

《故事的解剖》

图书基本信息

书名：《故事的解剖》

13位ISBN编号：9789865671069

出版时间：2014-7

作者：羅伯特.麥基(Robert McKee)

页数：424

译者：戴洛棻,黃政淵,蕭少嶷

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

《故事的解剖》

內容概要

你有才華、也有梗，卻始終寫不出好故事？你需要——
全世界導演、編劇人手一本的「編劇聖經」！

《故事的解剖》說什麼？

- 放諸四海永恆皆準的形式，而非公式。
- 原型而非老套陳腔。
- 原創而非複製。
- 縝密堅持而非速成捷徑。
- 寫作的現實，而非寫作的奧義。
- 精通「說故事」這門技藝，而非揣測市場需求。
- 尊重觀眾而非自以為是。

啓發皮克斯創意總監John Lasseter、《魔戒》導演Peter Jackson！
全世界的影視創作界，人人拜讀他的「故事學」！

美國哈佛、耶魯、加州大學洛杉磯分校、南加大，
以及巴黎、倫敦、慕尼黑、羅馬等世界各大院校電影學院必備教材！

1997年出版，暢銷20餘國，長占美國亞瑪遜網路書店 Top 1 暢銷書行列！
翻譯出版超過20種語言，每年巡迴世界開辦「STORY講座」！

歷屆講座學員中：

59人榮獲奧斯卡獎，超過214人獲奧斯卡提名；
170人榮獲艾美獎，超過500人獲艾美獎提名；
30人榮獲美國編劇協會獎、26人榮獲美國導演協會獎！

（截至2013年為止，紀錄持續更新中）

包括Brian Kelly：《唐頓莊園》導演
Terence Winter：影集《海濱帝國》故事原創暨主筆
George Mastras：影集《絕命毒師》導演、編劇
Hawk Ostby：電影《鋼鐵人》編劇
Zak Penn：電影《復仇者聯盟》、《X戰警2》、《環太平洋2》（撰寫中）編劇
Paul Edward Haggis：《衝擊效應》（Crash）、《登峰造擊》（Million Dollar Baby）編劇
Akiva J. Goldsman：電影《美麗境界》、影集《危機邊緣》（Fringe）編劇
Pete Docter：《天外奇蹟》、《怪獸電力公司》導演暨故事原創、《瓦力》故事原創、
Michel Hazanavicius：電影《大藝術家》導演、編劇等

「麥基的故事學，是皮克斯王國的律法。」
——《皮克斯傳奇》（The Pixar Touch）
「關於故事結構，我所知的一切都來自麥基。沒第二句話。」
——奧斯卡原創劇本獎、改編劇本獎得主Paul Edward Haggis

在故事創作的領域，你是滿懷壯志的新手，卻屢戰屢敗？

還是耕耘多年的老手，卻苦於無法再上層樓？

你筆下的故事，有沒有以下的「毛病」？

- 人物塑造流於表面化，沒有揭示人物的性格。
- 對人物的內心世界與其所處的社會環境，沒有深刻的洞察。
- 情節充滿省力的巧合，以及經不起推敲的動機。
- 由一系列可以預見、手法低劣的陳規俗套拼湊而成，毫無生命力可言。

新手會犯什麼錯？

寫作時，摸索著拿自己的作品來與常年閱讀小說、觀賞電影或戲劇時潛移默化而成的模型加以對照，
並據以調整。非科班的作家稱之為「直覺」，其實只是習慣使然，而且有嚴重的局限：若不是在模仿

《故事的解剖》

心中這個原型的模式，就是自以為是地企圖顛覆這個模式，但這兩者絕對都稱不上什麼技巧，只會令劇本中充滿商業片或藝術片的陳腔濫調。

明明有才華，為什麼就是寫不出好作品？

大致不出兩個原因：不是被一個自以為「非證明不可」的觀念所蒙蔽，就是被一種「非表達不可的」情感所驅使。但有才華的作家能寫出好作品，通常只有一個原因：他們被想要打動觀眾的欲望所鞭策。

故事大師懂得如何把最微不足道的事物講得生動精彩，
蹩腳的說故事者卻會使深刻淪為平庸。

大師開課，歡迎提問！

Q：到底什麼該寫進去？什麼不要寫？該放在什麼之前，又該接在什麼之後？

A：這就是結構！從角色的人生故事中，選取一些事件編寫成有策略目標的場景段落，來引發觀眾特定的情緒，並表達特定的人生觀點。

Q：但是，該選擇什麼樣的事件？

A：「事件」應該在角色的人生處境裡創造有意義的改變——透過翻轉二元「價值觀」（Value）來表現與體驗，例如生／死、愛／恨、自由／奴役、真相／謊言、勇氣／懦弱、忠貞／背叛等。

Q：怎樣塑造主角才能成功？

A：「主角」不一定要引人好感，但一定要引發同理心！

有些作者沒有察覺「引發好感」和「引發同理心」間的差異，不自覺地只想塑造出好人，但事實上，角色有人緣未必能讓觀眾投入。能讓觀眾認同的，是刻劃入微的角色。成功的角色可以引發同理心，使觀眾心生「我也是這樣！」的感受，跟主角產生同理連結。

Q：怎麼從好的角色設定，進階到好的角色刻畫？

A：創作必須由內而外！問自己：「如果我是這個角色，在這種情況下，我會怎麼做？」

作者是即興演出者，必須化身自己筆下的所有角色，在自己的想像當中演出，直到角色獨有的真誠情感在血液中流動，因為只有當你創造出能打動自己的作品，你才能打動觀眾。如果一直停留在角色的外在，寫出來的情感勢必淪為千篇一律的老套。

Q：交代背景好無聊……怎麼辦才好？

A：把背景鋪陳徹底化為劇情！

高明的編劇會把鋪陳用的背景資料打散，只在觀眾需要知道、想要知道的時候才出手，還能把最精采的部分留到最後，所以到最後一幕的高潮還能有爆點。只要掌握兩個原則：一、切勿把觀眾兩、三下即可推斷出的經過放入故事；二、切勿略過鋪陳，除非故意隱藏資料可以造成一時錯亂的效果。

Q：為什麼一定要有「衝突」？

A：因為「對立的力量」愈強大、愈複雜，角色和故事一定呈現得愈完整！

對立力量 = 對抗主角意志與欲望的所有力量之總和，未必是指某個特定的反派或壞人，而且只要故事類型相符，大反派也可能很討喜，就像「魔鬼終結者」。故事必須把衝突的深度、廣度推到人生體驗的極限，讓衝突強大到逼得你的主角拿出更強的正面特質來解決。

Q：怎麼營造「對白力」？

A：「不要寫」最好！

電影美學百分之八十靠視覺，百分之二十用聽覺。假如你能用視覺的方式表現，就一句對白也別寫。電影對白不是對話，必須以最少的話表達最多的意思。其次，它必須有方向。每次對話往返，都必須把該場景的節奏轉往某個方向，以反映行為的變化，而且不能重複。第三，它應該有目的。

Q：劇情有BUG怎麼辦？

A：忙著補漏洞之前，先自問：「觀眾會注意嗎？」

劇情有「漏洞」，觀眾就會給編劇扣分。有漏洞，少的不是動機，而是邏輯，是因果之間缺少關連。想辦法把沒邏輯的事件串起來、補上漏洞，只是用這種方式補救，往往得另寫新場景。沒膽的編劇會草草蓋住漏洞、祈禱觀眾不會注意。有的編劇選擇挺身面對問題，大方把漏洞秀給觀眾看，再說這不是漏洞，例如《魔鬼終結者》。

Q：如果一定要請出「解圍之神」（deus ex machina），怎麼做比較好？

A：讓巧合盡早出現，給它充分的時間產生意義！

《故事的解剖》

用「巧合」逆轉結局，是編劇的大忌，不僅抹煞所有意義與情緒，更是侮辱觀眾。絕對不可以讓巧合突然跳進故事、變成某個場景的轉折，然後又突然跳走。我們不必迴避巧合，而該用戲劇呈現巧合怎麼進入生活，假以時日累積出意義後，又怎麼從毫無邏輯可循的隨機事件，變成現實生活的邏輯。切記：故事講到後半，就別用「巧合」了。故事愈到後面，愈該把重心放在角色上。

掌握更多專家級編劇心法，
讓你的才華與創意終於被世人看見！

作者簡介

作者簡介

羅伯特·麥基(Robert McKee)

1941年生，好萊塢知名劇作教學大師。1981年受美國南加大之邀，開設「STORY講座」，同時在好萊塢製作電視節目。

麥基身兼作家、導演、劇作家多職，1983年起帶著其在美國南加大開辦的「STORY講座」行走全世界，學員包括編劇、小說家、劇作家、演員、製片、導演、其他電影暨電視工作者、記者，甚至其他專業領域人士。

學員中不乏今天在西方影視工業呼風喚雨的人物，例如皮克斯創始人暨創意總監John Lasseter、《魔戒》導演Peter Jackson、《衝擊效應》與《登峰造擊》金獎編劇Paul Haggis等。

「STORY講座」畢業的眾多學員，在奧斯卡金像獎、艾美獎、美國作家協會獎、導演工會獎等已榮獲無數次提名與獎項肯定，影視作品從早期《回到未來》、《空軍一號》、《阿甘正傳》、《西雅圖夜未眠》、《達文西密碼》、《國家寶藏》、《神鬼奇航》、《六呎風雲》、《實習醫生》、《24小時》、《海底總動員》、《玩具總動員1-3》，到近期的《天外奇蹟》、《X戰警》、《鋼鐵人》、《唐頓莊園》、《絕命毒師》，持續不斷在歐美影視創作領域發揮麥基的創作理念。

這一套「故事學」不只影響了全世界的影視創作，英國首相卡麥隆(David Cameron)甚至聲稱，在一次度假期間讀完麥基《故事的解剖》一書後，他回到倫敦，改變了保守黨的命運。

在商業界，麥基與他的「故事學」曾為許多紐約地區律師事務所設計過法庭辯論的戰術。其他受惠於麥基「故事學」的還有NIKE、微軟、20世紀福斯、迪士尼、SONY、MTV、CBS TV、BBC、華納兄弟、麥肯錫、惠普、派拉蒙、Think Digital UK、知名建築事務所BOLDT、奧地利NIKI航空、美國富國銀行(Wells Fargo)、香港嘉禾娛樂集團、密西根大學商學院，甚至美國NASA休斯頓總部，都曾邀請麥基開辦「STORY講座」。

譯者簡介

黃政淵

導演/創意人。台大外文系學士，南加大電影電視製作藝術碩士，台灣藝術大學電影系兼任講師。歷年影像與文字作品曾獲若干榮譽，電影長片劇本《禮物》、《染血的豬籠草》、《最幸運的掃把星》、《春天是前進的季節》曾獲新聞局優良電影劇本獎。由衷認為台灣影視產業最弱也最被忽視的一環就是編劇，歡迎來信指教chengyuanh@gmail.com。

戴洛棻

曾任職學術單位、出版社、書店，現從事文字工作。

蕭少崑

喜歡看電影的文字手工業者。學生時代名義上主修新聞，實際上偷溜去廣電系所修課。曾任Discovery頻道影片翻譯，其他譯作種類廣泛不及備載。因翻譯此書，深感電影從業人員之辛勞，覺得還是進電影院當觀眾、掏腰包支持電影業最快樂。衷心希望大家能在電影院遵守觀影禮儀，並安靜地把片尾工作人員名單看完。

《故事的解剖》

書籍目錄

第一部 作家與說故事的技藝

- 引言 掌握內容與形式，打造動人故事
- 第一章 故事面臨的困難

第二部 故事的要素

- 第二章 結構的光譜
- 第三章 結構與設定
- 第四章 結構與類型
- 第五章 結構與角色
- 第六章 結構與意義

第三部 故事設計的原則

- 第七章 故事的本質
- 第八章 觸發事件
- 第九章 幕的設計
- 第十章 場景設計
- 第十一章 場景分析
- 第十二章 布局分場
- 第十三章 危機．高潮．危機解除

第四部 編劇實戰篇

- 第十四章 對立原則
- 第十五章 鋪敘
- 第十六章 問題和對策
- 第十七章 角色
- 第十八章 文本
- 第十九章 編劇方法

《故事的解剖》

精彩短评

- 1、从台湾背回来，对比国内版本，还是觉得港台书装帧有诚意。
- 2、誠品書店（信義店）／台北。2014/08/19
- 3、港版看起来实在太舒服了，有一种“这才特么是搞艺术的啊”的感觉。
- 4、拆解敘事，拆解創意原型，拆解類型傳統，拆解靈感來源，拆解作者，最後拆解生活本身。豈止是一本編劇教科書？這是一本談故事在社會是如何存在的人類觀察報告阿。
- 5、在苏州诚品一见钟情就买了这本，真的没让我失望。
- 6、很有用的一本书，但是台版的价钱真的相当贵啊。
- 7、我們是電影編劇，不是小說的逃兵。
- 8、觸發事件，漸進式困境，危機，高潮，衝突解除。
要再重看幾遍。
- 9、看完才发现原来读过？？？猪脑子怎么写故事。。啊堪忧
- 10、五颗星给台湾版的排版装帧纸张。上学时那本故事真心不想再拿出来读，是因为纸太差，书太丑。
- 11、断断续续读了很久的一本书...通篇都是干货需要慢慢消化~
- 12、良心
- 13、(2/1/2017-22/2/2017) 拆解故事結構，一步一步引領讀者講好故事。書中介紹的主要是傳統劇本結構，沒有很革命性的教學，作為令編劇打好根基的教科書絕對是五星作品。但也知道，結構理論可以教授，創意則需靠自己想像了。閱讀過程愉快，喜歡它不像其他電影書一樣，不會不停引述不同電影名字，即使要引述，也主要是在說《唐人街》、《北非諜影》等少量好片，邊讀邊追看電影也不是太難。三項可挑剔的是，一、某些方法直接就被否定，例如寫作方法 - 要知道每人習慣的寫作方式不同，例如荷索的寫作方法是三四天不停，以保持思想連貫性。二、有時候拍攝過程中需要立即改寫劇本，有關「現場改寫」的部份欠奉。三、沒有太多篇幅談及紀錄片劇本，要知道紀錄片不是完全沒有故事和劇本可言，但書中卻沒一完整篇章介紹紀錄片劇本。
- 14、【补签】力荐。台版就是好啊。
- 15、「原型故事」的優勢在於其最符合大多數人類的思維和經歷。
- 16、结构引领人走进另一个世界
- 17、zeizei
- 18、翻看了一下，就是《故事》的台译本。

《故事的解剖》

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