

后浪出版公司

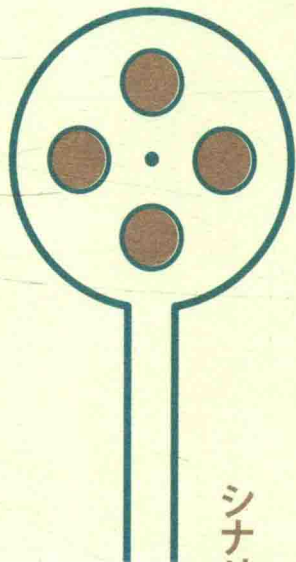
江西人民出版社
JIANGXI PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE
江西省南昌市

シナリ

剧本结构论

〔日〕野田高梧 / 著
王忆冰 / 译

のだこ

構造論

シナリオ構造論

KOGO NODA

シナリオ構造論

剧本结构论

〔日〕野田高梧／著 王忆冰／译

のだごうご

图书在版编目 (CIP) 数据

剧本结构论 / (日)野田高梧著;王忆冰译. — 南昌:江西人民出版社, 2019.9
ISBN 978-7-210-11438-3

I. ①剧… II. ①野… ②王… III. ①电影剧本—创作方法 IV. ①I053.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第148200号

SHINARIO KOZORON

BY KOGO NODA

Copyright © 2016 KOGO NODA

Original Japanese edition published by Film Art, Inc.

All rights reserved.

Chinese (in Simplified character only) translation copyright © 2019 by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

Chinese (in Simplified character only) translation rights arranged with Film Art, Inc. through Bardon-Chinese Media Agency, Taipei.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。

版权登记号: 14-2019-0204

剧本结构论

著者: [日]野田高梧 译者: 王忆冰

责任编辑: 冯雪松 特约编辑: 江舟忆 张敏 高野梓 筹划出版: 银杏树下

出版统筹: 吴兴元 装帧制造: 墨白空间 封面设计: 蔡佳豪

出版发行: 江西人民出版社 印刷: 北京天宇万达印刷有限公司

889毫米 × 1194毫米 1/32 10.25印张 字数 200千字

2019年9月第1版 2019年9月第1次印刷

ISBN 978-7-210-11438-3

定价: 49.80元

赣版权登字-01-2019-307

后浪出版咨询(北京)有限责任公司 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

如有质量问题, 请寄回印厂调换。联系电话: 010-64010019

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

Contents

序 言

电影的诞生	3
电影的文法	14
独创性的基础	30

第一章 概 论

1.1 电影是什么	35
1.2 关于电影的美	38
1.3 关于电影的文学性	40
1.4 关于电影的大众性	45
1.5 关于电影的伦理性	49

第二章 基础 (一)

2.1 虚构的真实	57
2.2 事实的整理	62
2.3 电影的特性 (A)	64
2.4 电影的特征 (B)	71
2.5 电影的特征 (C)	73

第三章 基础 (二)

3.1 剧本的地位	85
3.2 剧本的技巧	89
3.3 关于文章	93
3.4 时态的问题	99
3.5 时长的问题	104

第四章 结 构

4.1 题 材	111
4.2 主 题	120
4.3 故 事	124
4.4 情 节	132
4.5 结 构	140

第五章 场 景

5.1 戏剧性情境的产生	151
5.2 戏剧性结构的原则	156
5.3 开 端	171

5.4 开篇场景	178	7.2 性格描写	253
5.5 矛盾	188	7.3 性格的发展变化	267
5.6 危机	193	7.4 人物的数量	273
5.7 高潮	198	7.5 心理的具象化	279
5.8 结局	208	7.6 结论	292

第六章 电影的结构

6.1 剧本的结构	221	跋	294
6.2 剧本的视觉性	223	剧本相关术语一览表	297
6.3 电影的叙事技巧	232	复刊版后记	306
		野田高梧年谱	308

第七章 性格

7.1 性格的问题	247	出版后记	325
-----------------	-----	------------	-----

目录

Contents

序 言

- 电影的诞生 3
电影的文法 14
独创性的基础 30

第一章 概 论

- 1.1 电影是什么 35
1.2 关于电影的美 38
1.3 关于电影的文学性 40
1.4 关于电影的大众性 45
1.5 关于电影的伦理性 49

第二章 基础 (一)

- 2.1 虚构的真实 57
2.2 事实的整理 62
2.3 电影的特性 (A) 64
2.4 电影的特征 (B) 71
2.5 电影的特征 (C) 73

第三章 基础 (二)

- 3.1 剧本的地位 85
3.2 剧本的技巧 89
3.3 关于文章 93
3.4 时态的问题 99
3.5 时长的问题 104

第四章 结 构

- 4.1 题 材 111
4.2 主 题 120
4.3 故 事 124
4.4 情 节 132
4.5 结 构 140

第五章 场 景

- 5.1 戏剧性情境的产生 ... 151
5.2 戏剧性结构的原则 ... 156
5.3 开 端 171

5.4 开篇场景	178	7.2 性格描写	253
5.5 矛盾	188	7.3 性格的发展变化	267
5.6 危机	193	7.4 人物的数量	273
5.7 高潮	198	7.5 心理的具象化	279
5.8 结局	208	7.6 结论	292

第六章 电影的结构

6.1 剧本的结构	221	跋	294
6.2 剧本的视觉性	223	剧本相关术语一览表	297
6.3 电影的叙事技巧	232	复刊版后记	306
		野田高梧年谱	308

第七章 性格

7.1 性格的问题	247	出版后记	325
-----------------	-----	------------	-----

序 言

电影的诞生

绘画、雕刻、音乐也好，文学、戏剧也好，都有三四千年的历史，而电影从诞生至今，其历史不到六十年。

尤其是有声电影，它顶多只有二十年^①的历史，电影的问题就在于其历史之短。

在这里，我们并不探讨是托马斯·爱迪生（Thomas Edison）还是卢米埃尔兄弟（Louis and Auguste Lumière）先发明了电影的问题。总之，在19世纪末，银幕上静止的图像突然栩栩如生地活动起来，这恐怕是连发明者自己都没有预料到的一项伟大创造。

在它给人类带来的众多功绩中，有两项尤为重大。首先，电影作为“动态的照片”有着独特的记录性，它持续不断地为近代科学，尤其是医学、理学、工学等领域的创新做出贡献。其次，电影是一种民众的文化财产，也就是说，电影的存在形态，不仅

---

^① 本书创作于20世纪40年代中后期。如无特别注明，本书脚注均为编者注。

仅有“动态的照片”这种形而下形态，还有一种包含“被整合到一起的概念”的形而上形态，它在民众的内心占据了不可动摇的地位。

根据电影史上的记载，卢米埃尔兄弟在他们发明完成后的仅仅七八年里，电影的发展就让他们发出了这样的感慨。

1900年以后，运用电影机（cinématographe）的方向朝着戏剧发展，并开始引入舞台演出的元素。我们自己没有做这方面准备，所以不得不中止电影制作。

乔治·梅里爱（Georges Méliès）、莱昂·戈蒙（Léon Gaumont）、查尔斯·百代（Charles Pathé）等当时的新秀把电影放映机从其原始的性能中解放出来，开始探索它未来的发展方向。上述这段话就表明了卢米埃尔兄弟对这种情况的感叹。

在电影被发明之初，有一些试水的作品，爱迪生的放映机（vitascope）可以放映的影片内容包括拍打岸边的波浪、红极一时的女星多洛丽塔的舞蹈、大高个和小矮个打拳击，以及一个叫弗瑞德·奥拓的人打喷嚏吹散纸屑的脸（据说这偶然成为世界上最初的特写镜头）等，而这些影片都被记录在10至15米长的胶片上（放映时间不到1分钟）。卢米埃尔兄弟发明的电影机则记录了卢米埃尔工厂的女工带着有羽毛装饰的帽子——“一种仿佛佐拉的小说中会出现的装扮”——从工厂中出来的画面，还有列车进站、海水浴等情景，这些纪实作品也都被记录在约17米长（放映时间约为1分钟）的胶片上。

当时，乔治·梅里爱对卢米埃尔兄弟的新发明感兴趣，想要借此发财。当他向奥古斯塔·卢米埃尔提出希望收购这项权利的时候，奥古斯塔反而对他的这种投机心理感到忧心忡忡，他觉得这项发明在当时虽然具有罕见的科学价值，还有可能成为赚钱的工具，但是恐怕难以在未来产生更大的商业价值。据说他一本正经地提醒对方，如果不小心谨慎，可能会有破产的危险。

可以说，奥古斯塔之所以提出这种忠告，是因为他只看到这项发明所具有的形而下的价值，而没有预测到它将来在形而上层面上的可能性。通过利用这一发明的特性所产生的、被广泛传播的“被整合到一起的概念”，比起卢米埃尔发明的“动态的照片”本身，更加具有文化上的价值。这种说法其实并不夸张。

话虽如此，卢米埃尔兄弟并不是不关心这个领域。据我所知，世界上最早开始制作有“特意设计的情节”的影片的就是他们。他们拍过这样的一段影片：

一名园丁在用橡胶管浇水，这时候有个小孩过来把管子的一端踩住，水就出不来了。浇水的园丁从管子的一端向里看，这时候，小孩松开管子，园丁变成了落汤鸡。

1895年11月16日，这部影片和其他影片一起，作为全世界首部公开售票的电影，在索邦神学院上映。1897年3月，东京神田三崎町的川上座（剧场）也放映了卢米埃尔兄弟的影片，名为

《自动幻画》。其中，有这样的一部作品，它有一个夸张的名字叫作《自食其果》。虽说它是一部“影片”，但实际上它的胶片也只有17米长。

一个男人正坐在长凳上看报纸，一角手绢从他的口袋里露了出来。这时候另一个男人走过来，对手绢做了些恶作剧，然后若无其事地坐在了长凳的另一头。不久，看报纸的男人想要拿出手绢擦汗，看到被动了手脚的手绢，被吓得从长凳上猛然站了起来，长凳失去了平衡，坐在另一头的男人被弹了起来，摔在了地上。

现在看来，这样的作品确实乏善可陈，但是从另一个角度来看的话，卢米埃尔已经在无意识中把电影机从制作“动态的照片”中解放出来，向着当代电影的方向迈出了尝试的一步。

接着，在1899年的秋天，乔治·梅里爱将20个“动态的画面”连在一块，完成了《仙履奇缘》(*Cinderella*)。虽说这部作品只是著名童话故事“动态插画”版本，但它已经不仅仅是“动态的照片”。梅里爱自己称它为“人为排序的一系列场景”。这部作品可以被看作是20个镜头组成的“动态的画面”，这些“动态的画面”形成了一个“被整合到一起的概念”。《仙履奇缘》的结构如下。

- (1) 在厨房劳作的灰姑娘
- (2) 仙女
- (3) 老鼠变成马
- (4) 南瓜变成马车
- (5) 宫殿的舞会
- (6) 午夜的钟声
- (7) 灰姑娘的卧室
- (8) 钟表的舞蹈
- (9) 王子和水晶鞋
- (10) 灰姑娘的继母
- (11) 王子和灰姑娘
- (12) 抵达教堂
- (13) 婚礼
- (14) 灰姑娘的姐姐们
- (15) 国王
- (16) 婚礼的队伍
- (17) 婚礼的舞会
- (18) 天空
- (19) 变身
- (20) 灰姑娘的胜利

在这之后，梅里爱制作的《圣女贞德》(*Jeanne d'Ar*)有12个

画面,《圣诞之梦》(*Lasonge de Noël*)有20个画面。接下来,1902年上映的《月球旅行记》(*Voyage dans la Lune*)由30个画面构成,其胶片长达250米,大约是《仙履奇缘》长度的2倍。发展到这个程度,它已经不再是具有插画性质的画面的排列组合,而是一个非常完整的故事。

- (1) 天文俱乐部的会议
- (2) 计划月球世界调查之旅
- (3) 工厂,建造火箭
- (4) 烟囱林立的铸造厂,铸造大炮
- (5) 乘坐火箭的天文学家们
- (6) 装载大炮的火箭
- (7) 发射,围观的人群
- (8) 前往月球的旅行
- (9) 前往月之“眼”
- (10) 到达月球世界
- (11) 火山口内的小块平原,爆发的火山
- (12) 北斗七星、双子座、土星等
- (13) 暴风雪
- (14) 爬进火山口
- (15) 长着巨大蘑菇的山洞
- (16) 月球世界的居民

- (17) 被俘虏的学者们
- (18) 月亮上的国王和军队
- (19) 逃走
- (20) 追踪
- (21) 逃出月球
- (22) 降落
- (23) 坠入大洋
- (24) 海底
- (25) 救援
- (26) 庆祝的队伍
- (27) 欢迎和赞赏
- (28) 海军队伍和炮车队列队前进
- (29) 纪念碑揭幕式
- (30) 欢呼的人群

爱迪生与摄影师埃德温·鲍特 (Edwin Porter) 合作拍摄了由9个画面组成的、胶片长约150米的《一个美国消防员的生活》(*The Life of an American Fireman*)。

(1) 消防队的队长室

读完晚报的消防队长坐在办公桌前打瞌睡，这时，画面

的墙壁上出现了另一个圆形的画面。画中妈妈正在哄婴儿入睡，她身旁，燃气的火点燃了窗帘。这种双重呈现的手法叫“梦气球”（dream balloon），一般被用作表现人物的梦境或者心理活动，“梦气球”持续了一段时间。不久，队长醒来，开始在房间里不安地踱步。

（2）马路上火灾报警器的近景

这时候，一只男人的手出现了，他打开盖子，拉开钩子，接通了电源。

（3）消防局的宿舍

睡成一排的消防员们听到警报跳起来，迅速开始整理着装和设备，顺着房间中间的洞中铜柱滑了下去。

（4）放置水泵的地方

消防员们依次打开六扇门，迅速地从马厩里牵出马，连接水泵，忙着准备出发。

（5）外景

大门一扇扇打开，威风凛凛的消防马车驶了出来。

（6）通往火灾现场的路

消防马车争先恐后地赶往现场。

（7）火灾现场

消防队全速赶到现场，橡胶水管中的水像箭一样喷射出来，梯子搭在二楼的窗户上。

(8) 室内 (卧室)

母子二人被火焰和烟包围，虽然母亲拼命求救但最后还是在烟雾中晕倒了。这时候消防员撞开门冲进来，抱起母亲，顺着梯子把她救了出去。

(9) 再次回到 (7) 的场景

被救出来的母亲拼命请求消防员救出她的孩子，消防员再次搭上梯子爬上去，最终，安全救出小孩送到母亲手里。母亲用两手紧紧抱住孩子。

鲍特受到梅里爱把几个画面适当排列、构成一个故事的这种做法的启发，完成了这部作品。虽说这其中的一个个画面，除了(1)(8)(9)以外都只是写实的片段，但是如果按照一定的方向排列，这些画面就会形成一个完成的“情节”(plot)，在这一点上可以说它比《月球旅行记》更加进步。这样一来，我们已经不能把“动态的照片”仅仅当作“动态的照片”来看。

鲍特在那之后创造了除序曲以外有14个画面，胶片长约335米的《汤姆叔叔的小屋》(*Uncle Tom's Cabin*)。1903年，他制作了美国电影史上里程碑式的作品，约230米、有14个场景的《火车大劫案》(*The Great Train Robbery*)。

《火车大劫案》获得了很大的成功，不管到哪里放映，观众都反响热烈。阿道夫·朱克(Adolph Zukor)、华纳兄弟(Warner)以及卡尔·拉姆勒(Carl Laemmle)、马库斯·洛(Marcus Loew)等

资本家很快注意到这一点，以这一部作品为契机开始了电影制作。

(1) 车站的通讯室

两个蒙面的盗贼闯进来劫持了通讯员，让他对即将进站的列车发出临时补充用水的通知，他们从窗户看到列车进站停下了。

(2) 水塔附近

完成用水补给的火车马上就要出发了，这时候藏在水箱后面的盗贼潜入了火车。

(3) 行李车厢内

两个盗贼进入火车以后开始和乘务员交火，不久乘务员被射杀，于是他们炸毁保险柜，窃取行李和贵重物品。

(4) 火车头和炭水车厢

列车以40英里的速度前进。两个盗贼在袭击行李车厢的时候，另外两个盗贼袭击了炭水车厢和火车头，一个人制服驾驶员，让他举起双手，另一个人打倒了锅炉工，然后把他的扔下了火车。

(5) 动力车厢

驾驶员被盗贼用枪威胁以后，将火车头脱离了火车，向前行进了大约100英尺。

(6) 在荒野中

盗贼把乘客赶下火车开始抢夺财货，有一个乘客在试图