

剧本

[剧本 下载链接1](#)

著者:[美] 理查德·沃尔特

出版者:天津人民出版社

出版时间:2017-6

装帧:精装

isbn:9787201115184

【内容简介】

加州大学洛杉矶分校（UCLA）电影学院的影视写作专业在全美国排名No.1，而本书作者理查德·沃尔特是这个专业的主席。他讲授的影视写作课被《纽约时报》《华尔街日报》《洛杉矶时报》一致评价为富有传奇色彩，不仅桃李天下，还有学生接二连三地获得了奥斯卡、金球奖等奖项。《剧本》作为这门课程的内容大纲，涵盖了标准的剧本格式、剧本修改方法、真实的业界环境，三十多年来被全世界一百多所大学当作教科书使用。通俗易懂，手把手教你写出一部专业的影视剧本。

【编辑推荐】

在美国排名前三的影视类院校中，南加州大学（USC）以校友发达、设备先进著称，纽约大学（NYU）擅长培养作者导演、独立制片人，位于好莱坞中心的加州大学洛杉矶分校（UCLA）则掌握着最优质的编剧专业。

在一个春暖花开的季节，我于洛杉矶西木区一栋教学楼的三层见到了专业主席理查德·沃尔特教授。他坐在被剧本堆满的办公室里，带着UCLA棒球帽，身穿休闲运动服，头发银白，笑容温和，镜片后面的双眼干净有神——典型的学者风格，让人瞬间产生了信赖。

在好莱坞前沿写作、执教近四十年，这位亲切随和的老师，有着业内的高度评价和学术权威。在两年收费五十五万人民币的硕士学位课程中，他的高级创意写作课每期只招收八名学生，以至于有编剧说“能在他的课上觅到一个席位，才算真正敲开了好莱坞的大门。”

在编辑这本书的过程中，我不时被书中的幽默风趣和谆谆教导所打动，仿佛真的坐在了UCLA的课堂里，看着沃尔特教授在眼前为我们全面、细致地讲解这个行业和这门艺术的基本规则。无论技巧、规范，还是美国电影行业的真实业态，对准备进入影视行业的我们来说，都具有启发意义。

【名人推荐】

理查德·沃尔特是业内最好的编剧老师。——《侏罗纪公园》《蜘蛛侠》《碟中谍》《夺宝奇兵》编剧大卫·凯普

身兼编剧一职，理查德·沃尔特是唯一一个知道自己在说什么的剧作指导。——《本能》编剧乔·埃泽特哈斯

在写作的淘金热中，理查德·沃尔特教你走的是正道。——《脱衣舞娘》《马龙·白兰度传》导演安德鲁·伯格曼

了解电影奥秘的专家。——《Final Cut》图书作者史蒂文·巴赫

这本书综合全面且富于启发，以清晰、智慧、幽默的方式讲授了剧本创作要素。——奥斯卡、金球奖、英国电影学院奖获奖者，《杯酒人生》《后人》编剧、导演亚历山大·佩恩

【媒体评论】

编剧教母。——美国权威影视杂志《Variety》

卓越的电影专家。——《纽约时报》

好莱坞年轻编剧天才的最佳经纪人。——《华尔街日报》

作者介绍:

理查德·沃尔特 Richard Walter

编剧、剧本医生，加州大学洛杉矶分校（UCLA）电影学院副院长、影视写作专业主席、终身教授。执教近四十年，为好莱坞各大制片厂和美国三大电视网编写剧本，在北美、伦敦、巴黎、墨西哥、马德里、里约热内卢、耶路撒冷、香港等地均有授课。

他的学生们为史蒂文·斯皮尔伯格写出过十一个电影剧本，得意门生不乏两度夺得奥斯卡最佳改编剧本的亚历山大·佩恩（电影《杯酒人生》《后人》）、获奥斯卡最佳原创剧本的达斯汀·兰斯·布莱克（电影《米尔克》），以及《侏罗纪公园》《蜘蛛侠》《碟中谍》《夺宝奇兵》等片的编剧大卫·凯普、《冒牌天神》导演汤姆·沙迪亚克、《幸福终点站》编剧萨沙·杰瓦西、《绯闻女孩》编剧费利西娅·亨德森、《辛普森一家》编剧堂·佩恩等人。

上百家美国媒体报道过理查德·沃尔特和他富有传奇色彩的影视写作课程，作为评论专家，他还活跃在《今日秀》《ABC黄金时间》《CBS新闻》等电视及电台节目中。

目录: Preface 1 中文版序

Preface 2 译者序

Introduction 前言

Part One 艺术

Chapter 1 七个被误解的词

Chapter 2 观众：观察者的位置

Chapter 3 个人剧本

Chapter 4 创意选择：点子、故事、主题和身份

Chapter 5 冲突：暴力与性

Chapter 6 幻觉：真实与电影

Chapter 7 故事：情节装配

Chapter 8 角色

Chapter 9 对白

Chapter 10 动作与场景设置

Chapter 11 格式

Chapter 12 反馈：初稿意见的标注符号

Part Two 技巧

Chapter 13 写作习惯

Chapter 14 情感

Chapter 15 疯狂的艺术

Part Three 商业运作

Chapter 16 合作与协作

Chapter 17 剧本销售策略

Part Four 电影全景

一个案例研究：“那个和我们一起上电影学院的家伙”

一个编写故事的技巧练习 《物质享受》：主题与身份

Appendix 附录

• • • • • ([收起](#))

[剧本_下载链接1](#)

标签

编剧

剧本写作

剧本

电影

影视编剧

写作

文学理论

工具书

评论

如果说麦基解决的是故事骨架的问题，那么沃尔特解决的是皮和肉的问题。规范的剧本格式尤为目前国内所缺。语言幽默风趣，内容通俗易懂，装帧简洁大气。

沃尔特梳理出66条影视创作的原理，集体体现在在书中的附录中。
其中最后一条，让人振聋发聩：电影票房成功的唯一因素是口碑。不是鲜肉，不是流量，不是明星，而是口碑。
联想到最近的一件事，毒舌电影被封，呵呵。口碑、票房有什么说不清的关系？沃尔特的这个判断，很有意思，很值得揣摩。
沃尔特写的第一条原理，居然是：所有作家都憎恶写作。瞎说什么大实话！
建议可以先翻到最后，读完附录66条原理，对书有提纲挈领地观感。全书是对这66条原理的展开。里面有一些内容不符合中国。但是就像他说的，他只是个教授，只提出建议。这个态度挺好。

像这种工具书，对自己有用就是真的有用。方法论其实没啥说的（反正悉德菲尔德和罗伯特麦基已经提供非常详细而有用的方法论了），反而是作者心理建设那部分对我来说非常实用，解决了很久以来的困扰。“对所有作家来说，写作都是痛苦的；写作障碍是写作的自然状态；克服写作障碍的唯一方法是坚持写。”另外，作者字里行间的小幽默我特别喜欢，常常被逗乐得不行，信手捏来的小故事也很有趣味。

除了有点啰嗦（但能理解这是教师通病）真的是本非常有意思的工具书了，一边讲八卦一边提要领，最后一章看起来是瞎JB乱写的开头竟然写成了一个还挺有深度的喜剧故事。

即使并无创作剧本的想法，作为普通观众也非常值得读。因为不是具体的解释技巧，而是更正认知，几乎称得上在讲心理学了。特别认同其中一点：所有的创作都应该首先讲述自身，不投射自我的创作是不可能动人的。这是所有创作的美妙之处，也是它的危险所在。当然，迷人的东西都是美妙又危险的。以及，现在读完了整本书，再去看电影感受都和之前不一样了，不仅仅会被故事吸引，也会意识到编剧的精巧何在，就像是看到一个实用的工具，同时也可以透视到微妙的内部构造。力荐！

有些金句，有些车轱辘话

最大的价值是特别鼓舞人心，想现在就打开word（那是不可能的）

跟罗伯特·麦基的《故事》相比，《故事》是系统、全面的教科书，理查德·沃尔特的《剧本》则是一位前辈大能的经验之谈，解决创作过程中遇到的实际问题，梦鼓励写作者行动起来，并且写下去。

看到第110/487页，讲“结尾”那里。看不下去了啦

就阅读体验而言，感觉比《故事》要舒服，其文笔不似说教，而是听朋友说话一样娓娓道来。另外，这书里八成的内容都是在变着花样阐述“少即是多”

1、语言幽默又毒舌，但又深入浅出的把创作过程讲的通俗易懂。2、很多观点与我的想法一模一样，可以说是非常有共鸣3、文章中间那个杀手悬疑案例和书尾的书商案例非常精彩，手把手跟大家示意了什么叫“创作好看的故事”。

不错，讲了一些比较实用的东西。

还蛮好读的，尤其是前半部分很有意思，主要是讲到电影创作艺术的那些都很认同，七个词，观众的身份，这些都是平常与朋友聊天时都会聊到的观点。然后再以创作者的专业身份解答了一些常见的问题，对编剧和剧本行业是不错的了解。最后商业部分就比较乏味，当然也可能是我本身并不是很喜欢这方面吧，但是非常同意对于金钱的评价，【王尔德那句话没错：“业余爱好这谈论艺术；艺术家则谈论钱。”，作家永远不应该承受必须向制片人索取酬金的耻辱。】

涉猎相关书籍以来最失望的一次体验，像是利用受众的就业焦虑和名利心炮制的那类虚张声势的讲座。

不是具体的解释技巧，而是更正认知，几乎称得上在讲心理学了。特别认同其中一点：所有的创作都应该首先讲述自身，不投射自我的创作是不可能动人的。这是所有创作的美妙之处，也是它的危险所在。当然，迷人的东西都是美妙又危险的。这书里八成的内容都是在变着花样阐述“少即是多”

「最常見的錯誤是編劇沒有在開端的地方開始。」太對了

《剧本》、《故事》对我的帮助挺大的，一句废话也没有。

正做笔记

详细指导编剧写作技巧，逐一阐述剧本创作原则，全面分析行业环境，最后能否写出成功作品，依然取决于艺术创作的天赋。

必备工具书，这是第二次翻这本书了，这个版本做的最好，用纸设计，是很赞的一个版本。

[剧本_下载链接1](#)

书评

在Richard
Walter的《剧本》一书中，为影视写作（即剧本写作）提供了许多堪称圭臬的忠告。他的第一条基本准则是这样的：所有的作家都憎恶写作。这道出了很多写作者的真实想法：写作有时候让人感到厌恶、恶心、无聊甚至是绝望。当然这是以写作为生的作家的感觉。或者作者应该排...

这是最近读的一本有趣的剧本创作指导书。虽然作者是针对影视写作者，不过我翻了几页，觉得可以把大部分的“写作”原理，都换成“艺术创作”原理。这是一本从写作经验出发，可以扩展到其它创作领域的方法论书籍。
作者凭借多年好莱坞剧本写作筛选经验，结合多年基本写作教学，从...

◆ Chapter 7 故事：情节装配 >>

大低潮发生在结尾的开始处，大约是电影放映到第八十分钟左右的时候，这时候，主人公距离他的目标最为遥远。>> 开端和结尾的原则是：晚开始，早结束。◆ Chapter 8 角色 >> 第一、不能刻板定型。第二、要让每个角色，即使...

近500页的书，厚厚一本让人望而生畏。然而，牛叉的地方就在于此——一本真正的page
turner。不负UCLA影视写作专业系主任的盛名，全本谈笑风生挥洒自如，涉及专业的部分也是深入浅出一点儿都不学究，让读者坐定花72小时读完（或者如我断断续续一个月，不弃卷），且甘愿埋单并...

本书与麦基，悉德的剧作解读角度有所不同，比如强调故事的完整性，场景的细节逻辑，分辨电影的"合理性"，"真实性"意义等。

当然有些点的意义相同，不过还是比较新鲜可读，推荐！
建议最好是看了麦基，悉德的再来看此书，随着他俩的剧作思路联系本书强调的内容，效果更佳。 ...

全书共479页，厚约3厘米，重1.18斤。虽然，这本书看起来很厚，读起来也费时间。但是！对写作者来说，就这5点经验：01_我手写我口。02_简单简单再简单。03_打次动次，艾瑞宝迪动起来！04_废什么话，写就对了！05_给钱。01 我手写我口任何一件艺术作品，都是作者自身的...

这本书是从学校图书馆借的，逾期好久了，可也总舍不得还，因为书中涉及的点太多，虽然已经看完了，可是随手一翻还是会“卧槽我看过这个概念了吗？怎么没印象了”只用心寻了怎么才是好剧本的答案，书中其他关于剧本的格式，编剧怎么为人处世的描述一带而过。说说自己记忆最...

情绪：有目的性／清晰／必要
戏剧性的加入最好一举三得，必要吗？其它方式不行吗？最好的答案是一举三得。只有三个完题全部得到满意解决，才能认定这是值得在剧本中保留的信息。
做高境界的编剧，用日常词语和句子结构。剧本中没有发生的事情不要写进剧本。
通过构成故事的诸...

不要错过这本书的任何内容，即使有很多读友会认为后半截关于推销剧本等几章不符合中国国情，但也千万别一带而过。认真读过启发良多，例如该部分提到许多处理人际关系的细节：要善待制片人，甚至制片人的秘书等等。另外，这是一本职业编剧写的作品，语言幽默／简练，很好读。最...

连篇累牍都是废话，浪费钱。一点实用都没有。

...

读完这本书，我大概明白了所谓好书到底好在哪里。
有的书名字很诱人，大概是类似“30天写一本畅销小说”、“一周打造从0到10w+的爆款文章”这种吧，然后从标题到结构到金句，所有套路一板一眼都给你写好了。每一页都透露着一个重大秘密：复制我的经验，你就能快速成为爆文作家...

读了这么多编剧书，只有觉得这个作者和我是一头的。最重要的一点是他是一个有趣的人。
而菲尔德，麦基或者斯坦利·D·威廉斯的书都很好，都是很好的老师，但是我真的怀疑他们写出的剧本会不好看。终于有一个像作家而不是像工程师的编剧老师出现了。

国内其实什么都缺。
文化、娱乐这东西，仿佛就是固定的圈子在玩，普通人不是想进就进的。
看完本书，真是嫉妒美国的编剧。
这简直是手把手的教你，怎么写剧本，怎么卖剧本。
包括怎么找经纪人，怎么合作拍电影。细致入微。
就连剧本的封面和格式都要拿出专门的篇幅来讲一讲。 ...

[剧本_下载链接1](#)