

后浪出版公司

韩剧 如何 讲 故事

一韩一郑淑——著
林彦——译

剧本策划、类型选
人物塑造与写作

四川人民出版社

韩剧 如何 讲 故事

「韩」郑淑——著
林彦——译

剧本策划、类型选择、
人物塑造与写作技巧

图书在版编目(CIP)数据

韩剧如何讲故事:剧本策划、类型选择、人物塑造
与写作技巧 / (韩)郑淑著;林彦译. -- 成都:四川
人民出版社, 2019.6

ISBN 978-7-220-11092-4

I. ①韩… II. ①郑… ②林… III. ①电视剧创作—
研究—韩国 IV. ①J904

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第259786号

방송 콘텐츠 스토리텔링 1 : 드라마의 분산 · 집중 · 몰입 전략 by 정숙

Copyright 2013 © 郑淑

ALL rights reserved

Simplified Chinese copyright © 2019 by Ginkgo(Beijing)Book Co., Ltd.

Simplified Chinese language edition arranged with CommunicationBooks, Inc.

through 连亚国际文化传播公司 Linking-Asia International Co., Ltd.

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。

本简体中文版翻译由台湾远足文化事业股份有限公司(大家出版)授权。

HANJU RUHE JIANG GUSHI: JUBEN CEHUA、LEIXING XUANZE、RENWU
SUZAO YU XIEZUO JIQIAO

韩剧如何讲故事:剧本策划、类型选择、人物塑造与 写作技巧

著者

[韩]郑淑

译者

林彦

选题策划

后浪出版公司

出版统筹

吴兴元

编辑统筹

陈草心

责任编辑

杨立 邵显瞳

特约编辑

徐小棠

装帧制造

墨白空间·范靖怡

营销推广

ONEBOOK

出版发行

四川人民出版社(成都槐树街2号)

网址

<http://www.scpph.com>

E-mail

scrmcbs@sina.com

印刷

北京市昌平新兴胶印厂

成品尺寸

143mm × 210mm

印张

8.25

字数

153千

版次

2019年6月第1版

印次

2019年6月第1次

书号

978-7-220-11092-4

定价

45.00元

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

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

四川省版权局
著作权合同登记号
图进字:21-2018-436

前 言

电视剧《大长今》^①里，有一幕是小长今尝出了郑尚宫的食物里有红柿的味道，但其他人都没有发现。郑尚宫问长今怎么会认为是红柿，长今于是答道：“因为我尝到了红柿的味道，若您问我为什么认为是红柿，我只是……因为有红柿的味道……所以才这么说。”长今的口中明明尝到了红柿的味道，但其他人都不认为里面添加了红柿，这使她纳闷不解。这句台词非常经典，因为它一语道出小长今拥有的异于常人的味觉。看到这一幕的观众可以想见日后长今必能成为优秀的御膳房宫女，而故事最后的结果亦是如此。如果电视编剧将这一幕删掉，换成由其他人物纷传“听说长今味觉非常出色”，恐怕会让观众看得毫无头绪、不知所云，而且这种呈现方式不仅无趣，台词安排得还很草率。

电视剧的叙事（storytelling），并非只是将台词灌输给观众，而是融合符合当下状况的影像、人物、事件和台词而形成的综合故事结构。长今的“红柿故事”就是安排巧妙的叙事方法。

^① MBC电视台于2003年播出，李英爱主演。在亚洲各国引发韩剧热潮，全球有90多个国家播出此剧。此剧在韩国的平均收视率一直保持在50%左右。——译注

· 优秀的电视剧故事能使人产生共鸣，与观众沟通。一出好的电视剧是由贴近题材的有趣故事组成的，通过这些故事，观众能够认识剧中的世界。其中有喜悦与感动、挑战与克服、幸福与不幸等各种故事。优秀的故事让人对以往毫无兴趣的剧情产生兴趣，通过布局巧妙的结构吸引观众注意，这比其他任何手段都更具感染力。

电视剧的力量就在于讲故事。所谓“讲故事”，是策划故事并尝试使其符合受众喜好和媒体运用的过程，也就是如何策划故事，如何将其包装成能刺激观众喜好的有趣故事，最终创造出成品的总体过程。

电视剧故事的创作核心是剧本创作，如果从这一点来思考，我们最需要的就是能应用于实战的故事创作策略。因为，电视剧的叙事方法在结构上是站在编剧的立场上创造的，这也是笔者撰写本书的动机。

不论以什么方式来写，电视剧都展现人们的生活故事。不是单纯的生活，而是与谁相爱、依赖谁、讨厌谁、向谁报仇、与谁和解等，人类的喜怒哀乐就像一幅全景图一样在剧中展开。观众看到剧中人物的生活情境，对他们的价值观和伦理观进行正反两方面的讨论。他们会有愤慨，也会有共鸣；会推测尚未展开的剧情，也会自己想象故事。造成观众这一切反应的就是故事的作用。

创造、传达，以及用简单的方式表达复杂的故事，故事创作的强大力量源自于能让人们找到故事隐藏意义而精心设计的布局。

电视剧的故事能使原本对电视剧不太感兴趣的人也体会到

趣味和感动，利用其强大的感染力使人们专注和投入。许多编剧为了使观众对节目留下深刻印象，煞费苦心制作更有创意、出人意料的节目，想出更丰富的点子和有趣的故事。

梦想成为电视剧编剧的人，往往在准备下笔写剧本时感到困难。除了要懂写剧本的方法，还要搞清楚写剧本前要做哪些准备工作，以及了解故事创作的方式。太多人不知道该从何准备起。希望本书能让学习影视制作的人了解电视剧的内容是什么，并指引明确的方向。

书中介绍了许多如何创造出有趣、让观众记忆犹新、对剧中角色自我投射和共鸣的故事的创作方法，并提出多种示例，让读者可以轻松领会使人紧握遥控器在电视机前不愿离开的力量是什么，如何通过有趣的电视剧与观众沟通，如何制作一部电视剧才会有趣，以及如何观赏一部电视剧等方法。

书里首先阐述了电视剧的特性，介绍了电视剧的故事创作方法，然后简单明了地说明了能够吸引观众瞩目的策划方法和搜集题材的方法，以及确实体现主题的故事结构，还有电视剧的原动力——设定角色的技巧。不论是对写剧本感到束手无策的准编剧，还是怀有电视剧制作人梦想的学生，希望这本书都能成为你们的实用指南。

笔者见过许多电视剧编剧，发现不论是想写电视剧的人，还是学习编剧已久的人，都有一个共同的错误观念，那就是认为“每一部电视剧的撰写技巧、策划方式和故事创作过程都是一样的”。然而，这是学习创作电视剧时最致命的错误和误解。消除这种误解、引导创作类型明确的电视剧，是笔者撰写本书的第二动机。

每一部电视剧都有所不同。电视剧按照类型可区分为爱情剧、家庭剧、历史剧以及职业剧。各种电视剧的目标观众不同，设定主题的方法也会不同，塑造人物的方法和制造人物之间冲突的方法更是不尽相同。

本书将电视剧分为四大类，分别介绍了不同类型的故事创作方法。从感性、故事集中于人物的“爱情剧”，到以伦理标准为基础、对实时话题敏感、提供熟悉素材诱导观众共鸣的“家庭剧”，以及拥有强烈戏剧性、任务形式的“历史剧”，还有以专业角度描绘各种职业生活的“职业剧”。再以近年播出的电视剧剧本为例，介绍各种具有特色的故事创作方法。并根据不同类型的电视剧特性，从讲故事的观点介绍电视剧的策划、结构、搜集素材、情节创作、人物设定等，更进一步详细分析电视剧故事创作的所有策略，希望能为怀有电视剧编剧梦想的朋友提供帮助。另外，相信这本书对于专攻电视内容领域的学生、对电视内容有兴趣的大学生、想成为电视剧编剧的人、想在电视台工作的导演、想成为制作人的导演、对故事创作方法有兴趣的人、爱看电视的观众，都能提供理论与实务兼具的知识。

说明

1. 书中所列作品名，有的是作品播出后的正式名称，有的是撰写剧本阶段的暂定名。
2. 书中列举的剧本包含初稿与修正稿，可能会与最终呈现的作品内容略有差异。
3. 原文中的“storytelling”依前后文分别以叙事（方法）、讲故事、故事创作等文字呈现。（译者说明）

目 录

前 言	6
第 1 章 新媒体时代的电视剧叙事方法	1
第 2 章 故事创作的发展历史	7
口述的叙事方法	9
故事绘画体的叙事方法	10
文字发明与叙事文学的互动性	12
印刷发明造就了故事的大众性和商业性	13
媒体革命与数字内容时代的故事创作	14
第 3 章 电视剧故事创作的重要性	17
电视剧的意义	18
重要的是以感性为中心	19
《巴黎恋人》的双向互动	22
《追击者》的故事感染力	23

第 4 章	电视剧故事的特性	27
	多样性	28
	时宜性和流行性	29
	具体性	31
	实时性和连续性	32
	分散式集中与投入	32
第 5 章	电视剧故事该从哪里说起	35
	如何创作故事?	39
	为故事添加血肉时不可遗漏的七个重点	44
	电视剧策划的核心: 主题明确	49
	电视剧策划案审查的六个原则	52
	优质电视剧的策划标准	64
第 6 章	电视剧故事创作的核心	71
	观众的第一印象: 剧名	72
	富含意义的主题	75
	电视剧的基础: 题材	78
	电视剧的原动力: 角色	83
	电视剧的核心: 冲突和主敌	100
第 7 章	电视剧的故事结构	103
	何谓故事结构?	104
	为什么需要故事结构?	106
	结构的“六何原则”	108

	电视剧故事结构的“五阶段”	113
	故事结构的扩张法则	115
第 8 章	爱情剧的故事创作方法	117
	爱情剧的故事特性	118
	爱情剧的结构	125
	爱情剧的进化	127
第 9 章	家庭剧的故事创作方法	131
	家庭剧的故事特性	133
	家庭剧的结构	138
第 10 章	历史剧的故事创作方法	143
	历史剧的故事特性	146
	现代历史剧的故事结构	153
	历史剧的故事条件	156
第 11 章	职业剧的故事创作方法	161
	职业剧的故事特性	163
	创作职业剧的注意事项	168
第 12 章	策划案撰写	173
	剧名的重要性	175
	建构主题	175
	写出二十字的概念	175
	电视剧的策划目的	177

	剧情简介的法则	179
	戏剧性是故事的引擎	180
第 13 章	人物塑造	183
	人物塑造入门	184
	设定人物	185
	在剧情中将人物设定具体化	193
	人物塑造的注意事项	198
第 14 章	剧本撰写	205
	电视剧的场景	206
	人物的动作和走位动线处理	211
	“蒙太奇”处理	213
	“查拉德”的运用	215
	撰写台词	216
	撰写台词描述	216
	台词创作时的注意事项	219
	应避免的台词	220
第 15 章	场景与台词描述完美搭配的出色剧本示例	223
	金英贤编剧、李炳勋导演《大长今》	224
	金善英编剧、崔元硕导演《再见美丽小姐》	227
	孙英木编剧、白浩民导演《五月女王》	228
	苏贤京编剧、柳贤基导演《我的女儿素英》	230
	韩俊英编剧、高兴植导演《没关系，爸爸的女儿》	232

金恩熙编剧、金亨植导演《死因》·····	234
卢熙京编剧、表民洙导演《他们生活的世界》·····	237
金泰姬编剧、金元锡导演《成均馆绯闻》·····	238
附录 电视行业术语·····	241
出版后记·····	248

[第 1 章]

新媒体时代的电视剧叙事方法

什么是“叙事”（storytelling）？所谓“叙事”，是将故事内容顺应受众和媒体使用的计划与尝试过程。思考故事该如何策划，如何包装成能够引发观众兴趣的有趣故事，如何创造出完成度高的作品。

从应用叙事方法的实际层面来看，比起其他电视节目，电视剧在制作上是相对困难的。因为电视剧的讲故事方法更需专业度，也是较为立体的电视内容，所以从最基础的常识到专业领域，每一处都不得松懈，必须全心全意创作才行。除此之外，已经播出过的电视剧不能够回收再利用，随着时代潮流的不同，内容也会不断进化、演变。因此，电视剧的故事创作陷入了策划与故事变化的困难。

尽管如此，电视剧依然是传播力最强的大众节目，其价值和魅力依然优于其他电视节目。因为只有电视剧才可以将内容增加、扩展，在新媒体时代下也可以构思出极具魅力的讲故事方法，堪称是“一源多用”（one source multi use）的国际型节目。由此可见，电视剧最重要的核心要素就在于如何讲故事。

那么，电视剧的叙事究竟是什么，为什么会被称为是电视剧的核心要素？为了探讨新媒体时代的电视剧叙事方法，首先，我们必须先了解现今这个时代。

我们现在身处信息时代，亦即“信息爆炸的新媒体时代”，只要通过网络搜寻，任何信息都唾手可得。我们享受着丰富信息的便利性，每个人都可以从网络上轻松获得并使用这些资讯。然而，来源相同的信息不仅不具特色，也不具价值。或许资讯本身有其价值，但若只是单纯搜集而没有经过重组排列，这些信息只不过是成堆的原料而已，毫无意义。反之，若能在众多原料当中挑选出可利用的信息并重新妥善组合，便能创造出带有新价值的内容。

同样的道理，如果想为爆炸的信息赋予价值，就必须以自己想要的方式组合，并建立脉络将其串联。关键是如何使用信息并从中抽取出我们所需的东西。在过去，因为能够获得的信息有限，信息本身因稀有而有价值；但在今日新媒体时代里，如果不加以处理，信息就只是陈列在网络上不具任何意义的内容而已。

况且，现在这个世界已不再是信息时代，而是能将信息串联起来创造故事，并借此诱惑、说服受众的时代。因此，“如何串联”就变得格外重要，这也是为什么电视剧叙事方法会变得重要的第一个原因。

第二个原因，则是在众多影像媒体当中，电视剧依然是最大众化的媒体，也具有最核心的叙事技能。

影像的叙事方法，必须要能刺激观众的“感性”层面，并形成“共鸣”才具有价值。相较于其他电视节目，电视剧是借由多种信息整合创作出故事的有效“诱惑感性装置”。因此，必须思考如何吸引观众的感性层面，使观众对剧产生关注，并实际套用于电视剧。

随着智能手机、平板电脑的问世，电视节目产生了不少变化。观众从只能在固定时间收看的限制中解放出来，任何时候都能通过网络、手机、平板电脑实时观赏想看的节目。另外，在2010年末，四个综合编成频道^①成立，为韩国电视产业注入了新鲜血液。因综合编成频道的编制形式与有线电视台相似，双方站在相同的起跑点展开竞争，在压力之下无不费尽心思要为观众提供优质节目。

第三个原因是电视剧具有双向互动性（interactivity）^②。所有文本（text）都是由吸纳其他文本而来，也能被其他文本吸纳^③；同样，所有故事并非独立存在，而是一个故事再加上另一个故事而形成新故事。不论任何一个故事，无关状况和媒体，其逻辑价值都非绝对而是相对；一个故事也不会就此结束，而是由两个以上的文本联结、变化、重塑，并再度重生，是相关且循环性的。巴赫金^④曾提出，“建构自我是在多元的社会中倾听并仿效他人故事的过程，最终也是别人的故事和自己的故事混合的相互交叉对话过程。”^⑤电视剧亦是如此。电视策划与受众之间的相互交叉对话会作用在电视建构的所有内容里，成为重要元素，而其核心就在于能使双方相互沟通的叙事。

如上所述，若从“媒体环境的变化”“观众要求串联精彩

① 韩国不通过无线电视而采用有线电视、卫星电视或宽带电视等方式进行全国播放的电视频道类型，包括每日广播网（Maeil Broadcasting Network）、JTBC、Channel A、朝鲜电视公司（TV chosun）四个频道。——译注

② 作为具有“相互”之意的“inter-”和带有“活跃的”意思的“active”的合成词，表示“相互作用的”，即“互动”的意味。

③ 金仁焕：《茉莉亚·克莉斯蒂娃的文学探索》，梨花女子大学出版社，2003年。

④ 巴赫金（1895—1975），俄国哲学家、文学评论家。——译注

⑤ 人文内容学会：《文化内容入门》，Bookorea，2006年。

的电视内容”，以及“电视内容的核心技术——双向互动”这三点来看，电视剧是富含价值的影视内容，其叙事方法则是电视剧的核心技术，与我们的日常生活息息相关。

如今大众通过电视剧接触大众文化的比率，比通过其他媒体获得信息或追求娱乐性明显高出许多，这意味着电视剧在我们的日常生活中早已占有一席之地，通过各种形态影响大众的嗜好、意见、态度和价值观形成，所以比起其他节目形式，电视剧的故事创作有着更沉重的使命，也已成为重要的时代记号。