

开始写吧！影视剧本创作

作者：雪莉·艾利斯 Sherry Ellis

目录

1. [译者序](#)
2. [编者的话](#)
3. [精选故事](#)
  1. [从冲突开始Mardik Mart in](#)
  2. [令人胆寒的练习Hal Ackerman](#)
  3. [相信自己Alan Watt](#)
  4. [卡片研发方法Brad Riddell](#)
  5. [概念为王Chandus Jackson](#)
  6. [当萨莉遇到哈利Barri Evins](#)
  7. [离开老窝Christ ina M. Kim](#)
  8. [找到属于你的故事Paula C. Brancato](#)
4. [良好的写作状态](#)
  1. [塞住内心批评家的嘴Kim Krizan](#)
  2. [谈话疗法Wesley Strick](#)
  3. [全能的动词Beth Serlin](#)
  4. [抛开书本Alexander Woo](#)
  5. [透过音乐感受风格Daniel Calvisi](#)
  6. [读字出图——写出一流电影叙事Glenn M. Benest](#)
  7. [继续做梦吧Nicholas Kazan](#)
  8. [让思维漫步William M. Akers](#)
  9. [剖析人物Susan Kouguell](#)
  10. [逆向思维的力量Kevin Cecil](#)
  11. [当伟大的剧本遇到伟大的演员：为明星而作Hester Schell](#)
  12. [警方调查Brad Schreiber](#)
  13. [想象真实的创作：内心的神话Mark Sevi](#)
  14. [创造力的边缘：明信片Sam Zahutsky](#)
  15. [在翻译中发现Coleman Hough](#)
5. [结 构](#)
  1. [我能教你的大战略Chris Soth](#)
  2. [人物 / 行动网格David Trotter](#)
  3. [黑暗中的写作Jim Herzfeld](#)
  4. [读报学编剧Linda Seger](#)
  5. [不离正轨的21个问题Neil Landau](#)
  6. [创作须知Barbara Schiffman](#)
  7. [电影编剧的四个魔法Marilyn Horowitz](#)
  8. [制造不可预测性Richard Stefanik](#)
  9. [提纲就是生命线Michael Ajakwe, Jr.](#)
  10. [打开阻塞、不再自卑James V. Hart](#)
  11. [类型的游戏Bonnie MacBird](#)
6. [主 题](#)
  1. [如何运走一堆尘土Dann Rubin](#)
  2. [饱含情感的图标Karey Kirkpatrick](#)
  3. [真爱无面具Michael Hauge](#)
  4. [寻找普世的主题Jen Grisanti](#)
  5. [构思的提炼Stephen Rivele](#)
  6. [对白里的主题句Barr Brodsky](#)
  7. [情感的纲要Karl Iglesias](#)
  8. [生活何处不喜剧Paul Chitlik](#)
  9. [改变你的视角Michael RayBrown](#)
  10. [对立面的统一Scott Anderson](#)
  11. [创意罗盘Michael Feit Dougan](#)
7. [打造场景](#)
  1. [节奏、层次与敬业精神Michael Genet](#)

2. [此处无声胜有声Colleen McGuinness](#)
  3. [多亏有点儿自知之明TommySwerdlow](#)
  4. [那后来呢? Sara Caldwell](#)
  5. [为概念服务的场景CraigKellem](#)
  6. [打造强劲的场景David Atkins](#)
  7. [故事的画面讲述LarryHama](#)
  8. [文字底下还有什么Allison Burnett](#)
  9. [为电影而写的场景Stephen V. Duncan](#)
  10. [对白, 背景, 潜台词T. J. Lynch](#)
  11. [一页人物简介Valerie Alexander](#)
  12. [超越反讽Howard Allen](#)
8. [人物的发展](#)
1. [说说人物塑造Syd Field](#)
  2. [给我真相或者死亡! Bill Johnson](#)
  3. [人物塑造的功与过Linda Cowgill](#)
  4. [像演员一样把握人物! Madeline DiMaggio](#)
  5. [揭示人物精神的镜头BilbyMerritt](#)
  6. [发现全新的场景Christine Conradt](#)
  7. [魅力人物的关键James Bonnet](#)
  8. [请你问罗森格兰兹去吧Glenn Gers](#)
  9. [人物骨子里的东西David Skelly](#)
  10. [狮身人面像之谜Marilyn R. Atlas](#)
  11. [人物日记Douglas J. Eboch](#)
  12. [想人物所想, 说人物想说Laura Scheiner](#)
  13. [银幕拉开之前的故事Pamela Gray](#)
  14. [人物的爱与恨Richard Walter](#)
  15. [认识你的人物Leslie Lehr](#)
9. [口头与非口头的沟通](#)
1. [找到内心的演员AmyHolden Jones](#)
  2. [无政府主义编剧论对白Peter Briggs](#)
  3. [非口头沟通Andrew Osborne](#)
  4. [窃听电话Mark Evan Schwartz](#)
  5. [震颤: 表情的象征物William C. Martell](#)
  6. [好玩儿的脸: 动画创作秘诀Aydra Waldenten Bosch](#)
  7. [伪情感David Freeman](#)
  8. [字里行间的建构JudyKellem](#)
  9. [隐喻在喜剧中的运用Steve Kaplan](#)
  10. [真人说真话Jennifer Skelly](#)
10. [修订](#)
1. [逆向的头脑风暴Pilar Alessandra](#)
  2. [批评有助提高Paul Gualtieri](#)
  3. [珠宝盒提纲Jim Strain](#)
  4. [他叫喊“大声点儿”Jayce Bartok](#)
  5. [不要搬起石头砸自己的脚! Charles Deemer](#)
  6. [写好前10页Ken Rotcop](#)
  7. [记叙文及其反面BilbyFrolick](#)
  8. [写作遇阻怎么办? Peter Myers](#)
  9. [扣好扣子——话痨的疗法Devorah Cutler□Rubenstein](#)
  10. [把好演员这一关Glen Mazzara](#)
11. [还有什么事?](#)
1. [一句话剧情简介的绝技BillLundy](#)
  2. [要是自掏腰包你会怎么做? Heather Hale](#)
  3. [如何找到经纪人Michele Walerstein](#)
  4. [作者网址](#)
  5. [致谢](#)

译者序

影视剧本创作的春天

哪里有需求，哪里就会有供给。文化产品亦然。今天，诗歌隐身于流行音乐；小说隐身于影视作品。随着社会发展和技术进步，我们相信文化产品的供需矛盾将会得到更好的解决。

近现代以来，随着航海、航空以及信息技术的快速发展，大地球已然变成了小地球。与此同时，中西文化的交汇也给中国文化的演进带来了很多影响，当然也不乏有趣的曲折。无疑，对抗与包容、张力与融合本身就蕴涵着戏剧性因素。在看似势不两立的冲突交界处往往埋藏着失衡的种子与恢复均衡的活力。一激一应，一唱一和，中西文化艺术的互动激荡出了一首史诗。回想20世纪80年代初期，风靡一时的港台歌曲曾被讥为靡靡之音，这或许是市场竞争落败后的酸葡萄心理作怪。但是出于精神文明的需要，大家都盼望着我们这个民族至少也能创造出占领本土市场的文化产品。事情的发展出乎大多数人的意料，不久，黄土高原民歌的高调复出，给大陆乐坛带来了信心。相比之下，我们的影视产业无论是在满足观众需求的能力方面还是与好莱坞争夺票房的能力方面都亟待提高。虽然难言乐观，不过，市场机制的确立是影视业大繁荣的根本保证，充分竞争是影视产业兴旺发达的必由之路。事实上，文化产业化早已有之。柏拉图认为，人各有天赋，社会应该提倡细化分工。时至今日，专业化、职业化的分工被证明极大地丰富了人类的文化产品。

笔者在中国人民大学开设了“莎士比亚与中西文化”课程。以往，大家读读原著，看看名家评论，分析一下情节、人物等要素，写写评论……这样就算完成了任务。表面上看，大家的评论都很深刻，但其实不过是蜻蜓点水而已，并没有培养出真正的创造力。最近几年，尤其是笔者参与了“创意写作书系”的翻译以来，在课堂上把欣赏与创作结合起来，通过增加“剧本改编”这一教学环节取得了欣赏与创作相得益彰的效果。创意写作这个教学单元不仅提高了学生的欣赏水平，而且让文学经典与现实生活产生了共鸣。

在怀旧者看来，产业化唯利是图的本质与精神品质上的精益求精势同水火，其实不然，面向市场生存的影视作品仍然有很多精品。莎士比亚本身就起了典型的示范作用，限于篇幅，译者在此不再赘述。由于我国影视业市场化尚处于初级阶段，机制尚不健全，职业经纪人队伍良莠不齐，职业编剧更是极度匮乏，这些因素使得这本书的译介出版恰逢其时。从世界范围内看，我国电影在国际电影市场上的占有率仍然低得可怜，在品牌认知方面，我国电影甚至与印度电影尚有不小的差距。坐拥巨大的本土影视市场，我们的影视剧本创作市场具有巨大的发展潜力。

实际上，剧本创作是一个相对开放却缺乏产权保护的领域。随着技术进步和市场机制的规范，作家将完成从小说创作向剧本创作的转化过程。

这本书中提到的作家都是非常活跃的美国影视剧本作家，很多同时还在大学兼职讲授创意写作的课程。本书收集了他们剧本创作的练习及教案精选，可以说是他们实战经验的结晶。读完这本书你将会发现，剧作家没有那么神秘，梦想时刻向追求者招手。希望本书能给读者带来希望。

本书的翻译过程是紧张的，本书译者还包括刁克利、和霞、王炳乾、高海、张玉荣和王殊。译文完成后，由我对照原文，统一修订，并且适当增加了注释。不足之处，敬请广大读者不吝赐教。

王著定

2012年6月

于北京西郊墨渊斋

编者的话

2008年夏天，雪莉姨妈开始和我酝酿出版一本影视剧本创作方面的练习册。雪莉姨妈已经编著了《开始写吧！——虚构文学创作》以及《开始写吧！——非虚构文学创作》两部书，看到这一切我也深受感动与鼓舞，遂建议她再接再厉，给这套“创意写作书系”再添一员新兵。这就是大家眼前这本《开始写吧！——影视剧本创作》的缘起。

雪莉姨妈闻言大喜，并邀请我合著此书。外甥女能与姨妈合作出书确实是件令人兴奋的事。紧密配合的工作让我们两人有幸分享了大家创作影视剧本的热情并且从中获益良多。

我们编写《开始写吧！——影视剧本创作》这本书的初衷是想帮助日益成长的影视剧本创作新秀磨砺技能、拓展才华。得益于供稿者的博学多识，本书收录的练习几乎对于处在任何阶段的剧本创作者皆有裨益。我们希望读者发现此书的助益之处，祝愿他们的创作技艺能够借此再上层楼。

感谢为此书提供练习、玉成此书的影视编剧、编剧教师以及剧本顾问们的分享，在此谨致谢忱。

精选故事

从冲突开始Mardik Mart in

Mardik Mart in, 德高望重的影视剧本作家, 著有 *Mean Streets*, 《愤怒的公牛》, *New York, New York*, *Valentino* 等多部电影剧本。他还参与修订过多部自己并未署名的正片电影。他的纪录片包括: *Italian-American*, *American Boy* 和 *The Last Waltz*。2009年颇受欢迎的纪录片 *Mardik: Baghdad to Hollywood* 讲述的就是他的事迹。目前他在南加州大学担任高级讲师, 此前在纽约大学任教。2006年, 《愤怒的公牛》被美国电影学院评为史上最佳影片第四名, 同时被美国编剧协会评为有史以来101部最佳剧本之一。2008年, 他荣获AFFM A (ARPA电影、音乐、艺术基金会) 颁发的终身成就奖。

本文由Hunterlee Hughes编辑。

万事开头难, 编剧最挠头的也是如何踢出这头一脚。记住, 要想写出一部正片电影的剧本, 没有一年左右的时间是难以告竣的。所以说, 切不可犯下面这个司空见惯的毛病: 仅凭一个故事主题、预设概念或者小道消息就动手创作。你的剧本需要一个冲突作为坚实的基础, 这样你创作起来才会更加顺手、更加有效。

比方说, 一个朋友看完一部电影后对你说: “我太喜欢这部电影了。我和主人公已经全然融为一体了。”

在我看来, 这种话完全是无稽之谈。实际上, 你的朋友并没有和主人公融为一体。他认同的仅仅止于主角面临的冲突而已。那位朋友只是看电影, 永远不能变成电影中的那个人物, 不过, 或许他确实体验到了剧中人面临的冲突、难题或者境遇, 这才是他喜爱那部电影的缘由。电影真正吸引他的地方并非人物而是这个冲突本身。

所以, 当你酝酿剧本的时候, 切记要把人物面临的冲突放到最前面。换句话说, 不要过度沉迷于自己想要表达的立场或者主题思想。诚如埃格里在其畅销书《编剧艺术》中所言, 作家开始创作的时候必须预设一个主题, 比如“爱情能克服一切艰难险阻”或者“愚蠢招致贫困”都可以当作创作母题。但是如果创作以某个预设主题为出发点, 那么你就落入了一个陷阱。接下来, 矫揉造作的情境与削足适履的人物就会不可避免地出现, 因为只有这样你的预设主题才能演绎出一段故事。最终, 情境往往变得假里假气或者人物变得匠气十足。因为你在试图用一个预设主题来打动观众, 而这个主题显然又不是源于现实生活而是基于你要表明的某个立场。

要是你先仔细观察现实生活 (或者用偷梁换柱的办法), 搜集一些趣闻轶事, 然后再动手创作, 问题就会迎刃而解。你身边活蹦乱跳的人有的是, 除了观察之外, 更关键的是, 你还要发现他们面临的难题、境遇和冲突。

另外, 你还要仔细关注那些麻烦制造者。我们把电影里的麻烦制造者称为反面主角。你应该像科学家那样花心思仔细研究正面主角和反面主角。你肯定不希望他们沦为随着预设主题起舞的傀儡。因此, 你只有像科学家那样客观地研究人物的行为, 才能让他们尽可能地真实。

练习

故事从构思阶段就要开一个好头。你要环顾身边的熟人, 如果你发现了他们面临的难题, 那么这些人就能帮你营造出某种冲突。也许你有个好朋友, 眼下他跟母亲住在一起, 然而这种生活让他颇感不便。或者你的妹妹马上就要嫁给一个大款了, 不过, 她嫁人并非出于真爱。

你要像客观的科学家那样关注这种冲突，甚至索性把它当作一场戏好了。把自己的想法如实地记下来，切忌顺口说出自己对于当事人的主观看法，牢牢盯住自己的所见所闻，紧扣客观事实发展的进程。

在这个阶段，你要格外专注于反面主角的研究。初出茅庐的新手大多止步于塑造出一个正面主角作为自己的替身，反映自己眼下的境遇。然而，营造戏剧性的要点在于着眼于与之对立的反面主角，即冲突的制造者。因此，当你观察生活，写调研笔记的时候，一定要精准地突出反面主角的行为、动机和欲望。但反面主角尽管很重要，也依然不是开启故事的那把钥匙。

顺便说一下，反面主角并非俗话说的大坏蛋。你那位朋友的母亲也有充当反面主角的可能。也许她是世界上最温柔甜蜜、无可挑剔的人，但是跟她一起生活却叫你的朋友真的很头疼。

既然如此，你就要留心观察，一个现实生活中的母亲到底如何让儿子感到为难。或者，下面介绍的方法还要略胜一筹。你可以把几位母亲的影子叠合在一起，每个母亲都能把这个冲突复杂化。只要你有些许的想象力，这一方法就能助你事半功倍。切记，从现实生活中你所能借鉴的东西仅此而已，伟大的作家需要发挥匠心独具的想象力才能把众多人物及其处境熔于一炉。

举一个显而易见的例子，就拿詹姆斯·邦德的系列电影来说吧。邦德永远是个令人着迷、衣冠楚楚、很有女人缘的男子汉，他做事一贯随心所欲。倘若没有反面主角的存在，他原本应该是个令人腻烦、干瘪乏味的人物。在邦德系列电影中，每个反面主角都会制造重重困难等着邦德去克服。反面主角制造的难关越是复杂狡诈，就越能成为邦德机智果敢、一显身手的好机会。也就是说，在你练习创作的过程中，故事的关键在于塑造出邦德的对手“金手指”（或者“金胳膊”）这样强大的反面人物。

故事的开头应该介绍反面主角给正面主角制造的种种麻烦。现在，轮到你综合运用观察力与想象力创作场景了。

令人胆寒的练习Hal Ackerman

Hal Ackerman，迄今已在加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）戏剧、电影及电视学院执教22年之久，目前担任电影剧本创作课程的联合主席。他著有*Write Screenplays That Sell*... *The Ackerman Way*。他的剧本*Testosterone: How Prostate Cancer Made a Man of Me*在加州圣莫尼卡（Santa Monica）完成剧场首演，并且获得William Saroyan Centennial Award戏剧奖。

尽管学生可以独立完成，不过我还是喜欢在新生上第一堂课的时候让大家一起来做这个练习。因为这个练习堪称一块绝佳的敲门砖，此外，它还揭示了几个基本问题，触及到了故事的基本因素。一部电影必须有个人见人爱的正面主角，新手常常会听到这句忠告。有时候，我们会极力把那些大学生求职简历上光鲜照人的品格嫁接到人物身上，于是人物成了毫不利己、专门利人的高标准道德化身。这样做不仅会让编剧本人的思路陷入瘫痪，也会摘除人物的内在精华，给大家留下深刻印象的恰恰是那些表面看来其所作所为应该受到大家谴责的。

就拿那部奇妙的纪录片《迁徙的鸟》（*Winged Migration*）来说吧。真是不可思议，我们居然花了两个小时亦步亦趋地陪着一群迁徙的候鸟飞行万里，跟它们一起忍受超乎想象的艰难困苦。比如说，在孵蛋的时候，它们用羽毛护住鸟蛋，忍受极地的寒冷，而且一连数周不吃不喝，饱受饥饿的折磨。终于，它们好不容易熬出了头，打算重返家乡，在温暖如春的法国草原上筑巢安家。然而当它们从人们头顶飞过时，一个农民举起了鸟枪，朝天上放了两枪，一只鸟中枪身亡，跌落地面。我们并不知道这是哪一只鸟，姓甚名谁，但是在它不畏逆境、奋发图存的过程中我们曾与它有过同呼吸、共命运的精神体验，因此，一旦它不幸殒命，上帝！我们的心都碎了。

现在，让我们再想象一下当纳聚会⁽¹⁾的情景。1848年，一群新移民从美国中西部一路艰难跋涉前往加利

福尼亚建立新的家园。历经艰难困苦，他们劫后余生。颠沛流离之后，他们终于来到了上帝许给他们的福地边缘，但他们还需要再翻过一座山。当他们登上俯临内华达州里诺市群山叠嶂的顶峰时，他们已经精疲力竭。于是，他们决定先休息一个晚上再继续赶路，然而一场不期而至的暴风雪让他们一连数月进退维谷、无法前行。他们所有的补给都已耗尽。他们吃完了皮革，正欲采取人吃人这种骇人听闻的手段，直到他们最后的机会到来：几个人带着一支步枪，艰难地走进了六尺深的雪地。一只野禽出现了。他们是如此疲倦，以至于需要三个人合力才能举起那支步枪。他们开枪了。在这种情况下，我们可以打赌，大家肯定都希望他们猎获这只鸟。与上面的故事相比，同样是举枪打鸟的情景，却给我们带来了完全不一样的心灵感受。这是为什么呢？

这就是本人的第一公理：呼唤内心的情感要胜过庸俗的道德说教。

练习

1. 写出你一生中做过的十件回想起来感到后怕的事情。（只用一句话描述。）

例如，我曾经把打火机油灌进姐姐养的金鱼肚子里，因为我想把它变成一条能发出火光的电鳗；初中时喝醉了酒，磨坏了体育馆的攀爬绳索；去拜访未婚夫的父母，因在飞机上遇到白马王子从而一发不可收拾，甚至加入了高空高潮俱乐部⁽²⁾，如此等等。一定要实话实说。

如果是在学习班上，则每个人都要把自己的故事大声念给大家听。要注意的是，大家是否都被吸引住了，而不是一脸漠然。塑造人物也是一样的道理！你要吸引观众的眼球。

2. 从这些故事中选出一个来，据此写出一篇两到三页的记叙文。切记，你的读者从未碰到这些人物，所以你要用上讲故事的所有技巧。动用你的全部五种感官，把你的听众带进这个世界中。围绕事件与人物建立真情实感。

3. 把这个故事改编成电影剧情。电影剧本可是另一码事。你还能像之前那样讲述这个故事吗？由于电影观众只了解自己眼睛看到、耳朵听到的内容，因此作为电影编剧，你如何把在文字故事中描述得栩栩如生的人物内心活动变成电影剧情传递给观众呢？

相信自己 Alan Watt

Alan Watt，在洛杉矶工作，影视剧本作家、戏剧家兼小说家。他的小说《钻石狗》荣获《洛杉矶时报》最畅销小说奖，近来他把这部小说改编成了电影剧本。他是洛杉矶作家实验室的创办人兼创作总监，执教于两个两年一期的工作室：“90天影视剧本”和“90天小说”。

虽然教科书上经常说凡是故事结构必有一个定式，然而，实际上却并没有什么固定套路可循。在编剧研修班上，我把结构描述为一种永恒不变的范式，通过这个范式可以探索主人公的转变。我的意思是说，每个主人公都有一段发展的历程，然而这绝对不是可以预料的历程。在现实生活中，我们总有一些尚未完全弄清楚的问题，我们想要厘清其发展演化的路径，我们有解决这个问题的欲望，创作的欲望与这种欲望是紧密交织在一起的。我们探索这些尚未解决的问题，自然就会被相关的思想或者画面所吸引。从这个前提出发，我们逐渐认识到，我们具有独一无二的资格来讲述我们的故事。

有时候出于害怕，我们会从旁观者的安全距离逐渐接近我们的故事。下面的练习是我给我的作家们的第一个练习。这个手段是有效的，借此我们可以掩人耳目，不让别人知道我们故事的“中心思想”。我们认为，大家必须经过训练之后才能开始认真考虑创作，那些让我们担心发憊的怪物实际上是我们的向导！如果我们要求自己首先克服这个软肋，然后才开始写作，情况会如何呢？如果我们探索自身忧惧的根源，追究其本来面目，并且允许自己不加判断地写下任何被唤起的東西，情况又会如何呢？增广见闻、提高修养并非我们开始影视剧本创作的前提条件。我们的内心世界早已囊括了创作所需的一切知识。

既然如此，我们就出发吧。

练习

花几分钟时间，把你对于影视剧本创作的种种担心全都开列出来。无论是无关紧要的杞人忧天还是事关重大的道德禁忌，一定都要白纸黑字地落到纸面上来。或许你担心家人会由此了解自己的某些缺陷，或许害怕别人发觉你这个人有些古怪、乖僻，或者你确实是个充满矛盾和纠结的人。或许你害怕自己会失败，自己搞创作是好高骛远，纵然终日忙忙碌碌、矢志追求最终也难免竹篮打水、虚度浮生，因为你担心自己根本不是编剧那块料。此外，你还会担心自己真到了成功的那一天，却必须承担更大的责任。成功之后自己难免为名所累，在道德方面更需严于律己，维持自身的崇高精神。

也许你还会担心，这是维持尊严与体面的唯一前提条件，而且在学习过程中你不应该白白地牺牲自己的尊严与体面，如此等等。一旦我做了编剧，“别人就会讨厌我”、“跟我断绝关系”，“大家不会再喜欢我”，满腹担忧，不一而足。

无论如何，先把你的种种担心都罗列出来。

写好了吗？太棒了！

那么，我们为什么要做这项练习呢？显然，第一个理由是，我们希望有意识地把自已的种种担心清楚地摆在面前，这样一来它们就不能任意支配我们了。但是，这还不是最重要的。最大的理由源于下面这种说法，即“创作的欲望与升华的欲望是密不可分的”。我的意思是说，我们有关故事创作的担心与故事里主人公的担心在本质上是一样的。

乍听起来，这个想法往往让人产生抵触情绪。你可以审视自己的种种担心，然后对自己说，我的担心和主人公的担心之间毫无关联啊。一开始，这种想法并无不妥。接下来，你要继续观察，如果你还不能发现两者之间的某种关联，那么你就需要更加切近地审视一番。我们并不是说引起这些担忧的具体情境是完全一样的，而是说在本质上我们的担心与主人公的担心是息息相关的。比如说：

1. “我担心自己写这个剧本完全是浪费时间，即便剧本写成了也永远卖不出去。”

问问自己：在故事中的什么地方，主人公也曾认为自己在犯一个可怕的错误？还有，有没有这种可能，即主人公铸成大错之后仍然拒绝直面错误，甚至不愿承认这是个错误呢？

2. “我担心人们会窥探到我最不可告人的秘密。”

问问自己：在故事中的什么地方，主人公认为自己会因为与众不同而遭到凡夫俗子的遗弃？你甚至可以自问，主人公拒绝承认的秘密到底是什么？

3. “我担心到头来发现自己根本不是作家那块料。”

问问自己：在故事中的什么地方，主人公担心自己会失败？主人公担心自己永远不能实现的那个梦想是什么？

尽管在我们眼里，自己的忧惧是现实存在的，但那其实也不过是司空见惯的重重顾虑。人人都难以脱俗，谁能高枕无忧呢。当我们能够超脱于故事的“中心思想”，转而把思虑聚焦于人物的本真性情及其忧患的实质的时候，我们就会意识到，这些东西根本无须我们绞尽脑汁地构思就能流畅地表达出来。我们只是承载故事的渠道，循着这个渠道，故事自然会演绎出自身的波澜起伏。故事就像水流一样，势必要经由我们这个渠道滔滔不绝地流溢出来。正是由此出发，故事的真正结构才开始浮出水面。

卡片研发方法Brad Riddell

Brad Riddell, 为MTV、派拉蒙影业、环球影业创作正片剧本, 此外还与几个独立制片人有着合作关系。他是肯塔基州电影实验室的创始者之一, 在南加州大学和斯伯汀大学讲授电影剧本创作。

学会多线作战对于一个矢志成功的编剧来说是极重要的事情。对于多数职业编剧来说, 搞剧本创作的时候手头仅有一个剧本是稀罕事。与此相反, 他们往往需要同时推进好几个处于不同发展阶段的故事。试想一下, 若不是持续研发多个新产品, 哪家新创立的公司能单靠一个产品就一炮打响呢? 何况, 创作剧本是你的看家本领, 左右开弓、多写几部剧本是家常便饭。影视编剧的研发工作就是每周都要抽出时间, 维持生产线不停地运转, 完成一个剧本项目之后就要迅速过渡到下一个项目中去。此外, 你还要时刻做好准备, 回答即便是最成功的编剧在开会时也总会被问到的问题: “除了这个剧本之外, 你手头还有别的什么剧本吗?”

为了更好地让学生踢开头一脚, 让流水线运转起来, 我要给他们的思想武器库中填满巨型炸弹。我在南加州大学讲授一门名为“开天辟地写故事”的课程。我为这个班级设计了一个练习, 最初, 这个练习要求学生模仿完成一项由工作室分派的编剧任务。不过, 后来这个练习渐渐地变成了一个有用的教学工具。当你的研发速度放缓, 储备的创作资源接近枯竭的时候, 这个工具能够助你一臂之力, 帮你想出新的构思。

对于许多编剧来说, 当他们开始创作的时候脑子里还是一片空白, 他们要在白纸上作画, 似乎一切皆有可能。可是, 如果你的想象中没有观众, 那么, 要想投其所好地搞好创作确实是一项很大的挑战。这种空白很快就会浇灭你的灵感火花, 给你跃跃欲试的闯劲泼一瓢冷水, 因为过于纷繁的选择和过度的优柔寡断会把你压垮。但是, 假如你给这个剧本项目添加几个固定参数(正如工作室的编剧任务那样), 那么, 猛然间你就能找到一个起点。有几个学生做了下面这个练习之后, 从习作中衍生出的剧本项目就被他们扩充成了电影剧本。其中一部最近还荣获了南加州大学的优秀论文奖, 这篇论文剧本一开始就是用卡片方法创作出来的。

练 习

1. 收集15个空白注释卡片。
2. 把它们分成三摞儿, 每摞五张。
3. 在第一摞的每张卡片上, 写下一位影星的名字。
4. 在第二摞的每张卡片上, 写下一个流派类型的名字。
5. 在第三摞的每张卡片上, 写下一个引人入胜的地方的名字。
6. 把每一摞卡片都翻过来, 没字的一面朝上。
7. 把它们分开摆放, 每一摞都要充分洗牌。
8. 选出每一摞最上面的一张卡片。
9. 在翻看这三张卡片之前, 先拍打一阵桌子。
10. 现在就用这些卡片构建一个电影大纲。

关键在于, 你不能允许自己重新洗牌然后再重新抽取。你得到什么就是什么。这个挑战其实很好玩儿, 因为你必须在刚性的参数框架内工作。这些随机的变量是最初给你创造力的东西, 它们能够让你从爱不释手或犹豫不决中解脱出来。牢牢抓住自己的一手牌, 会迫使你思考你熟悉的领域之外的想法, 有时候, 最好的故事就来源于最不可能的卡片组合。

比如说，我曾让一个学生抽取卡片，他抽到的三张分别是丹泽尔·华盛顿⁽³⁾、老古董和日本，后来这个学生以此为基础写出了一个扣人心弦的“二战”故事大纲。娜塔莉·波特曼⁽⁴⁾、动作片和拉斯维加斯这三张卡片被另一个学生抽到了。虽然她当初并不喜欢这三张卡片，但据此写出的长片电影剧本却相当优秀。凯特·哈德森⁽⁵⁾、纽约、科幻片，一个学生据此完成了一部非常搞笑的浪漫喜剧，而另一个学生根据抽到的希安·拉博夫⁽⁶⁾、正剧、非洲这三张卡片写出的学位论文剧本则荣获南加州大学优秀论文奖。

由你的笔记卡片衍生出来的故事或许未必能一炮走红或者最终成为完整的正片剧本，然而无一例外的是，它们有助于探索新的人物、世界和剧情，这些东西在接下来的其他项目中会变成你手头上有用的素材。最关键的是，它们的功能在于维持你研发工厂的机器整日轰鸣，全速运转，充满活力。

概念为王 Chandus Jackson

Chandus Jackson，获奖影视剧本作家，最近他的政治惊悚剧本*Rendered*荣获迪斯尼 / ABC 编剧奖。在迪斯尼工作期间他还开发并创作了科幻 / 家庭剧*The Completion*。他曾荣获多项电影剧本创作奖，包括 Page 国际编剧大奖，并在 Aust in Heart of Film 编剧比赛中名列前茅。目前他正在创作正片电影和电视剧本。

我在好莱坞学到的一个教训是：在好莱坞的大门口，判断一部影视剧本的好坏全靠它的概念或者前提。你会说这很不公平，要是有什么有创意的主管或者经纪人读了你最近的原创作品，他一定会意识到这就是下一部一鸣惊人的巨著或者奥斯卡奖的热门竞争者。你说的可能是对的。然而对于绝大多数作家来说，第一步只不过是找个人读一下他们的剧本，如此而已。为了制造这种“读一下”的欲望，前提或者概念就必须被牢牢锁定。

那么，这个前提或者概念是什么呢？它就是一种“大构想”或者说是业内人士喜欢称之为“高端概念”的东西。我则称之为“盖帽儿”。正是关于某个故事的一句俏皮话才让读者希望了解更多。它本质上是给读者发出的一个信号，决定这个剧本到底是会成为一摞周末阅读的上上之选，还是被压在一摞书的最下面。作为观众，我们在日常生活中选择阅读或者观看内容的时候也会如此。我们对此都有同感，如果荧屏上的东西并不能激起大家的兴致，我们就会用遥控器一个接着一个地换频道。

这种情况也正好适用于影视剧本的概念问题。事实上，坚固的结构、完美的对话、上乘的人物，这些都不能弥补故事前提的漏洞或者构思的拙劣。这通常标志着，这部剧本可能更适合其他媒介，比如小说、电视剧或者短篇故事。作为故事的讲述者，我们必须知道哪种媒介能够取得最好的传播效果，以便选择最好的载体把我们的故事与全世界的人们一起分享。

怎样才能确定我们的发现值得未来四个月甚或数年的时间付出呢？简单的回答就是接受市场的检验。每次我都会把我的故事前提分发给一群值得信赖的朋友，由此接受市场的检验。如果朋友们表示看不懂或不置可否，那么剧本就该返工了。主要的目标是确定这个概念是否具备市场人气，然后再投入时间和资源进入写作阶段。好莱坞许多剧本都没有经过市场测试这个环节，所以它们往往刚刚面世就草草夭折了。你会说“我肯定会得到反馈”，但是等等，要知道山外有山。作为作家，我们的工作就是理解自己创作的这一概念的整个家族谱系。无论是喜剧片、恐怖片还是动作片的剧本，我们必须知道哪些电影与我们自己的剧本类似，并且了解为什么我们的剧本是不同凡响的，什么使它与众不同。我们还必须了解眼下的市场情况。要是你花费数月乃至数年时间创作了一个剧本，最终却发现另一个作家类似的剧本已经在市场上一路绿灯即将拍摄了，这简直是最令人懊恼的事了。要我说，你应该马上止损，开始创作别的剧本，因为生命真的是太短暂了。作为影视剧本作家，假如你想成为好莱坞的当红编剧，你必须学会同时展开几个概念才能成功。

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.cn>)

文档名称：《开始写吧！影视剧本创作》雪莉·艾利斯 Sherry Ellis 著.epub

请登录 <https://shgis.cn/post/968.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

