

《實用電影編劇技巧》

图书基本信息

书名：《實用電影編劇技巧》

13位ISBN编号：9789573263333

10位ISBN编号：9573263335

出版时间：2008/08/01

出版社：遠流出版事業股份有限公司

作者：FIELD, SYD

页数：288

译者：曾西霸

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

《實用電影編劇技巧》

內容概要

「這是一本對我電影劇本寫作有巨大影響的工具書，簡明、扼要，重點不斷重複，很容易吸收及運用。主流電影最容易吸引人的要件是什麼，依我看法有二：1.順暢精彩，啟承轉合有致的故事性結構。2.一般觀眾樂於認同的人物刻劃及性格發展。Syd Field 這本《實用電影編劇技巧》，對於以上兩方面，有極實惠的見解，非常值得初學電影編劇者參考。」

- - 電影編劇、導演 / 李安

「本書是充滿常識、然卻與眾不同的必需品。」

- - 《風尚雜誌》

「Field 易於跟進的研討方式是輕鬆的；而他強調正確的態度和動機是高瞻遠矚的。」

- - 《洛杉磯時報》

聯合推薦：《洛杉磯時報》、《風尚雜誌》

本書是實用性極高的入門書籍，作者對電影劇本的寫作，從基本構想到完成劇本，進行非常詳盡的創作重點提示。介紹電影劇本寫作的關鍵性重要用語，如：「場面」(scene)，「段落」(sequence)，「轉折點」(plotpoint)，等；並逐章說明主要題材，人物，構成人物，創造人物，結尾與開端，佈局，段落，轉折點，場面，改編，電影劇本的形式，搭建電影劇本，寫電影劇本，合編劇本，寫完劇本以後，等等。

本書作者SydField有著極為豐富的閱讀，修改，研究電影劇本的經驗，他曾在大型電影製作公司掌理劇本部門，並製作，編寫過上百部電影。本書封底有《推手》《喜宴》導演李安的推薦。

精彩短评

- 1、实用过庄文强==
- 2、 电影剧本写作基础

第一部分 是什么

主线：建置——对峙——解决

第一幕：建置故事、人物、戏剧性前提（故事是关于什么的）、 戏剧性情景（周围环境）

第二幕：对抗，即戏剧冲突。

第三幕：结局。结局意味着解决。

情节点：串联各幕，可以是任何一个偶然事故、情节或大事件，它“钩住”动作并且把它转向另一个方向。

电影剧本框架示例：

故事决定了结构；结构决定不了故事

第二部分 主题

每一个剧本都有个主题，即故事是关于什么的。

每个剧本都把动作和人物戏剧化了。作为编剧，你必须清楚你的电影讲的是谁，以及他（她）遇到了什么事情。这就是写作的基本概念，不仅仅适用于电影剧本写作，更广泛适用于任何形式的写作。

确定主题：关于什么的？——明确人物的戏剧需求：你的主人公想要什么？——设置障碍：人物为达到他需求所必须越过的障碍和戏剧冲突。

没有冲突就没有动作。没有动作就没有人物。动作即人物。一个人的行为表明了他是一个什么样的人，并非只是他的言谈。

第三部分 人物

动作即人物。一个人如何，在于他做了什么，而不是他说了什么。

确定你的人物。可以用人物传记来确定人物的性格，身份。

构成令人满意的人物必须具备的四个特质：a.人物有一个强有力且清晰的戏剧性需求；b.有独特的个人观点；c.有一种特定的态度；d.经历过某种改变或转变。

每一个主要人物或重要人物都有一个强有力地戏剧性需求。戏剧性需求是指在剧本中人物所期望赢得、获取或达到的目标。戏剧性需求驱使你的人物贯穿故事线的发展。这是他们的目的、使命、动机，推动着他们完成故事的叙事动作。

写剧本有两种办法。一种是先有了想法，然后按照这种想法去创造人物。另外一种是从创造一个人物，从人物身上会产生需求。

第四部分 结尾和开端

写作剧本开端的最好方法：清楚地知道你的结尾。

故事总要向前发展，沿着一条途径、一个方向、一条从开端到结尾的发展线。方向就是一条发展

线，是沿途设置了一些事情的途径。同样，剧本中的一切都是互为关联的，如同在生活中一般。当你坐下开始动笔时，你不必先知道结尾的具体细节，但是你必须知道发生了什么以及它是如何影响剧中人物的。

动笔之前，头脑里一定要有个清晰的结局，它是剧本的来龙去脉，可以使结尾恰到好处。

开端的重要性：对于一个120页的剧本，你只有10页的篇幅去抓住你的观众。（一般10页剧本=10分钟电影）

结尾（ending）通过结局（resolution）来展现，而结局则孕育于开端。

是什么造就了一个好的结尾？它必须能够满足故事的叙事需求。当我们看到最后一个淡出画面并走出电影院时，我们希望感到充实而满足，有如在一顿美餐之后离开饭桌时一样。这种满足感必须得到满足，这样，结尾才能有效。当然，它必须是可信的。

第五部分 建置，情节点

在一个剧本中，一切都是相互关联的。如果你修改了第10页的某个场景或对话的台词，它将会影响到第80页的某个场景或对话的台词。要在结尾改变一些元素，那么你必须在开始的部分添加或删除一些内容。剧本是一个整体，存在于与部分之间的直接关系中。因此，从第1页、第1个字开始就要介绍你的故事，这一点是首要的。

引发事件——关键事件。故事开场的引发事件将观众引向关键事件，关键事件是故事线的中心，是推动故事向前发展的动力。关键事件向我们揭示了故事是关于什么的。

剧本设置必不可少：故事线。为了保持剧本不跑偏。

结构式电影剧本的基石、出发点、蓝图。“电影剧本即结构”。如果你不了解你的故事线的基本结构，那么你就没有准备好开始写作。这就是为什么我反复强调这四件事情的重要性，在你动笔写下只言片语前必须清楚它们：结尾、开端以及情节点I和情节点II。如果你不了解这四件事情，那你就麻烦了。在这里我们并不是说剧本中只有两个情节点。这里说的并不是所有情况。我们谈论的是你动笔前所需要做的准备工作。一旦你了解了这两个情节点是什么，它们将会扣牢你的故事线。情节点的目的是推动故事向前发展，知道结局。这就是它的意义。

第六部分 场景

每个场景都具有两样东西：地点和时间。任何场景都处在特定的空间和特定的时间中。

怎样着手创作一个场景：首先创作场景的来龙去脉，然后决定内容，即发生了什么。场景的目的是什么？为什么要这个场景？它是如何推动故事向前发展的？在场景的主题中都发生了什么事情？进入这个场景之前，他（她）在哪？在这个场景中，作用在人物身上的感情力量是什么？他们是否影响到场景的目的？

通过创作来龙去脉，你决定了戏剧性的目的，并且可以由一句一句的对话，一个一个的动作来构建你的场景。

第七部分 段落

电影剧本作为一个“系统”，是由结尾、开端、场景、情节点、镜头、特技效果、外景拍摄地、音乐及段落等特定元素构成的。这些故事的诸元素由动作和人物的戏剧性推动统一在一起，按照特殊的方式加以安排，然后从视觉上展现出来，从而创造一个整体，也就是众所周知的“电影剧本”。

段落也许是电影剧本中最重要的组成部分。段落就是用单一的思想把一系列的场景联系在一起，有明确的开端、中段和结尾。它是统一在某个单一思想下的一个单元或一个戏剧性动作单位。它是电影剧本的骨架或脊梁骨，就像结构本身的性质一样，它把所有的东西串在一起。

当剧本的形式可以理解为：由一条戏剧性故事线所捆绑或联系起来的一系列的段落。

第八部分 构筑故事线

你要按单元：第一幕、第二幕和第三幕，来构筑你的电影剧本。

那么如何构筑你的电影剧本呢？

用3×5英寸的小卡片。

取一叠3×5英寸的卡片。在每张卡片上写上你对每一场景或段落的构思，或者简明地写上说明，以便帮助你的写作。剧本的每30页篇幅大概需要14张卡片。如果超过了14张卡片，意味着你在第一幕中可能需要更多的材料。少于14张卡片，则说明你的故事太单薄，需要建置更多的场景。

当你开始准备写下你的故事线时，我建议你简单罗列出你想在剧本中出现的所有场景。仅仅随意地写下几个能定义场景的词语，不按照顺序随意地把卡片撒下，按自由组合的方式排列。你已经知道你的开端和情节点I，即卡片1和卡片14。这表示你有两张卡，开端和结局。你所需要的，就是用12张左右的卡片来罗列出第一幕的动作线。

我们生活在一个作用力与反作用力的世界之中。如果你在驾驶一辆汽车（这是作用力action），有人试图超车或者在你的前面阻挡你，你怎么做呢（反作用力reaction）？通常是咒骂、愤怒地按喇叭、也超他的车、挥舞拳头、小声咕哝、猛踩油门等。这都是对超车和阻截你的司机动作所作出的一些反应。动作（action）——反应（reaction），这就是宇宙的法则。在电影剧本之中，如果你的人物作出了动作，而别人或其他什么物件作出了一个反应，这样他一般就创作出一个新的动作，而这样又引起另一个反应。人物做出动作，有人则做出反应，动作——反应，反应——动作，就使得你的故事朝着每一幕结尾的情节点发展。

“动作”就是去干某件事，而“反应”是遭遇某件事情的发生。

准备和调查是剧本写作的本质。每个编剧都应该知道和清楚地定义主人公是谁，戏剧性前提是什么（即故事梗概），戏剧性情形是什么（动作发生的环境）。如果你不够了解你的故事，没有花时间做应有的调查，仅仅为了使之起作用就贸然地插入情节或事件到故事线中，结果叙述的线状故事常常就歪了，那些素材也起不到应有的作用。

第十部分 写作电影剧本

写作是一个体验的过程，是一个学习的过程，它需要写作的技巧与协调的能力。你写得越多，它就变得越容易。你的初次尝试可能会十分矫揉造作，尽是陈词滥调或者是支离破碎和牵强附会。写对话像学游泳一样，也需要扑腾一番，但是你越写得越多，就越容易。

那些想寻找“灵感”来指导自己写作的人是找不到它的。灵感是刹那间的事，它发生在几分钟，顶多几个小时之内；可剧本靠的是勤奋，得花几个星期或者几个月的工作。

第九部分 其他

对白的功能：

- 推动故事向前发展；
- 揭示有关人物的信息，毕竟每个人都有他的历史；
- 向读者传达必要的事实和信息；
- 建立人物之间的关系，使他们显得真实、自然；
- 给你的人物以深度、有内心世界和目标；
- 揭示故事和人物的各种冲突；
- 揭示人物的情绪状态；
- 对动作进行评价。

哪些东西决定你能写出一个好剧本呢？有好多，可最重要的一条是要明白所有好的戏剧性写作的基础是冲突。再强调一遍，所有的戏剧都是冲突，没有冲突就没有动作，没有动作就没有人物，没有人物就没有故事，而没有故事也就没有剧本。戏剧性冲突可以是外在的也可以是内在的。

《實用電影編劇技巧》

那什么是冲突呢？它与“对立”有关。所有戏剧性场景的核心都有一个或几个人物与某人或某事件的对立状态存在。冲突可以是斗争、争论、战役或者追逐，可以是对生活的恐惧、对失败或成功的恐惧，不管是内在的还是外在的——各种对抗和障碍，不管是物质的、情感的、还是精神的。

冲突必须你你的故事的真正核心，因为它是强有力地动作和人物精髓。如果你没有足够的冲突作为你写作的基础，你就会发现自己经常会陷入无趣的写作泥潭而不能自拔。

3、 给些推荐吧。我学的是动漫设计。对剧本编剧也有要求。真不知道看什么好。毕竟才开始学。而且我所在的学校在这方面的老师或是其他都不怎么好。貌似一直专攻软件的。对编剧之类的不怎么感冒。

所以就大家求救了。在故事与剧本之间的关系。该怎么去处理。很多语言上的问题。很多专业用词上的问题。都不知道该如何理解。类似镜头感。这个是要的吧。旁白什么的也是。

4、 你是不是天津工业的啊

5、 入门级

6、 1930-1950 黄金时代电影 经典复原三幕剧作理论 简明清晰

7、 我覺得我是個潛力股！

8、 (22-24/2/2017) 如果說麥基的《故事》是結構為主，Syd Field的作品就是以人為重。他教導編劇從人物去想故事，先想好人物背景，再慢慢創造人物小傳；而不是先定好故事大綱和結構。而重要的事情要說三遍，有關故事三幕寫法、步驟，以及運用卡片的手法，作者重覆次數多得讀者懂倒背。特別喜歡他以整個章節去談寫作方式，以及面對寫作障礙時應如何面對，亦有談到與人合寫劇本的方式。Syd對於改編劇本的見解與麥基略有不同，他沒有認為編劇需要很仔細地認識原著中所有人物和故事。Syd沒有分析原型和極簡等劇本結構，沒有強調人物改變，亦沒有談及正/負極理論，但其「知道結尾和轉捩點」的寫法相比較易掌握。值得一讚的是譯者曾西霸非常專業，他於每章所寫的注譯非常詳細，亦加入了很多本地化元素。非常好的入門級書籍。

9、 2017.1

10、 循序漸進，簡潔明瞭

章节试读

1、《實用電影編劇技巧》的笔记-第3页

标准电影剧本：120页 三幕剧，两个转折点
三幕剧：每一幕都是一个整体。

主要题材：1、动作（生理、情感）
2、人物（确定其需求、行为即人物）

人物关系：1.在达成其需求的过程中经历冲突；
2.与其他人物互动；
3.与内在自我互动。

写：人物小传——弄清主要人物，3-10页，剧本的铺垫

加入人物外在生活：职业、私人、个人的生活面

弄清什么是人物：人物就是我们看待世界的方式，是观点、是态度、是个性、是行为——剧本的主要题材是动作和人物。

最前面十页剧本最重要——how?先知道你的结尾！

【段落】的重要性：协同作用学

如何创造场面：场面的目的是推动故事前进（内景and外景），创造场面：先创造背景、再决定内容

如何改编：传记类——节选与集中；创造出故事线（钩子）；事实支撑故事。

如何写剧本：写出摄影机角度是导演的责任。编剧要做的是一个场面接一个场面，一个镜头接一个镜头写剧本。

术语知识：角度对准（angle on）

主要表现（Favoring）

另一个角度（another angle）

更广的角度（wilder angle）

新角度（new angle）

观点（POV）：例如，先拍主角，再拍他关注的对象，再回到对主角面部的特写，就呈现出主角的观点。

相反角度（reverse angle）

过肩镜头（over the shoulder shot）

运动镜头（Moving shot）

双人镜头（two shot）

近景（close shot）

插入镜头（Insert）

《實用電影編劇技巧》

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