

前言

哦，有一本编剧方面的著作…… 这是一本关于编剧的著作。

这方面的书不胜枚举，但是这本书是我的…… “对这本书顶礼膜拜！

” 我猜想你一开始就想知道我的这本书是否值得一读。

说实话，我希望你能够在这本书面前“顶礼膜拜！

”然而，鉴于我实际上并不是泰伦斯·史坦普（Terence Stamp）这一事实，这样的期望似乎是太高了。

当我写下这些话时，我们实际上早就已经进入这个故事了。

那是2010年11月份，我已经完成了草稿，你会发现我当时正在校对，做一些无足轻重的修改。

在回顾这篇简介时，我试图更直接地点出我创作这本书的目的，这应该会帮助你下定决心。

我正在对一部分内容进行删除，对另一部分进行重写，并把另一些调换位置，我想我在隧道的尽头看到了光明。

它是一个令人愉悦的过程，但是当几个星期后也就是最后的截稿日期时，这份快乐就立刻消失得无影无踪。

哦，这是我第一个习惯，我可以一直写到截稿日期前夕，对于编剧来讲，这是一个重要的技巧，不应该被舍弃。

尽管如此，它并没有给你完善合理的问题一个真正的答案。

也许我们应该回到最开始，它是一个已经被用烂了的老套电影情节，但是这也恰恰是因为它十分有用。

现在你坐得舒服吗？

那么我们就开始了…… 情景叠化： 2008年，我搬到旧金山时产生了创作这本书的想法。

我很荣幸地成为鼎鼎大名的旧金山州立大学非主流且思想独立的电影学院编剧系第一位教师。

在来这座大学之前，我已经在英国教了近15年的剧本创作和电影制作课程了。

它似乎是一个转变的绝佳时机，我很兴奋能有机会在一个全新的院系里与新的同事和学生交流自己的思想。

你可能并不在意这一部分，但是一点点幕后故事却能够加快前行的速度，并且这对我来说意义重大，是我创作这本书的直接原因。

来到这不久，我就觉得把自己的教学资料放在网上是一个不错的主意，偶尔我还会放纵自己内心的那个评论家，让他跳出来对电影品头论足一番。

如果你继续读下去，就会看到这些冲动的证据，那里有头脑清醒的帮助以及无所顾忌的夸夸其谈，全部是以一种不同寻常的方式呈现出来的。

我马上就解释其中的缘由。

由于自己不是电脑专家那样的高手，于是我就购买了苹果的Mobile Me，因为借助它很容易就可以建立起自己的网站。

是的，我的电脑技术就是这么逊。

我的第一个问题是：我要给自己的博客起个什么样的名字？

名字和标题真的很重要，而且我希望能够找到一些能够为我的学生以及碰巧登录我博客的人总结出我教授剧本写作方法的东西。

可悲的是，我从没想过要把自己的博客命名为“对博客顶礼膜拜！

”恰恰相反，正如在这种时刻经常发生的那样，我脑子里最先想到的都是一些可怕的陈词滥调。

嗯，我想自己当然不会把它称为“写下你所知道的”那是所能想象到的最糟糕的题目了，实际上它恰恰与我所认为的相反，哦，等一下…… 于是“写下你所不知道的”博客就这样诞生了，之后我会详细解释这个题目的含义。

我们先从摆脱作家的安乐圈开始，把我们的创造性发挥到极致。

无论如何，我继续下去，贴上了最开始写的一些激昂的言辞以及第一份教学进度。

之后不久Continuum Books出版社就开始与我联系，他们喜欢我的文章风格并且对“写下你所不知道的

<<救救你的剧本！ 告诉你不为人知的写>>

”定义十分感兴趣，他们问我能不能把它变成一本剧本写作方面的书。

这样我的博客就注定不会仅仅只是网上课堂的布告牌，因为我将自己的对手也纳入了这本书的写作中了。

当初我在旧金山的州立大学安定下来，就计划着要写一本关于戏剧写作方面的书，Continuum Books出版社的提议不过是将整个进程提前了，并且帮助我理清了头绪。

令人高兴的是，我所采用的原始资料已经有了它自己的目标读者了，带着一种自以为是和（我自认为的）冷幽默风格。

这就鼓励了我在这本书中更加关注刚入门学生的具体经历，同时也给了我以一种个人化的风格写作的权力，而不是这类书一贯的一本正经。

作为一名作家，并且教授了多年的剧本写作，我很清楚那些年轻有抱负的作家应该懂得需要什么技巧。

这在摘要部分很有用，更为重要的是，我有大量的证据表明他们究竟是如何应对写作中遇到的挑战的，以及他们会经常在什么地方出错。

这本书试图更好地利用那些见解和洞察力，我们将会开动脑筋，讨论所有这些显而易见的东西。

然而，我们会按照一种不同寻常的顺序——源自于与学生共同合作的结果，进行讨论。

坦白地说，在某些方面这本书与其他编剧指南相差无几。

当然我们将会讨论你在动手创作自己的第一部剧本时所需要了解的角色、场景、结构、情节、对话、格式以及其他内容；另一方面，这本书也是关于思想、创造力，以及如何像设计标记条一样将你的神经突触转化为行动。

在我们前进的路途中我还希望能有一丝的快乐。

我是一位写作的老师而不是教书的作家。

我从电影学院一毕业就开始在大学教书，并且立马就爱上了这个职业。

令人高兴的是，我也能够在这条路上继续追求许多各种不同的创意项目，已经创作并且重新改编了一些故事片，其中一部分已经被购买、演绎，甚至被拍成电影。

我曾参与制作并导演了诸多纪录片，体裁多种多样：民主教育、如何应对吸食海洛因的罪犯以及那些在花园棚屋里制作与原物一样大的戴立克（BBC科学幻想电视节目中的机器人）；我也与一位艺术家朋友合作安装一些设备和筹备画廊展。

对自己稍加吹嘘以证明你知道自己在谈论些什么似乎在这种类型的书籍中很常见，因此，是的，不管是作为教育者还是电影人我都曾获得奖项——耶！

我也是英国人，所以我觉得自我推销真是够了。

还有另一件事我想要首先澄清——并且十分重要。

我不是试图向你推销骗人的万灵油，这本书并不是所有编剧书籍中的唯一真神，我也不会自欺欺人地假装它是。

我相信它会对你有所帮助，我也将其当做是友好的伙伴，而不是一位全能的霸主献给你。

换句话说，我并不是真的要你对这本书“顶礼膜拜”，我也读过足够多的关于编剧方面的书籍，知道自己的书应该达到一个什么样的程度才不至于令人乏味，这就意味着书中将会有笑话，并且其中一些并不会那么差劲。

我们大家都很幸运，观看故事片是一个相对简单的游戏，它已经有了制定好的规则和先例，所有这些都经过了多年的发展，目的就是使你的作家生涯更好过一点。

这很好，因为作为作家，你生活的任何方面可能都会充满忧虑、困难。

你写作的时候可能会感觉并不那么轻松，但是这就是好游戏的麻烦所在，规则是你如何学会玩而不是如何胜出。

你也需要体验各种各样的创造性的灵感——哦，对了，那个讨厌的小东西就叫做才能。

令人沮丧的是，我给不了你什么才能，但是我却能够帮助你充分发挥自己已有的才能。

为了这个目的，你会专注于自己的创造力，并考虑如何调度以完成写作的任务。

我们会继续解决你作为剧作家将会面临的挑战，这将会勾画出电影的制作过程，以及剧作家是如何适应他们创造力和生产力的过程。

<<救救你的剧本！ 告诉你不为人知的写>

当然这是一本关于当你面对着一张白纸或空白的电脑屏幕时该做点什么的书，但是同时它也论述了你的工作该如何与许多其他专业人士保持一致，这些专业人士共同对一部故事片的创作负责，他们会以各种各样的方式关注你的剧本来找出相关信息和指南。

顺便提一句，那场讨论中我保留了一点没有提，因为我想给予它特别的关注。

对于一名编剧来说，它终究比经验、灵感和才能加到一起还要重要。

为了取得成功，你需要挖掘出内在的东西，找出决心和毅力的蓄水池。

当然你也需要才能，但是如果没有完成剧本的能力，它不会支撑你走得很远的。

不论怎样，你需要一直力争上游，这是无可争议的，这是其他一切的基础。

好了，现在你可以开始了。

<<救救你的剧本！ 告诉你不为人知的写>

内容概要

影视行业的剧作者，经常会被纷纷扰扰的环境打扰，要写出有新意、演员想要的、导演想要的剧本越来越难。

影视制片人兼剧作家朱利安将会在《救救你的剧本！

告诉你不为人知的写法》与您“聊天”，探讨剧本写作、创作理念、故事结构，以及故事角色等方面的问题，而不是直接告诉你，通过探讨逐渐引出您的写作障碍是来自哪里、如何解决的，简单的几个步骤，您或许就能解决某个写作上的小瓶颈，“抢救”您枯竭的灵感和乏味的方法。

书中还有着详尽的案例解析，帮助您充分理解剧本创作的方方面面。

作者简介

作者：（英国）朱利安·豪斯特（Julian Hoxter）译者：焦志倩 朱利安·豪斯特，是获奖的电影制片人及剧作家，同时也是被列为“顶级电影学校”旧金山州立大学影视剧本创作的教师，本书被多位美国剧本创作专家、教授、剧作家推选为“发自肺腑的剧本写作指导书”。

书籍目录

第一章这是一本关于什么的书？

“我看到剧本创作指南与魔鬼同行！

” “箱子里有什么？

” 电影是如何运作的，一点都不复杂 三人组 一双毫无特色的平常穿的鞋子：叙述的经济性 目瞪口呆地张大嘴巴盯着非常酷的东西：过度叙述 记住你的读者对象是谁：演出来而不是说出来 当死守格式的呆子来袭！

写下你所知道的：为什么这个主意很烂，以及我们该做些什么 创造性的今天，或者：“千万不要在家尝试！

” 写下你所知？

写下你绝不会意识到自己所知道的？

写下你所不知道的？

第二章剧本写作：你将会做的最难的简单事 鼓舞士气的讲话：你应该创作一部电影 创作剧本不充分的理由 当“写下你所知道的”来袭！

当“写下你所不知道的”来袭！

“我想赚大钱” “我想邀请一位名模加入我的电影” “啐，我也办得到，不过是一些汽车追逐和爆炸的场景而已，那能有多难？

” 抄袭“热门”概念，或者：“我真的爱死了《变形金刚2》了！

！

” 剧本创作的充分理由 “我也不太清楚，但是我热爱电影，它是我全部的梦想，我不知道——等等，这一点我好像已经说过了 “我真的有一些非说不可的话” “我的故事栩栩如生，它可以直接拿来拍电影” “我有一个想法，即我爱上了一个故事，但是我不知道它应该是一部小说还是一部剧本。

” “我想成为一名导演” 创意与麻烦隐藏之处 电影中的创造力 不错的喜剧演员 “精致尸体会饮用年轻的葡萄酒” (le cadavre exquis boira le vin nouveau) 学习一些新的东西：研究的乐趣，是的，真的如此

。

第三章《鸟！

鸟！

鸟！

》的剧本作一个电影版的叙述方式的简单模式 故事的世界：它们的创造与毁灭 明白故事的世界 “V”：建立一个世界，打破它，然后再修补。

电影世界的规则 我们并不需要对一切都了如指掌 你世界中的规则不必要太过复杂 “我只是在抛媚眼，仅有眼睛而已”：由外而内的故事世界的创作 “现在那是我们的球了，不是吗？

该我们上场了”：“由外而内”故事世界的创作 以人物和主题为目的的故事世界 情节与故事：为什么一切都源自于人物角色 故事世界，而非剧情世界 第四章一切都与理念相关 没有如果，没有但是，这是规则，你必须正确处理这一部分 第一步，或者当小兔子袭击之时！

主题 衣柜 前提 构思陈述 优秀电影构思的十大基本原则 什么叫做剧本，我如何才能创作出一部剧本？

脚本 优秀电影脚本的十大电影法则 剧本 这些都是你不能够争辩只能照做的规则 “推销用剧本”对“拍摄用剧本” 第五章“驯服虚词妄语”：一切都与结构有关 结构有什么用以及它来自哪里？

环形作品和结构“起源” 叙述：定位你的观众 叙述者对故事信息的掌控 阐述 剧本结构的“W”模式：幕与视角 表演出来 第一幕：第一个下倾角 第二幕 第一个上斜角 中点 第二个下倾角 第三幕：第二个上斜角 打你的男女主角的屁股 聚拢 咬一小口 “W”模式的动点 十六个动点中的“W”模式 将“W”模式看作是一个环形 制作一个场景 写是为了演与导 场景动点以及人物策略 案例研究：电影《朱诺》中的场景动点 第六章案例分析：《追凶》中的“W”模式 主题 “哦，看，小兔子” 版本：“V”模式版本：“W”模式版本：第七章一切都与角色有关：我是说真的 角色发展，或者说为什么创作人物传记经常是浪费墨水 小兔子们的回归：故事目标、情节目标以及分享痛苦的需要 欲望与需要 “C组” 主角 反面人物 C组中其他成员 全体演员齐心协力（叹气） 第八章对话不仅仅是角色在说话 对话

<<救救你的剧本！ 告诉你不为人知的写>

是不自然的自然主义 只有当庸俗变得世俗时才令人乏味 社会方言、性别化语言、个人习语，或者研究生“词汇”口齿清晰的说话能力不是默认的人类技能 电影对白在不断地变化——除了它不变时 为什么口齿清晰总是打击方言 让你的角色满嘴脏话就是在明确地告诉读者：“不要买我的剧本。

” 改写赋予对话生命力 第九章好吧，现在要怎样？

嗯，现在我们开始改写了 记得要杀死你的宝贝 在屁股上踢一脚：坚持下去

章节摘录

版权页：插图：换言之，一个优秀的脚本读起来应该是一种享受，它应该川流不息，保持着与故事一致的步调和张力；只不过它不是传统意义上的短篇故事。

毕竟你仍然是在为一种视觉媒体服务，你的脚本也应当体现出这一点。

更确切地说，脚本就是一套叙述性的包装，将你的剧本有效地从头包到脚，但是具有一定的层次性。

单从长度来说，这场盛宴具有很强的不固定性，这是因为在发展过程中，不同的人可能会有不同的版本，从一页起长度不等。

如果是为别人创作，那么只需要问一下他们需要的长度；如果是为……；当你在为自己创作时，你会尽可能地写得十分详尽，可能长度会达到20页左右的样子。

一些最佳脚本写得甚至更长，但是我认为如果超过了20页就应该有一个收益递减的规则，因为超过20页的脚本会显得过于笨重，难以达到预期的目的。

我通常采用的方式是逐步发展。

我最开始是用4页纸来讲述我的故事的。

平均每一幕一页，但是第二幕会有两页，在下一章节中，当我们谈到“w”故事结构时会探讨剧本中的“幕”。

然后我就会后退，观察一下故事的流向以及随着我的故事～幕幕地递进，它是如何保持平衡。

除非是有人特意告诉我一定要写多少页，我一般不在意它最后会有多长，写完算数。

脚本的不凡之处在于它们能够使读者快速掌握故事，那样他们不必翻阅长长的剧本就可以在发展讨论中参与发言了。

交换、插入、移动短小的散文段落要比处理整个场景中大段大段的对话容易得多；如果故事要按照另一条线索来发展，它那么也节省了创作对话的时间。

我们上面已经提到过，在脚本中加入象征性的对话是可以接受的，的确，在快速抓住人物性格方面它非常有用。

不要将所有的场景一一呈现出来，只需要写出角色的“语音语调”，几次关键性的演讲或交流的例子即可。

优秀电影脚本的十大电影法则 1使它具有戏剧性。

编辑推荐

《救救你的剧本!告诉你不为人知的写法》适合热爱影视创作、剧本写作的朋友，以及影视专业的学生学习、阅读。

《救救你的剧本!告诉你不为人知的写法》被多位美国剧本创作专家、教授、剧作家推选为“发自内心的剧本写作指导书”。

名人推荐

“在针对剧本创作教育日益增多的令人眼花缭乱的书中，朱利安·豪斯特的大作《救救你的剧本！告诉你不为人知的写法》绝对是其中的佼佼者，这本书新鲜、滑稽，十分有见地，用语准确肯定，不仅是对编剧们，而且对于那些热爱电影和文学的人来说也是不可多得的佳作，本书的语言通俗易懂、魅力十足、清晰明了。

在吸引读者的同时，它还以各种形式呈现创造性表达的深刻见解。

”——Richard Walter教授，加州大学洛杉矶分校编剧主席“它是治疗对这个贪婪而又光纤的行业抱有不切实际幻想的一贴良药：这位作家的诚实与自我探究。

豪斯特力劝我们避免陈词滥调、公式和惯例，通过对事物的亲身探索来扩大我们对整个世界的理解。再加上诙谐幽默的‘怎样’的建议，这本书就显得个性十足、一针见血。

”——Bill Nichols，旧金山州立大学电影学院教授、作者代表作《Engaging Cinema》、《Introduction to Documentary（第二版）》、《Representing Reality》“在学习的过程中事受快乐是一种难得一见的喜悦。

朱利安·豪斯特是一位诙谐幽默的作家，也是一位睿智的剧本创作方面的老师。

读过这本内容丰富、充满了喧嚣快乐的指南会让任何年龄层的读者做好准备，写下一部节奏欢快的好电影，如果您立志要成为一名剧作家的话，这本极具煽动性并且完全原创的写作指南会为您打开创造性的大门。

”——Joseph McBride，代表作《Writing in Pictures：Screenwriting Made（Mostly）Painless》以及《Rock ‘n’ Roll High School》（共同作者）“探索剧本结构的一种简洁——并且十分简单、令人耳目一新的全新途径。

故事总是与W有关：什么、谁、何地、为什么以及何时。

这里有另外一个W，它确保所有这些要素都以一种巧妙的方式结合到一起。

共同打造出一部畅销的副本。

”——Nicola Lees，代表作《Greenlit：Developing Factual / Reality TV Ideas from Concept to Pitch》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>