

故事

[故事 下载链接1](#)

著者:[美] 罗伯特·麦基

出版者:天津人民出版社

出版时间:2016-1

装帧:平装

isbn:9787201094601

【内容简介】

麦基的《故事》是一本被影视圈奉为圣经的编剧书，讲述故事创作核心原理。越来越多小说作家、文案策划和商务人士也开始研习其中的讲故事技巧。你可以把它当作一本高级电影鉴赏入门指南，也可以将它视为文学写作、艺术修为内功进阶，还有人从中领悟了人生哲学和生活道理。被英国卫报称为“亚里士多德后最有影响力的讲故事理论家”罗伯特·麦基将他30年间行走全世界，向10万名学员开班授课的精华写在了这本《故事》里。

【编辑推荐】

精装版《故事》2014年9月29日上市，3天后开始加印，3个月后成为“当当网2014年艺术榜榜首”、“亚马逊编辑2014年度收官之荐”，9.5分领衔电影类书籍进入豆瓣年度盘点，并成为《北京青年报》阅读“2014最美的十本书”之一，获得人民日报微博推荐。2016年，我们将这本书里深邃的思想以更为简明扼要的方式呈现，并同时推出16开、轻型纸、宽页边距、采用新排版设计的平装《故事》，希望它能到达更多人的手中。就像封面设计一样，一束光照进我们的生活，电影，不只是黑暗中的银幕故事，更是生活里闪耀的人性故事。

【名人推荐】

罗伯特·麦基是编剧大师中的大师。——《霍比特人》《指环王三部曲》导演兼编剧彼得·杰克逊

关于故事结构，我所了解的一切都来自伯特·麦基。就是这样。——《撞车》导演兼编剧保罗·哈吉斯

麦基说，高潮是你讲述这个故事的意义的饱和点。——《画皮》《寻龙诀》导演乌尔善

他是罗伯特·麦基，真正懂得电影全部奥秘的大师。但是他又能不让任何的条规边框拘束自己，让灵魂自由触摸电影。——《可可西里》《南京！南京！》导演陆川

我的笔记有87000字，几乎记下了麦基先生说的每一句话。在记录的时候，经常有许多言论与我创作的经验不谋而合，这种巧合让我非常兴奋。我仿佛变成了一个女人，能享受到多次高潮。——《重案六组》《永不消逝的电波》编剧余飞

一句实话：我电影剧本写到第30稿的时候，才完全看懂《故事》这本书，然后写到第50稿的时候，我发现我其实也没怎么看懂。现在电影拍完了剪完了，我打算再看一遍《故事》。——《万万没想到》导演叫兽易小星

想要学编剧，这书是必读的。——影评人周黎明

虽然……但还是越来越觉得那本书对于类型片制造来说就是编剧圣经。——影评人亵渎电影

感谢麦基先生教会我们很多技巧，也教会我们，最好的永远不是技巧。感谢麦基先生告诉我们，剧作法其实就是价值观，写你所相信的，相信你所写的。感谢麦基先生告诉我们，电影不是一种智识，电影是一种情感。——编剧、作家咆哮女郎柏邦妮

我迄今读过的最伟大的三本书之一。——《后会无期》《万物生长》出品人路金波

【媒体推荐】

鼎鼎大名。——《华盛顿邮报》

享誉全球。——《纽约时报》

终极大师。——BBC

麦基写作哲学的中心是人性。他的理论融汇了戏剧手法、哲学，强调了写作的古典根基、轴心及安全阀……而使之永葆新鲜活力和激动人心的，是它交织阐述的方式——麦基的故事理论。——CNN

麦基是世界上最有名和最受尊崇的讲故事艺术讲师。——《华尔街日报》

他对故事讲述的深邃洞察和广博知识无人能比。——《洛杉矶时报》

电影行业的公开秘密，好莱坞最炙手可热的编剧教练。——《名利场》

融合了电影的摩登艺术和讲故事的古老手艺。——《每日新闻》

罗伯特·麦基强有力地教会我们什么是生命、死亡和人类的心灵。——《独立报》

作者介绍:

【作者 | 罗伯特·麦基 Robert McKee】

1941年1月30日生于美国底特律，剧作家、编剧教练。因连续剧《起诉公民凯恩》获得英国电影和电视艺术学院奖（BAFTA）。1981年，麦基受美国南加州大学邀请，开办“故事”培训课程，随后创办全球写作培训机构，学员超过10万名。其中，60人获奥斯卡金像奖，200人获美国电视艾美奖，100人获美国编剧工会奖，50人获美国导演协会奖。

作为项目顾问，麦基受聘于华纳兄弟、20世纪福克斯、索尼、CBS、MTV等影视公司，皮克斯动画工作室、迪士尼、派拉蒙、BBC、MNET也定期输送创意写作团队参与“故事”培训。邀请麦基开讲的机构还包括麦肯锡、微软、NIKE、密歇根大学商学院、富国银行、BOLDT建筑事务所及美国NASA休斯顿总部等。

【译者 | 周铁东】

十年好莱坞影视工作经验，从事电影进出口工作近三十年，中国电影集团公司译审。曾任中国电影海外推广公司总经理，现任北京新影联影业总经理，《大众电影》、《中国银幕》专栏作家，兼职教授。著有《号脉电影——周铁东电影杂论》。

目录: 目录

致中国读者

序言

PART I 作家和故事艺术

CHAPTER01 故事问题

/ 故事的衰竭

/ 手艺的失传

/ 故事要领

/ 把好故事讲好

/ 故事与生活

/ 能力与天才

/ 手艺能将天才推向极致

PART II 故事诸要素

CHAPTER02 结构图谱

/ 故事设计术语

/ 故事三角

/ 故事三角内的形式差异

/ 故事设计的政治学

CHAPTER03 结构与背景

/ 向陈词滥调宣战

/ 背景

/ 创作限制原理

/ 调查研究

/ 创作选择

CHAPTER04 结构与类型

/ 电影类型

/ 结构和类型的关系

/ 精通类型

/ 创作限制

/ 混合类型

/ 再造类型

- /持之以恒的天赋
- CHAPTER05 结构与人物
 - /人物VS人物塑造
 - /人物性格揭示
 - /人物弧光
 - /结构和人物的功能
 - /高潮与人物
- CHAPTER06 结构与意义
 - /审美情感
 - /前提
 - /作为修辞的结构
 - /主控思想
 - /说教倾向
- PART III 故事设计原理
- CHAPTER07 故事材质
 - /主人公
 - /观众纽带
 - /第一步
 - /人物的世界
 - /鸿沟
 - /关于风险
 - /进展过程中的鸿沟
 - /从里面写到外面
 - /鸿沟内的创造
 - /故事的材质和能量
- CHAPTER08 激励事件
 - /故事的世界
 - /作者资格
 - /激励事件
 - /故事脊椎
 - /求索
 - /激励事件的设计
 - /激励事件的定位
 - /激励事件的质量
 - /激励事件的创造
- CHAPTER09 幕设计
 - /进展纠葛
 - /幕设计
 - /幕节奏
- CHAPTER10 场景设计
 - /转折点
 - /伏笔和分晓
 - /情感转变
 - /选择的性质
- CHAPTER11 场景分析
 - /文本和潜文本
 - /场景分析技巧
- CHAPTER12 布局谋篇
 - /统一性和多样性
 - /进度
 - /节奏和速度
 - /表现进展过程
 - /社会进展
 - /个人进展

/象征升华
/反讽升华
/过渡原理
CHAPTER13 危机、高潮、结局
/危机
/高潮中的危机
/高潮
/结局
PART IV 作家在工作
CHAPTER14 对抗的原理
/将故事和人物带到线索的终点
CHAPTER15 解说
/展示，不要告诉
/使用幕后故事
/闪回
/梦境序列
/蒙太奇
/画外音解说
CHAPTER16 问题和解决方法
/兴趣问题
/惊奇问题
/巧合问题
/喜剧问题
/主观视点问题
/场景内的主观视点
/故事中的主观视点
/改编问题
/戏剧腔问题
/漏洞问题
CHAPTER17 人物
/心灵虫
CHAPTER18 文本
/对白
/描写
/形象系统
/片名
CHAPTER19 作家的创造方法
/从外到里的写作
/从里到外的写作
/银幕剧本
· · · · · (收起)

[故事](#) [下载链接1](#)

标签

编剧

写作

电影理论

电影

罗伯特·麦基

文学

理论

好书，值得一读

评论

写故事就像做爱。

一本可怕的剧透之书。不光对于写剧本，同时对于写其他形式的作品，甚至仅仅对于欣赏电影、小说、剧作，都大有裨益。

花了一个月读完这本巨著。才发现自己以前对电影的理解真是肤浅透了…有空认真总结一下，做个思维导图。

规则是灵感的铺路石

看完之后，我深情地亲吻了一下这本书。

其实讲的是人性…可重复翻阅

夸点太多～1.我特别喜欢这版的实物感，纸质和字等。2.对观影自觉性有了苏醒feel，3.发觉（从古典意义上说）属于人的真实的东西从根本上都是相通的，照旧读得很慢（大约30小时），读时脑袋常常就跑去联想其他类别的原理了，好半天才反应回来我在干嘛。4.读的时候照旧复习加建构。读完对整本书的架构基本把握了，每个部门的血肉目前还在鲜活，这样读有时觉得吃力、元气不够想赖皮，但也更认同做任何事“不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰”～任何事，包括学琴，用心比勤奋重要太多了。最宝贝的就是不自我欺骗。5.开始偷偷的想我是不是也能写点东西，好像立刻被自己的懒惰呵斥了这念头。6.从第三点上扩展，更有野心除了读古典外，在各层面的原理上建构认知体系，下工夫决心找好方法啃书。7.给自己留了作业，练习才能知道其实没掌握

更轻薄，适合做笔记，价格更便宜。排版美得像是一种享受

建构的人当然要能解构作者笔下成型的世界，以及其中的节奏力量，人性都是从自己身上学来的。

枕边书了

一本对我特别重要的书

果麦的纸好轻，喜欢

茅塞顿开。

跪着读，多读n遍都没问题

实在太啰嗦了，结构也有问题，弃。

装帧和印刷不错，厚厚的一本书拿在手里很舒服……花了两个月读完，确实是一部很棒的书，解析电影故事背后的一些规律和方法，但又告诉大家讲故事永远需要推陈出新

把讲故事的手艺研究的真是透彻~不仅有细节的技巧和方法，还有对故事艺术内核的深刻理解。

写得详细、引人入胜且振奋人心！没有居高临下，而是不卑不亢、代入感极深地引导新手，读完整本书之后也被激励得想要脚踏实地实践一番。最大的收获是要把自己笔下的人物当成自己的孩子去爱，感同身受，面临其选择而求索。在罗伯特·麦基的笔下，感觉剧本真是一种有生命的可爱生灵。

技术流！相见恨晚！

潜文本！以后看片多了一点乐趣。。

[故事 下载链接1](#)

书评

最早的一本《故事》，还是在上海的时候乌青送我的。前段时间，界面的朋友邀请我给麦基做个采访，于是把这本书又重读了一遍。跟两个小朋友说这件事儿，他们非常兴奋，说是熟读麦基倒背如流，于是把他俩拉过来做采访主力。先是邮件采访，问题大都是远帆提的，麦基统一录视频回答问...

1, 讲述怎么有效 2, 讲述的事永恒, 普遍的形式, 但不是公式
3, 讲述的是原型, 而不是陈规俗套 4, 讲述的是全面彻底, 始终如一, 而不是捷径
5, 讲述的是现实 6, 精通这门艺术, 而不是去揣摩市场 故事要领
：伟大的故事总是具有现实意义，能在长时间里不断获得新解释，因为其中...

取这个标题并没有贬低的意思，这本书非常棒，理论完整且实用，是我看过讲写作的书里最有用的一本吧~

作者罗波特麦基是个美国人，论述相当出色，而且不乏风趣幽默，比如讲电影分类的时候说，我们（指美国人）把美国电影以外的片子都称为文艺电影，主要是指欧洲电影。他讲到喜...

晃晃推荐的这本书。去年好不容易买到手，却一直放着没看。这几天在上下班路上翻阅，真是精彩。和那些晦涩的叙事学理论相比，这个好莱坞手艺人大概要证明，只要你对一个东西有专业的洞察，就一定能够便于理解地表达出来。事实上，他对美国大学在过去几十年里，将写作教学从内在...

罗伯特麦基是世界公认的银幕剧作教学大师，虽然有遍撒网好打渔的嫌疑，但也足以证实他在剧作界的教父地位。教师不必然能产出优秀经典的电影作品，但他对于电影结构和制作的理解确实是精到而颇有启发。
师傅领进门，修行在个人。麦基是一个纯粹的老师，他通篇都在强调一种常识，...

（全文7100字，慎入！《故事》精华全在此了。）罗伯特·麦基（Robert McKee）的《故事》一书，主要是针对电影编剧而写的，是他数十年开办、教授“故事”培训班的经验结集。

罗伯特·麦基，1941年1月30日出生于底特律，编剧。从小热爱戏剧，早年做过演员。1981年，麦基受美国南...

讲述故事，感动听众 Storytelling That Moves People

说服是商务活动的中心。要让客户购买你们公司的产品和服务，你必须说服他们；要在公司实行新的战略计划和重组，你必须说服员工和同事；要让投资者购买（或是不出售）你们的股票，你必须说服他们；要合伙人签下一单合...

这本书号称美国电影界编剧的《福音书》。我读了之后，发现西方人对『讲故事』这一行为的研究的确已经达到一个相当先进的地步，其理论已经相当系统化，形成一种专门针对观众心智的故事设计模式。而正是这种故事理论和设计模式，支撑了整个好莱坞的工业式运作，在漫长的历史中屡...

什么是故事？作者说故事就是变化。

用什么来划分场景？作者说场景以价值的转变为休止符。

什么是大情节？那是人持之以恒地对抗外部世界。……

这是著名电影人撰写的剧作教材，围绕着“故事”这一剧本的核心，把故事层层剥开，用他独创的结构体系完全重塑...

我不相信有谁看了《故事》之后就可以编写出好剧本，毕竟，编出好故事，不是一本书能够解决的，而且也难以速成，但我相信，读完这本书，再看电影时，视点会不一样，因为你可以站到编剧、故事的视点，去看同一部电影，你可以分析它、穿透它，从中所获得的，就超过一个普通的观众...

故事是生活的隐喻，人物是人的隐喻，梦是潜意识的隐喻。《故事》拿到手上，天蓝大部头，精装烫银，俨然圣经模样。它就是一本圣经：就应该天天捧在手上，天天翻，天天奉行。它难道不是一本圣经吗：它告诉我们故事宇宙的原理，节拍连成场景，场景连成序列，上演一幕幕这个宇宙的...

许多观点竟然和我讲课时候的想法不谋而合~(@^_^@)~但这是人家是十几二十年前的看法啦……

1.每一次电影技术的革新（比如从无声到有声从黑白到彩色）都伴随着讲故事方式退步。（那么这回儿我们就处于3D技术成熟带来的电影叙事的固步自封阶段）

2.大师必须是精通经典形式，这是...

在读过十数本关于虚构文学的创意写作参考书籍之后，我终于可以宣布，未来的读者们只要买上其中的两本就足够了。甚至，对于时间紧迫的人，只要一本就足够了。对，仅一本足矣。

当然这些书还不是完全相同，其中异类如斯蒂芬金的《写作这回事》，完全是他一个人沾沾自喜的絮叨，...

1.大预算=大情节=大量观众，反之亦然。大情节，即惊奇历险故事，好莱坞型。故想要有众多观众多半需要大预算。2.
先锋脱胎于经典形式，要先锋必先完全理解经典形式。3.
让人物活起来的方法：研究写作人自己的记忆、想象、事实（包括书影），其他人与你的生活的差异也可以带来...

故事 By 罗伯特·麦基

主控思想：围绕一个明确的思想构建故事。能够用一句话表述：生活如何以及为何会变化。价值+原因。高悬在打字机上方。人性是永不过时的主题。

故事设计：是何人，想要什么，为什么，如何获取，障碍，后果。人们如何以及为何做要做的事。预期与结果的...

第一次想读《故事》这本书，是因为一本电影杂志上的文章，那是一篇对罗伯特·麦基的专访，其中自然提到了他这本代表性的著作，众所周知，麦基在美国举办了一个专门教人如何“讲故事”的讲习班，手下的学生中也不乏一些如雷贯耳的名字，《阿甘正传》、《空军一号》、《回到未来》...

我们大概多少都读过教育部引进翻译的国外教材，当时可能不以为然，现在想想，似乎理解内容没有遇到什么障碍。反观周铁东先生翻译的《故事》，简直莫名其妙。请问Reason，翻译成“理由”和“原因”能表述同样意思吗？我都不提那些硬着头皮意译的所谓专业名词，提它们算我欺负你...

[故事 下载链接1](#)