

《故事策略》

图书基本信息

书名：《故事策略》

13位ISBN编号：9787115311382

10位ISBN编号：7115311382

出版时间：2013-5

出版社：人民邮电出版社

作者：[美]Eric Edson

页数：237

译者：徐晶晶

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

《故事策略》

内容概要

不管你是刚开始写故事还是你已经有了一些剧本或小说的创作经历，本书都将为你提供一个创建强有力的电影故事的全新方法，这将使读者、代理人、制片人和观众都为之入迷。美国资深编剧和大学教授埃里克·埃德森(Eric Edson)揭示了在任何一个成功的电影剧本中都会用到的23个环环相扣的段落，以此创建动态且真实的主人公和吸引人的、情感注入的情节。

归根结底，电影成功的原因就是它们基于相同的故事结构。不管是《盗梦空间》、《阿凡达》、《黑暗骑士》、《朱诺》、《黑衣人》、《无间行者》、《假结婚》、《钢铁侠》、《风月俏佳人》、《灵魂歌王》、《宿醉》、《永不妥协》、《搏击俱乐部》、《与歌同行》、《穿普拉达的女王》还是《飞屋环游记》，无论什么类型，如果电影票房成功，如果它们能吸引人们走进电影院，这些电影都包含同样的23个渐进的故事段落，就像每一部成功的电影一样。如果你的剧本缺少了这必需的23个段落，那么它可能会永远埋在经纪人或制片厂的废稿堆里。

本书分为四个部分。第一部分主要阐述核心概念，为什么讲故事的仪式对我们来说是如此重要、冲突扮演的基本角色，以及资深编剧和小说作者可以采用英雄目标序列在创建故事时更好地用这些永恒的人类真理来赢得经纪人和制片人的喝彩。第二部分探讨创建人物的方法和研究为编剧故事创作服务的普世的人物类型。这部分还包括通过23个故事段落塑造人物的工具，以及你为角色所写的对白听起来应该是怎样的。第三部分揭示了人物即情节和情节即人物，阐述了电影故事结构的基本元素，这将是更为详细的23个段落模板的基础，以及一个有力的人物成长弧是如何完美地贴合23个英雄目标行动，这将赋予你的剧本深刻的主题并引人注目。第四部分逐步地详细分解票房成功的电影23个衔接的故事段落，提供了你前所未见的最为有力的情节概述的方法。

《故事策略》

作者简介

本书作者埃里克·埃德森(Eric Edson)已经为索尼、华纳兄弟、迪士尼、20世纪福克斯、美国广播公司(ABC Motion Pictures)、Lifetime、Showtime、美国全国广播公司(NBC)和TNT写了17个故事片剧本。他也创作电视剧剧本。他是美国加利福尼亚州立大学北岭分校的剧作教授、剧本创作的研究生课程的主任。埃里克拥有美国电影学院(AFI)剧作与电影导演专业和美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校剧作专业的艺术硕士双学位。

《故事策略》

书籍目录

第一篇	夯实基础	001
第一章	编剧的目标	002
第二章	我们如何感知电影	008
第三章	如何通过改变吸引观众	019
第四章	冲突为王	028
第二篇	创建你的人物	039
第五章	人物要素	040
第六章	对白之光	069
第三篇	构建故事结构	083
第七章	电影的基本故事结构	084
第八章	人物成长弧	102
第四篇	英雄目标序列的力量	111
第九章	优秀电影中的23个故事链	112
第十章	第一幕：英雄目标段落#1~6	121
第十一章	第二幕前半段：段落#7~12	140
第十二章	第二幕后半段：段落#13~18	161
第十三章	第三幕解决：段落#19~23	184
第十四章	《飞屋环游记》的英雄目标序列	200
作者后记		218
参考电影目录		220
译者后记		235
作者简介		237

章节摘录

版权页：插图：当人物之间发生冲突时，老道的编剧会把他们过去的大多数未被注意的恩怨情仇悄悄带出。《天兆》（Signs, 2007）以破晓农家后院的镜头开场，空的野餐桌、空秋千、成片的茂盛玉米地。在卧室里，格雷汉姆·赫斯（梅尔·吉布森/Mel Gibson饰）从梦中惊醒。一个人睡在双人床上，高度警惕，他紧张得听外面的声响。什么都没有。在床头柜上摆着一张赫斯和可爱妻儿幸福溢于言表的全家福。照片上，他穿着牧师衣领。赫斯起床，沿着走廊走到孩子的卧室查看，但他不想吵醒孩子。他捡起孩子丢在地板上袜子。我们注意到走廊的壁纸上有些褪色的轮廓印记，原位的十字架一定是最近被取了下来。之后，正当格雷汉姆刷牙时听到远处的尖叫声。他冲儿童房，猛地推开房门——孩子们已经不见踪影。突如其来的恐惧让他疾奔下楼梯。主人公没有一句解释，我们已经了解不少。他是一个深爱孩子的父亲，他的家有一点非同寻常的井井有条和干净。他担惊受怕，易醒。他一个人睡。因为某种原因，照片中他的爱妻不再出现在他的枕边，我们可以从相片的摆放位置知道两人的分开是情非得已。此外，我们还知道这个男人是一个教士，但最近却把十字架从墙上拿了下来。肯定有什么不对劲。大片繁盛的农作物围绕着他家，暗示他是一个农业好手并辛劳工作。所有这些交代没有一句对白。我们通过人物的行动和他所处的环境有所了解，而不是通过对话。一个不那么老练的编剧可能会写成这样的场景，格雷汉姆和他的兄弟在一起喝早茶，聊着自从他妻子在一场恐怖车祸中遇难惨遭分尸后，他的生活糟透了，格雷汉姆郁郁寡欢，再也不相信上帝的存在进而离职。他的孩子也出现创后应激障碍。在其他剧本中，这样的场景我见过不少。有时，在故事的中间点或接近第二幕的结尾，人物会有一个“关键性的袒露”（“killer reveal”）——关于过去的长篇独自。但是这些场景是关于人物成长的呈现，而不仅仅是阐述。在《全民情敌》（Hitch, 2005）的中间点段落，“爱情医生”主人公赫奇从前夜严重食物过敏的昏睡中醒来，他躺在小报记者萨拉家的沙发上。在这安静的时刻，萨拉对赫奇讲了她10岁那年的故事，她和妹妹去一个池塘滑冰。妹妹意外掉进了冰窟，萨拉手足无措，父亲赶来把女儿拉了上来并进行人工呼吸。

精彩短评

- 1、哈哈被老板说初级 但还是有帮到我！
- 2、比《救猫咪》读起来舒服些，也更为细致，二者结合看，收获不小。
- 3、模式很清晰，对大部分商业片都很适用
- 4、非常实用
- 5、规则技巧还是需要活学活用，适合启发但废话略多，略有局限性，打发时间看看也无妨。
- 6、这本书还是可以给人一些启发的
- 7、读到49页
- 8、一本升级打怪的书
- 9、读完了，轮到边看电影边检验的时间了。PS亚马逊买35的价格，在这个书价超便宜的时节，真不算是好价格。
- 10、很讲究仪式和规律，是一种剧本写作套路，不知道从何下笔的时候，推荐读。每章节后有一个练习题，练手。其实比较适合现在的我。
- 11、启发甚多 然规则不能够照搬
- 12、如果只在剧本里面找共性，只能得到平庸之作，但是归纳的很直接，照葫芦总能画出瓢来，对电影的整体体量有一个更清晰的认识，第二段充实起来真的挺费劲的。
- 13、教条主义，规范到每个段落章节，不过这么一来会在无形中扼杀创意灵感。
- 14、把商业电影放在手术台上解剖得血淋淋。
- 15、是可以精简掉80%
- 16、对剧作新手来说，精读此书，熟谙23个英雄目标段落，更容易上手一部剧本。
- 17、我真的不喜欢这种感觉，什么什么是必须的，你怎么怎么样就不对；不过如果只是当作一本工具书还是不错的
- 18、前半本可以看一下 英雄目标序列开始就。
- 19、不应该骂这本书装帧烂，结果发现我这本113-128缺页，报应不爽啊。@人民邮电出版社
- 20、错别字挺多。
- 21、三星半，基本干货，很不错。只可惜当初时间赶，很多笔记都没来得及做（2015-08-09）
- 22、实用
- 23、关于剧本结构的一些观点还是有趣的，而且保留了一定的灵活性，定义针对形式而非内容。与之相反的就是角色那章，太僵了。而且翻译质量实在无法说好。
- 24、1. 电影主人公总是具有如下特性：勇气，不公平的伤害，本事，幽默，善良，身处险境，受到朋友和家人的深爱，努力和执着。
2. 主人公总是被迫面临很大的赌注，从此走上反抗之路。
3. 没有冲突，不成故事。而且冲突要激烈并不断升级，最后遇见大boss。反正最后必有一决斗。
4. 电影总是有主人公，看似无法击败的强大对手，爱恋对象，导师，伙伴，盟友和反派小喽啰。
5. 对白不是故事。
6. 主人公一定要有成长弧，无变化，无对比。
- 25、解读电影故事的套路，能够帮助对编剧一无所知的小白建立起一个大概的故事套路系统。有时候我们只是感性觉得片子烂，片子精彩，其实了解其中的套路，能够找到其原由。对更深的去理解一部电影很有帮助。
- 26、实用主义
- 27、有些技巧很棒
- 28、The last one.
- 29、感觉中等偏下，序列部分几乎全部跳过
- 30、从大三到现在
- 31、其实还可以作为类型商业长片的结构教学还是不错的 但不可生搬硬套
- 32、笨人视之为“公式”，我辈自有所得。宜握手中，不时翻看。
- 33、读了一大半，有收获。

- 34、套路，都是套路...
- 35、150505，后半部分太多不看
- 36、在检查剧本方面具有很大的作用，建议在真正写剧本之前，建立大纲之后读这本书，会很有启发。建议搭配千面英雄或作家之旅读。
- 37、没什么卵用
- 38、别在构思的时候抄它，而是在困苦的时候看看能不能启发自己。尤其是这本书的封面和内页质感也很好，内容也多偏向于结构和情节置换，困境中打开它，简直是一种心灵的慰藉。
- 39、一般吧,检查剧本的时候对照还可以。
- 40、精彩！
- 41、Mark 8.31 半年后再看一遍
- 42、入门好选择
- 43、如果对照这本书好好做功课的话，写出来的东西可以看看了。除了新意，合理的布局可以把故事提升起码一个level。都是要多练，要勤奋，不管是什么。
- 44、内容很棒，逻辑条理清晰，受用。但只适合大情节的类型片，有点教条化。另翻译很差。
- 45、刚看这本书时吓死我了，全是套路，满满的套路！难道编剧不应该是一个以灵感和创意为主的职业吗，怎么让这本书写成了按照套路编排情节的技工？但转念一想，电影并非艺术，而是工业娱乐时代的产物，只不过有些电影经过时间淘洗成为了艺术而已，这样看来，电影创作中的一环——编剧需要按照套路去安排情节从而满足观众的娱乐心理就无可厚非了。对于新手编剧来说，这本书绝对是入门速成的绝佳教材，但又不能太把书里的理论当回事了，否则一旦教条，创意和想象力就被限制得死死。另外在欣赏一部电影时，也可参考书中英雄段落目标的理论来结构电影，分析故事结构。
- 46、这种编剧手册类的书很容易给人教条主义感，其实是一些构建故事的共通经验，还是很有参考价值的。
- 47、分析案例的部分没有细读。
- 48、算是一本商业写作化的工具书吧，对于电影的三幕结构基础介绍还是挺适合新手的。
- 49、实用尺子

1、第一章 编剧的目标 在你开始剧本创作之前，充分考虑你的故事创意并利用英雄目标序列创建一个有效框架，这是非常重要的。故事是通过将呈现方式处理为规定性的仪式与观众交流，这使得剧本结构或情节事件的次序对影片极为重要。每个人都渴望深刻感悟，编剧必须在每一个故事中都让观众全情投入。观众对任何一个故事都会下意识地寻找其中心思想，无论是编剧有意设计或无心插柳的主题。所以好电影必须传递关于生活的精心设计的真实寓意。电影呈现善恶、对错，每一个编剧都应该责无旁贷地为故事富裕反映人类真理的主旨。每一部电影特定的中心思想被称为“主题”，这附着在具有性格缺陷的主人公身上，账户提是通过中心人物如何成长而解决情节冲突来揭示的。

第二章 我们如何感知电影 在剧本一开始，编剧必须赢得观众的信任并通过创建人物共鸣促使读者与主人公建立情感联接。当观众因共鸣接受主人公时，他们便会认同他并将自己投射到他身上，成为同舟共济的历险旅程。通过认同，观众可以超越性别和物种来体验主人公的情感之旅，只要他本质上是可识别的人类即可。人物共鸣应当保持平衡，不宜过于放大主人公的缺点或是完美夸大---而是足以能让观众关心的人。观众的认同感可以快速使他们全情投入到电影中，这是非常重要的。因此，在每部电影的的开始，编剧必须选用以下人物特质和情境建立人物共鸣的认同：1 勇气2 不公平的伤害3 本事4 幽默5 善良6 身处险境7 受到朋友和家人的深爱8 努力9 执着

第三章 如何通过改变吸引观众 观众喜欢看电影是因为电影带给他们在生活中常回避的改变。情感体验枫木的编剧寻求在电影故事创作中总是围绕着持续的戏剧情节发展的概念来创建。电影故事中的巨大改变是指主人公在影片开始之初的状态和影片结束时的巨大反差，这由贯穿全篇的一系列小的渐进改变积累而成。这些行动的准确数字和内容可以预判，并被称为英雄目标序列。赌注是有效的戏剧改变的基本要素。只有故事具有字面意义或隐喻意义上的生死风险---主人公即将失去生活的意义，比如失去其真爱、自我价值或个人理想时，才能抓住观众。只有主人公的行动才能成功推进故事向前改变。电影情节中引起事件发生的重任不能转交给任何其他人物。消极主人公没有采取行动去解决他们的问题，这必须避免。

第四章 冲突为王 冲突是所有剧本的心脏和灵魂。冲突并发自3个故事来源：1 强大的对手---他应看似不可战胜2 主人公无比渴望实现自己的目标---他对获得胜利的渴望超越世间的一切3 危机重重---赌注完全是字面上或隐喻的生死危机绝大多数优秀电影同时蕴含两个戏剧层次的冲突：1 主人公与对手在外界世界中针锋相对的外显碰撞2 主人公被迫克服一些阻碍他解决外在的行动的冲突的情感问题二引发的内心纠葛主人公在解决外在的行动冲突之前必须先化解内心的情感冲突。确保银幕上的戏剧冲突有效需要以下基本元素：1 冲突必须激烈2 冲突必须可见3 冲突必须凶险4 冲突必须不断发展和升级，带给主人公更多的挑战5 冲突必须令观众意外6 冲突必须令人信服7 冲突必须以有意义的方式解决

第五章 人物要素 绝大多数电影包含5--7个主要人物。主人公和对手必不可少。你可以从余下的人物类型中选取3--5个关键人物来充实你的演员阵容。

主人公：主人公的目标来自于迫在眉睫的危险，这推动股市向前发展。所有其他人物要么是主人公的帮手，要么是他的对手。

对手/反派：1 相对其他人物，对手是主人公最强劲的对立力量2 对手应当是一个人，而不是一群人或一个概念3 对手看似不可战胜4 对手自恃清高，以主人公自居5 对手可以成为主人公心理上的对立面6 反派畅游一帮和主人公为敌的帮凶7 主人公不应该成为自己的对手8 自然灾害不能作为对手9 对手可以带上友情或者爱情的面具，直到接近最后时刻蔡暴露自己的真面目10 对手并不总是十恶不赦的坏蛋11 对手永远不可能成为主人公，但是有时可以主宰情节12 当爱情故事是主要情节线时，那么爱恋对象人物也是对手。

爱恋对象：作为真正的爱恋对象人物必须满足特定的情节发展要求。这包括：1 爱恋对象带来重要故事改变，带给主人公欢笑和冲突2 爱恋对象带出性张力3 爱恋对象提供一个主要情节或求爱的次要情节4 爱恋对象迫使主人公自省和追求人物成长5 不是每一个故事都有爱恋对象的空间，但爱情仍是有效枫木你的故事的最佳次要情节。

导师：导师传授给主人公在与对手决战之前必须掌握的世间智慧和技能。导师的主要特质有：1 导师可以是向主人公传授关键技能或信心的任何年纪的任何人2 导师常常死去3 在一个故事中可以有不止一个作为导师的师者人物4 导师常会赠予主人公重要的或救命的礼物，一个强大的物品或至关重要的信息5 导师可以是不诚实或无德、不正派或下流、失意或堕落的人

伙伴：伙伴和主人公并肩作战，挑战主人公的动机、保持住热哦那个的坦诚和迫使他袒露内心冲突。此外，伙伴也提供喜剧性调剂。成功伙伴主要特质如下：1 伙伴与主人公目标一致，但他不是故事的主要推动者2 伙伴的本事相比主人公略逊一筹，并且常常所处的社会地位也略低3 伙伴忠心耿耿，值得信任4 伙伴不能死去（除非故事是一个悲剧）5 伙伴没有经历人物成长6 伙伴常会质疑主人公的动机，并提出个人建议和冲突7 同性伙伴常以自己戏剧史的爱情呼应主人

公的浪漫爱情边界守卫：边界守卫迫使主人公在继续前行之前证明自己的价值。一开始，边界守卫拦住主人公并与之作对，之后他们会变成主人公的盟友或帮手。其他盟友人物：盟友人物与主人公同仇敌忾对照盟友：一开始与主人公处在相同的社会和经济地位，所以加以对比更能清晰地看见主人公的成长。喜剧盟友：他认真的态度和曲解的世界观使得他骨子里散发出喜剧元素，即使他一本正经。喜剧盟友既能助主人公一臂之力，又能带来轻松的搞笑一刻。帮手---追随者盟友给主人公带去他不曾拥有的特殊才能、技能，或协助他有望成为救星的盟友一个心急火燎地赶去救主人公的盟友，却在救出主人公前不幸遇难。助威的盟友代替观众给主人公摇旗呐喊和送去祝福的小人物对立人物：对手很少孤军奋战。对立人物有三大类：对手代理人一个俯首称臣和按照对手的命令行事的重要人物独立的麻烦制造者主人公的敌人，但和对手没有瓜葛，他引出主人公可以证明自己的另一个次要情节的舞台。反派的小喽啰这些只有些许台词或苏醒没有台词的不起眼的小喽啰只会听命于对手代理人或对立的麻烦制造者氛围人物氛围人物使得股市的世界真实可信。这些背景人物是龙套，通常只有5句或更少的台词，并且他们更像是道具而不是人物，既不助主人公一臂之力，也不给他使坏。

第六章 对白之光

单是对白不成故事。太过庸常或单薄的对白都会模糊戏剧焦点和弱化冲突。以下是电影对白创作时需要考虑的要点：1 对白应当推进发生在当下的冲突。2 对白应当充满戏剧张力3 对白的一条台词常表达一个中心思想4 好的对白常常传递潜台词5 场景不该仅仅包括对白，还必须描绘身体动作6 对白应当出自独特人物的生活和喜怒哀乐7 避免寒暄或客套话，除非其能达成一个重要目的8 对白的台词通常应当简短9 人物必须呈现，而不只是描述10 避免历史回溯11 对白不少说教的许可证

第三篇 构建故事结构

构建有效的故事结构对创建有力的人物必不可少。电视故事结构是向观众真实再现人物的基本的电影化方式。电影和小说的叙事方式截然不同：1 电影基于视听的客观沟通--小说则通过内心和感受的描写来表现人物。2 电影通过可视的动作来表现人物---小说则通过内心和感受的描写来表现人物3 电影同时传递大量客观的故事信息---小说则单一时间点只能传递某个特定的主观的故事信息4 电影故事必须全神贯注德欣赏---小说故事则可以随手翻阅5 在电影中，故事结构是决定性---在小说中，行动情节不是那么重要6 电影受到时长的限制----小说则没有篇幅限制。成功电影的故事结构由以下十大基本要素组成：1 第一幕---故事设置段落2 第二幕---冲突递增的发展段落3 第三章---情节解决段落4 引发事件---第一幕中开始这一特定故事的时刻5 惊人意外#1---结束第一幕并开始第二幕的意外事件，把主人公推进一个全新的世界6 中间点---在这重要的场景组合中可能包括以下特征：a 在计调和风格上，中间点的感觉都不同于剧本其他组成部分，并常有配以音乐的转场蒙太奇b 中间点场景作为情感或行动层面的无路可退的临界点c 主人公与对手的冲突变成个人恩怨d 在爱情故事或者浪漫段落喜剧中，中间点通常是恋人初次相吻或发生关系----事实上或隐喻上，也或是同性伙伴第一次作为一个真正的太对消除异见和精诚联手e 中间点常包括一个事实或者隐喻上的揭示f 中间点几乎总是包含人物成长的第二大步g 中间点开始时常伴有倒计时来增强焦虑感h 中间点常有事实上或者隐喻上的死亡和重生时刻，作为主人公的一个历程仪式7 第二幕高潮---戏剧行动逐渐增强，主人公期盼的胜利近在咫尺8 惊人意外#2---令人惊讶的戏剧反转，通过打碎主人公的求胜计划来结束第二幕并开始第三幕（也可是好消息）9 必需场景---主人公和对手之间的第三幕决战时刻，这将彻底解决最主要的情节问题。10 结局---解决所有未了结的情节问题的关系。

第八章 人物成长弧

第一幕：主人公躲在情感保护壳自保第二幕 主人公为情感成长而努力第一步：表达成长的需要。必须在对话中有意或者无意地表达困住他情感痛苦的本质。第二步：为成长而斗争，但失败了第三步：客服，实现情感成长第三幕 主人公彻底走出情感保护壳第三幕之初，主人公的情感防御可能重现，但他很快意识到人物成长是根深蒂固---他已经不再是从前的自己，而是一个最终能实现故事情节的更加成熟的人。

第九章 优秀电影中的23个故事链

所有成功的电影剧本可以分解成20-23个英雄目标段落一个英雄，目标段落包含3-7页剧本，或2-4个场景。第一幕：总是有6个英雄目标段落构成。惊人意外 出现在目标段落6.第二幕：前半段包含另外6个英雄目标段落。后半段：6个英雄目标段落。中间点发生在目标段落12中。惊人意外发生在目标段落18.第三幕：2-5个英雄目标段落，至少包括必须场景和结局。在目标段落中，主人公没有出现在场景，该段落不能结束，直到故事回归到主人公和我们看见他获得新情况信息。

第十章 第一幕

1-6英雄段落目标1 应该包括a呈现一小段主人公当前的日常生活b给观众迅速喜欢主人公的理由，即便是非传统英雄c初次使用主人公的个人感情保护壳d当主人公追求某个积极目标时，某种危险或不公平的伤害出现e 建立主人公对日常生活的现状的不满情绪段落2a 故事的总体冲突出现b 引发事件发生c 第一次呈现由过往创伤引起的主人公内心的情感痛楚段落3a 主人公面临经历风险召唤b 引入新的故事提升人物c 故事节奏加快d 爱恋对象人物第一次出现，或已有人物显露担起挑战主人公情感的爱情功能e 针对主人

《故事策略》

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