

在观众灵魂深处编码

[在观众灵魂深处编码 下载链接1](#)

著者:刘立春

出版者:清华大学出版社 北京交通大学出版社

出版时间:2018-9

装帧:平装

isbn:9787512135581

本书以观众为核心，讲述了如何从高概念到具体动作对于观众的意识与潜意识进行制码、编码，建立有效的观影动力与观影反应，从而对观众的观影过程实施高度具体而精密

的操控，像做钟表一样做电影。本书除了给出一套剧本创作的方案外，也给了所有电影从业者一套剧本诊断修改、电影审核立项的标准与依据，同时也为电影大数据分析提供了信息采集点，为编剧人工智能化提供了可靠的底层逻辑。本书不仅是针对电影编剧创作的，也是所有电影从业人员进行创作、生产、制作、发行的通识读本，是给所有电影人的创作密码书。

作者介绍：

刘立春，1996年2月

成立叙事艺术工作室，编撰导演课程。1998年4月开始编撰编剧课程。2004年为加拿大电影学院中国分院编撰商业电影编剧课程，同期做了IFA核心工作室课程。2009年创办刘立春电影（编剧）工作室。2012年创办IFA独立制片协助机构。同期开始《在观众灵魂深处编码——电影编剧实操手册》一书的写作，历时六年，2018年9月本书出版发行。

目录：导语：故事的密码

第一部分 戏剧性前提 / 001

从哪里开始 002

第1章 中心行动 005

第2章 观影动力Ⅰ：吸引与投入 011

第3章 情节驱动 071

实操1 进入创作 075

结语：纵贯线 089

第二部分 结尾动作 / 093

怎么刚一开始就结尾了呢 094

第4章 最后的动作 095

第5章 观影动力Ⅱ：意外与冲击 099

第6章 观影动力Ⅲ：打动与行动 109

第7章 进展线路 169

实操2 确立终局 175

结语：锚定 179

第三部分 支撑条件 / 187

让观众信服的重要性 188

第8章 认识域 189

实操3 给予支撑 221

结语：生之孕 273

第四部分 转化点 / 281
时间序列 282

第9章 情节转化 283

实操4 时序构建 305
结语：钢之炼金术 325

第五部分 叙述 / 329
故事怎么讲 330

第10章 操控观众 331

实操5 叙述规划 409
结语：重获自由 515

第六部分 场景 / 519
具体实施：全方位操练 520

第11章 异位同构 521
实操6 场景编作 569

第12章 修改 609
实操7 进行修改 633

第13章 初稿 669
第14章 第N稿 677
第15章 终稿 679

后记 / 681
• • • • • (收起)

[在观众灵魂深处编码](#) [下载链接1](#)

标签

编剧

剧本

电影

导演

方法论

影视学习书籍

剪辑

表演

评论

写这么厚的书，毅力相当可贵！但是创作理论这个东西吧，尤其是用二十年时间写出来的东西，我一向以为这书应该是越写越薄的，毕竟创作的全部真谛就那么些东西，可想而知此书作者……

应该算目前看过最实在的剧作书

于涛涛浊世中，作者独自坚持经年，自己摸索而出，成此一步大陆版编剧百科全书，确凿可贵，着实令人感佩。本作依据相对主流（优秀？）片源为样本，庖丁解牛，细拆缕分，破云见日，巧思与妙笔遂现也。总而言之，编剧优劣，根本上还是写好一个故事；而好故事，绝大部分取决于作者投入感情之真诚度及思想深度。情节分析部分，《情书》比例略大，看来作者对其青眼有加。书尾后记尤感。祝作者及其团队工作顺利！

不吹不黑，确实得到很大的启发。精读2遍，在工作里简单验证了下，也确实有帮助，还得再读。走马观花林林总总也看了些剧作书，事后想起来有不少都是归纳推理，它们从单个的片子中总结出普遍的范式和工具，再教授于人；而创作却是演绎推理，要在基本剧作原理的基础上，根据独特的条件演变出独特的故事。所以了解了铁锹和大铲怎么用，分析得了室内装潢美在哪里，甚至懂得如何给建筑风格分类，也并不会真正教人学会修一座房；建房子，还得从地基开始。故事的地基应该是观影反应和观影情感，而不是分离出这两者去单独分析剧作技巧。当然读下来也有不太明确和含义模糊的地方，诸如高概念、整体性纯粹性等专用语汇，虽然逻辑自洽，但一开始不是通过直白的语言做定义解释，而是靠书中的其他词汇和具体案例来间接说明，阅读起来得绕几个弯，也有循环解释之嫌。

目录就没结构，不用说内容会怎样了。

《在观众灵魂深处编码——电影编剧实操手册》与青春有关的日子……

时隔多年，老师出新书了。

这到底是一本给所有电影从业人员（特别是编剧）看的书？还是给喜欢看电影的人看的书？还是一只潘多拉盒子……？

如果有耐心翻完，会发现这本其实还不错，比市面上那些互相抄袭的编剧书要好一档。但实在是太厚了吧，天呐，我现在还不知道怎么把它带回学校，欠了学校图书馆快一年了……

受益良多 4天看完整本 洗礼了一般

不走寻常路

好莱坞编剧布莱恩说“过去不可传授的东西被这本书直白地讲授出来了”

《编码》在我的理解是一个关于电影和人的函数，它是用电影在人性上钻了一个孔，窥见了人性的同时，也就懂得了电影该怎样去设置，当然仍需要庞大的知识体系，即使我们学习的人，也同样需要很久才能将其消化，为己所用，感谢刘老师辛勤耕耘的著作～

刘老师对于剧本写作的洞察，值得好好研究

刚看完序和前言，作者这是想开宗立派啊，希望此书后面的内容配的上作者的野心。

还不错

本书对于观影动力的分析非常实用，这种动力不仅在影视创作领域，在其他领域也一样，说到底是怎么制造黏性

这本书的可贵之处在于，不人云亦云，敢于从别人不敢也不愿触碰的尖端区域入手，来彻底解决剧本写作的难点问题。

呕心沥血之作，对于广大影视从业者可谓雪中送炭、受益匪浅，从制片、导演、到编剧每一位影视从业者都应该学习！

不评价书。一星仅针对豆瓣骚扰。

[在观众灵魂深处编码 下载链接1](#)

书评

这是本看起来有些吓人的“手册”，超厚的一大本可能会吓到一些刚把书拿在手里的朋友。那些想看一下就得到精华，想翻几页立刻能提高水平的朋友也可能很是失望，这本手册里面没提供神马秘笈也没有提供一个创作出最佳脚本的所谓公式。读这本书最大的收获应该是学习到了一种创作思...

电影是一场游戏、一场梦境，撩动着每个人内心深处最封闭又最渴望的情感诉求，使人们沉浸其中为之欢笑随之落泪，在宣泄与共鸣中聊以慰藉。民间有个谚语：台上是疯子，台下是傻子，那究竟是什么原因，使他们像被施了魔法一样如此忘情？这个游戏的背后是什么在神奇地操纵这一切？…

序 大家爱听故事，所以我想，还是先从一个故事说起的好。当然，这个故事的主人公不是别人，而是我自己…… 2009

年的秋季，经一个朋友的介绍，我偶然认识了刘立春老师。那时的他正如火如荼地进行着他课程的又一版修订工作，那也是我第一次了解到他的这套课程体系，方知早在…

看了《在观众灵魂深处编码》这本电影实操手册，受益匪浅，从故事立意到人物设置，人物两难之间的选择，整个故事线路，都说的很清楚。每一个情节点，中间怎么设置支撑条件也讲的非常到位。给创作提供了最好的帮助！这本书讲的很细致，从对白，场景划分，潜台词，大小情节点都说…

这本书务实而又切实的阐述了剧本创作的核心价值和基础脉络。剧本立足于生活，是生活的艺术呈现和思想碰撞的升华甚至放飞，但是又要能照进生活，回馈情感和灵魂。以人为本，让故事融入观众的血液一起流淌。中国的影视创作和呈现有走过弯路，走过极端，有过在好莱坞技术和海外文…

此书主要是面对入门者的基础理论，这些基础在拥有多年经验的创作者那里可能都没有发现。相对《故事》的复杂程度，此书更像是刘氏课程的录音转文字，很多个人化的叙述方式，而非理论性的论文，但这样使得篇幅大幅拉长了，相对社会节奏，太厚太长。不过说回来，面对入门者，一堂…

《在观众灵魂深处编码——电影编剧实操手册》——这是一部影视编剧工具书、一部影视编剧心理学、一部影视观众心理学、一本影视投资制片导演编剧演员修炼进修书……也是一部小说……或漫长或短暂的人生和散在于缤纷世界百态社会的观照……这里什么都说……最后还是归结到人，…

对我来说，无间境遇、感动、私我欲念，都是从未接触过的或从未被总结过的全新概念。所以当我有幸get到这些概念，扑面而来的是耳目一新的感觉，原本封闭的创作空间仿佛被打开了一道缝隙，有光从外面透进来，照亮了我认知层面的某一小块认识域，豁然开朗。这束光来自于一本叫做...

这是一本教你全新创作思维方式的书，值得认真的读下去。
经朋友推荐，半年以前便买了刘立春老师的《在观众灵魂深处编码》这本书；刚拿到书时，被书的厚度吓了一跳，翻了几页后，便没再看下去，后来一个偶然的机会，看到刘立春老师在一个影视群内发布了本书的相关信息，于是我便...

买了《在观众灵魂深处编码——电影编剧实操手册》的同学，加微信：liulichuni，拉你进本书的读者群——《编码》读者群。
在群里，你可以直接与本书的作者刘立春老师互动，如果在看书的过程中有什么问题，可以直接向刘老师提出来，刘老师会及时予以解答。刘老师还会不定期滴给大...

这是一本给电影人的创作密码书，教你在观众潜意识深处编码——
给他们的大脑植入一枚任你操控的芯片，从高概念到具体动作——
制造一部能让所有人全情投入、尽情释放的电影……
感谢刘立春老师、林毅老师，祈盼已久的精诚之作终于面世，这本书不仅是对电影进行编码，相信更...

银行卡取钱、进入邮箱、打开手机……生活中无处不用到的密码，其实就是人人都知道的0—9这几个数字而已，然而经过主人的特别组合，却有了独有的功能，进入另一个洞天。
《在观众灵魂深处编码》就是在教人学会编制一套密码，一套能打开一个又一个引人入

胜的故事世界的密码。而组...

此书具体解决了这样几个长期困扰业界的难点问题：

如何打动观众获取高口碑、高票房？在电影立项时对此如何判断、又如何具体实施？

如何使作品在保证娱乐性的同时又具有深度和思想性、传递正向的价值观？

如何在具体创作时能够行之有效地抓住观众、精确控制观影的全过程？此书...

不论初衷为何，当你开始一部剧本创作的时候可能已经有了这个故事或清晰或模糊的轮廓，怎么进行下去，把你脑海中的这些念头转变为剧本文稿并且让读到他的人认可、喜爱他？

不是说把你喜欢的故事完完整整讲出来就ok了，讲故事是一门学问，有人可以把送孩子上学的事情讲的跌宕起伏...

[在观众灵魂深处编码](#) [下载链接1](#)