将整个职业生涯都投入到创作和写作教育中去。她的新书不亚于一份写作说明书，她以独特的视角教导创作者如何探访自己的生活经历，并学会以此作为电视和电影脚本创作的素材。它鼓励那些想成为编剧的人们：方法比‘表演’更重要。”

—— 格伦·戈登·卡伦，编剧/原创者，作品有《蓝色月光侦探社》、《义勇先锋》、
《纯属虚构》、《爱情故事》

“我向所有作家隆重推荐这本书，无论你是经验丰富还是新近入行，只要是想学习如何深化人物的情感和提高戏剧冲突的人，都可以从中学到方法。珍有各种各样的办法帮助你抓住问题的核心，秘诀就是找到故事的情感真相。”

—— 凡妮莎·泰勒，电视编剧，作品有《说你爱我》、《杰克和鲍比》、《雪山镇》、
《双面女间谍》、《吉迪恩的路口》和《丘比特》

“在《故事情节设计》一书中，为了找到真实的、通用的生活瞬间，珍·格里桑迪鼓励每一个人认真回忆自己的感受与经历。然后教大家如何把这些纯粹的个人体验加以虚构，形成引人注目、适于销售的故事。从这种意义而言，编剧是一种诚实的、能够揭示内心与灵魂的工作。通过阅读本书，你将更了解自己，也可以学到大量写作技巧。本书语言雅俗共赏，适用范围较广。”

—— 杰森·弗里拉蒂，编剧，作品有《重回十七岁》和《爱到屋倒房塌》

“有人说，作家只是受到命运之神垂爱的少数幸运儿，珍打破了这个神话。她认为每个作家都可以鼓起勇气告诉大家自己的故事。这本书将有益于你提升讲述故事的技巧。”

—— T·J·布雷迪和拉希德·尼尔森，《对我说谎试试看》编剧

“这本书将教会你如何用心去体验一部伟大作品，以及一个伟大的故事。它还会告诉你，这个故事来自哪里，也会展示如何将它从生活中剥离开来，记录成文字。与其他书不同的是，它更清晰、简洁，会使你在阅读后的当天下午就成长为一个优秀的作家。”

—— 特蕾西·麦克米兰，电视编剧，作家，作品有《广告狂人》、《倒错人生》、《异度人生》和个人回忆录《我爱你，但我要离开你》

“珍·格里桑迪打破了娱乐圈的行规，为有志于写作的人提供了一本实用指南，它教导我们如何去创作令人难忘的角色和精彩纷呈的故事。《故事情节设计》将会激发大家的潜能，推动我们更深入地挖掘个人故事，并教会大家如何使用这些素材来创造令人难忘的影视脚本。读完这本书，你一定会成为一个更优秀的作家，至少是一个更好的人。”

—— 卡伦·霍恩，娱乐高管

“珍·格里桑迪将艰难的生活变成真金。这和她温暖而诚实的写作风格一样，格里桑迪指导作家们传递真实可信的故事，吸引观众与制片方的注意。《故事情节设计》一书对于作家以及试图理解他们生活的人而言是一个绝好的资源。”

——金·哈德逊，《圣母的承诺：女性创作的精神与性别意识》作者

“在《故事情节设计》一书中，珍·格里桑迪发起一项写作的挑战：每个人都有话要说，每个人都应该用自己的故事创造一个世界，然后进入那个世界中，这也是创作中最艰难的部分。这本书有助于使艰巨的任务更容易。《故事情节设计》也提供了一张遨游故事世界的详细、精巧而充满激情的路线图，让我们可以循着方向找到自己内心的故事，并思考如何将这些故事转换为情节。”

——迈克尔·劳赫，电视节目制作人，作品有《妙手愈荣华》、《爱上淘气包》、《最美丽的人》和《狂野生活》

“珍有一种神奇的力量，她就是一直以来我想向大家推荐的极具天赋的作家。她的书就像她的生活，鼓励所有胸怀抱负的编剧深入地挖掘自身故事，提炼这些故事，并加以虚构写入剧本中。她的这本书具有极强的指导作用，它可以帮助你表达自己，也可以帮助你通过文字清晰地讲述属于你自己的故事。”

——诺艾尔·库克，阿提亚公司总裁

“好莱坞资深人士珍·格里桑迪将带领我们深入每个人深埋于内心的所思所想，它们是我们生活中看似简单的经验与情感，却可以极大地改善笔下的故事。也许，她还会帮助我们成为更好的作家，会帮助我们学习与了解我们内心的秘密。”

——唐·施瓦茨，杂志主编

“《故事情节设计》一书的写作方式（它要求你在阅读时也留意观察自己的生活故事）保证不会有第二个有与你相同的阅读经历的人出现。在这里我们可以探讨各种类型的作品，不论对于读故事的人，还是写故事的人而言，这都是一个编写良好、叙述有趣的世界。”

——艾琳·卡拉德，www.onemoviefiveviews.com

“每一个作家都曾经被告知：‘写你熟悉的生活’。但究竟要怎样去做呢？珍的书是第一个带你一步一步领略整个过程的教科书。通过分享她的人生过程中的快乐和缺憾，珍激发创作者们开始搜索自己的人生旅程，发掘其中的自我意识。这种自我意识会不断丰富写作的真实情感，积累写作素材，这才真正是作家创建人物和故事所需要的真正令人信服的东西。好故事，一定属于在生活中做决定的人。”

——卡罗尔·柯什，职业顾问、演讲者、作家

“作为一个作家，我读过不少书。通过分享珍·格里桑迪在《故事情节设计》一书中写的事，我发现它比任何书更能激励我，使我体会到经过两年的空白期后又重拾写作的乐趣。书中的练习可以激发大家的创造力，令笔下的故事活灵活现。我非常喜欢这本书，它绝对会令大家所写的故事更上一层楼！”

—— 杰西卡·西托默，作家和……行动者！娱乐行业成功人士，积极的战略分析师

“在《故事情节设计》一书中，洞察力和章节练习可能最令人害怕，因为它们有可能会粉碎你一直以来写作的方式，当然也会指引你朝着一个全新的方向努力，这个过程对创作者和观众而言将会十分美妙。

—— 帕米拉·杰伊·史密斯，作家、制片人、导演，Mythworks创始人，阿尔法宝贝学院创始人之一

“当我从废纸堆里找出两个曾经创作的脚本试用稿时，我想我是最有资格来读《故事情节设计》这本书的人。确切地说，珍的声音和指令在我的脑海里留下了深刻的印象，当我写作时，它们推动着我，尽自己所能写出最好的脚本。”

—— 查尔斯·默里，作家，《第三视点》、《拂晓》和《灵书妙探》编剧

“从来没有一本书能像本书一样，集结了写作中很重要的部分：一些独特而深刻的个人故事。珍的书带你去探寻那些深刻的、隐蔽的地方……这些都是写作的源泉。”

—— 查德·格威兹，编剧/制作人，《小屏幕，大画面：一个电视编剧指南》作者

写给未来的电影人·编剧系列

故事情节设计

从生活中提炼创作的金点子

STORY
LINE
FINDING GOLD IN YOUR
LIFE STORY

[美] Jen Grisanti 著

张敬华 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

故事情节设计：从生活中提炼创作的金点子 / (美)
格里桑迪 (Grisanti, J.) 著；张敬华译. -- 北京：人
民邮电出版社，2014. 2
(写给未来的电影人. 编剧系列)
ISBN 978-7-115-33912-6

I. ①故… II. ①格… ②张… III. ①电视剧—编剧
②电影编剧 IV. ①I053. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第288021号

版权声明

STORY LINE: FINDING GOLD IN YOUR LIFE STORY By JEN GRISANTI

Copyright: © 2011 BY JEN GRISANTI

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

Simplified Chinese edition copyright:

2014POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

All rights reserved.

本书简体中文版由 **BIG APPLE AGENCY** 代理 **MICHAEL WIESE PRODUCTIONS** 授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或节录本书中的任何部分。版权所有，侵权必究。

-
◆ 著	[美]Jen Grisanti
译	张敬华
审	徐晶晶
责任编辑	宁 茜
责任印制	彭志环 杨林杰
◆ 人民邮电出版社出版发行	北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164	电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址	http://www.ptpress.com.cn
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷	
◆ 开本：690×970	1/16
印张：11.5	
字数：180 千字	2014 年 2 月第 1 版
印数：1—4 000 册	2014 年 2 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2012-2982 号	
-

定价：39.80 元

读者服务热线：(010)81055311 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

内容提要

本书不亚于一份影视编剧说明书，它以独特的视角指导创作者们如何探访自己的生活经验，并学会如何以此为电视和电影脚本创作的素材。它鼓励那些想成为编剧的人们，方法比“表演”更重要。

大多数作家在从事写作时都被要求从自己熟悉的经历写起。这是否意味着所有人都应该从写自传起笔呢？绝对不是。大家要学会在所经历过的生活中寻找创作的金点子，将它加以虚构，以此来提升故事的真实性和感染力。本书可以帮助创作者们识别哪些是具有普遍意义的生活瞬间，合理地将它们转化为电视、电影和小说的故事素材。

编剧是一种发自内心的、能够真实揭示思想与灵魂的工作。通过阅读本书，你将会更深入地了解自己，也可以尽可能多地学到多种写作技巧。本书结构清晰、语言简洁，它会使你在阅读后的当天下午，就华丽变身成为一名优秀的作家。

本书作者珍·格里桑迪（Jen Grisanti）不仅是一名编剧顾问、独立制片人，还担任着美国广播公司（NBC）编剧课程班的讲师工作。她最初在电视台工作，经过12年不断地努力，逐步升任亚伦·斯伯丁电视公司在播节目部负责人。正是在这家陪伴她成长的公司中，珍得到亚伦·斯伯丁持续不断的帮助与指导。如今格里桑迪已拥有属于自己的咨询公司，读者可以通过网站（www.jengrisanticonsultancy.com）与她交流。

鸣谢

关于故事情节创作，寻找与采用生活中的故事情节纳入创作中，这种方法已经成为我创作的一种习惯，也是我一直以来想与大家分享的一种创作经验。我曾深深地着迷于自己自童年以来的种种经历与故事，沉醉于回忆那些美好的生活片段，比较自己在不同阶段的变化。后来非常幸运地，我遇到自己职业生涯的导师亚伦·斯伯丁，他不仅教我字斟句酌，而且告诉我要相信自己，并以自己喜爱的方式去写作。我从事分析故事的职业生涯由此而始。此后，我经营公司以及写作此书的目的，都是为了停止孤立而空洞的理论阐释，进而创建一种真正具有启发意义与实践价值的写作故事方法。

终于，我收到迈克尔·威斯制作公司（Michael Wiese Productions）准备出版此书的信息。这一天对我而言，是一个令我终生铭记的日子。在此，我衷心地感谢迈克尔·威斯和肯·利。此外，我还要感谢戴维·莱特，他是本书的编辑，为本书做出了巨大贡献。感谢吉娜·曼斯菲尔德，她是本书的设计师，感谢她对本书的视觉设计与艺术性创造。衷心感谢萨姆·帕斯，感谢你一直作为我的编辑和朋友，始终陪伴着我，给予我中肯的建议。

在此，我要感谢所有在过去20年间融入我职业生活的作家们，是你们一直激励我在这条道路上不断前进，并鼓励我总结出更多样、更实用的创作方法。

我还要感谢我最亲爱的朋友们，他们是凯瑟琳·阿基诺、戴比·卡恩、诺·库克、吉斯·戴克、梅林达·丹斯基、戴安娜·德雷克、梵妮莎·泰勒、安迪·埃尔金、特雷西·麦克米伦、吉诺·勒穆瓦纳、斯蒂芬妮·戈德史密斯、莎娜·罗森、贝诺、苏西·罗斯、马赛·哈特里、麦琳娜·摩尔、霍伊特·理查兹和罗杰·沃尔夫森。

最后，我必须提到的是，感谢我的家庭给予我的一切。我要感谢我的父亲米切尔·格雷森斯博士，感谢我的母亲玛丽·马丁，她是我生活的磐石，感谢我的妹妹和妹夫玛瑞恩·西蒙和马特·西蒙，感谢我的哥哥一家，迈克·格雷森斯博士、琳达和他们的儿子尼古拉斯，感谢我父亲的朋友一家，德拉·哈维和她的儿子德林·哈维以及儿媳瑞米。

本文提及的每一个人都为本书作出了贡献，因为从他们的生活经历中提取的故事情节占据了书中海量金点子的绝大多数，谢谢你们。

前言

我相信我们大家都是喜欢讲故事的人，所以我很高兴为《故事情节设计》这本书作序。

珍·格里桑迪写了一本非常实用的书，这本书对任何想要提高写作技巧的作家而言，都会受益匪浅。这是一本非常独特的书，我在工作中也感受到了它的魅力。它的文字直达我的内心，使我们相信彼此之间的距离是如此之近，以致于连作者本人都承认，书中的故事就是她的故事，她自己就活在书中。

这不是一种简单的哲学理念。相反地，珍·格里桑迪会邀请读者使用自己的生活经验，为剧本提供新鲜素材、提取情节概要的各种要素，重新将我们生活中的重要事件进行二次创造。此外，她在书中还向我们展示了如何将这些事件进行转换、虚构。为此，珍还提供了一些实际练习，以供我们练习如何学会挖掘与寻找自己的生活经验。为了对一些观点加以说明，她还将自己的生活事件、场景与现有的电影剧情进行了比较。

珍坚信，每一个人都渴望将自己内心的故事表达出来，每个人都有可能成为作家。她以一种温柔的方式激励着每一位想从事这一行或者已经在这一行工作的人们，显而易见的是，她的方式非常具有说服力。她是一位如此慷慨的好老师，传授给我们如此珍贵的知识。

本书读者将受益于珍的洞察力与实践能力。

玛丽莲·霍洛维茨

作者，写作指导，剧本顾问

使用指南

本书的目的是引导读者顺利跨越写作门槛，在此基础上提供深化写作的方法。一名作家应该通过笔下的故事在观众与情节之间架起一座沟通与联系的桥梁，使观众产生情感上的共鸣。本书会告诉大家如何提升故事情节的可读性与趣味性，也将详细地讲解深入挖掘每个人生活中的良好经验的必要性与方式、方法，以及如何将其以合适的方式转化为故事情节，整体增进大家对自身生活的了解，提高写作故事的技巧。

如果将笔下的故事比喻为蕴藏丰富的矿井，那么在这个过程中，写作者就会不断地发掘出真正意义上的宝藏，也会渐渐明白原来自己的各种情绪竟然是这矿井中真正的财富。如果学会以一种新的视角来仔细观察生活，不断挖掘生活中各个阶段的开始与结局，就会不断地有意想不到的收获。在此过程中，写作的人也会不断地重新审视与关注自我，聆听源于心底的真实声音。

故事是与观众保持良性沟通的关键。本书将引导大家系统地梳理写作的人的生活历程，了解挖掘生活中各方面的故事，并告诉大家如何应用到所写的故事情节中。

本书的组织架构

本书将会以章节的形式分别讲述写作的各个要素，以助大家创作出更好的故事情节。故事要素分为故事准备（Set Up）、故事困境（Dilemma）、人物行动（Action）和最终目标（Goal）。这些因素是情节概要（Log Lines，即用几句话简要描述的故事情节）的强有力的组成部分，也会是令观众难忘的故事细节。

故事准备——这部分包括如何撰写情节概要，辨别具有典型意义的普通生活瞬间。故事准备是一个完美故事的开始部分。如果写作者从写作一个引人入胜的情节概要作为起点，开始学习电影脚本的创作，学习速度与学习效果都会令人大吃一惊。不仅如此，它从根本上转变了写作者的创作流程，使创作变得更生活化。至于具有典型意义的普通生活瞬间，它是在学习写作过程中用于识别情节、描述故事并加以虚构的一种创作方法。

故事困境——在我看来讲故事是各个环节中最重要的一环，故事中应该存在一个强有力的故事困境与一个明确清晰的最终目标，要么目标是这个困境造成的，要么困境的存在导致未来无法实现目标，或者两者同时存在。故事困境的存在将使故事异彩纷呈，具有极大的吸引力。我坚定地认为故事必须通过困境才能达到最终目标，这样才可以使观众对自己的生活产生联想与共鸣。在这一部分章节中，写作者将学习如何从生活中提取相关素材帮助自己营造故事的困境与目标。我也将在背景故事这一章节告诉大家，如何在目标与困境中顺畅地展现背景故事。

人物行动——在本章，你将学习如何利用有吸引力的困境与清晰的目标，指挥故事中核心人物的行动。通过调查、研究自己的生活经验，寻找自己与家人、朋友所遇到的挫折与障碍，追踪周围人经历过的成功与失败，甚至那些曾经出现在作家生命中具有隐喻性的命题与事件，所有这一切都应该为我们所用，并加以虚构，成为大家写作的原动力。

最终目标——这一章节中，我们会看到生活中的自己与故事中的角色在共同追求同一个目标。我们还将继续深入大家普通生活的细节之中，并体会如何将其转换为专属于你的故事情节。

贯穿全书，我将从身边优秀的电视剧与故事片中选取一些故事情节作为典型案例。我们讨论的大多数故事情节都是当前比较流行的影视剧作品。之所以这样做，不仅是因为在过去几年中，我一直保持着关注当前影视剧创作的习惯，而且我希望选取并重温一些新鲜而熟悉的影视片段，令大家很快就能进入剧情，而不需再花更多时间回想剧情。

本书的主要读者

本书主要面对的是所有的写作者，包括初学者、职业作家以及任何对创作剧本感兴趣和立志以此谋生的人。在实际工作中，我曾经与有着各种行业背景的编剧们一起工作，有些人之前从事电视剧、电影、小说、虚构类以及非虚构类的故事片、真人秀节目和纪录片的编剧工作，有些人仅仅为一个刚刚发生在自己生活中的故事而感动不已，想找到最优秀的平台来发布它，让大家分享自己的生活感触。因此，我写此书的目的，是让各种类型的编剧们学会从他们自身的经历中挖掘有价值的写作素材，加以提炼写作成故事情节，并以此作为编剧与观众感情沟通的纽带。我将尽力使本书从结构与体系上让不同类型的读者均有收获。

电视剧——这本书会同时吸引新手与老将，原因在于本书将会赋予电视剧编剧们一种根据生活原型塑造形象的新工具与新方法。通读本书后，电视剧编剧将学会从哪里入手开始一段个性化生活瞬间，并逐渐发展成为一段近似说明性质的情节概要（编剧们提交说明性质的电视剧脚本，以期待被电视制片方看中），用以投石问路。众所周知，一个电视剧编剧特别需要了解和明确的是故事的基调以及如何推销这个故事。当你开始构思一个故事的时候，应该从以下这3个方面着重去把握：线，段，页。短短几行简要的描述会令人对你刮目相看，也会使观众对你的故事留下深刻的最初印象。学习如何写作简明扼要的情节概要，将会有效地帮助电视剧编剧建立完美的出发点，提高他们在这方面的信心。因此学习如何将生活瞬间转化为故事情节并流畅地与人沟通，这将帮助电视剧编剧们与制片方就电视创作问题有效地沟通。电视剧编剧还应该形成一种创作习惯，对于剧本而言首先要构思一个强大的故事困境，同时为人物设立明确的目标，这种方法会使编剧们能够按图索骥，以更简洁的方式清晰地组织人物行动，顺利回到既定目标。他们将在本书中学习到如何设定故事里的主要人物，怎样令他身陷巨大困境中，又怎样克服困难使他达到最终目标。总之，事先构思好一个强大的故事困境和设立一个明确的目标将有助于电视剧编剧有效地构建一个成功的故事结构。同时，他们还将学习如何将具有典型意义的普遍生活经验应用于他们的故事主题，学习使用象征主义手法用于故事的信息细节中，帮助观众在更高层面上保持与作者在空间想象力、行动方向性的协调一致。通过模拟真实情景的学习，编剧们将加强与观众的沟通能力。通过练习故事的组织架构、练习以多种可能的方式编排故事，电视剧编剧们将大大提升对剧本市场价值的信心，并且增加加入电视剧摄制团队或受雇成为正式的电视剧编剧的机会（真正快速地成为电视剧组主创人员）。

这本书充分展示了讲故事过程中运用故事两难困境的优势所在。它将演示编剧们如何在困境的两个端点设置和生发出吸引人的机会，最终使故事获得成功。而其他关键点——包括障碍（Abstacles）、不断升级的障碍、中间点（Mid-point）、“失去了

一切”的时刻、主题与象征——也都会对创作的目标与困境有所反映。重温经典电影中那些已经过去很久却经常浮现在眼前的故事片断，仔细分析影视剧情节概要中所设计的那些难忘的时刻，故事片的编剧们似乎更明白如何创建时间的关键点，比如在故事中设置中间点和“失去了一切”的时刻。正是因为这些动人的时刻，使观众的心情随着剧情起伏辗转，不断追随故事情节的变化而展现真实的喜怒哀乐，编剧们通过这些情节牢牢地抓住了观众，以故事打动观众，从而体会一种创作的成功与快感。

小说作家——虚构类的小说作家所写的作品中也能够看到真实地记录生活的部分。我一直相信纪实类作品中一定存在虚构的成分，而虚构类作品中也会存在纪实的部分。纪实与虚构是相互关联的写作手法，作家们写作的核心其实都源于自己真实生活中的每一个小故事。在小说作品中，是否具有明确清晰的目标，是否具有妥善安置困境的能力，都会使叙述的故事效果相去甚远。小说作家应该比故事片编剧、电视编剧对文字的把握更精准，要像绘制地图一样，用文字、叙述和细节将故事情节细致地描述出来。而在本书中，小说作家将学到如何从生活中提取那些令人感兴趣的片段，并用文字展示出他想要表达的内容，使作品重点突出，行文流畅。

非虚构类小说作家——非虚构类小说作家也应清楚地意识到下列概念的重要性，包括目标与核心人物、困境的强度、障碍和不断升级的障碍等。创作非虚构类作品时，我想大家都应该清楚一个问题：“对您来说那是什么？”问题中的“您”，并不是作家本人，而是他的读者。不管是围绕一个主题写作还是书写作家对某事的情感体验，本书都会帮助非虚构类作家们划定、明确所要写的内容。本书也提供了大量关于文章的主题、象征事物的表现、故事启示与寓意等方面的内容，用来帮助非虚构类作品的作家们更好地了解如何在正确的时刻有效地描绘他们的生活故事，并记录成简明扼要且更畅销的文字。

剧作家——从事编剧工作的人们将会在这本书中发现许多工具，特别有助于加深对情节的理解。通过很好地分析创作经验，提升创作水平到一个新的层面，他们就能将这种提升变换为更加简练优美的文字。通过学习如何设置一个强大的困境，怎样精心设计与安排人物目标，编剧们将会在讲故事的整体效果上有惊人的进步。同样，他们也将从本书中学到不少关于文章的主题、象征事物的表现、故事的启示与寓意等内容，可以进一步挖掘故事内容的深度，增加语言的活泼生动感。

新闻纪录片作家——新闻纪录片作家不仅以发现被掩盖的真相、挖掘故事背后的事实为目的，更要加强学习对事件主题的采集与追踪，并加入自己对事件的理解，他们要对展现在面前的所谓真相投入更多的精力，并持续关注事物的发展与变化。我之所以喜欢纪录片，是因为它完全把我带入了一个未知的世界，并将其立体地呈现在我面前，让我感知其中的新鲜与美妙。纪录片感知世界的关键就在于揭示事实、理解真相，发现围绕此事而产生的众多感触。观众最关心的正是这些，所以尽可能多地在你

创作的纪录片中传达这些信息吧。

真人秀电视节目编剧——真人秀电视节目编剧最重要的工具之一，就是理解人物和他们身后的背景故事。为什么关注他？什么情况才会吸引观众加入进来？是什么吸引观众想了解更多有关节目的事情？这本书将告诉编剧们如何深入浅出地写作。而这一切都会归结到学习如何将节目的视觉表现集中于满足观众的心理需求之上。

歌曲作家——学会辨认普通生活片断以及主题、象征、启示等信息，将会帮助歌曲作家提升歌曲的故事性，也将会使那些直接源于生活的事实化作更加抒情的笔触来表现。这本书的练习将帮助歌曲作家在写作中增加深度，学习怎样以抒情的方式组织故事。情节的练习将为他们提供更多的想法，学会从哪里开始描述故事以及如何讲故事，最终获得听众更加普遍的认可。

新手作家——这本书被设计的目的就是帮助作家搜索自己生活中的重要时刻，并从中提取生活经验，请大家明白：来自自己熟悉的生活中的素材才是创作过程中取之不尽、用之不竭的源泉。通过从生活中提炼写情节概要的方法，认真总结自己普通生活的重要时刻，作家们将学会以一种更简明和清晰的方式表述故事。这本书还将向你介绍多个不同的用于讲述故事的平台。这将是继你对自己的故事有了清晰的了解之后，马上就会面临的问题，即如何将你的经验与别人的情感搭建联系。

商务/演讲稿撰写人——学习如何编写生活化的情节概要，了解如何用适当的方式组织事件，掌握如何用有效的方式向对方兜售你的观点。本书举例介绍了一些优秀的演讲和商务介绍，包含人性化的题材和令人备觉振奋的语句。这将对销售业绩大有助益。

术语说明

本书中多数术语是众所周知的。然而，也有极特殊的少数，正如我现在想谈到的几个，以便于在书中一提到它们，大家能更好地体会它们的意思，加深理解。

情节概要（Log Line）——故事情节的简要描述，常常包括情感的陷阱（Emotional Hook）和反讽（a twist of Irony）。当你准备创建一个新的情节概要时，我鼓励大家多关注创建4个要素：谁（Who）、困境（Dilemma）、行动（Action）和目标（Goal）。通过构建完善的情节概要，你会对你所写的故事有明确的方向。因此在开始着手写作时，创作出好故事的机会大大增加。

试用脚本——在电影行业，试用脚本（投机剧本）创作于它有望被购买并拍摄，或者为新手编剧获得代理之用。在电视领域，规范脚本是为编剧配备的，它是为当前系列剧准备的一系列组合文件的一部分。在这种情况下，电视编剧为电视节目写作脚本，相当于为未来的制片方面写作。（实际上，大多数电视节目为规避法律责任，不会看到先前的试用脚本。）

“一无所有”的时刻——“一无所有”的时刻是指剧本中的核心人物与他或她的目标处于一种尽可能远的距离的时刻，失去所有的线索，失去所有实现目标的途径，仿佛置身于山穷水尽的时刻。这种人物状态加大了失败的可能性，也使成功的希望变得渺茫，这个创造出的时刻似乎是一个不归点，从而激起主要人物从头再来，全力以赴投入后续行动中。在电影中，“一无所有”的时刻一般发生于第75页和第90页（第11幕）时。在电视剧中，“一无所有”的时刻一般发生在快结束之前，倒数第二个行动失败之时。

具有普遍意义的生活瞬间——正如我们所知的那样，当世界的时钟向前拨动了—一个时刻，现实生活中就会相应地发生一些变化。所以，在此我提醒大家一定注意捕捉、汲取生活中的点滴感受。如果碰巧留意的这件事是那些足以影响人一生的深刻经历，那么这就是绝好的机会，正因为这种经历不仅你曾经有过，而且成千上万的普通人也曾经经历过，那么它就是一种具有普遍性的经历，或是具有某种共通之处的生存体验。经过不断积累这种普通的生活片断，创作者会大幅增加与观众之间在生活体验层面的共通与联系，从而使作品更加贴近观众，也更能打动观众。

只要更好地了解这些关键词的准确意义，（它们是我的写作体系的核心），创作者对剧本的控制能力就会大大增加。如果能学会从个人经验中提炼写作素材，你可能会创作出更优秀的情节概要，写出更吸引人的规范脚本，待价而沽。如果进一步学会借鉴普通的生活片断，你将与属于你的潜在观众建立紧密的心理关系。如果掌握了创建“一无所有”的时刻，将会紧紧抓住观众的心，他们会像关心自己的生命一样关注故事主角的生命轨迹。

情节概要的价值

目标

我们要到达的目的地。

它是什么样子的呢？

它是我们要找的“金色靶心”。

行动

我们在头脑里所采取的行动。

为达目标，直面障碍，

尽管障碍不断升级。

困境

我们做出怎样的选择？

设定人物

找到我们关心这个人物的原因。

写出故事的情节概要

由下列因素总结与组织故事：

谁，困境，行动，目标。

生活经验化的情节概要

从真实的生活中提炼。

本书最重要的写作经验之一就是生活化的情节概要。与其他经验相比，它将焦点聚集于写作者本身的生活中——这也是最重要的一点——总结他们自己故事中的情感陷阱和具有反讽意义的事件。我总是喜欢反复告诉大家，要认真考虑这些词语：谁，困境、行动和目标。然后再学习在事实的基础上增加虚构的部分。当然，生活的真实才是故事核心。可以举一个情节概要的例子来说明这一点，反映很久以前我的真实生活情况的一条情节概要是这样的，“一位新娘，她是一个仿佛生活在童话故事中的人物，整天幻想掉进一个兔子洞里，然后当她醒来时，发现自己变成一位假总裁。”我们可以以此为出发点来揭示情节概要的各种变化。现在我以它为中心，加入各种因素就可以将它转变为各种不同的情节概要，电视剧的、故事片的、小说提纲等。比如