

《美剧编剧入门》

图书基本信息

书名：《美剧编剧入门》

13位ISBN编号：9787542629579

10位ISBN编号：7542629573

出版时间：2009-4

出版社：上海三联书店

作者：[美] 帕梅拉·道格拉斯

页数：273

译者：严敏

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《美剧编剧入门》

前言

2005年，《美剧编剧入门》（writingtheTVDramaSeries）第1版出版后，受到了评论界的极佳好评和电视业界专业人士的热烈欢迎——诸此种种反应为任何一位作者乐于接受。我感谢这样的支持。不久，此书被各电影院校编剧课程采用，也被电视网一些编剧指导计划采用。从此，它开始畅销全世界。

既然它不是一擦废纸，何以如此吸引读者？这是因为我们现在正处于艺术和行业急剧变化的核心，宛如仙境里的爱丽丝，我们不得不跑得更快，才能继续留在原有的岗位上。这种变化无常的情况不只限于新的电视剧，尽管我将在第2版里探讨第1版里未涉及的一些有趣的系列剧，如《迷失》、《实习医生格雷》、《银河战星》、《犯罪现场：迈阿密》、《豪斯》等。不过，所谓的“热门剧”如今雨后春笋般冒出（有时推出得非常快！），而作为一个讲求成效的电视编剧，不能只知道追赶每季的热门剧。在近两年中，整个行业的新模式和新机遇层出不穷。它们对刚入门的编剧们产生了一定的影响，比如经纪人和制作人一直在寻觅新手们写的原创试播剧。为此我在第2版中增加了“如何写试播剧”一章。

移动视音频（mobisodes）和网络视音频（webisodes），不仅同现在流行的系列剧联系在一起，而且也为编剧们打开了崭新的创作前景。为此我又在最后一章“展望未来”中增加了eTV（增强型电视）及其他新生媒体的内容。叙事的种类也在不断变化之中。随着立场观点的开放，电视网也竞相改变以适应之。与此同时，一些电视剧从传统的四幕结构改变成为五幕或六幕。

《美剧编剧入门》

内容概要

《美剧编剧入门》电影前辈夏衍曾指出中国电影“先天不足”，在相当长时间内，对世界电影理论的了解是隔膜的。新时期国门打开，我们出于“补课”心态，积极译介海外各种影视理论学说。时至今日，已经从初期的单向借鉴，进展到建构有中国特色的影视理论。与此同时，我们仍有必要实行“拿来主义”，持续关注海外学界最新的研究成果，这便是策划推出《海外影视新著译丛》的初衷。

上世纪80年代，欧洲不少人养成一种生活习惯，“坐在日本电视机前收看美国电视系列剧”。那么有理由深入探究，美国电视剧何以能吸引全世界观众的眼球？作为影视教育的大国，美国影视院校又是如何培养后备军，如何传授专业技巧的，相信你读了这本用第二人称写成的畅销教材《美剧编剧入门》会得到一定启迪。

《美剧编剧入门》

书籍目录

第2版序言	引论	约翰·威尔斯的答话	第一章 电视系列剧有哪些特点	多集电视系列剧的三个特点	剧集的人物刻画	“长叙事”	集锦式	有“结尾”的系列式	连本式																																				
合作性创作	关于电视剧的五个神话	神话一：电视剧是小电影	神话二：电视剧是廉价品	神话三：你不可在电视上写那个	神话四：所有电视剧都一个模式	神话五：电视是荒地	电视系列剧的若干规则	· 1小时电视剧只能安排在1小时内	· 系列剧的截稿期要当真																																				
· 正剧系列剧是四幕（或五幕或六幕）结构	· 每部系列剧都配有特定叙事模式	准备，发动，上！	要点	特邀演讲人：大卫·米尔奇	第二章 电视剧如何上电视和电视演播季	图	表：一部新电视剧的两年开发和制作常规图	第一年	4月：制定你的计划书	(1) 写出电视剧的计划书	(2) 写试播剧集剧本	(3) 写“后门试播剧”	(4) 创作推荐本	(5) 附加“包装”	5月：确定制作公司	6月：去电视公司	7月和8月：去电视网	图	表：一家电视网新系列剧开发流程图	9月至11月：写试播剧剧本	12月和1月：开绿灯	2月至4月：试播剧演播季	5月：采用	· 全季	· 短期定单	· 旺季	· 备用剧本	第二年	6月：搭建剧组	7月和8月：拼命写作	图	表：一部系列剧单季的人物弧线样本图	9月和10月：习作首播	11月至3月：演播季结束	4月：休假	一个轮回的领域	要点	特邀演讲人：斯蒂文·波奇科							
第三章 经典剧本是如何创作的	戏剧节奏	A、B、C故事	图	表：四幕剧的基本框格	四幕剧框格	五幕剧和六幕剧结构	图	表：六幕剧的框格样本	七幕剧？你准被骗了！	图	表：七幕剧设想	2页长的一场戏	运用框格	引子	关于剧本摘录	《纽约蓝警》NYPD Blue “西蒙尼说”	分析	开场戏	第一幕，第一场	第二场	第三场	第四场	第五场	第六场	第二个剧本摘录	《纽约蓝警》NYPD Blue “心灵与灵魂”	分析	冷开场	第一幕	你应该做的下一步	要点	聚焦：疑案剧的写作模式与反模式	特邀演讲人：安·多纳休（《犯罪现场》）和梅丽莎·罗森伯格（《德克斯特》）												
第四章 你如何写自己的一集	倾听声音	寻找你的故事	解析你的故事	框格	附图表：四幕剧的基本框格	梗概	如何写你的梗概	梗概样本	其他的梗概形式	《急诊室》梗概	片段	逊尼的名单	你的第一稿	样本：剧本的格式	如果你写得太长	如果你写得太短	在一切结束之时	关于你的第二稿	你如何润色	接下来干什么？	要点	聚焦：如何写你的试播剧	特邀演讲人：乔琪娅·杰弗里斯	第五章 谁是你认识的：在剧组工作的人	从地狱里来的剧组	错误1：跟剧组人员分隔开来	错误2：把个人问题与工作问题混淆起来	错误3：另有别的计划	错误4：代之在家里工作	错误5：舍不得改你的剧本	错误6：“漠视”	编剧班子的文化素质	错误7：创作对你有害的系列剧	好的剧组	现实生活的片段	剧组的梯级	1.自由编剧	2.试用编剧	3.故事编辑和执行故事编辑	4.制作人	5.监督制作人	6.创意顾问	7.执行制作人和剧目管理人	要点	聚焦：“博客”电视剧
第六章 如何入门	规则：	写你喜爱的东西	不要臆造你计划推销的系列剧	多提一些有关系列剧的合适问题	备好合适的工具	设立代表	住到洛杉矶去	成功的秘笈	要点	特邀演讲人：戴蒙·林德洛夫	第七章 电影学校毕业后的生活：警世的故事和成功的故事	1997年的班级	3年之后：97级电视专业学生	毕业后7年	特邀演讲人：罗恩·穆尔	展望未来	附录1：查询资源	附录2：准许援用	附录3：参考文献	术语注释	作者简介（附照）	有关评论	本书美剧剧名中英文对照表																						

章节摘录

第一章 电视系列剧有哪些特点 无法想象的威力 眼前是这样一幅图景：全世界星罗棋布的数亿个家庭，屋里都闪烁着电视机的蔚蓝色光。往每一家——比如你自己的家里面瞧瞧，收看者都在谈论着关于他们的梦想和问题、爱情和愤怒、他们的激动和困惑的故事。你注视他们，所看到的比你想象的更加丰富多彩；当他们不在时，你甚至想谈论他们——毕竟，他们是每星期来一次的。有时候，他们会就新闻节目里的话题发生争吵。或许他们会感到懊丧或恐惧，或许他们会说谎或逞强。偶尔，他们会打来打去，几乎没人能幸免。但不管怎么样，下星期他们照样来。你的同一批朋友，在你家最敏感的地方，在你下班后很累的时候，同你在一起收看电视。多么亲密无间！或许他们中间有一个人是托尼·索普拉诺，黑帮头子，他对朱尼奥说“我认为你是爱我的”，却看到朱尼奥双唇噙动，回答不上来。也或许他是《纽约蓝警》中的警探安迪·西波维兹，刚刚跟他的成年儿子言归于好，从一具尸体上揭开蒙布，却发现死者正是他的儿子。你看《白宫精英》时，被总统因联邦大法官的任命好不容易通过而沾沾自喜所震惊。你看《法律与秩序》时，被地方检察官的道德困境深深吸引：他无法阻止一个老人坦白是因诈骗犯抢占他的房屋而报复后者。还有，你看《急诊室》时，忍不住为身处不幸包围之中的护士打气：她们服侍一名暴躁的病人，将他的轮椅推到大厅量体温，却在他的屁股上放了束塑料花。真是令人捧腹又催人泪下。她们多么富有人情味！

《美剧编剧入门》

编辑推荐

上世纪80年代，欧洲不少人养成一种生活习惯，“坐在日本电视机前收看美国电视系列剧”。那么有理由深入探究，美国电视剧何以能吸引全世界观众的眼球？作为影视教育的大国，美国影视院校又是如何培养后备军，如何传授专业技巧的，相信你读了这本用第二人称写成的畅销教材《美剧编剧入门》会得到一定启迪。

精彩短评

- 1、1，结构化思考的力量；2，和政体有关，要求伟光正则编剧难免张力不足，要知道所有的人性都是复杂的；
- 2、胡乱翻了一遍，有理论有实例，讲得挺开。
- 3、翻译太烂
- 4、经验之谈大于理论
- 5、really bad translation
- 6、还可以，实用性不大。
- 7、内容不错打5份，翻译得很差，所以只给3颗星。
- 8、除了牛逼的内容本身在自己写情节剧忽然有了理论参考以及毕业后生活模板的程式
- 9、老子要好好学习专业
- 10、从专业和经验出发确实能够写出不少有用的东西，不过本书叙述零散，有时跳着展开话题，令到比较难系统性地抓住要点
- 11、过年回家我妈在看蜗居。跟着看了半集就看不下去。这部电视剧火过一段时间的原因大概是，人们被审查制度压抑得太久，一旦看到某些稍微出位稍微跟生活沾上边的东西，便觉得无比共鸣。但是蜗居还远远算不上一部优秀的剧集。归根到底，这还是审查制度的问题。书写得很好很详细。翻译不好。读起来难受。书放在美国，没准还真能激励出来几个编剧人才。但是在中国，编剧无论是地位薪酬文化水平生存环境没一点可以跟美国的相比。所以还真不能从本书中借鉴到什么东西。另外这本书应该添加些国内电视剧制作环境的描述，然后出本续集，与时俱进二一回的同时也让那些不小心翻阅到本书的热血青年趁早死心。
- 12、反过来看看现在一些粗制滥造的剧，那些编剧真的有脸面对自己写的剧本吗？！既不符合人性发展还一个劲矫情
- 13、金山小姐or谷小哥，你好，从来没见过这么糟糕的翻译，原书的内容设置很好，但是翻译也真是醉了。
- 14、这本书不是入门书算进阶书了 里面很多美剧我都没看过 读起来犹为困难 但是读了以后 看美剧的时候乐趣会少了很多 就像李安真的知道怎么拍电影之后 反而不喜欢看电影 一看就知道幕后要下多少工夫 开始理性分析 但是对于喜欢读好故事的心从来没有变过
- 15、相当务实的教材，但完全用不上233 奇怪的是明明要求这么高、竞争这么激烈的行业依旧能出如此多烂剧...
- 16、“如何超越技术诉诸心灵。”
- 17、又一个崭新的世界。一窥美剧编剧的全貌。美国人写的书，可读性很强。
- 18、翻译不好，求原版~~
- 19、花了半个小时跳着读完。复习三段论。看起来问题还是出在action上。
- 20、主要對美劇的生產流程做了介紹，但就編劇技巧方面所言甚少
- 21、内容很好，但翻译很烂.....
- 22、好書一本，不過看過之後大部份美劇就不愛看了。
- 23、还要再读
- 24、翻译的不好，纸张不好。读完之后的感觉和读《老猫学出版》差不多。陌生的领域中并没有学到什么。对于真的编剧新手可能有用吧。但是体制还是美国的体制，中国很难实现这么缜密的编剧体系吧。
- 25、四级没过的人表示读哭了。。。。。翻译太差了==
- 26、很明显，这书可能对美国编剧有用，对中国编剧全然没用。首先中国的电视剧制作水平要发展上几十年才能赶上美剧吧，需要一代人抛头颅洒热血去争取...
- 27、翻译不好，有些地方莫名其妙的。
- 28、希望对美剧更深点研究的桐子，尤其是对剧本创作充满兴趣的，强力推荐此本书作为入门教材，

《美剧编剧入门》

最后三章，翻译的不太顺畅，总的来说还算不错的。

29、书前面三章讲述了美剧的分类、标准等系统分析这一载体的方法，之后的章节介绍编剧行业现状，看过后觉得美剧不再是神秘莫测的玩意了。可是翻译得实在是差，硬生生地把一些英语口语及俗语直译过来，导致阅读乐趣大为减少。对比之下，那些糅合时事与流行并且自带影评的字幕真是用心良苦。

30、一开始我是正儿八经地把此书当“闲书”看的，唉，结果看得哥无比蛋疼OTL，只好换个方式，把它当半吊子的工具书看了，哎，可谓“一气呵成”。当然，这不是帕梅拉的错。

31、没看完。

32、编剧，不是那么简单。看书怕是远不够的。

33、ABC故事线

34、水分好多

35、感觉不如看几集美剧。

36、说实话，很专业，专业到在剧组应该认识谁或者跟你的经纪人应该如何分成都事无巨细地交代了，不过天朝人读这些到底想要怎样。。。严敏sansai果然是出了名的翻译大湿，把nip/tuck翻成尼普与塔克，没事在百度里多搜一次谷歌会死啊~

37、翻译太差了。

38、针对性比较强，但翻译质量一般。...

39、虽然大家都说翻译不好，看了觉得还行，至少都还是能理解的。而且解决了一点疑惑。

40、没有值得看的编剧技巧，更没有我们熟知的美剧。更多的是介绍作为一个编剧，在美国市场应该怎么运作——这是和我们大不相同的体制模式。

41、实用。而且还能窥见美国电视剧一些独特的情况。

42、意外收获啊哈哈~~~

43、用两节课浏览了一遍。你光看最后两页美剧清单就知道翻译烂到何种程度了！纯属误人子弟！千万别以为这书多难得！烂得瞎你眼！！

44、金山小姐or谷小哥，你好，太不要face的翻译了！内容很好，翻译去shi什么的

45、书名应为：“美剧编剧行业的现今概况”更为妥当。目前的题目彻底误导了千里取真经的和尚。

46、一些知名编剧的经验谈，内容不错，翻译不好，但也能猜出原文

47、侧重讲美剧的制作过程，编剧的东西讲的比较少，由其中能看出美国制作体系真是非常成熟，很适合美剧迷来看

48、作者来自南加大说的很实际 很好

49、翻译不行。就书中摘录的几个剧本片断和相对应的分析可作参考用。

50、呼——没特仔细看，但是还看了5个小时呢.....幸好，我没真心想编剧去。

1、在美国，剧作不仅仅是一门『艺术』，更是作为一项『工程』而存在的。无论是故事的集体创作、复杂的修订流程、试播的时间排期……美剧的制作过程，无处不闪耀着理性与工程学的光辉。与之对比，中国的编剧们似乎还停留在一种作坊式的原始阶段，远不能与美国编剧的效率相比。再比如，美国编剧有所谓的工会，从职场关系到薪酬制定，都可以寻找到业界显性的标准可依。这在中国的环境而言亦是无法达到的。很多细节只有经过跨文化的比较，才得以显现。中国是一个传统的儒家社会，西方那种基于逻辑学和标准化的东西，其实很难在中国的环境中得以推行，文化行业尤其如此。中国的导演、编剧们，大多从中学阶段即已放弃对理科、工科的知识探求，故而无法获得缜密的理性与工程学素质——而这，恰恰正是西方人先天性的心智优势。所以我们不难看到今天的华人影视尤其是内地影视作品中，其剧作结构充斥着种种逻辑上的硬伤，一味的非理性纠结，和从骨子里散发出的不均衡感。要想感动他人，自己必须先是的理性的。这是伟大影视作品之所以伟大的心智原则，亦是烂片之所以烂的问题根源。-----<http://www.leeforce.com>

2、P11 “当你写第一稿时，先别自我审查，就让你的人物按照当今人们实际方式说话和行动。” P123 “疑案剧写作面临的挑战是如何超越技术而诉诸心灵。” “在我们的电视剧中，A故事是侦查，而B故事是情感线，亦即剧中人对案子如何感受的？查案对他们个人带来什么影响？或者受害者的一个家属卷入案中，我们如何帮助他们度过这个艰难时刻？我们必须在侦查的A故事和情感的B故事之转换。”

3、看完之后，很有兴趣掐着表看电视，研究美剧的结构，比如其中提到4幕和5幕结构的美剧。电视的结构和时间限制是为了广告和电视时间的方便，结果却改变了全世界几乎所有看电视的人们生活。当然如果认为电视剧集是广告的插播，对美剧来讲并不合适。关于电影和电视的比较很有趣，我赞同电视的影响力超乎电影。虽然电影大张旗鼓，真正深入人心的却是蓝色的小屏幕。尽管不准备在家里放台电视，还是会有想看的剧集，师奶杀手常常是电视上的要求。虽然是上海三联的书，但是翻译的磕磕巴巴，并不太好。原著者作为资深编剧，在书中也运用了编剧的技术，写得很活泼；但是翻译之后云里雾里，完全没有原来的风格。不过我居然也看完了。

《美剧编剧入门》

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:www.tushu000.com