

電影編劇新論 (第2版)

[電影編劇新論 \(第2版\) 下载链接1](#)

著者:Ken Dancyger

出版者:遠流出版事業股份有限公司

出版时间:2011-8-16

装帧:平装

isbn:9789573268055

本書超越傳統三幕劇結構，探究更新奇及更具創造力的編劇方法，讓讀者在傳統的類型

、調性、人物及結構等各方面能打破傳統陳規，接受新的挑戰，並經由例證及個案研究來驗證這些挑戰及創新，從某方面來說，新奇通常就意味著商業上的成功，編劇必須創造革新而特殊的劇本。

本書論述的主題包括：

- 劇本的結構、對白、氛圍及類型的傳統與創新；
- 主動與被動人物的認定；
- 前景（故事）與背景（故事）的平衡；
- 劇本的語言與拍攝的根據；
- 聲音的效果與觀眾認同的問題；
- 劇本的開始，發展及結尾；
- 諷刺對結構及調性的影響。

作者介绍:

Ken Dancyger

從事編劇教學數十年，曾為廣播及電視編過多部戲劇節目及紀錄片。任教於紐約大學The Maurice Kanbar Institute on Film and Television。著有Broadcast Writing (1991), Global Scriptwriting (2001), The Director's Idea (2006), The Technique of Film and Video Editing (Fifth Edition, 2010)。

Jeff Rush

天普大學（Temple University）電影及媒體藝術系教授。除了教學，也從事自由編劇，劇本及撰文頗豐。

目录: 序／焦雄屏

譯序／易智言

原序

第一章規則之外

傳統方法

結構／前提／衝突的任務／人物／對白／氛圍／動作線／上進式動作／副文／發現／逆轉／轉捩點

超越結構

人物替換

對白替換

氛圍替換

前景故事及背景故事替換

上進式動作替換

發展敘事的策略

結論

第二章結構

復原型三幕劇結構

人物的變化／中心人物／內在、外在衝突的關聯／第一幕的特徵／第二幕的特徵／第三

幕的特徵

沙盤推演——復原型三幕式結構練習

三幕式架構／建立及焦點／人物與動作合一／第一幕和第三幕的關係／方向性

結論

第三章對「三幕劇」的批評

故事重於紋理

調性的一貫

決策空間

了解動機

角色心理二元論

歷史只是背景

動機比事件重要

隱沒的敘事者

結論

第四章反傳統結構

明顯的結構

反諷的三幕劇結構／誇張反諷的三幕劇結構／創作者就是反面角色

紀錄片的隨機

抽離的三幕劇結構／反諷的兩幕劇結構／一幕劇結構

混合形式

結論

第五章跟著類型走

類型與觀眾

類型電影

西部片／警匪電影／黑色電影／脫線喜劇／通俗劇／情境喜劇／恐怖片／科幻片／戰爭

片／冒險片／史詩電影／運動電影／傳記電影／反諷類型

結論

第六章反類型而行

改變母題

西部片／警匪電影／黑色電影／戰爭片

混合類型

相反類型混合的個案研究：《月落大地》

相似類型的個案研究：《銀翼殺手》

脫線喜劇的個案研究：《散彈露露》

諷刺性的冒險電影個案研究：《撫養亞歷桑那》

改變母題與混合類型的個案研究：《罪與愆》

結論

第七章重新設定主／被動角色的差異

約定俗成的角色觀念

主動的角色／精力充沛的角色／有企圖的角色

現實生活與戲劇生活

現實生活的人物／電影人物／戲劇人物

人生如戲

故事推力

敘事動力

被動人物的問題

被動主角的個案研究：《性．謊言．錄影帶》

主角作為催化劑的個案研究：《誰能讓雨停住？》

主角作為觀察者的個案研究：《我活不讓你死》

主角作為局外人的個案研究：《四個朋友》

主角作為媒介的個案研究：《夢幻成真》

瓜分主要角色的個案研究：《現代灰姑娘》

反面角色彌補主角的個案研究：《小狐狸》

結論

第八章 延伸角色認同的限制

同情、感同身受和反感

認同與偷窺主義

自我表白

英雄主義

魅力

悲劇性的缺點

魅力和悲劇性缺點的個案研究：《蠻牛》

自我剖白與英雄主義的個案研究：《諜網迷魂》

認同與偷窺主義的個案研究：《藍絲絨》

結論

第九章 主要角色與次要角色

戲劇民主化的個案研究：《陌生人之戀》

多數主要角色的個案研究：《現代灰姑娘》

平衡關係的個案研究：《誰能讓雨停住？》

主角為目擊者的個案研究：《金甲部隊》

內在主要角色與外在次要角色的個案研究：《巴黎．德州》

角色對調的個案研究：《散彈露露》

結論

第十章 副文、動作及角色

前景與背景

前景與背景之間的平衡

以前景故事為主的個案研究：《音樂盒》

加強背景故事的個案研究：《警察大亨》

背景故事的個案研究：《發暈》

「劇中的某個片段」及副文

「片段」的個案研究：《豪華洗衣店》

結論

第十一章 劇本的文字及其指涉

一個鏡頭與一場戲

拍攝本與劇本

劇本形式的基本認識

連續的幾場戲及轉場

語言

是誰在看？

戲劇的動作

另類的劇本形式

結論

第十二章 角色、歷史和政治

形式研究：《助選員》與《候選人》

補白、節奏與個人化

保持敘事距離以達歷史的客觀性

結論

第十三章 調性——無法避免的「反諷」

人物

對白

氛圍

敘述結構

反諷的筆觸

反諷的人物

反諷與對白

反諷與氛圍

反諷與類型

三幕劇結構

諷刺劇

結論

第十四章戲劇的聲音／敘述的聲音

聲音與結構

結論

第十五章寫作

劇本的開始

主流劇本的鋪陳／另類劇本的鋪陳／衝突的位置

發展

集中焦點與漸次加強／意義與動作

收尾

我們如何知道電影已經結束？／衝突的新位置

結論

第十六章修改

接受建議

練習

捲入其中：擬寫副文／置身於外：改變觀點人物／置身於更外：寫場「不老實的」戲／

淡化鋪陳的戲：把劇本中前面的場當作後面的場重寫／重整：改變故事架構／視覺化：

不靠對白寫劇本／讓戲有呼吸空間：使結果相反／破解詛咒：寫明顯的理由，而不要解

釋／放寬心胸：要求一群人幫你改寫

結論

第十七章個人式寫作

你的故事

你的結構

你的人物

真實的戲劇和虛構的生命

困境的任務

角色的魅力

卓爾不群的傳統

人物vs.劇情

人物種類

邊緣人物／瘋狂人物／受害者／英雄人物／對待人物的態度

如何把劇本個人化

編劇和其他藝術形式

編劇和電影市場

索引

• • • • • ([收起](#))

[電影編劇新論 \(第2版\)_下载链接1](#)

标签

电影编剧学

编剧

电影理论

电影

艺术

美国

電影研究

關於電影

评论

如何反类型？对目前的中国编剧意义不大。能把类型做工整已经谢天谢地了，爬都没学会先学跑？

很有用的书

看了最新修订第四版，偏理论，些许晦涩

第一本台版书在路上。到了，在读，橡皮味的，是一本“另类”的剧作书

依然停留在表面的理论教条，并没有实质有用的技巧。

[電影編劇新論 \(第2版\) 下载链接1](#)

书评

一封拒信：理想中的剧本修改意见

想象一下每个职业编剧都会向往的交流方式：我是编剧，你是编审，你也可以是同行，甚至是老板，是业内大叔也好，叫我摸不清来路又怕被轻视，是美女制片也好，叫我略有紧张又带着傲娇，你我可能不熟，彼此段位是一个谜，可能是死党，为创作分歧...

很早以前混论坛，老能看到一类汇总贴周而复始地会被不同ID发出来。大致就是归纳影视剧里的各种俗套现象或设定。比如一男一女事后躺着，那毛毯总是盖住女方大半身，却只挡到男方下半身。比如听到噩耗总会摔个杯子、或者打个雷，比如黑客不管在操作什么指令总会迅速地敲击键盘，...

关于如何把剧本写好，各派观点不一。为了更容易抓住重点，我们最好一开始就说清楚本书的几个基本观点。

第一，我们认为编剧基本上是个说故事的人，只不过这故事凑巧被拍成了电影。事实上许多编剧都不止写电影剧本。史蒂夫·特西奇（Steve Tesich，《突破》[Breaking Away，197...

首先让我们用最简单的语言概括一下传统的复原型三幕剧式结构的基本特征。一个采用复原型三幕剧式结构创作的剧本通常包含前景故事和背景故事两个部分。影片的前景故事展现的是故事的动作线，这个动作线在三幕剧中被明晰地划分为“铺陈—对抗—解决”三个步骤。而影片的背景故事...

这本书买了2年了，那时候随便的翻了几页，就扔下了。回来，电脑桌不平，垫了桌脚，真的，哈哈哈。其实电脑桌上一堆的书，我也不知道为什么偏偏拿起了这本，一个月前，终于找到一个合适的垫脚摆平了电脑桌，才顺手拿起来看，因为最近一年看的编剧书蛮多的，才发现这本书简直就是...

论专业性和研究深度，这本书在后浪的书里已属前列，但看下来却令人感觉微妙又遗憾，也许编剧类的书就处在这么一个尴尬的位置上：往学术靠，有大量写作、语言学、心理学甚至神经科学的神作压顶，对比之下，编剧这个介于写作和影视之间的职业很难找到完全属于自己的领域；往通俗...

[電影編劇新論 \(第2版\) 下载链接1](#)