

<<编剧备忘录>>

图书基本信息

<<编剧备忘录>>

前言

这册书中所有的工具与技巧都是我自己——克里斯沃格勒和我的朋友兼同事大卫麦肯纳多年以来的精神辩论与合作的成果。

我们两个人都做了大量的工作，但是我们做的绝大部分工作是专业的故事分析，这也就是说我们为著名的电影工作室的编剧部门阅读并且评论故事、剧本和小说手稿。

据我们俩估计，迄今为止我们一共为四万多个故事做过评论，并且还共同参与过不下一打的写作项目。

为了完成这项工作，我们不得不专门列出一个术语与概念清单，以更好地描述我们的工作对象：构成故事的要素，比如说结构、人物和主题。

我们提出来许多问题，对于这个极难驾驭的主题我们也创造出许多自己的理论和语言，但是我们所提出的一连串问题最后都回归到亚里士多德的理论上。

我们对许多前辈的作品充满了感激之情，并且希望在这本书中能够凭借着我们自己的见解与分析记录下我们从中学到的一些东西。

之后我们就会将它交到您的手中，希望您能够像我们一样发现故事中的奥秘，继续对这些问题发问，从而增加知识体系。

我们将这本书看做精神的工具箱，它收集了所有拓展范围、提高目标和效率的必不可少的工具，使我们干起活来也更加省力。

这一页页纸上有着各式各样的工具：设定人物个性、设计情节、确定主题、阐明主旨、引起读者的兴趣。

那些读过我的《作家之旅——源自神话的写作要义》一书的读者都知道我是在神话学家约瑟夫坎贝尔（1904—1987）的作品的基礎上设计故事和解答故事中的疑难问题的。

我将他的作品改编为典型的“英雄之旅”的叙事结构中的十二个阶段，就如同电影中表达的那样；并且通过分析研究坎贝尔和瑞典心理学家卡尔荣格（Carl Jung）的作品，我还尝试了人物原型理论。

尽管它们的用途极大，英雄之旅的结构和原型理论也只是讲故事的工具箱中众多的工具之一。

在对故事的日常研究中，我还会经常用到许多其他的工具，比如说轻歌舞剧和戏剧中的一些传统，传统的好莱坞式的机智幽默，沃特迪斯尼的奥秘，心理学中的专用语，此外还有从音乐、舞蹈、绘画、武术、建筑学和军事中借鉴的一些原则。

大卫从自己当演员、歌手、配音演员、表演教练、篮球运动员和戏剧导演的训练和表演中也获得了许多其他的工具。

我们两个人都将自己从有史以来最伟大的学校——Academy of HardKnocks学到的所有知识都放进这个工具箱内。

在这本书中，我们将和你们一同分享我们认为要创作出优秀故事的必要原则和技巧。

那么，这个工具箱里都装了些什么呢？

首先，我们会告诉你构建故事的结构、人物和主题所适用的一些必要工具。

我会简单地回顾一下英雄之旅十二个阶段的结构模式，以及体现在八个主要人物原型的人物构成方法，此外还有在《作者之旅》这一书中覆盖的更为深刻的一些工具。

我将会用一些新的材料进一步拓展结构和人物，以及我多年以来一直在使用但却至今都没有转换成文字的描写工具，譬如说弗拉基米尔普洛普（Vladimir Propp）对俄国童话故事的结构分析，以及由亚里士多德的追随者泰奥弗拉斯托斯（Theophrastus）编著的关于人物类型的一本小书。

大卫将会介绍影片《地动天摇》（Polar Opposites）、《互惠行动》（Reciprocal Action）、《欲望清单》（The WantList）中一些十分强大的工具，所有都是讲述故事的基本装备，同时我们也会讲一下关于线索与大纲的一些必要的编剧工具，以及它们如何帮助任何一位说故事的人弄清楚主题、人物与目的。

本书中一个重要部分将会是大卫呈现的一些他称之为“六大环境事实”（Six Environmental Facts）的东西，这是一种通过六个截然不同的方面观察人物与整个故事情节：故事中的经济、社会、宗教、政治条件，以及时间和地点的影响。

<<编剧备忘录>>

大卫对这些环境事实的探索实际上是对德克萨斯大学教授弗朗西斯霍奇（Francis Hodge）率先提出的一种分析剧本和准备场景的方法的延伸。

综合来看，这六种环境要素勾勒出一幅完整的、多角度的主题画面，允许演员和导演对信息进行筛选，以更加戏剧化地表现主题。

我们认为它们不论是对编剧家、影线电影的制片人、游戏和互动媒体的设计者，还是任何一位希望驾驭故事全部力量的普通读者都同样有用。

这本书将会以大卫向你们提出的一条制定“五年计划”的建议作结，而在放任你们进入这个世界，创作出更出色的故事之前，我也准备了一些鼓励性的话语。

有一点我们两个人都感受强烈：除非你真的把理论运用到实践中，否则这些完全是毫无意义的。不仅仅只是一个小小的工具箱，你还可以把它想象为一座装备齐全的车库，等待着需要进行修理或定做的汽车。

我们发现，当你把理论应用到实践中，当你将一些原则应用于某项具体的工作中，你就会收获到不受物理定律限制的超额回报，所得要大于付出，请为你自己尝试一下；使用这本书中出现的任何工具，将之应用于你看过的电影，你读过的书，或者是你正在为之奋斗的一个项目，你就会发现它释放出的能量之多大大出乎你的意料。

只有当你真正地把它应用到实际中时，你才算是真正拥有了这些工具，在此之前，它们仅仅只是理论而已。

行动吧，充分利用这本书中的知识，将你自己的经历增添到讲故事的丰硕成果中。

<<编剧备忘录>>

内容概要

《编剧备忘录：故事结构和角色的秘密》通过案例精读和电影剧照、插图、图表的使用，为那些正从事编剧工作、学习编剧或者对编剧感兴趣的读者展示编剧写作流程的概况。主要讲解了故事结构的写作，以及角色的安排与性格体现，包括两极对立、实用指南、英雄的内心之旅、交互作用、认识原型及其他角色、故事线、神奇故事公式、环境因素等；将编剧理论和实践相结合，是编剧工作者和初学者一本很好的实用指南和创作灵感的来源。

<<编剧备忘录>>

作者简介

作者：（美国）克里斯托弗·沃格勒（Christopher Vogler）（美国）大卫·麦肯纳（David Mckenna）
译者：焦志倩

<<编剧备忘录>>

书籍目录

备忘录 鸣谢 简介 工具箱 我在编辑部的岁月 这些家伙是谁？

第1章你需要有一个主题 需要思考的东西 麦肯纳笔记 第2章“欲望”清单 沃格勒笔记 第3章这是怎么回事？

麦肯纳笔记 第4章合约与观众 麦肯纳笔记。

第5章两极对立 一个基本工具 《低俗小说》：两个人物两个极点 一个人物两个极点 需要考虑的问题 沃格勒笔记 第6章编剧备忘录序幕篇：《千面英雄》实用指南 约瑟夫·坎贝尔的《千面英雄》实用指南 简介 英雄之旅的大纲 英雄之旅的各个阶段 麦肯纳笔记 第7章英雄的内心之旅 剧情向导抑或人物向导？

麦肯纳笔记 第8章交互作用 一切只是一场游戏 要考虑的事 沃格勒笔记 第9章跳出角色：原型及其他认识角色的方法 原型 英雄 阴影 导师 信使 入口的守卫者 变形者 狡诈者 伙伴 普洛普的角色 第10章角色：代数方程（及其他不自然的行为） 欲望 行动 障碍 抉择 等式及电影剧本中的不自然行为 需要考虑的事情 沃格勒笔记 第11章泰奥弗拉斯托斯多么出色的人物！

那么泰奥弗拉斯托斯究竟是什么人？

《性格》的计划 泰奥弗拉斯托斯的原型素描 如何利用《性格》可能性清单 混合搭配 两人成行三人更好 越多越欢乐 制作出自己的清单 尝试进行性格描写 进一步试验 配角 纠正《性格》中消极的一面 电影院路上趣事多 一个不可思议的发现 罗马人的改写 第12章工具：剧情简介和故事线 需要考虑的事情 沃格勒笔记 第13章弗拉基米尔·普洛普的神奇故事公式 普洛普的功能 普洛普的功能项与英雄之旅各个阶段的比较 加害 缺失 结论 麦肯纳笔记 第14章普洛普的角色理论 第15章环境因素：概述 第16章环境因素1：日期 第17章环境因素2：地点 第18章环境因素3：社会环境 第19章环境因素4：宗教环境 第20章环境因素5：政治因素 第21章环境要素6：经济环境 第22章环境因素7：结论 第23章我从轻歌舞剧中学到了什么 第24章表演技巧 第25章为志向远大的专业编剧们制定的五年计划 第26章制片厂希望在剧本中看到什么？

第27章珍重临别前的最后一句话

<<编剧备忘录>>

章节摘录

版权页：我从来没有对讲故事的深层原则、故事逻辑的不成文规则，尤其是在坎贝尔“英雄之旅”的模式中发现的结构和人物等失去兴趣，内心强烈的欲望促使我记录下这个模式，希望它能够成为电影故事情节的指南。

我想将它写成简短、有用的，且是工作备忘录形式的基本原则声明。

迪士尼的首席执行官杰弗瑞·卡森伯格（Jeffrey Katzenberg）就曾经凭借为新好莱坞制定运行规则而名噪一时。

我决定从工作中抽出一部分时间更加专注于这个工程，专门飞到纽约去征求大卫的意见。

我们一起紧张地工作了一个多星期，讨论并且对这个模式的各个方面进行测试，调整各个部分的语言。

这次大卫真是帮了大忙，想出了许多经典电影的例子阐明12个阶段中的几千种可能性。

当我们俩看老电影看到把录像机都弄坏的程度后，我就回到了洛杉矶，动手写下了我称为“千面英雄的实用指南”——一个既出名又不出名的七页长的结构指南，而它也很快渗入到好莱坞的故事文化中（在本书第六章你会有机会再次重温一遍）。

我把第一份复印件发给了麦肯纳，然后开始分发给我那些同是故事评论员的朋友和迪士尼的高级行政人员。

“真有意思”这是大部分人看过之后的第一反应，但是我知道，我感觉得到，我正在揭开某些事物的本质。

我幻想备忘录的一份份复印件就像是一个个小小的机器人一样，走出工作室的大门，靠自己的力量走进好莱坞思维方式的急流中。

那时打印机才刚刚被发明出来，然后我就想象着一份份备忘录的复印件如同雪片般飞入整个城市的各个角落，而事实也的确如此。

反馈回来的意见表明我这次真的是触及到了要害。

我听见年轻的高级行政人员全都围着它转，并且会向自己的朋友们谈论它，这份备忘录似乎成为了一些人才机构和像是派拉蒙公司的朵恩·史提（Dawn Steel）的高级工作室“不得不有”的必备文件。

用最诚挚的恭维方式来说，这种行为就是剽窃，不止一位雄心勃勃的年轻行政人员把自己的大名签到封面上，然后宣称这就是自己的作品。

如果有人认为它还有剽窃价值的话，那你就知道你的道路是正确的。

下面就是一个在现实生活中英雄之旅和原型理论如何派得上用场的例子。

我发现那些剽窃者不过是入口的守卫者（Threshold Guardian），就如同童话故事中突然蹦出来的“假人”，宣称是他们而不是英雄打败了恶龙：而英雄通常需要通过另一项考验才能得到自己应得的报酬。

于是我就做了一件非常大胆的事情，给杰弗瑞·卡森伯格写了一封信，他曾经在一次员工会议上对我的备忘录赞赏有加。

我声称自己是这份文件真正的作者，并且要求相应的奖励——能够更大程度地参与到编辑部的决策中。

他满足了我的愿望，把我派往迪斯尼动画部门，它在沃特·迪斯尼去世后曾没落了相当长一段时间，是不久之前才又重新步入了正轨。

当我到这个部门报到时，我发现自己的备忘录已经先到一步了，那些卡通片的绘制者早已按照英雄之旅的12个阶段勾勒出了他们的故事板。

<<编剧备忘录>>

编辑推荐

《编剧备忘录:故事结构和角色的秘密》是对通过电影故事分享艺术生活这种形式深刻探究人性，它就是一张能给予人诸多灵感和启发的路线图，但是却是用幽默、情感和创造力向我们展示它的思想与内容。

这绝对是所有的编剧家的必读书。

<<编剧备忘录>>

名人推荐

“沃格勒的《作家之旅》一书现在已经被全世界的编剧们奉为了圣经，我觉得它是有史以来关于编剧方面最好的一部著作了。

”——达伦·阿罗诺夫斯基（Darren Aronofsky），曾凭借电影《黑天鹅》（Black Swan）获奥斯卡金像奖最佳导演提名。

“一部伟大的电影必然会有超凡的故事结构。

谈到这一点，我相信没有人会比麦肯纳对它的了解更为透彻，更加善于运用了。

”——马克·弗格斯（Mark Fergus），曾获奥斯卡金像奖最佳编剧的联合提名，作品有《人类之子》（Children of Men）和《钢铁侠》（Iron Man）等。

“我刚刚读完这本《编剧备忘录》这样就足够我到处炫耀了）而它就已经救了我一命，我需要重写一个场景，这本书则为我指明了方向，使我得以迅速摆平。

”——斯科特·西尔弗（Scott Silver），编剧，作品有《8英里》（8 Mile），曾凭借电影《斗士》（The Fighter）获奥斯卡金像奖的提名。

<<编剧备忘录>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>