

美剧编剧策略

[美剧编剧策略_下载链接1](#)

著者:Pamela Douglas

出版者:人民邮电出版社

出版时间:2016-8-1

装帧:平装

isbn:9787115424846

“这本电视剧的权威之作变得更加完善……是对精彩电视剧创作的宣言。”

——杰克·小艾普斯（Jack Epps, Jr.），南加州大学电影学院剧作系主任，《壮志凌云》（Top Gun），《至尊神探》（Dick Tracy）的编剧

“在我作为编剧和剧作教师的职业生涯里，《美剧编剧策略》是我见到的就如何构建美剧最全面和易用的书。专业、准确，有着愉悦的阅读体验。”

——玛丽亚·杰克曼顿（Maria Jackquemetton），《广告狂人》编剧/行政制片人

“引人入胜、信息量大和深刻……新手和职业编剧不可多得的宝贵工具。我多希望自己开始电视业的时候能有这样一本书！”

——妮可·约金（Nicole Yorkin），《谋杀》（The Killing）联合制片人，《未来闪影》（Flash Forward）、《富贵浮云》（The Riches）、《嘉年华》（Carnivale）和《艾米律师》（Judging Amy）的编剧-制片人

作者介绍:

帕梅拉·道格拉斯（Pamela Douglas）是一位在电视剧业有众多作品的获奖编剧。她凭借一小时剧《母女》（Between Mother and Daughter）[CBS] 荣获人道主义奖，该剧也被提名编剧工会奖。她凭借CBS一小时剧《不同的世界》（Different Worlds）荣获艾美奖提名和有色人种促进协会形象奖。她凭借原创剧《性骚扰案》（Sexual Considerations）和电视剧《生命中的一年》（A Year in the Life, NBC）的分集What Do People Do All Day?两次赢得广播电视界杰出美国女性奖。作为创作者，她写了PBS电视剧《鬼语者》（Ghostwriter）的试播集、指南和13集。其它署名包括《星际旅行：下一代》（Star Trek: The Next Generation）、《弗兰克餐厅》（Frank’s Place）、《天堂》（Paradise）、《崔普·约翰医生》（Trapper John, M.D.）等。她是美国编剧工会理事会成员。她是南加州大学终身教授，在电影学院教授编剧课程。

目录: 第一章 美剧的特别之处 027

 想象一下电视的力量027

 美剧的三大特质028

 美剧的人物塑造028

 长篇叙事（The “Long Narrative”）029

 合作032

 电视的五大流言 032

 1. 电视是小型电影032

 2. 电视剧是小成本制作035

 3. 电视剧剧本创作有诸多禁区035

 4. 电视剧都大同小异036

 5. 电视是片荒地037

 电视剧的准则039

 一小时剧时长必须是一小时039

 电视剧的截止日期没有水分039

 剧情类连续剧有多幕结构040

 每一部电视剧都适配一种类型041

 预备，开始！047

 小结047

 新动态048

聚焦“剧情喜剧”创作	048
嘉宾访谈：大卫·艾萨克（David Isaacs）	050
第二章 美剧的制播流程与播出季	054
第一年	056
四月：写提案	056
(1) 写新剧计划书	057
(2) 写试播集	059
(3) 写“后门试播集”（“Backdoor Pilot”）	060
(4) 创制演示样片	060
(5) 附上“打包”	061
(6) 赢得网络粉丝	062
五月：制片公司	062
六月：制片厂	064
七月与八月：电视网	066
九月至十一月：试播集剧本	067
十二月和一月：许可（绿灯）	069
二月至四月：试播季	070
五月：订购	071
全季	071
短季订单	072
季中剧	072
备用剧本	072
第二年	073
六月：建组	073
七月和八月：疯狂写剧本	074
九月和十月：首播	076
十月至次年三月：完结当季	077
四月：间歇期	078
新动态	079
小结	080
嘉宾访谈：查理·科利尔（Charlie Collier），美国经典电影 （AMC）有线电视网总裁	080
第三章 经典剧本的创作之道	085
戏剧节拍（The Dramatic Beat）	085
A-B-C故事	086
五幕和六幕结构	088
越多改变.....	089
两页一场戏	090
使用网格	090
引子	091
关于剧本节选	092
摘自《纽约重案组：西蒙说》（NYPD Blue，“Simon Says”）	093
分析	112
开场	113
第一场	115
第二场	115
第三场	115
第四场	115
第五场	116
第六场	116
第二个剧本节选	117
摘自《纽约重案组：心与灵魂》（NYPD Blue，“Heart and souls”）	117
分析	136
冷开场	137

第一幕	138
接下来你该做什么	139
小结	139
嘉宾访谈：斯蒂文·博考 (Steven Bochco)	139
聚焦程式剧 (procedural) 创作	146
是何原因?	146
第四章 创作你自己的剧集	155
“倾听声音”	155
找到你的故事	157
解构你的故事	159
网格	160
大纲	161
如何写你的大纲	162
大纲的其他形式	165
桑尼的列表	168
第一稿	168
问题排查	172
如果你的剧本太长	172
如果你的剧本太短	172
大功告成.....	173
第二稿	173
润色	175
下一步?	175
小结	175
嘉宾访谈：大卫·西蒙 (David Simon)	176
聚焦试播集创作	179
创建“世界”	179
找到故事的跳板	181
移居“新世界”	181
制订计划	183
第五章 认识你的同事：剧组工作	187
烂剧组（嚎叫的狼群和闪电）	189
错误1：脱离编剧组	189
错误2：把私事和工作问题混为一谈	190
错误3：另有计划	190
错误4：在家里工作	191
错误5：把样稿看得跟宝贝似的	191
错误6：排斥编剧组的文化	192
错误7：加入不适合你的剧组	193
好剧组	193
现实案例	194
剧组职位	196
1. 独立编剧	196
2. 剧组编剧	198
3. 故事编辑/故事执行编辑	199
4. 制片人	200
5. 监制	201
6. 创意顾问	201
7. 行政制片人/剧目管理者	201
小结	202
聚焦“无剧本/真人”秀	202
嘉宾访谈：斯科特·A·斯通 (Scott A.Stone)	206
第六章 如何入行	212
写你所爱	214

别写你计划推销的电视剧的商投剧本215

向剧目提适合的问题215

备好合适的工具216

签约经纪人217

扎根洛杉矶219

成功的秘密 220

小结 221

接下来 222

第七章 电影学院毕业后的生活：教训和成功故事 223

97级 223

三年后 229

毕业七年后 231

毕业十四年后 235

第八章 电视剧的未来 242

新机会244

什么是电视？244

未来之旅245

网络剧245

网络衍生剧247

万维网（Web）已死248

“混沌不是商业模式。”248

全球化 249

案例A：《行尸走肉》249

案例B：《草原上的蒙古包》（Little Yurt On The Prairie）250

当下 251

总结 252

相关资源 253

专业术语 255

作者简介261

译者后记 263

• • • • • (收起)

[美剧编剧策略_下载链接1](#)

标签

编剧

写作

美剧

电视剧

剧作

影视

电影理论

电影

评论

除去余飞老师的序言，这本书可以打一百分。它展示的更多是一种科学的、成体系的、可以学习的工作方法。

还是有一些干货的。市面上的影视书籍，绝大多数都是讲电影，讲电视剧的太少，其实两者的实践差距还是非常大的

关于美剧从业者的就业指南，关于剧如何写倒是没有提太多，唯一有含金量的大概就是疯狂强调人物对剧集的重要性了

美剧编剧入门的修订版。原书几年前已经绝版，趁着新版，收一本细读。希望出版社能引入更深入剖析美剧编剧技巧和书籍，而不局限于入门引介。

佳作！从业者值得一读！不能单纯以实用论判定高下，重要的是提供科学的方法，启发切入视角，常识概念普及、从业者口述史采访有不少干货。一眼望去，美剧是科学大脑掌控的技术系统，国内是南郭先生把持的玄学阵地。

超實用

其实关于具体写作指导方面的内容并不太多，更多是作者对于美国电视剧行业的思考和感悟，不过鼓励的内容很打动人，也蛮有激励和启示意义的，希望中国的电视业有一天也能这么正规。

哈？评分这么高

全是干货，除书名字差点限制了非编剧人群。对电视剧如何具体运作足够感兴趣的强烈推荐～本来装裱想减一星的，还是不减了。PS:特别想去上作者的课…

对于中国编剧来说，只有第三章有一点点用，然而也已经算是目前能买到的关于”剧“最好的专业书了，瘸子里挑将军，勉强给个三颗星吧

科学的工作方法

美剧已经是一个成熟的产品线了，其实跟电影、戏剧挺不同的

出乎意料很好看的一本书

科学系统的思维体系，就是后半部分的行业介绍…感觉其实不太重要…？

翻译还能更烂一点么，非常阻碍阅读，体验极差。

感觉可以精炼为20页

书中常常出现类似“这么做一定是行不通的”的内容，我惨笑，心说那是在你们美国…

编剧书

【阅读时间：5小时】适合已经在电视剧行业（无论中外）待过的人看。我觉得其中最令我受用的是对A\B\C\...N故事的讲解。A故事不一定是最长的故事，但一定是最让我们感动、同理的、有感情故事，而其他的故事则各司其职：讲述配角的故事、单元故事1、单元故事2等等。一旦想明白这一点，故事量一下子就上去了，再加上从人物【纵深出发】的话，故事不愁不好看。

主要是讲美剧生产流程，编剧方面干货不多。更关注试播集的感觉，还是入门书，介绍美剧从以前的四幕到了现在的六七幕，但对连续剧和单元剧如何构建一季和多季并未涉及。

[美剧编剧策略_下载链接1](#)

书评

在美国，剧作不仅仅是一门『艺术』，更是作为一项『工程』而存在的。无论是故事的集体创作、复杂的修订流程、试播的时间排期……美剧的制作过程，无处不闪耀着理性与工程学的光辉。与之对比，中国的编剧们似乎还停留在一种作坊式的原始阶段，远不能与美国编剧的效率相比。 ...

P11

“当你写第一稿时，先别自我审查，就让你的人物按照当今人们实际方式说话和行动。” P123 “疑案剧写作面临的挑战是如何超越技术而诉诸心灵。”

“在我们的电视剧中，A故事是侦查，而B故事是情感线，亦即剧中人对案子如何感受的？查案对他们个人带来什么影响？或者受害者...

作为一个学film making

的人，第一份工作是参与电视剧的开发制片，如今国内网剧发展蓬勃，这倒是电影人的一个机会，毕竟那些制作精良的美剧，都是按照电影品质在制作的。

书里关于美剧的写作（尤其是一小时美剧）有很多干货，很适合想写原创电视剧本的人阅读，有些句子，醍醐灌...

[美剧编剧策略_下载链接1](#)