

《序列编剧法》

图书基本信息

《序列编剧法》

内容概要

本书讲述了序列的概念，阐述了将电影划分为八序列式的工作方法。提供了4条最基本的编剧技巧：预告、制造悬念、戏剧反讽和戏剧张力；10个最常用剧作手法的名词解析。作者选取了1949到2001年的11部电影，对它们的剧本进行了序列结构的分析。

《序列编剧法》

作者简介

编剧，担任过多部电影的剧作顾问，曾在南加州大学教授过五年的剧作课程，现为美国加利福尼亚查普曼大学的副教授。

《序列编剧法》

书籍目录

《序列编剧法》

精彩短评

- 1、用短序列切割全片，以便把握全篇的结构，算是很有实践意义的指导。书里的11个case让人大开眼界那样。看一部电影然后解读一章的读法，实在是念得很辛苦。
- 2、了解剧作技巧的好书
- 3、很少愿意去读教人如何写剧本的书籍，这种书籍就像成功学，读再多也没几个真正成功的。很多人很崇拜麦基，他在教你培养故事的品位，但对于天朝善于照葫芦画瓢，追求实用主义的编剧用处不大，而这本书就很实用主义，它疏离了剧作的规律和结构，简单实用，一目了然。
- 4、三幕四秘诀八序列，只是抓住一些点分析分析还是不错.....指环王的剧作被批得体无全肤。
- 5、，昆明密码
- 6、八序列四玉律
- 7、还行吧，学校借的书
- 8、编剧靠两个：一个是感觉，一个是方法。看这本方法书找找感觉吧！
- 9、一句话总结：把大电影持续拆成无数小电影
- 10、序列编剧方法不错。能帮人省点儿功夫，整理下思路。硬要去套每部电影却不适合。ps：本书选择了好几部我意料之外的电影，比如卡比利亚之夜和阿拉伯的劳伦斯
- 11、这本书挺好看的，关于编剧方面的写作知识，都是我没接触过的。了解一下挺有好处。谢谢编辑赠书。
- 12、本来满怀期待，结果有点小失望
- 13、拉片。

《序列编剧法》

精彩书评

章节试读

1、《序列编剧法》的笔记-第1页

声明：本人只做简要的要点备注，如要深得本书精华，还是请去购买正版仔细研读，也值得购买正版，谢谢！

序列：一部电影通常由若干个“8-15分钟长的序列”构成，每个序列都有自己的内在结构，即有自己的主角、张力、上升情节和结局——如同一部小电影。

一部电影通常有八个序列，即2（第一幕）-4（第二幕）-2（第三幕）。序列大多有戏剧张力组织起来，也可由时间和地点组织起来。

每一序列有自己的张力，服从于总的总的张力之下。

墨子注1：序列的作用等同于场景摘要、大纲、步骤大纲、动点进度表、卡片文档。

墨子注2：任何超过15分钟的序列都有过于冗长的风险。

墨子注3：每个序列有自己的一二三幕：提出张力，行动，结局。

【序列A】开头15分钟的展示部分，解答谁、何时、何地、做了什么，以及电影发生的初始环境。

最常用的办法是提出一个谜题，勾起观众的好奇心。

结尾出现“激励事件”，打破原来世界的平衡。墨子注1：几乎所有的电影都是以一个室外的远景或是一个室内的近景为开始。

——室外远景：参考《卧虎藏龙》紫禁城的远景。

——室内近景：参考《楚门的世界》楚门在浴室照镜子。

墨子注2：展示部分忌直白的结实，常用两种方式——

——弹药式展示：通过冲突场景达到展示的目的。

——谜题式展示：先让观众产生困惑，然后通过一个角色的解释来解决困惑达到展示目的。

【序列B】主角做出的任何努力都智慧把他引向更大的困境，设置好主要张力。

【序列C】主角选择用最简单的方式解决戏剧张力。

【序列D】主人公的第一次尝试以失败告终，朝着更加艰巨的命运逆转。墨子注：结尾导向影片的第二个高潮，即第二幕的中间点，主角面临的困境/任务升级。以《玩具总动员》为例，第二幕前半是胡迪带着巴斯从加油站回家；后半是胡迪带着巴斯逃脱玩具杀手的魔掌。

【序列E】如果剧本有次要情节，本序列和序列F以次要情节为主。

【序列F】

主角遭遇真的失败，甚至陷入绝望。

——结尾导向影片的第二高潮，即结局的反面景象。

墨子注：第一、第二高潮基调是相反的，一成一败，一是虚假的胜利，一是真正地失败。

【序列G】

更高的风险、更紧凑的节奏。

墨子注：此时主角已经认识到自己的真正需求。

【序列H】

结局，始于激励事件的不平衡得以解决。

尾声。

讲故事/俘获观众心的四个技巧：

【预告】预告：

即事先清楚地告诉观众未来可能会发生的事情，可以是以口头或者视觉——道具形式。墨子注：预告

《序列编剧法》

终有一个场景对应，如《玩具总动员》之前预告小男孩会搬家，结尾果然有搬家场景对应。假预告：即假意告诉观众故事走向，在观众产生期待时来个大逆转。

倒计时：

即最后时限，给角色以时间上的压力，加强观众的情感投入。——可以参考《圣斗士星矢》五小强必须在12时辰内拯救雅典娜。

【制造悬念】即向观众抛出一个疑问却不立即给以答案。通过激发观众的好奇将观众的注意力引向故事未来的发展方向。

悬念通常包含着目的、警告、威胁、希望、恐惧或预言的意味。

【戏剧反讽】即观众比居中角色知道的多，引导观众去期待事实真相将会如何解开。——可以参考《情深深雨蒙蒙》观众知道依萍接近书桓是为了报复，但是书桓并不知道。

反讽张力由两部分组成：

1、 展示场景。观众通过这种场景得到剧中角色并不知道的信息。

2、 识别场景。角色发现那些观众已经知晓的信息的场景。

戏剧反讽常用于悬疑和喜剧。其好处是赋予平凡对白双重意义，丰富剧情。——说者指的是一回事，听者错以为是另一件事。

墨子注：反讽可以使多方向的，如——

对称反讽：两个人都不知道的事情，只有观众知道；

——可以参考《街角商店》，男女主角不知道他们是笔友。

不对称反讽：其中一方知道的事情，另一方却不知道。知道的一方就占据优势。

双线对称反讽：双方都知道一些对方不知道的事情。鹿死谁手不得而知。

——例如两个人都设下陷阱杀死对方，且都没察觉到对方的阴谋。或参考《嫁个有钱人》两个人都是穷人伪装富人。

【戏剧张力】即某人非常想得到某物却遇到了极大的困难。

张力结局都是在第二幕结尾处出现；在第三幕，新的戏剧张力产生。

技巧：

1、 次情节故事可“长”——原故事主题伴随主人公所经历的一系列相关事件构成；可“宽”——故事中插入一个或多个与主情节平行发扎你的此情节，及次级角色。

次情节与主情节的结构相仿，有一个带有目的性的主人公，遵循三幕式的开端、发展、结局（即至少会有三场戏），结局包括一个改变次级角色命运的时刻。

功能：

情节功能——和主情节交叉进行，帮助或阻碍主人公的作用；

主题功能——展示影片主题的发展变化，展示主人公可能面对的不同情况，由次级角色使用不同的方法处理。

结构功能——在充满悬念的时刻，从主情节切换到次情节，延迟剧情发展，加强观众期待值。2、 性格转变主角的性格转变是影片的主题所在。（次要角色的性格视情况可变可不变）

通常，主角在第二幕都是为自己的渴望努力，在第二幕的结尾才认识到自己的真正需求，从渴望到需求的转变就是性格转变。

3、 伏笔言语的或视觉的，被剧作家悄悄植入，在后文再次提及发挥作用，甚至为了喜剧效果变幻样式重复出现。墨子注：语言伏笔如某个人提到的某个道具在之后出现；视觉伏笔如墙上挂着的猎枪必会杀人。

4、 铺垫先以预备场景让观众产生期待（希望或恐惧），然后这种期待以直接或逆转的方式展示出来。

5、 延迟铺垫的一种。观众已在等待，一些将要发生的事情迟迟不肯出现。墨子注：通过拖延观众对重要环节的体验可以增强期待感。例如恐怖片里，观众都在等待的那个杀手在忽明忽暗的灯光、凄厉的风声、蹿过的野猫.....之后终于出现。

6、 视觉间接

暗示事件的发展态势而不是直接将其展示出来。

墨子注：最常见的，用惊恐女人的面部表情暗示躺在她面前的尸体惨状。

《序列编剧法》

7、 言语间接

参考“潜台词”，另有所指。如女人夸某个珠宝多么漂亮，实际上就是让男人送给自己。

8、 余波场景讲述刚刚发生的事情产生的余波的场景，几乎没有对话或动作，有强烈的朦胧美感。墨子注：例如一场夫妻间的剧烈争吵后，女人望着地上的碎花瓶发呆。

9、 反差预备场景角色提出预约、安排计划的场景——尽管它根本不会发生。这样的预备场景越详细，之后之后的被打破越令观众意外。墨子注1：本以为是……原来是……，事情没有按照自己的预期发展。《西北偏北》片头主角和秘书提到的接下来将会有多个预约。又如杀手词中主角躺着的床铺，然后才发现被子下是假人。

墨子注2：反差预备场景+延迟。本来弄出声响以为会招来坏人，但是没有。窃以为侥幸安全，然后坏人突然出现。

10、 场景再现有些场景会偶尔回顾过去重要的信息，并预言调未来的情节。墨子注：恐怖片、悬疑片和惊悚片中经常使用，因为此类电影剧情更为曲折。如《大侦探波罗》波洛推理过程必备场景。

11、 逆转

某些场景本来可以而且应该发生，本来有那么一个机会他完全可以，但是……他没有——

墨子注：形势逆转。真正成功的逆转是有角色的性格决定的，就如同某个人本来应该带着自己女人逃离，但是他安置好女人之后毅然回去救自己兄弟，然后，挂了。

TIPS：

1真正地老师都是形式主义大师。

故事 叙事。

同一个故事通过不同的叙事手法讲述，就会呈现完全不同的面貌，主要取决于控制观众对情节获知多少以及何时获知。

2在戏剧中因巧合使主人公受到伤害是合理的，运用巧合情节来帮助主人公会很不可信。——合理：

巧合伤害参考《非常突然》结尾主角全军覆没；

——不合理：巧合助人参考《西风烈》结尾杀手莫名其妙被杀。

3在特定时刻不妨让故事主角和“反面人物”——这个世界上主角最不喜欢的人合作。4展示人物关系关系的时候最好借助一个视觉元素——道具来阐释。

——参考《嘎达梅林》中的手枪。

5演员说台词的时候给其安排动作/道具，丰富角色说台词时的视觉表达，使得场景更加生动。

6先让观众知道某个人的悲剧早已是注定的，观众的这种担心——悲剧究竟是怎么发生的，为什么会发生就会加剧。

——可参考《士兵之歌》，但不完全确切。

7常见转场方式：

视觉勾连，如某个人看到墙上的招聘广告，转至某个人走近店铺应聘。

对话连接，如某个人提到某地，转至某地

【墨子曰】

一幕：

干扰事件——打破原有平衡

树立戏剧张力（渴望）

二幕：

事件一——

主角以最简单的方式去解决戏剧张力

这次努力以失败告终

事件二——

主角努力升级去解决戏剧张力

这次努力再次以失败告终，主角陷入绝望，认识到自己的真正需求，实现性格转变

三幕：

主角朝着新的戏剧张力努力（需求）

《序列编剧法》

结局——戏剧张力实现，恢复一种新的平衡、尾声

《序列编剧法》

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