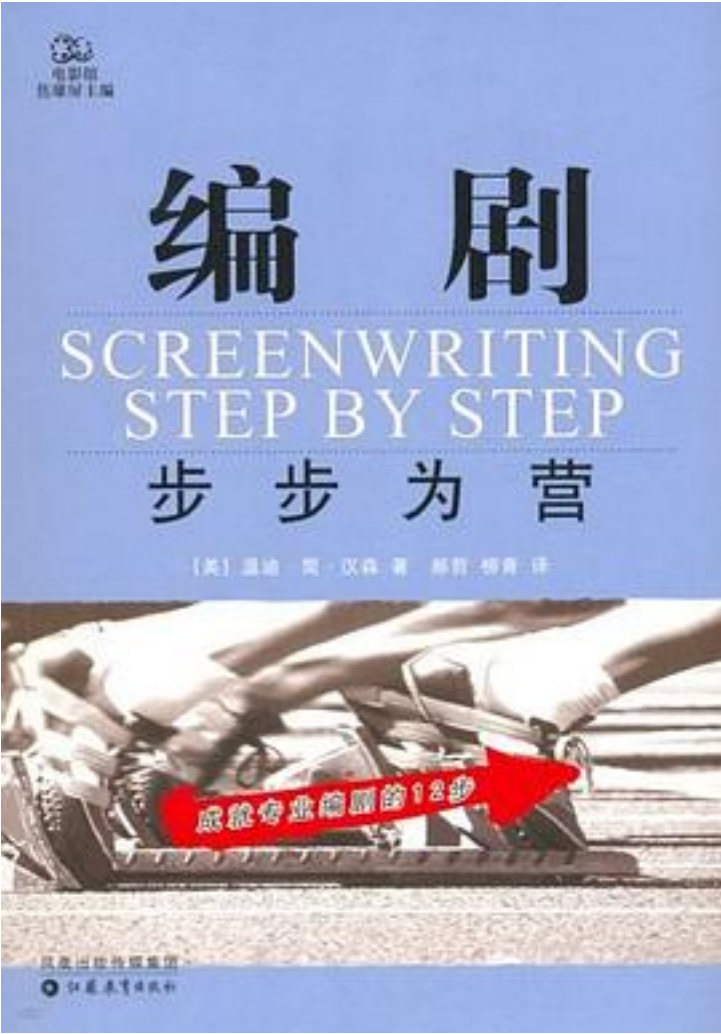

编剧：步步为营

[编剧：步步为营_下载链接1](#)

著者:[美] 温迪·简·汉森

出版者:世界图书出版公司·后浪出版公司

出版时间:2010-12

装帧:平装

isbn:9787510028205

虽然编剧生涯如同掷骰子一般不可预知，但这本书至少会告诉你游戏规则是什么。

本书是一本实用的编剧入门教材，系统地向编剧初学者和电影爱好者介绍如何完成一部规范的商业电影剧本。作者根据其多年的编剧从业、教学经历，以及对上千个好莱坞电影剧本的研读经验中，提炼出一套规范、高效并行之有效的编剧学习方法，让初学者在写作过程中有章可循，步步为营。本书提供了创作出色剧本的十二个步骤，从“初级六步”：剧本的标准格式、如何塑造人物、提炼剧本主旨、设计戏剧性动作、建立剧本结构、修改剧本；一直到“高级六步”：第二幕写作、建构人物弧、设置次要情节、运用潜文本、如何写结局等。其内容涵盖了剧本写作的方方面面，从而让编剧新手少走弯路，在保证避免低级错误的前提下充分发挥自身才华。

对国内读者而言，本书阐明了一个符合电影工业标准的电影剧本应具备哪些要素，而作者对如何提高这方面的素质提供了她的意见——对于编剧初学者和编剧从业者来说，这无疑是值得借鉴的。在读本书时，你会发现其中所列举的一些常见的剧作误区，在国内影视作品中屡见不鲜。从这个角度来说，无论是编剧新手还是职业编剧，这本小书总会对你有所启发。

作者介绍:

温迪·简·汉森 (Wendy Jane Henson)，表演学学士、编剧硕士。早年从事戏剧创作，后转入电影剧本创作领域。温迪的第一部电影剧本入围“艺术新星奖”(Artist Trust Awards) 决赛以及由奥斯卡赞助的“尼科尔奖金”(Nicholl Fellowships) 半决赛。从1995年起，温迪先后在波特兰公共学院(Portland Community College)，波特兰州立大学(Portland State University)，以及玛丽赫斯特大学(Marylhurst University)开设编剧课程，并担任圣菲剧作家协会(Santa Fe Screenwriters Conference)顾问，为电影杂志《好莱坞剧作家》(Hollywood Scriptwriter) 开设网络课程。

目录: Part 1 编剧：初级六步

引言：学会写戏剧2

第一章 格式 5

1.1 你的初稿6

忘记烦恼，前程无忧 7

1.2 使用正确字体7

正文整洁准确 9

设置空白 9

避免事项 10

1.3 编剧软件10

1.4 开始写作11

行间距 11

你的标题页 12

写作第一页 12

场景标题 13

写作动作段落 14

设计场面 14

摄影机角度和剪辑说明 16

介绍人物 17

“致命”的问题 18

写作对话 18

避免事项 18

1.5 特殊情况20

括号 20

持续的争论 21

转 场 22
声 效 23
特 效 24
1.6 打破常规25
被动语气 25
废话太多 26
形容词和副词 26
练习26
第二章 人 物 27
2.1 干扰事件28
2.2 可信度29
2.3 为故事创造可信的人物30
2.4 神奇的“如果” 32
2.5 光荣属于希腊34
象棋游戏 35
寻找主角和对手 36
附加人物 38
2.6 插上一脚39
环境与非人类角色 40
拦路石 43
练习44
第三章 主 旨 45
3.1 准备一个主旨陈述46
你的主题 46
你的基本动作 47
目的句 48
需要避免的情况 50
3.2 严峻的考验51
3.3 好消息52
主旨陈述的价值所在 52
3.4 主旨陈述的模板52
寻找主题 53
寻找基本动作 53
寻找目的句 53
保持句子简洁并避免运用细节 54
练习55
第四章 动 作 57
4.1 理解戏剧性动作60
行动和动作 62
4.2 设计戏剧性动作63
将思想转换为行动 64
最奏效的检验 66
放松一下 66
4.3 讲出故事和演出故事67
4.4 令人沮丧的背景故事68
练习72
第五章 结 构 75
5.1 剧本的长度77
5.2 转折点的探戈78
5.3 运用这些原则80
5.4 第二幕转折点81
5.5 戏剧性前提82
5.6 前提的价值所在84
练习85

第六章 回顾前文和深入修改	87
6.1 删减到只剩要点	88
6.2 远离那些官样文章	89
现实的检验	92
练习	93
Part 2 编剧：高级六步	
引言：为电影写剧本	96
第七章 第二幕	99
7.1 从后往前	100
7.2 对动作点概念的回顾	100
7.3 动作力度	101
保持悬念	102
专注于目标	103
7.4 持续的节拍	104
7.5 增加赌注	106
7.6 写作主导场面	106
别管我！我正处于危机中！	111
一些好建议	112
7.7 第二幕转折点	112
练习	113
第八章 人物弧	115
8.1 人物类型	115
写作人物小传	116
人物的发展	118
8.2 心存信念	119
设下埋伏	120
更多有用的提醒	121
把你的人物当作是真实存在的	121
加强你的逻辑性	121
超越观众的期待	122
超越人物套路	123
练习	123
第九章 次要情节	125
9.1 故事A和故事B	126
次要情节的一些作用	126
次要情节是否属于另一个情节？	127
关键决定	128
次要情节的作用	128
9.2 严峻的考验	130
练习	130
第十章 潜文本	131
10.1 视觉象征	132
10.2 动作潜文本	133
10.3 对话潜文本	134
10.4 信任你的观众	136
练习	138
第十一章 第三幕	139
11.1 最后的欢呼	139
展示主角解决问题的过程	140
完善主题和人物关系	141
“回报”观众	141
11.2 结局的几项禁忌	142
老套侦探的解决之道	142
病急乱投医	143

大团圆式的结局 143
11.3 大结局144
唯一的结局 144
轰动式结局 145
成功的秘诀 146
11.4 老师的最后一句叮嘱147
练习149
第十二章 生手上路 151
12.1 专业素质152
12.2 写作的激情153
12.3 恰当的表述154
剧本范例157
参考书目160
延伸阅读161
参考网站162
中英文片名对照表163
出版后记166
· · · · · (收起)

[编剧：步步为营_下载链接1_](#)

标签

编剧

电影

写作

戏剧

美国

温迪·简·汉森

文学

艺术

评论

我真是为了这个封面买的这本书。

这是我系统读的第一本编剧教材，关于一个入门编剧要做的事情可谓是面面俱到，来源于美国编剧课程实际应用多少可能会有些许水土不服，但在每一个故事背后的布局与规划都是系统而相近的。读过后我更加清晰的了解了每一个我之前随意设置的伏笔和思路背后的理论支持，并且也解决了关于一些应用和操作上的问题。情节和文本设置、结构和人物弧的精解也获益颇丰。最终讨论中对于编剧的专业素质和写作激情的论述同样理性而精准。总的来说是一本可以精读的小书。

啥也没说嘛

格式、人物、主旨、动作、结构+第二幕、人物弧、次要情节、潜文本、第三幕、生手上路=专业素质、写作激情、恰当描述

薄而精悍。宜案头。时刻让自己警醒。

入门，通俗易懂

工匠范

重在练习

好书。编剧，文青不得不看。这书是“后浪电影学院”新版的书籍。

以教材来说算不错了。

看完了，很正式的写作教程，但是却学不到什么真正有意义的

有助了解电影与戏剧结构,很有意思

马马虎虎

像是一种看世界的方式

不错的编剧入门书

对初学者挺有用的

从未读过剧本，不知是否中外一理。对小说写作也有一些可借鉴之处，比如深入人物的内心，神奇的如果；尽可能简洁的主旨陈述。虽然看着很简单，写的时候总是会偷懒。。。另，看了编剧比小说家更受市场支配。。。

入门级

三段式不简单啊！

有些技巧性的东西还是很有用的，不过部分内容和国内的编剧方式还是有些差别。但不

影响整体。

[编剧：步步为营_下载链接1](#)

书评

技术性手册——并非是贬义词。
近五年来中国所出版的国外编剧书，我全部看过不止一遍。
其中无比推崇的是《故事》，罗伯特·麦基是真正把故事的本质揭露出来了。但对于一些具体的操作细节，还是要通过其他书来补充。如这本《步步为营》。
翻看这本书的版权页，她的英文初版...

不知道从什么时候开始，我们就喜欢听故事。一群人或围坐在篝火边，或聚集在壁炉旁，或靠在柔软的床边，或聚集在漆黑的影院，地点在转变，而不变的，是故事那持久的迷人魅力。后来，时代的变迁，电影逐渐成了我们“听”故事的主要方式。两个小时的时间，在影院里接受视听语...

《编剧：步步为营》要点提纲 ● 编剧是讲究合作的艺术
● 格式是你剧本的“初试”通行证，你可以不是一个专业编剧，但你写出来的剧本一定要是专业的 ● 剧本是呈现而不是解释 ● 为故事创造可信的人物： 1.
写自己熟悉的人物而不是凭空幻想出的人物 2...

编剧学习笔记
从亚里士多德时代开辟的戏剧三幕结构如同中国传统戏剧里的起承转合。戏剧的故事必须有开端、发展、高潮、结局四部分。
“最后一分钟营救”是留给主角解决的冲突，绝不能在结局部分出现一个从未提到的角色或神秘力量化解了矛盾，否则导致的结果便是观众咆哮： ...

真是隔行如隔山啊~~一样是写字,写剧本与写小说完全不一样.
我还是很喜欢这本书,以技术的层面来讲如何写一个可以表演的故事.特别强调,写作的时候千万记得你要过的第一关是你的老板----制片人,也许很势力,但很承认现实.
象所有不太有情节的书一样,我看到一半又停住了,不过再抓...

很小的时候我有个梦,想成为一个作家。那时候觉得写字的人有一种天生的魔力,能够把这个世界变得美好起来。长大后看过很多的电影电视剧,每次进入一个全新的世界时我都很惊奇,心想编剧们真是太伟大了,怎么会知道这么多?? 怎么会写的这么好这么动情?? 其实每一行...

准备当编剧、看看这本书吧;
说实话、当编剧简直比当导演、演员还难;这个世界上每天都在发生故事、每天都有人讲故事、听的多、喜欢听的少; 如何讲一个动听的故事? 首先是主题要好;
坏人怎么都死不了、气死你、你当然不去听;
好人怎么都活不下去、急死你、最后大团圆、你长...

也就仅限于此了……比Syd Field的三板斧简练得多,同时也是更加赤裸和成熟的工具书,以三幕式为基本模板,格式和姿势都帮着摆好了就等你自己开始动笔(其实从“步步为营”这个标题上就能看出来详细手把手教的气息啦)。个人感觉比三板斧更适合当入门第一本,别当做唯一一本就行...

[编剧：步步为营_下载链接1](#)