

高校转型发展系列教材

孙琳琳 主 编

刘新业 张莹 王羽瀚 副主编



看看书，做做片儿：

电视编辑实用手册



清华大学出版社

高校转型发展系列教材

# 看看书，做做片儿： 电视编辑实用手册

刘新业 张莹 孙琳琳 主编  
王羽瀚 副主编

清华大学出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书以电视编辑岗位应掌握的基本工作为核心内容, 全面阐述了电视编辑人员应具备的基本素质、职业技能和工作技巧。全书结合具体案例详细讲解了制作一档电视节目涉及的每一个环节的操作原则与要点, 包括前期节目策划、剧本写作、分镜头脚本制作、节目拍摄、后期编辑及编辑时需用到的画面编辑软件和声音编辑软件的简单操作, 并在此基础上, 以知识模块的方式, 着重训练学生对电视新闻、纪录片、电视访谈节目、电视广告和微电影等不同类型节目的编辑能力。

本书可作为广播电视编导、广播电视新闻学及其他相关专业学生的教材, 也可作为广大电视节目制作爱好者的参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

看看书, 做做片儿: 电视编辑实用手册 / 孙琳琳 主编. —北京: 清华大学出版社, 2018  
(高校转型发展系列教材)  
ISBN 978-7-302-49943-5

I. ①看… II. ①孙… III. ①电视工作—编辑工作—高等学校—教材 IV. ①G222.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 066880 号

责任编辑: 施 猛

封面设计: 常雪影

版式设计: 方加青

责任校对: 牛艳敏

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈: 010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 20.75 字 数: 453 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

---

产品编号: 069732-01

高校转型发展系列教材

# 编委会

主任委员：李继安 李 峰

副主任委员：王淑梅

委 员：

马德顺 王 焱 王小军 王建明 王海义 孙丽娜

李 娟 李长智 李庆杨 陈兴林 范立南 赵柏东

侯 彤 姜乃力 姜俊和 高小珺 董 海 解 勇



# 序 言

## 电视编辑是什么

“电视编辑”听起来并不陌生，有的人说自己是××电视台的编辑或编导，有的人说自己学的是广播电视编导专业，还有的人介绍他人时会说“××很厉害，是××台高级编辑”等。其实，无论是“编辑”“导播”“导演”还是“编导”，都可以作为“电视编辑”的称谓。在我国各家电视台，“编辑是一个特定的职称，有不同的等级：助理编辑、编辑、主任编辑、高级编辑”<sup>①</sup>，这就类似学校中教师的职称：助教、讲师、副教授、教授。在电视台，编辑是一项重要的工作，集编、导于一身，小到一个完整电视节目的编辑，大到一个专栏、一个专业频道的节目制作，都是他们的工作。他们与记者等其他演播人员一起，制作了大量电视节目供观众欣赏。

作为一本讲授“电视编辑”的实用教材，首先要讲清楚的问题当然就是电视编辑都有哪些工作任务、要具备哪些素质才能胜任这一工作。下面，我们就为大家做一个简单的介绍。

电视编辑的工作主要包括前期和后期两大方面。前期编辑工作主要包括选题、策划、采访、拍摄、构思；后期编辑工作主要包括画面剪辑、解说词编写与录制、检查输出、复制。要出色地完成这些工作，电视编辑应具有三个意识。

第一是全局意识。

电视编辑工作具有很强的综合性，编辑人员要有统筹的眼光和全局意识。从一个具体的电视节目来看，前期要经过选题、策划，然后进入中期的拍摄，后期的剪辑、写解说词、配音和输出。在这一系列工作中，电视编辑人员不仅要参与前期的选题、策划，还要组织人员进行采访和拍摄，甚至制作分镜头脚本和担任现场导演。为了更好地体现前期的构思，编辑往往要亲自做镜头组接工作，同时编写解说词并指导录制、制作配乐方案、参与音响合成等，最后还要对节目进行检查和审核。所以，只把电视编辑简单地理解为后期编辑显然是片面的。可以说，电视编辑不仅是一个指挥者，还是一个参谋，他需要胸中有

<sup>①</sup> 任远. 电视编辑理念与技巧[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 2008: 1.

全局，还要能给出具体的参考意见。

第二是责任意识。

首先，电视编辑的责任意识体现为他的政治责任意识。在我国，电视编辑是社会主义国家的新闻工作者，是党、政府和人民的“喉舌”。所以，必须提高电视编辑人员的政治理论水平，强化他们的政治责任意识，用马列主义理论来指导他们的工作。

其次，电视编辑的责任意识还体现为社会责任感和使命感。我国各级电视台要坚持为社会主义建设服务，始终坚持“正面宣传、教育为主”的原则。电视编辑人员需要不断增强社会责任心，明确健康向上的娱乐导向，杜绝电视节目低俗化。在工作中，应把好选题关，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，从日常生活中挖掘具有典型价值的题材。同时，在节目制作过程中，要以社会责任为己任，不轻信盲从、不跟风炒作、不低俗媚俗，努力提高节目质量，为观众提供大量丰富多彩的电视节目，丰富大众生活。

第三是画面意识。

电视是视听媒体，画面在其传播中发挥了重要的作用。因此，画面意识是电视编辑应具备的专业素养之一。运用视觉语言传达创作意图的能力的强弱决定了电视编辑人员工作水平的高低。画面内容的选择、画面构图、光线色彩的利用、摄像机运动方式、镜头组接蒙太奇技巧、银幕空间与时间的塑造、声画结合的形式等都是电视编辑要掌握的内容。

有了这三方面的意识，再配合专业素养，你就会成为一名合格的电视编辑。下面，就让我们开启电视编辑的学习之旅吧！

编者

2018年1月

# 目 录

<b>第一章 策划在手，做片不愁：学写策划</b> .....	001
一、策划究竟包括哪些内容 .....	002
二、写好策划案的要诀 .....	004
<b>第二章 好剧本是好节目的基础：学写剧本</b> .....	009
一、剧本是什么 .....	010
二、剧本创作总共分几步 .....	012
三、为什么要写故事梗概 .....	016
四、如何写剧本 .....	021
五、尝试不同节目样式剧本的写作——宣传片与纪录片 .....	029
<b>第三章 这不是漫画，这是分镜头脚本：学制作脚本</b> .....	033
一、为什么要制作分镜头脚本 .....	034
二、怎样将剧本语言变成镜头语言 .....	046
三、实用的表格式分镜头脚本 .....	049
四、不同片种的分镜头脚本的侧重 .....	050
<b>第四章 学会摄像，做片有底：学摄像</b> .....	054
一、编辑为什么要学摄像 .....	055
二、摄像时要用到哪些设备和器材 .....	055
三、如何选择拍摄角度 .....	059
四、如何划分和运用景别 .....	062
五、如何用镜头表达画面 .....	064
六、摄像时应如何构图 .....	066



七、拍摄实战要点——访谈节目	072
八、拍摄时的注意事项	076
<b>第五章 处理好声音，为画面添彩：学处理音频</b>	<b>079</b>
一、Audition的基本操作方法	080
二、掌握声音录制技术，成为录音高手	090
三、Audition CC的简单编辑	097
四、音频波形的深入处理	103
五、音频修复，让声音变得更完美	113
六、非破坏性的多轨混缩	122
七、特效处理，让声音更震撼	126
八、音频输出，让节目更精彩	134
<b>第六章 学会Premiere，哪里编片都不怕：学做后期编辑</b>	<b>137</b>
一、怎样打开Premiere	138
二、有关素材管理的二三事	139
三、怎样选镜头和组建结构	150
四、如何把素材添加到序列中	151
五、如何剪辑素材	155
六、匹配剪辑	156
七、动作剪辑	161
八、剪辑的节奏	164
九、蒙太奇剪辑	169
十、镜头的组接原则——动接动、静接静	170
十一、精益求精剪声音	173
十二、让过渡更自然	177
十三、制作字幕	184
十四、输出成品	188
<b>第七章 真实、客观、公正、及时：学做新闻片</b>	<b>190</b>
一、如何剪辑新闻	191
二、如何编辑电视新闻解说词	193

三、电视消息拉片分析·····	194
四、如何剪辑人物同期声·····	200
五、电视新闻中实况音响的运用·····	202
六、如何混合电视新闻中的声音·····	203
七、如何使用新闻字幕·····	203
八、深度新闻：新闻专题片的剪辑·····	204
九、案例分析：《永远的消防员》·····	208
<b>第八章 做真实世界的记录者：学做纪录片</b> ·····	<b>221</b>
一、纪录片的几个基本问题·····	222
二、如何进行纪录片的剪辑·····	226
三、拉片分析：《故宫100》第一辑——至大无外·····	228
<b>第九章 讲点别人不知道的事：学做访谈节目</b> ·····	<b>235</b>
一、访谈节目成功的要素：主持人、嘉宾和话题·····	236
二、摄像是否到位决定了后期编辑质量的高低·····	236
三、运用剪辑手段让谈话段落更好看·····	239
四、剪辑访谈节目时需要注意的其他问题·····	241
五、拉片分析：《面对面》易中天访谈·····	244
<b>第十章 如何卖东西：学做影视广告</b> ·····	<b>291</b>
一、制作影视广告应遵循的原则·····	292
二、广告时长对剪辑的影响·····	294
三、拉片分析：我国台湾大众银行广告《母亲的勇气》·····	295
<b>第十一章 每个人都可以做导演：学做微电影</b> ·····	<b>307</b>
一、制作微电影应遵循的原则·····	308
二、拉片分析：微电影《The Other Pair》·····	310
<b>参考书目</b> ·····	<b>320</b>
<b>后记</b> ·····	<b>321</b>





## 第一章

# 策划在手，做片不愁：学写策划



**策**划是一种创造性的思维活动，是指对制片的前、中、后期所涉及的各方面工作预先进行构思，充分利用和整合现有资源制订周密的、可操作性强的计划，为后续开展工作提供行动指南。因此，策划工作是极为重要的前期工作，只有做好前期策划，才能让接下来的实施过程按部就班、条理清晰，以免手忙脚乱，保证顺利完成影视作品，从而取得理想的经济效益和文化传播效果。

## 一、策划究竟包括哪些内容

---

影视策划可以分为作品策划以及传播策划两部分。作品策划是对片子本身的思考过程，包括拍片子的目的、意义、拍摄流程等；传播策划是对片子后续的营销、宣传推广以及口碑管理的规划。具体来说，要完成一份策划案需要进行以下几方面工作。

### 1. 市场分析

市场分析是一个比较大的概念和范畴，这里我们不去探讨政治、经济、人文等宏观环境对整个影视行业的发展带来的影响，只将目光聚焦在市场供求关系、作品自身等具体层面。以电影为例，我们需要进行以下分析：各类型影片(故事片、动画片、纪录片、科教片等)所占市场供给的百分比，对于故事片还要进一步细分为爱情片、恐怖片、喜剧片、动作片等，甚至是多种元素构成的复合类型；不同受众(性别、年龄、文化程度、职业等)对不同题材影片的偏好、观影频次、时间选择等；不同类型影片的现状、市场前景；各类型影片的投入与产出比等。

总之，通过这些分析，你要确认准备制作哪一种类型的作品；该类型作品包含哪些元素；同类作品在市场上所占比例、关注度如何；受众对该类型作品有多深的了解，对该类型作品有何需求；同类作品中有哪些成功案例，其成功的原因是什么、特色是什么；与其他类型相比，该类型作品在经济效益、社会效益上有哪些优劣势；该类型作品的创意性、话题性、未来发展前景如何等。简单地说，就是要明确我们拍什么、为什么拍。

## 2. 目标与受众分析

目标与受众分析即明确策划目的是什么，也就是你要达到什么目的、取得什么结果。当然，这与你选择的拍摄作品息息相关。例如，你的目的可能是追求经济效益最大化；或者是形成社会话题效应，宣传和提升企业形象；或者是提高拍摄地的知名度，带动当地旅游业的发展，从而促进当地经济的发展；或者是公益性质，旨在引起社会关注、关爱，传递正能量等；也可能是多种目的相结合。明白这一点，然后才能规划相应的策略与手段。

在此基础上，我们需要进一步细化作品定位及受众群体。明确受众，并且对其进行客观分析，可以很好地在内容以及后续传播方面进行有针对性的设计以及投放。可以依据作品的类型元素，从受众基本特征、受众心理特征以及行为特征来确定目标市场受众。以电影《小时代》为例，这是一部青春爱情片，其中融合了青春、都市、爱情、友情、金钱和上流社会奢华生活等元素，所以将目标受众定位为15~35岁的高中、大学学生以及年轻白领，主要以青年女性为主。这个年龄段的青年学生对爱情渴望、对友情执着，追求时尚与潮流；而都市白领在职场打拼，享受精致生活，注重生活品位。除此之外，《小时代》的目标受众还包括一大批对原著小说极具忠诚度的读者。

## 3. 竞品分析

做竞品分析的目的可用一句话直观描述，即“知己知彼，百战不殆”。分析的内容应多方面、多角度，包括优势和劣势。首先，分析选题。如果作品改编自知名小说、经典短片，那么就具有先天优势，拥有一定的观众基础。其次，分析题材。同样是爱情喜剧，你的作品与其他同类作品相比有哪些特色？比如，你将一些新鲜元素注入其中；讲述的视角不同，可能引发不同的社会关注和话题；在给观众带来欢乐的同时又有感人、催泪的效果等。例如，影片《重返20岁》，引入了魔幻、奇幻元素，这是国内少有的题材，同时又是受众普遍接受和喜爱的题材。最后，分析制作团队。包括导演、主创、演员，可以从他们的年龄、擅长点、以往业绩等多方面进行分析。

## 4. 可行性分析

在进行可行性分析时，应重点研究你有什么资源可以利用。这里的“资源”除了财物，还包括关系资源或是政府资源。你的策划方案要兼顾理想主义和现实主义，也就是创意性和可行性。创意性主要体现在作品及营销创新上，但是，再好的创意如果不能执行也没有实际意义。因此，具备可操作性，能够付诸实施才是最重要的。总之，人、财、物等都是要考虑的因素，任何一个环节不能执行，都将导致方案的不可行。

## 5. 营销模式及传播渠道分析

我们拍摄完作品，当然希望能够成功吸引目标受众，将作品推向市场，达到创作目的。这就需要你为作品量身定做一套营销计划。为了保证专业性和完整性，我们可以借助一些营销模型，同时结合自己的项目特点，在制定框架和具体运行时进行适度的创新和延伸，这样既有针对性，又能保证效果。

事实上，我们在进行前面几项内容分析时头脑中就要有营销意识。例如，在选择演员时，是选择明星还是平民；在确定内容时，是选择原创作品还是改编或翻拍作品；在确定语言风格时，是选择地方方言还是普通话……这些都会直接影响目标受众，进而影响营销和传播方式的选择。

一般来说，我们在策划营销模式和传播渠道时，可以分阶段、多渠道、全方位、有侧重点地展开。例如，在选择推广平台时，我们可以整合报纸、电视、网站、手机、户外等多种媒体；在内容和形式方面，可以举办开机仪式、首映式、媒体发布会、观众互动见面会等，也可以制作主题曲、预告片、片花、POP海报、软性文章等宣传资料适时发布，还可以多渠道投放广告。在传播的不同阶段，可以设置不同的宣传重点。例如，在传播前期，可以通过媒体进行广泛预热，营造对后续传播有利的媒体氛围；在传播中期，可举办城市活动，同时全面启动传播预告，在多平台投入广告，甚至联合商家以促销、游戏互动等方式推广，邀请专业媒体人撰写新闻稿进行深度报道，最大限度地扩大影响和覆盖面；在传播后期，可邀请权威专家进行点评、总结，实现口碑营销。

## 二、写好策划案的要诀

在这里，我们借助一个相对完整的策划案进行讲解，并在此基础上总结策划案的撰写要点。

### 1. 策划案实例——《爱在西西里》电影项目策划

#### 《爱在西西里》电影项目策划

##### 1. 策划概要

近年来，国产公路片盛行，尤其是爱情喜剧，而于国外取景的爱情喜剧在国产片票房中占据了较大比重。本片的创意初衷亦是顺应时下观众的观影需求，在旖旎浪漫的意大利，让观众寻找自己的爱情轨迹。

一句话概括本影片的内容：一对陌生的男女，一次诡异的邂逅，一段注定分手的旅

行，一场突如其来的爱情……

## 2. 项目介绍

- 片名：《爱在西西里》
- 策划：王十一
- 时长：100分钟
- 类型：旅行/爱情/轻喜剧
- 主演：李雷/韩梅梅
- 目标受众：18~35岁
- 票房预估：1亿~4亿元人民币

## 3. 故事梗概

• 一对陌生男女被迫在意大利搭伙旅行，因互相看不顺眼而不想留下真实姓名，便互取代号“西西里”（女）和“米兰”（男）。

• 两人一路麻烦不断，笑料百出。当米兰终于要回归旅行团与西西里分手时，当初的大麻烦，却成为最佳的旅行伙伴。是就此告别，还是继续旅程？

• 再次开启的旅程中，西西里遭遇未婚夫劈腿，勤俭小白领变身豪爽奢华女；米兰遭遇追爱失败，大条理工男街头痛哭。在双双失恋的旅行里，两人互相安慰，互相陪伴，互相发现彼此的另一面。他们终于来到梦想中的西西里岛，本该与各自的爱人相互依偎，现在却变成两个陌生人相互取暖。

• 分别如期而至，那一声“再见”却难以说出口。爱情的花朵，早已在两个人的心里悄悄绽放……

## 4. 角色介绍

- 女主角：西西里

旅游公司小职员，负责意大利旅行路线却从未去过。未婚夫因公事不能陪同，只好独自旅行。与米兰因“抢劫”相识，对他完全无好感，因可怜流落异国的同胞而带他一同旅行。典型的穷游达人，后发现未婚夫劈腿伤心欲绝，在米兰的鼓励下“重新做人”，花光多年积蓄在意大利享受，也慢慢发现米兰有一颗温柔的心。

- 男主角：米兰

理工男，职业不详，表面嘴贱冲动惹人厌，实际对感情异常认真执着。为追回在意大利结婚的前女友而跟团旅行，阴差阳错地脱团，只好赖在西西里身边。追爱失败后，在意大利街头抱着西西里痛哭，渐渐对这个陌生的拍档敞开心扉。

## 5. 主创人员

监制：王十一

导演：王十一

主要作品：《×××》 《×××》 《×××》

编剧：王十二



主要作品：《××》 《×××》 《××》

摄影：王十三

主要作品：《×××》 《×××》 《××》

## 6. 角色拟定

- 韩梅梅(饰)西西里

(此处内容为演员介绍，包括从业经历和作品简介)

- 李雷(饰)米兰

(此处内容为演员介绍，包括从业经历和作品简介)

## 7. 市场分析

市场分析见图1-1。

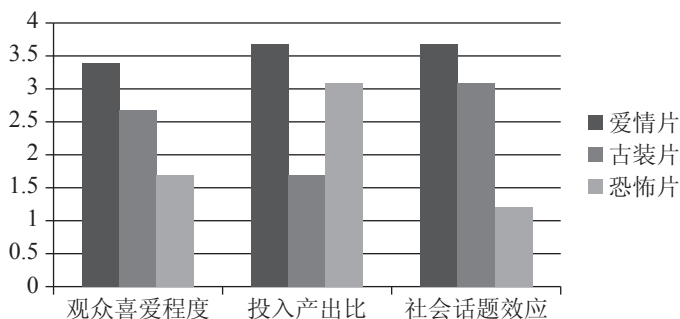


图1-1 市场分析图

## 8. 旅游电影前景

• 和旅游相关的电影在海外比比皆是，唯美的画面通常能成为电影的经典镜头；国内植入旅游概念最成功的电影是冯小刚导演的《非诚勿扰》，前后两部将海南和北海道的风景拍得美轮美奂，既叫好又叫座，成为该类型影片的经典案例。

• 《爱上西西里》是国内首部直接以旅游为故事主线的电影，将会极大地展现意大利旅游景点，包括时尚、足球之都米兰，文化、夜生活之都佛罗伦萨，最具原生态风情的浪漫海边西西里，从中展现各种唯美的风景画面。除了目前大家熟悉的意大利常规的旅游景点外，还会加入一些人迹罕至却别具一格的景点，可以让观众产生一种身临其境的旅行感官体验。

## 9. 经典案例

• 《北京遇上西雅图》。2013年，在之前并不被外界看好的情况下，《北京遇上西雅图》在3月掀起了一股观影风暴，排片与票房逆势上扬，最终拿下5.2亿元的惊人票房，不仅创下了国产爱情喜剧电影票房的新纪录，同时制造了广泛的社会话题，实现了票房与口碑的双丰收，也让人们再次见证了爱情喜剧的威力。

• 《心花路放》。根据初步统计，《心花路放》上映29天累计票房达到11.52亿元，而且刷新了华语电影首日票房纪录，成为华语片史上首部连续三天票房破亿的影片，更成为史上最快突破5亿元票房的华语电影。从历史数据看，近年来投资收益比较高的影片几

乎都有一个共同特点，就是成本不高，含有喜剧元素，如《失恋33天》《泰囧》《分手大师》《心花路放》等都属于此典型。其中，包含公路片元素的爱情喜剧所占比重更大，由此可见，以旅行为主打的爱情喜剧必将成为市场新宠。

### 10. 营销模式

营销模式见图1-2。

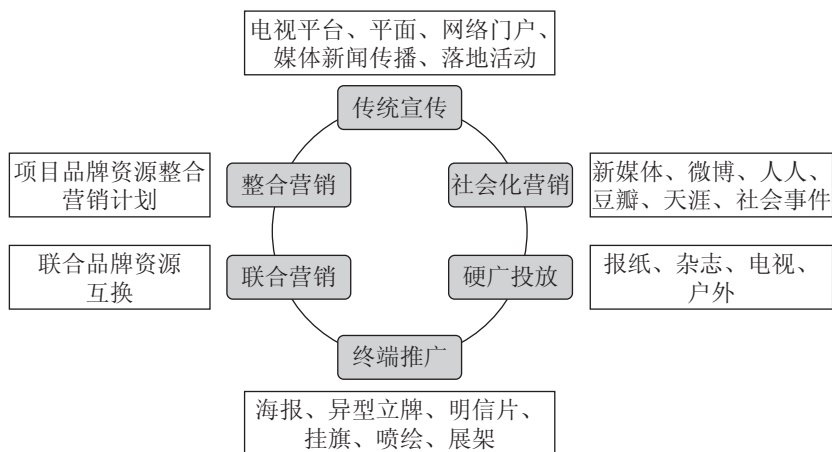


图1-2 营销模式图

### 11. 传播渠道

传播渠道见图1-3。

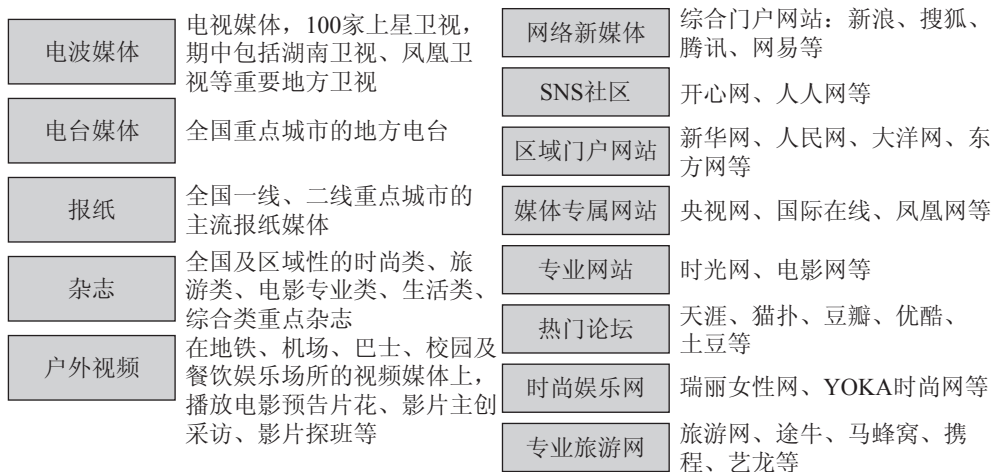


图1-3 传播渠道图

## 2. 影视策划方案的写作步骤

### 1) 主题(策划意图)

阐明主题，也就是阐明核心内容，包括主要线索设计的目的、内涵，主题是否有令人

称道之处，是否有令人眼前一亮的故事设定、题材、创意构思、切入视角等。这部分需要你简洁、直接、精准的语言进行高度概括和提炼。

#### 2) 项目介绍

这部分包括项目名称、形式、定位、规格(如电视剧多少集、电影多长时间)等。

#### 3) 项目梗概

项目梗概包括内容梗概(人物、背景、故事)、主要角色(人物形象、性格设定、人物特色、人物关系等)、演员与主创(导演与编剧的特长、业绩，演员参演的作品，说明他们的优势，有多大的社会影响力等)。

#### 4) 市场分析

列举一部参考片并进行分析，包括上映前后情况、成绩、口碑、成功的原因、形成的社会效应等。同时，把你对选题、市场、特色、优势、未来发展前景等的分析做一个全方位的展示。

#### 5) 营销模式及传播渠道

量身定做一套可操作的营销和传播方案。

### 课后练习

针对现在自媒体盛行，特别是网络直播大行其道的现状，策划一部描述当代年轻人对网络直播态度的短片。



## 第二章

# 好剧本是好节目的基础： 学写剧本



## 一、剧本是什么

---

“假设您在自己的办公室内……一位您从前遇到过的漂亮姑娘走进您的房间，她脱下她的手套，打开她的钱包，把它放置在桌子上……她有两个一角钱的硬币和一个五分钱的硬币，此外还有一个火柴盒。她把那个五分钱硬币搁在桌子上，把另外两个一角钱硬币放回钱包里，然后把她的黑手套搁在暖炉上……正在此时，您的电话响了。这位姑娘拿起电话，说了一声‘哈罗’，停下来听了听，又接着说‘我从来没有过什么黑手套’。说完，她就挂了电话……您看了一下周围，突然发现有个家伙在您的办公室内，他正在打量那个姑娘所做的一切……”

“继续，”鲍考斯笑着说，“发生了什么事儿？”

“我不知道，”斯塔尔回答，“我正在拍片。”

——《最后的大亨》(The Last Tycoon)，

F. 斯科特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)著

如果你喜欢欧美文学，那你应该看过《了不起的盖茨比》《夜色温柔》等美国文学佳作，也一定听说过F. 斯科特·菲茨杰拉德，他曾被誉为了“美国最伟大的小说家”。我们今天要跟大家讲的不是他的小说，而是他的剧本。文章开头引用的段落就是菲茨杰拉德在最落魄也是生命最后的光阴里写的一部电影剧本。剧本文学该有的元素在这段文字里有非常完美的展现，以至于我们难以置信这是出自一个伟大的小说家之手。

有人会问：“难道小说家就写不出好剧本？”

不少人都认为，如果一个人小说写得好、能编故事，那他就能写剧本。小说与剧本虽同为文学作品，但它们的关系就像红富士和黄元帅，虽同为苹果，色泽、口感却大相径庭。小说语言可以天马行空、天花乱坠，不受时间和空间的限制，作者可以随意挥洒脑海中构思已久的创意；剧本则完全不同，它依附于影视作品，而电影是一种视觉艺术，电影的形式决定了画面中不可能有大量的内心活动和独特的意象表达(旁白和画外音属于特殊的表现形式)，因而剧本更侧重对影像画面的客观描述。这就是笔者对菲茨杰拉德有如此专业娴熟的剧本创作手法感到震惊的原因，他不以自己擅长的小说写法进行创作，而是遵

循电影剧本的创作原则。现在再看那段文字你就会发现，文中的描述不仅完成了人物塑造和叙事，还像一帧帧电影画面一样在读者脑海中闪过。这就是剧本与小说的不同。

不是每个作家都能成功完成这样的角色转换，就像不是每部经典小说都能被拍成经典电影一样。当然，也有很多作家的作品本身画面感就很强，故事的戏剧冲突也很有张力，所以改编成影视剧本的成功率很高，比如莫言的《红高粱》，古龙的《小李飞刀》等。

这一章的内容不该是“剧本是什么”吗？为什么聊的是小说与剧本的关系？有很多人读小说、读诗、读散文，却极少有人读剧本，甚至认为剧本与小说差别不大。在笔者参与过的剧本项目中，遇到过很多把剧本写成小说的作品，其中不乏戏文系学生和所谓的专业编剧。他们全情投入叙事而忽略了画面中的表达的可行性；深度剖析人物心理动态而忽略了画面中的行为语言。剧本作为依附于视听语言的文学样式，可以没有故事，但不能没有画面。

剧本到底是什么？好莱坞知名编剧、制片人悉德·菲尔德在《电影剧本写作基础》<sup>①</sup>（编剧宝典之一）中表示，剧本其实并没有什么定义，但若非要给电影剧本下一个定义，那么，一部电影剧本就是由一个个画面讲述的故事，还包括语言和描述，而这些内容都发生在它的戏剧性结构之中。

这个定义基本阐释了影视剧本的叙述原则和所需元素，它讲出了剧本的本性。需要注意的是，我们这里仅指视觉媒介类的剧本，如影视剧，而非舞台剧。理解剧本的定义有助于我们对剧本有一个笼统的认识，并不代表就能写好剧本。

记得笔者刚开始写剧本的时候，就像先前提到的大多数人一样，以为写剧本就是编故事，与写小说无异，结果上交的初稿直接被制片人以“这不是剧本”为由退回来。为了防止“二次打脸”，我上网查经典的电影剧本，了解剧本与小说的区别，并大量阅读剧本方面的理论书籍。经过现学现卖的边写边改，剧本顺利通过并拍成了电影。你或许会说：“你这么厉害，随便看看书就能写出剧本了！”又或许会说：“原来写剧本这么容易……”对于有这两种想法的同学，我只想说：第一位同学真是好眼光（笔者OS<sup>②</sup>：咦？我脸呢）！第二位同学想得太简单。

我确实因为这个剧本上了大荧幕而得意过一阵子，可现在看来，它仅仅是一个徘徊在及格线边缘的学生作业，字里行间暴露出的只有浅薄的人物情感和混乱的故事逻辑。经过一些项目历练，读过一些经典的剧本佳作，见识过老师们呕心沥血的创作过程之后，愈发理解写一出好戏的艰辛与不易。

每个剧作者心里都对剧本有着自己的认知和定位，只要这些认识足够让你写出一部好戏，这就够了。

① [美]悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M]. 钟大丰, 鲍玉珩, 译. 北京: 后浪出版公司, 2012: 1.

② OS: 此处为“Overlapping Sound”的英文缩写，多指“内心独白”，是剧本中常用缩写之一。在音乐领域也可能是“Original Sound”的缩写，通常是指新歌正式发布前用于宣传的小样。

## 二、剧本创作总共分几步

### 1. 创作之前

对剧本有了基本的认识，就应该开始创作了。此时，一定会有勤学好问的同学提出质疑：难道不应该先看理论书籍、多看经典影片，把剧作基础知识巩固扎实了再开始创作吗？有这种想法的同学一定是老师的好学生、同学的好榜样，但一定不是学校排名前十位的学霸……为什么？大家回忆一下，在我们寒窗苦读的十几年里，我们会把整本教材中的公式都记下来才开始做数学题吗？我们会把全书的课文都学完才开始做阅读理解吗？并没有，我们都是边学边实践，学以致用才是最终目的。

那么，想成为一名专业编剧要看哪些书？请有此类疑问的同学，打开你电脑桌面上的浏览器，选择“百度”，输入“编剧必读书目”，自会有人告诉你答案。在这里，笔者只推荐两部经典编剧著作：一本是前面提到的《悉德·菲尔德经典剧作教程》系列；另一本就是有着“编剧圣经”之称的《故事》，作者罗伯特·麦基是世界公认的银幕剧作教学大师。单从剧本理论基础来看，这两本著作足以让剧作者对影视剧创作有深刻了解。当然，好书不怕多读，学习创作理论的同时，读一些电影史，以及导演和摄影方面的书籍也会对创作有帮助。此外，好莱坞的创作模式比较成熟，我们也可以参考借鉴。

除了以上理论书籍，大量的阅读是剧作者日常必需的积累。无论是正史、野史还是名著、杂文，无论是《津巴多普通心理学》还是《明朝那些事儿》，无论是时尚杂志还是深入田间的母猪的产后护理，只要是感兴趣的书籍资料都可以阅读，只为了最大限度地拓宽自己的知识面。对编剧而言，大量的阅读比看片更有助于剧本创作。我们可以没去过威尼斯，但起码应知道威尼斯人代步的尖舟叫“贡多拉”，而不至于在制片人提起的时候一头雾水；我们可以没经历战争年代，但起码应知道拍摄抗战题材作品时应尊重客观事实，而不至于在剧本讨论会上贻笑大方。这些还只是浅层次的常识积累，如果剧本创作中遇到专业技术问题，还要参考大量的资料和征求专业人士的意见。很多经典影片剧本，都是编剧做了大量的客观调查后才开始动笔写的。剧本完成时间可能只需要一周，但调研时间或许是一个月，或许是一年，有些厚重的历史题材甚至要十年。尊重客观事实、掌握专业知识，不但能够避免被观众挑错，也是一个剧作者最基本的职业操守和文化坚守。

不过很可惜，当下影视行业“速食品”盛行，很多影视从业者盲目追求经济利益，从制片人到导演再到编剧，职业节操早已破碎不堪。最典型的就是各种抗战题材电视剧：有男主角穿某名牌短袖衫上阵杀敌的(笔者OS：待遇真好啊)；有以三百六十度后空翻加托马斯回旋的姿势射击还百发百中的(笔者OS：我也想学杂技)；还有柔弱少女被日本兵蹂躏后



突然变身女超人，独身歼灭一队日本兵的(笔者OS：“希瑞，赐予我力量……”)。

说了这么多大家可以通过百度查到的资料，终于要进入正题了：剧本创作总共分几步？

常规的剧本创作流程为：

- (故事简介)
- (人物小传)
- 故事梗概(大纲)
- 分场(分集)梗概
- 剧本初稿
- 修改N稿
- 剧本终稿

虽然“故事简介”和“人物小传”的排位在“故事梗概”之前，但依据每个编剧的创作习惯和项目模式的不同，这两个步骤可先可后、可详可简。对于创作顺序还要具体问题具体分析，切勿生搬硬套。

## 2. 剧本的“素描速写”

“故事简介”就是要言简意赅地介绍故事创意，一般为500字左右，要求以精练的内容阐述故事中最吸睛的亮点，所以优秀的故事简介都引人入胜、扣人心弦。归纳总结故事创意并不难，保证故事简介的生动有趣才是最费脑筋的事情。

- 举个例子：

以下是同一个电视剧剧本的两版故事简介开头，供大家探讨、借鉴。

第一版根正苗红型：本片主要讲述了……的故事。本片通过……剖析探寻当下年轻人不同的生活轨迹和心理状态，引导年轻受众树立正确积极的价值导向。

第二版脑洞大开型：知名演员×××车祸身亡！此消息一出震惊整个娱乐圈，葬礼彩排现场更是堪比电影节，各种媒体网站争相报道，各路大明星为小明星、模特不惜重金从票贩子手里抢购入场券，只为了上头条……万万没想到，×××在自己的葬礼上，活了！

(由于版权限制，以上涉及故事情节的信息已删减)

不要怀疑，不要诧异，这真的是同一个故事，真的是同一个剧本，还是同一个编剧写的。故事不变，心理年龄在五十岁以下的观众应该都会对第二版故事简介感兴趣，但很多编剧都会采用第一版简介的写作形式，没毛病，却也没意思。

故事简介的作用不仅是高度概括剧本内容，它还是让投资人、制片人对你的作品感兴趣的敲门砖。从某种程度上讲，故事简介的趣味性比描述性更重要。



### 3. 角色的前世今生

在想好故事框架之后，很多编剧直接进入撰写故事梗概阶段。其实，他们忽略了其中非常重要的一环：人物小传。

● 举个例子：

人物：么小么<sup>①</sup>

女，29岁，165cm，48kg。中长发，齐刘海儿，大眼睛，小酒窝，看起来很甜美。电视台编导，上升狮子的摩羯座，有控制欲的非典型工作狂。

谈话终结者和补刀小能手，常年一张不冷不热的禁欲脸，每次总能适时地把现场的聊天话题弄僵，并对谈话者造成一万点的暴击伤害。有次领导夸小么英文好，某同事故意问她冷僻生词刁难，小么说不知道，同事挤兑小么就这水平还叫英文好呢，小么冷冷地说了一句：“汉字你都认识吗？”该同事哑口无言，差点憋出内伤。

环保主义者，钟爱宜家的简约家居和MUJI风的生活用品。在外吃饭无论剩多少一定要打包，留给小区里的流浪猫、流浪狗。不喜欢一次性塑料袋，随身携带购物袋。去星巴克买咖啡喜欢用自己的杯子。

牛仔裤爱好者，基本各个品牌、款式、颜色的牛仔裤都有，依然不厌其烦地继续买买买。讨厌蕾丝边和貂皮大衣，没有理由的讨厌。

中度强迫症。过马路时喜欢一步踩一条斑马线，吃便当喜欢从左往右吃，读书喜欢读到整数页，看电视喜欢将音量调到5的倍数……从不做美甲，指甲油褪色时不规整的细碎状态太让人难以忍受。

对臭味食物情有独钟，经常光顾城中一家知名的臭豆腐摊，家里冰箱冷冻层常年被冻榴莲占满。专注某事的时候喜欢吃棒棒糖，喜欢吃切片面包夹马迭尔雪糕。

作为电视台编导，小么负责一档收视率还算稳定的鉴宝栏目。电视台人才济济，但混饭吃的“人才”尤其多。比如，某某领导七大爷家的侄子，想找捧着“铁饭碗”的老公的恨嫁女青年，还有充分利用公司资源吃回扣的中年男领导……没多少人愿意多花心思在工作上。小么成了异类，她对待每一项工作都极其认真，从校对稿件到舞台监督，每一个环节都力争做到尽善尽美。因此，小么成了集策划、采编、舞台调度、剪辑、后期于一身的“全能选手”，自己忙得不可开交，同事却游手好闲。结果是收视率缓慢上升，同事对小么的反感却与日俱增。跟她在一组工作天天都要加班，同事怨声载道。有些同事经常扎堆在茶水间、卫生间，变着花样地捏造小么的私生活，早更、男朋友劈腿、老处女没人爱等，每次都能编出一出琼瑶苦情剧，小么懒得理他们。

小么有自己的解压方式，每次听完同事的诽谤后，她就会去公司楼下的7-11便利店买一根棒棒糖，一边吃糖一边把摆放不整齐的商品规整一下，然后心情舒畅地回去继续工

<sup>①</sup> 此段人物小传节选自电影剧本《小男友》。

作。如果哪天她怒气冲冲地出现在便利店门口，那她就会买一整包棒棒糖，然后把超市里的所有商品都重新整理一遍。其他顾客一路翻乱，她就一路跟着摆放整齐。时间久了，营业员时不时地会送给她一杯咖啡，以感谢她义务帮忙理货。

虽然同事的八卦大多是信口胡诌，不过有一件事没说错，就是小幺交往的男朋友最后都劈腿了……

注意到上文末尾的省略号吗？没错，以上文字只是该篇人物小传的一部分，后面还有一大段涉及故事情节的内容，在此就不多做描述了。我相信上文节选的内容，足以让读者的脑海中浮现出一个平凡又奇葩的女子形象，以及她所处的工作和生活环境。她平时会做什么事，遇到什么人，碰上什么样的麻烦……这些琐碎的细节都为女主角卷入故事主线增加了说服力和动力。“性格决定命运”这句话，不仅适用于生活，也适用于影视作品中的人物。

现在，很多年轻编剧在剧本创作中会自动省略“人物小传”，以为人物小传只是角色提示，在剧本创作中可有可无，或者可以在全剧本完成之后再补齐。实则不然，详尽的人物小传不仅会让角色立体丰满，也会让故事的情节发展呼之欲出、合情合理。要想创造出生动丰满的角色，则需要编剧大量的阅读和对生活的细致观察，以及人生阅历的累积。

对于观察生活，笔者有一个小习惯：搭乘公共交通工具的时候，观察身边的人。看他们或普通或前卫的穿搭，可以大致猜出他们的品位和职业；看他们或无聊或趾高气扬的神情，可以想象他们近期的生活状态；甚至看他们的坐姿，或端正(谨小慎微)或随意(不拘小节)或四仰八叉(缺乏公共意识)，也可以了解他们日常的行事作风……通过各种有趣的细节，笔者可以联想一下家庭伦理剧、言情剧、悬疑片……感兴趣的同学可以放下手里的手机，随时随地观察，你会发现，生活中人人都有戏，处处都能成剧。

人物小传要详细到什么程度？这要看故事的时长和角色性格的复杂程度。篇幅较短、人物性格较简单的故事，如以事件为导向的影片，人物性格往往偏脸谱化，人物小传只要具有人物个性特色、符合故事需要即可。如果是长篇，且人物复杂而深刻，如电影《肖申克的救赎》，以剖析人性为主要议题，那么对每个人物都需要做足功夫。人物小传中除了介绍主人公的性别、年龄、爱好、个性之外，还要分析人物前史(即影片以外的人物经历)，加入大量的生活细节和习惯特点，使人物在群像中各具特色、立体鲜活。譬如，他小学读的是平民小学还是贵族学校？他家庭和睦还是父母离异？他起床后先刷牙还是先上厕所？早餐自己煎蛋还是在街边摊买包子？喝咖啡喜欢去星巴克还是半岛酒店？走路先迈左脚还是右脚？紧张时会摸手心还是挠头发……

这些内容或许不会在正片中体现，是对人物潜在性格的剖析。看似无关紧要的生活习惯都是体现人物个性的细节，也可能是关乎人物命运和故事发展的重要依据。例如，在悬疑片中，人物在生活中的习惯往往会成为解密关键。

## 三、为什么要写故事梗概

### 1. 故事梗概是什么

故事梗概，亦称电影故事，是电影文学剧本创作前的概要描述。影视剧作者在创作电影文学剧本之前，需在自己掌握的生活素材中选用确切表现人物性格和展示主题的一系列事件，构成一个有简略剧情内容的故事梗概，作为进一步编写电影文学剧本的依据。它的基本内容包括主要人物、时间地点、情节发展和结局等。<sup>①</sup>

提到“故事梗概”，我们不得不提到另一个名词——“故事大纲”。很多人会把“故事简介”“故事梗概”和“故事大纲”的概念混淆，“故事简介”前文已有介绍，这里不再赘述。“故事梗概”和“故事大纲”的区别在于：故事梗概用朴实简洁的语言表达故事的起因、进展和结局，相当集中与丰富；而故事大纲要非常明确地规定故事走向的重要节点，并说明其他人对故事的推动作用，对一些重要的细节有比较详细的交代。<sup>②</sup>

简而言之，故事梗概相对简单一些，主要表现主线情节的起点与发展线索；而故事大纲则需要将故事结构上的要点一一列出，并遵循故事动力学原理，将人物对故事的外部推动事件也一一展现出来。

虽然有很多学者详尽地分析了“梗概”与“大纲”在定义上的区别，但对于剧本的实操性并无影响。在剧本实际创作中，两者基本合二为一，所以本章所提到的“梗概”与“大纲”并无分别。

### 2. 故事梗概有什么作用

已经有故事简介做参考，还要故事梗概作什么呢？通过故事简介确实可以看出故事题材和部分内容，但看不到重要情节事件、角色特点以及故事架构等，故事梗概的作用就是把以上信息用生动简明的语言表述出来。对制片人和出品人来说，故事梗概可以让他们对整个故事有一个比较全面的认知和了解，从而判断项目的可行性。对编剧来说，故事梗概不仅清晰地梳理了完整的故事脉络，还可以检查故事结构上的问题，以便及时修正，从而有效避免剧本完成后的大面积修改。

### 3. 如何搞定故事梗概

写故事梗概的时候，虽然可以暂时脱离剧本原本朴素的描述性语言，天马行空地挥洒

① 百度百科. <https://baike.baidu.com/>.

② 天涯论坛. <https://bbs.tianya.cn/>.

文采，但有几点要素是故事梗概必须体现的。

(1) 梗概中要体现主要角色姓甚名谁(姓名)，年方几何(年龄)，是男是女(性别)，高矮胖瘦，是美若天仙还是粗鄙丑陋(样貌)，是达官显贵还是平民百姓(身份)，是少言寡语还是活泼好动(性格)。在讲述故事之前，要让读者对主要人物有清晰的认识，从而加深对故事的理解。

(2) 梗概中要明确主要人物的行事动机，即推动故事发展变化的最终目的。比如，主人公要赢得爱情还是获得事业成功，要复仇还是要报恩，要结婚还是想分手。人物动机是一根藏在故事梗概中的准绳，故事所有的起承转合、发展变化都是以这个动机为中心。这有利于读者体会人物心理变化。

(3) 梗概中要叙述清楚主要人物面临的困难与挑战。

(4) 梗概中一定要讲明故事的最后结局。无论是影视剧还是电视节目，结局都是观众最关心的部分。例如，男女主人公为爱历经磨难，结局是有情人终成眷属还是移情别恋或是生死相隔，应该交代清楚。悬疑类故事的结局还是提升故事精彩程度的法宝。

(5) 虽然不是必须要体现的内容，但好的故事梗概应能传达给读者一份优质的情感体验和启迪。比如，爱情故事可以让读者了解男女主人公对爱情的执着与坚持；励志故事可以让读者在主要人物不屈不挠的品质展现中受到鼓舞；灾难故事可以让读者体会到生命最后时刻人性的善与恶……

● 举个例子：

(1) 片名：《教父》<sup>①</sup>

作者：马里奥·普佐

第二次世界大战结束后，美国黑手党几大家族开始新的竞争。维托·考利昂人称“教父”，是最大的黑手党头目之一。他的小儿子迈克尔是常青藤盟校的优秀毕业生，也是一名战斗英雄，一直不愿意参与家族事务。他的父亲遇刺受重伤后，由长兄桑尼代理家族事务。出于敌忾之心，在谈判时，迈克尔暗杀了对方家族的老大以及与黑社会勾结的警官。之后，他远走意大利西西里躲避，仇家一路追踪到这里，炸死他的妻子，主持家族事务的长兄桑尼也被仇家设计杀死。老教父康复后与对手谈判求和，逃亡一年之后，迈克尔回到美国。老教父死后，迈克尔清除内奸，展开复仇计划，成功后被尊为新的“教父”。

时间：第二次世界大战刚结束，1946年。

地点：美国、意大利。

人物：老教父，迈克尔。

特点：老教父，老谋深算；迈克尔，从白道精英候选人转变为黑道老大。

主要事件：复仇，争霸。

困难：仇家的毒辣手段。

<sup>①</sup> 百度文库. <https://wenku.baidu.com>.

意义：保存自己，消灭对手。

结果：迈克尔成为新的教父。

第一看点：第一次在小说中揭露的黑社会内幕。

第二看点：老教父在小说中阐述的“生活的智慧”。

点评：此篇梗概短小精悍，“麻雀虽小，五脏俱全”，故事梗概中需要体现的几点要素都有清晰的描述。优点是言简意赅、简明扼要；缺点是行文风格无特色，缺少动人细节描写，对读者缺乏吸引力。

## (2) 片名：《克莱默夫妇》<sup>①</sup>

### A. 电影学院教辅版：

在我们没有准备的时候，生活突然给了我们一击。

泰德是美国一家广告公司的职员，精明能干，公司决定提拔他当创作部主任。他回家正要把这个好消息告诉妻子乔安娜，乔安娜却说不爱他了，要立刻离开他和六岁的儿子比利。如果泰德强留，她就会跳楼自杀。

乔安娜走后，泰德承担起做母亲的责任，要给儿子预备早点、送他上学、陪他玩耍……可是泰德第一天做早餐，就把面包烤糊了。

比利也不习惯和父亲独处，时时想念妈妈。

泰德为照料儿子，上班经常迟到，不能按期交稿。他变得喜欢在领导面前谈他的儿子比利，但工作没有起色。

一天，比利在游乐场玩，不小心摔伤了头部。泰德抱起儿子一口气跑到了医院，缝了好几针，总算没留下伤疤。从此父子相依为命，感情更深了。

这时，乔安娜突然从加利福尼亚回到纽约，要求抚养儿子，泰德不同意，于是两人诉诸法律。泰德对打赢这场官司满怀信心，不料，公司因他工作不力解雇了他。这意味着他无力养活孩子，官司必输，而开庭日期又不能推迟。幸亏泰德在24小时内又找到了一份工作。

在法庭上，泰德和乔安娜才对彼此有了更深的了解，泰德原以为多挣钱养家，就会使妻子快乐幸福，没有意识到乔安娜放弃工作、关在家里8年，会失去生活信心、失去自我；乔安娜这时才感受到丈夫对儿子的挚爱和他为维持家庭生活付出的辛苦。但最终，法庭还是将比利判给了乔安娜。

泰德和儿子吃过早餐，将东西收拾妥当，等着乔安娜来接比利。乔安娜来了，向泰德表示，她想来想去还是觉得应该让比利留下。

点评：或许是题材更接近现实生活，故事情节更琐碎细致，此篇梗概比上篇多了很多

<sup>①</sup> 拍电影网. <http://www.pmovie.com>.



细节描写和人物阶段性的成长变化，使故事和人物看起来更加丰满立体，但还是有些平铺直叙，缺乏吸引力。

#### B. 影评人分析版：

在我们没有准备的时候，生活突然给了我们一击。

一座位于纽约市的中产阶级的公寓。温情的家庭时刻。是吗？乔安娜在哄儿子比利睡觉，她好像有心事。

泰德在广告公司工作，经常加班。老板要给他升职，泰德很高兴。与此同时，乔安娜在家收拾行李。一个是因工作而得意的丈夫，一个是在家悲伤的妻子，两个人即将发生冲突。

泰德带着好消息回到家里，乔安娜却说她要离开他和他们的孩子：“没有我会过得更好。”泰德试图留下她，但乔安娜还是走了。

泰德向邻居菲尔普斯大发牢骚：“你难道不知道她这样做的后果吗？”菲尔普斯冷冰冰地说：“她破坏了你这一生最好的五天当中的一天。”

比利醒来后问妈妈在哪里。泰德要“像妈妈”一样烧法式早餐，这令他既抓狂又有点害怕。泰德错误地把自己遇到的麻烦向老板倾诉，老板不得不重新考虑要不要把这个重要的职位给泰德。随后，泰德收到一封来自乔安娜的信，信中说她再也不会回来了。

泰德把家里与婚姻有关的相片、衣服等全部清理掉，鼓足勇气迈入“颠倒的世界”。不过，他完全没有意识到，他的生活将会大变样。

在与比利相处之后，泰德慢慢地放弃了原来那种自私的生活方式，懂得如何把另外一个人的需要摆在首要位置。邻居菲尔普斯的丈夫离开了她，她将为泰德和比利的的生活提供帮助，同时帮助泰德理解乔安娜为什么不高兴。

没有乔安娜，泰德和比利的的生活一片茫然。比利感冒了，他想妈妈，并责怪爸爸，故意耍性子来考验泰德。不过，最终这对克莱默父子仍然过上了正常的生活。他们在晚餐时一起阅读，开始是一阵沉默，然后就讲起了一群人进出洗手间撒尿的笑话。生活中仍有不少挑战：比利参加了一个生日晚会，泰德接他时来晚了，比利很生气；在没有得到爸爸同意的情况下，他买了冰淇淋吃，故意气泰德；泰德从公司带了一个女同事回家过夜，比利在过道里撞上了这个赤身裸体的女人。

父子的日常生活变得愉快起来，关系也更亲密了。泰德教比利骑自行车，一切看上去都很好，即便是比利遭遇意外被送进医院最终也以“幸福”收场。菲尔普斯告诉泰德他干得不错。乔安娜打来电话，泰德以为她想破镜重圆，于是便约她在一家咖啡馆见面。没想到，乔安娜却扔下一枚“重磅炸弹”：尽管她从离家后就没有回来看过比利，也没有和比利说过话，但她想要监护权。

泰德的律师告诉他这个官司很难打。就在这时，泰德被解雇了，这对他来说是最糟糕的时刻。由于失业，他肯定会失去比利。于是，泰德在圣诞节期间仍在找工作，他“只要工作”，自愿减薪以吸引未来老板的注意。

泰德准备好了打官司，但是遇到一个麻烦：他得知乔安娜有探望比利的法律权利。这样一来，他将同时失去妻子和儿子，比影片开始失去妻子还要糟糕！

在纽约中央公园，泰德放开了比利的手，他看见孩子高兴地投入妈妈的怀抱。

官司开始了，一切都进行得很艰难。庭审中，泰德发现乔安娜有了新欢，而菲尔普斯选择站在泰德这一边。

最后，泰德发言，争取他“男人的权利”，表达他收获的人生道理。“我不是一个完美的父亲，但是我在努力，我们共同建立了我们的生活。”尽管这样，乔安娜仍然赢得了诉讼。在家里，泰德和比利一起烧法式早餐，但这可能就是他们在一起吃的最后一顿早餐了。

乔安娜来接儿子，令泰德惊讶的是，乔安娜告诉他，比利可以留下来。

点评：本篇与上篇都是电影《克莱默夫妇》的故事梗概，不过第一篇是电影学院教学用的版本，流畅规整，是标准的故事梗概写作形式；第二篇是某剧作书籍作者重新总结的梗概。两篇梗概内容一样，但第二篇的叙述方式明显比第一篇更加动人。在第二篇的描述中，将原本平铺直叙的内容改为有想象空间的、意味深长的表达，更具吸引力。

例如：一座位于纽约市的中产阶级公寓。温情的家庭时刻。是吗？乔安娜在哄儿子比利睡觉，她好像有心事。

相较于直接讲明乔安娜的决定，上文的叙述方式更能给人带来一种揣测和不安的感觉，可使读者对主人公下一步的决定产生兴趣。

同时，第二篇还加入了许多人物细节描写和关键性对白。

例如：泰德向邻居菲尔普斯大发牢骚：“你难道不知道她这样做的后果吗？”菲尔普斯冷冰冰地说：“她破坏了你这一生最好的五天当中的一天。”

在故事梗概中加入关键性对白，不仅突出了鲜活的人物性格，还侧面展示了人物当下的窘境。

没错，在创作梗概时，你可以把下一步剧本创作中可能出现的重要情节和对白通通展示出来，也可以用小说性语言描绘人物心理变化。你可以不拘泥于任何形式和风格，但前提是要完成故事梗概必备的功能。当然，即便你掌握了故事梗概的正确创作方式，仍有可能会遇到下面的问题。

## 4. 写梗概时，你可能会犯的错误

(1) 把故事梗概写成小学生日记，像流水账一样。你可能事无巨细地写出了故事中的每个情节，面面俱到，实际上没有重点，即看不出“戏点”，故事再好也会让人觉得是一部催眠片。

(2) 故事还在，人没了。有些创作者很容易把故事叙述清楚，却容易忽略主要人物的行事动机和情感逻辑。笔者拙见，如果故事梗概中只能看出故事性，而看不出人性，要么

是作者写作时未经大脑，要么是这个故事本来就不值得一写。

(3) 过于注重语言上的文采和表达，文字极具吸引力，却讲不清故事。再次强调，一个讲不清故事却引人入胜的故事梗概，只能成为一篇超字数的故事简介。

(4) 梗概写得不规范，如有错别字、标点使用错误、语句不通顺等。这会让出品人和制片人觉得你不够专业、对待工作的态度有问题，甚至会觉得你不适合从事这个行业。

## 四、如何写剧本

随着国内影视产业的繁荣，很多小说作者带着自己上千万甚至上亿点击量的网络小说纷纷投身于剧本创作。结果就是：第一，大幅度提高了编剧的平均收入水平；第二，不断拉低我国影视剧作品的质量下限和观众的审美下限……千万不要以为能写几十万字甚至几百万字长篇小说的人都能做编剧，具体原因笔者在文章开头已做过阐述。而这一章节，我们要正经八百地进入正题：如何写剧本。

### 1. 按格式写很重要

根据笔者多年经验，按照格式要求写剧本，不仅可以增加制片人对剧本的好感，还能达到“未读先过关”的效果。在好莱坞，每天有数以千计的剧本被投递到各大影视公司，最初审阅剧本的并不是策划或者制片人，而是底层员工，而他们筛选剧本的第一个步骤就是检查格式。如果格式不规范，剧本将直接被淘汰，根本没机会到制片人手中。对专业人士来说，连写作格式这种基础技能都无法掌握的编剧，怎么可能写出好故事呢？

究竟什么格式才是剧本标准格式呢？好莱坞有一套严格的剧本格式标准，因此自动生成剧本格式的软件也十分昂贵。但在我国，剧本虽有格式却没那么严苛，最起码制片人不会因为格式不规范而把你的剧本一票否决(在我国做编剧还是有好处的)。但无论采用什么格式，剧本的几个基本要素是必不可少的。

#### 1) 剧本封面

图2-1是最简洁的电影剧本封面形式，一般适用于筹备拍摄期间的剧本终稿，只需要标注电影名称、编剧即可。如果是修改中的剧本，在影片名称和编剧之间还要标注“第N稿”，以便区分多个修订剧本。如果是投稿剧本，建议封面页末端标注清楚个人信息，如姓名、电话、邮箱等。无论封面内容简洁还是复杂，基本都需要一整个页面，清晰的封面介绍会给制片人留下不错的印象。



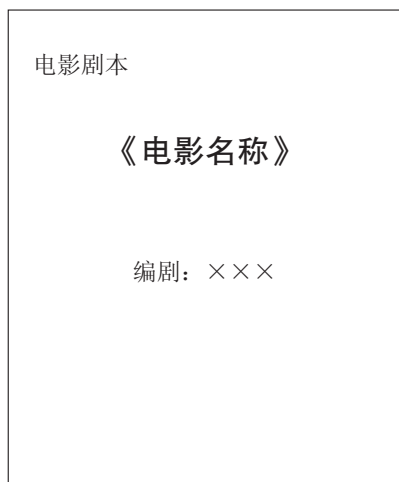


图2-1 剧本封面

## 2) 正文格式

封面之后就是正文，现在国内常见的剧本格式主要有4种：中国大陆格式、中国香港格式、美国好莱坞格式和中国台湾格式<sup>①</sup>。后两种格式接触太少，在此就不多做介绍了。

中国大陆格式一般先标注场号。“场号”是拍摄期间场记和录音师记录镜头的重要标记，也是后期剪辑时的重要依据；其次是地点，也称为“场景”，注明场景的同时，还要写清楚是内景还是外景，因为拍摄内景、外景所需做的准备工作是不同的；再次是时间，即白天还是黑夜；最后才是正文。除了场号一定要写在最前面以外，对于地点、时间和内外场景的顺序不必过分纠结。如果有闪回、闪前等特殊情节，可以标注在末尾。

### ● 举个例子：

#### 1. [内] 夜 旧物店

男孩在招呼客人，看到女孩抱纸箱进门。客人询问，男孩解答，再回头，已不见女孩踪影，只剩下桌上的纸箱和门口摇晃的铜铃。

男孩从纸箱里拿出一个手办人模，很新，胳膊却不见了。男孩看着人模若有所思。

(由人模特写转场)

#### 2. [内] 夜 房间(闪回)

女孩紧握着“最终幻想”的游戏人模，微微发抖。

女孩眼眶含泪，直盯着对面的男友。

阴影中，男友一只手夹着烟，另一只手拉着另一个女孩(两人背影入镜)。

女孩把人模重重摔到地上。男友摔下手里的半根烟，用脚碾了碾烟头，拉着身旁的女孩转身离去。

女孩瘫在地上大哭，望着碾灭的烟头，一只手紧握着胸前的衣襟，仿佛使尽了力气要把衣服捏碎。

<sup>①</sup> 怎么写电影剧本之格式篇. 百度经验. <https://jingyan.baidu.com/>.

相较于中国大陆格式，中国香港格式更加细腻清晰。无论何种格式，“场号”一定是放在第一位的。其次是时间、场景，中国香港格式还会多一项出场人物。中国香港剧本正本格式也与中国大陆格式不同，人物讲台词之前的动作或表情介绍都会写在括号内，有的甚至每个名词都要用单括号标注。旁白和独白另起一行，在人物动作和环境描述之前会加上三角号。

● 举个例子：

序场一

时：日

景：杂物店

人：阿明、小美

△ 工作台上，阿明正仔细地给一架飞机模型上机油，手上脸上都有淡淡的黑渍。

△ 门口铜铃声响起，阿明忙碌依旧。

△ 一个巨大的纸箱重重地放在阿明面前，吓了他一跳，他抬头。

△ 纸箱后面是小美美丽而明媚的脸，正对着阿明微笑。

阿明：(惊讶)是你！诶，上次不是最后一箱了吗？

小美：(微笑)是我记错了，这才是最后一箱。

△ 小美并没有离开，而是羞涩地微笑。

△ 阿明好奇地打开箱子，箱子里面空空如也。

在剧本正文格式中，有时会出现许多行业术语，比如淡入、淡出、独白等，一般不用汉字标注，而是用英文缩写。常用的有“O.S.”(Off Screen)，即画外音，有时也简写作“OS”。“OS”表示角色在该场景中出现，但观众看不到他，只能听见他的声音。还有“V.O.”(Voice Over)，即旁白，有时也简写作“VO”。“VO”表示角色没有实际出现在该场景中，但观众可以从场景中的电话等设备里听见他的声音，也适用于角色的内心独白。

## 2. 边看边说写剧本

究竟如何写剧本？要是从理论知识讲起，恐怕这一整本书也说不完。市面上各个类别和侧重点不同的剧本教学书籍数不胜数，如《编剧：步步为营》《救猫咪》《21天搞定电影剧本》《电影剧本创作入门》……各大戏剧院校建议编剧阅读的书单在网上随手可搜。

在此，笔者只想以最简便快捷、直接有效的实际案例向大家介绍剧本是怎样炼成的。以下是依照“大陆剧本”格式完成的一个简单的微电影剧本，此剧本基本包含剧本写作中所需的元素，笔者将以此为例，让大家更为直观地了解剧本写作。

● 举个例子：微电影剧本<sup>①</sup>

## 《旧物店》

编剧：王××

### 1. [内] 夜 旧物店

一盏暖黄色的吊灯照耀在五米见方的铺子里，照耀着立满墙面的二手杂货——旧钟表、旧玩具、旧卡带、旧录音机……这些物件虽然旧，却被打理得干干净净、一尘不染。旧唱片在旧唱片机里踌躇地旋转着，唱片机的大喇叭深沉而轻快地吟唱“我想偷偷望呀望一望他……”（歌曲为徐小凤的《心恋》）

唱片机旁的工作台上，年轻男孩正仔细地给一架飞机模型上机油，手上、脸上都有淡淡的黑渍。门口铜铃声响起，男孩没有停下手里的动作。

一个巨大的纸箱重重地放在男孩面前，吓了男孩一跳。

他抬头，纸箱后面是一张美丽却略显疲惫的脸。女孩面色微红，稍有气喘。男孩微笑起身，正要开口。

女孩：这些东西收吗？

男孩看了看：收吧，但钱不多……

女孩：不用了，送你。

说完，女孩干脆地转身走了，留下一脸错愕的男孩以及门口铃铛清脆的回响。

#### 【剧本阐释】

此处是男女主人公第一次见面，见面的方式有很多种，此处先用纸箱引起男主人公的注意，继而把观众的目光引向女主人公。纸箱“重重落地”的处理方式，以及女主人公面对男主人公的干脆、冷漠，展现了女主人公当时的低落心情。结尾处铃铛的声响也是为了呼应男主人公的错愕表情，渲染男主人公内心的疑惑与不解。

男孩整理纸箱，里面是一堆旧的游戏盘。（突出“最终幻想”）

黑幕。

片名字幕：《旧物店》

#### 【剧本阐释】

此处的游戏盘为故事中的线索道具，所以由此引出片名。片名的引出方式有多种，可以通过重要的道具、事件、人物引出，也可以通过片中人物的台词、旁白引出。关于片名何时出现，通常没有硬性规定，但为了便于观众把握主题，一般在影片开篇5~10分钟出现。也有一些电影为追求特殊效果，把片名安排在影片中段出现，如贾樟柯导演的《山河

<sup>①</sup> 此微电影剧本为私有版权，仅授权本书转载。

故人》，片名在影片45分钟左右才出现。

(以下为重复场景，人物发型、服饰变化即可)

#### 【剧本阐释】

场景不变，只有人物服饰与打扮发生变化。这其实是一种蒙太奇的表现手法，在拍摄时，无须实质性的钟表或者日历展示，通过人物变装和状态改变即可展现时光的流逝和人物的变化。

男孩VO：从那天起，她几乎每天都会送来一堆旧东西，但其实有些还没用过。

(配背景音乐)

#### 【剧本阐释】

如果背景音乐对剧情发展有辅助作用，需要剧本提示，否则无须提示，在影片后期制作阶段导演会进行二次创作。

女孩抱着一箱杂物进门，放在工作台上。

女孩：这些收吗？

男孩摇了摇头：不好意思，这些不收。

女孩：那也送你了。

说完，女孩如风一般地转身走了。

男孩：喂……

男孩VO：她不多话，也不收钱，更不管东西收不收。

#### 【剧本阐释】

此处为男主角的内心独白，女主角的冷漠激起了男主角的好奇心。内心独白既表现了男主角的疑惑，也介绍了女主角的奇怪行为，从而激发观众的好奇心。

男孩从纸箱里拿出一个水杯，看了看放在一旁；又拿出一件未拆封的新衬衫，男孩一脸不解地将它放在一边；随后又拿出一个相框，男孩看着相片，上面是女孩和一个男孩的合影，男孩转过头仿佛故意躲开镜头，女孩拉着男孩笑得很甜。

(照片由静态转入动态)

#### 【剧本阐释】

由静态图片进入动态影像，是影视剧的转场方式之一。这样做不仅可以消除画面硬切的突兀感，还能让观众迅速进入下一场故事。

(以下场景均不出现女孩男友真容)

#### 【剧本阐释】

这是一种特殊的角色处理方式。如果附和剧情需要，或者想刻意突出主要角色，可以选择在拍摄时规避非主演的面部。例如，王家卫导演的《花样年华》，影片中除男女主人公和房东太太外，其他角色一律只有声音、背面动作状态表演，没有露出正面。

2.[外] 日 公园(闪回)

女孩手持手机甜蜜自拍，男友捂脸跑开，女孩追打，两人在草地上嬉闹奔跑。

**【剧本阐释】**

这里的闪回提示，与正常时间的场景区分，提示后期制作时需要加闪回的特殊效果。

## 3. [内] 日 房间(闪回)

两人躺在沙发上，男友拿着遥控器不断地换着频道，电视机闪烁的光亮映衬着女孩甜蜜的笑容。女孩依偎在男友怀里，拨弄手里的手机。手机屏幕上是两人的自拍照片。

**【剧本阐释】**

第2、3场均为表现女主人公和男友幸福甜蜜的过场戏，无对白，只需要表演状态和事件展现。此处可以看出女主人公沉浸在爱情的甜蜜中，而表现男友漫不经心的状态 and 刻意逃避的态度则是为了说明男友对女主人公没有那么用心。

## 4. [内] 夜 旧物店

男孩在招呼客人，看到女孩抱纸箱进门。客人询问，男孩解答，再回头，已不见女孩踪影，只剩下桌上的纸箱和门口摇晃的铜铃。

**【剧本阐释】**

平日还会说几句话的女主人公，这次只字未留。无对白的处理更能突显女主人公情绪上的变化。

男孩从纸箱里拿出一个手办人模，很新，胳膊却不见了。男孩看着人模若有所思。

**【剧本阐释】**

通过前面的几箱旧物，男主人公与观众都应该能够猜出女主人公心情起伏的原因。这次表现手办的裂痕，也是为了展示女主人公与男友之间的情感裂痕。

(由人模特写转场)

## 5. [内] 夜 房间(闪回)

女孩紧握着“最终幻想”的游戏人模，微微发抖。

女孩眼眶含泪，直盯着对面的男友。

阴影中，男友一只手抽着烟，另一只手拉着另一个女孩(两人背影入镜)。

女孩把人模重重摔到地上。男友摔下手里的半根烟，用脚碾了碾烟头，拉着身旁的女孩转身离去。

女孩瘫在地上大哭，望着碾灭的烟头，一只手紧握着胸前的衣襟，仿佛使尽了力气要把衣服捏碎。

**【剧本阐释】**

前文提过，所有道具都应该是有用处的。此处，男友手中的烟也一样。烟在很多影视剧中都是展示人物性格的重要道具，由于火焰和光能给人带来希望的感觉，碾灭烟头也可以视作希望的破灭。此处的人模道具和烟分别代表女主人公和男友两人的心里映射，人模道具的破损表达了女主人公对男友的失望，男友碾灭烟头则是代表与女主人公的爱情的完结。

此处需注意，由于我国审查制度的限制，类似吸烟之类的不良习惯在电视剧中的出现

频率越来越低，电影尚可。在创作剧本时，也要注意相应的审查限制，以免因小失大。

#### 6. [内] 夜 旧物店

男孩在仔细地粘合人模，粘好了最后一个部分，男孩轻松地舒了一口气。门铃响，女孩抱了一个大纸箱踉跄着进门，男孩上前帮忙。箱子刚放到台上，女孩转身走向门口，男孩叫住了她。

#### 【剧本阐释】

损坏的人模手办代表了女主人公受伤的心。此处男主人公精心修复人模的情节，不仅是道具的再次有效利用，也为下文两人的关系发展埋下了伏笔，推动了剧情发展。

男孩：等一下。

女孩回头，依旧美丽而冷淡。

男孩：如果你还有很多东西，我店可以上门服务。

女孩：不必了，今天是最后一箱。

说完开门要走。男孩突然提高声调。

男孩：东西都丢了，心情没丢，一样的！

女孩停下了脚步，顿了顿，继续出门。

#### 【剧本阐释】

由于前文提示太多，所以截取这部分台词说明。

关于台词，尽量不要写“废话”，如“啊”“哦”“好的”之类，此类口头语式的对白让演员自己发挥可能更自然。除非你想表现主人公的性格特点，如沉默寡言，每次与人对话只有一字回答，否则这些语气词就相当于废话。在台词的编排上，尽量做到口语化，避免拗口的对白或像舞台剧一样大段大段的独白，影视剧中出现这类大段独白除非有特殊意义和特别形式辅助，否则会造成观众视觉、听觉上的审美疲劳。这需要编剧在创作过程中，反复阅读揣摩，才能写出生活化的台词。

此处男主人公利用女主人公在旧物店丢东西的习惯劝女主人公走出阴影，台词上完成了主人公行为上的因果联系，也为下文做了铺垫。

男孩突然想起了什么。

男孩：等一下！

女孩停住脚步。

男孩回手拿起工作台上的人模，递到女孩面前。

男孩：送给你，谢谢你的光顾。她已经愈合了，希望你也一样。

女孩抬头看了看男孩，目光中有些感动。

男孩面颊微红，有点手足无措。

女孩嘴角微扬，轻声说：谢谢。

说完转身走了。门铃响得很犹豫。男孩透过橱窗，目光追随着缓缓走远的女孩。

橱窗上落了几滴雨，男孩猛然跑回工作台，从台下找了把雨伞。男孩拿伞冲出门，一

脸焦急地寻觅，却不见女孩踪影。

男孩OS：那天以后，她再也没来过……

黑幕。

字幕：一个月以后……

#### 【剧本阐释】

表现时间跨度，最简单、直白的方式就是字幕。有些影视剧也会用人们衣着由薄衫变棉衣、树叶由绿转黄、河面由水流变冰川等形式表现。

#### 7.[内]日 旧物店

工作台上，男孩正仔细地给一架飞机模型上机油，手上脸上都有淡淡的黑渍。门口铜铃声响起，男孩没有停下手里的动作。一个巨大的纸箱重重地放在男孩面前，吓了男孩一跳。他抬头，纸箱后面，是女孩美丽而明媚的脸，正对着男孩微笑。男孩有些惊喜。

#### 【剧本阐释】

结尾处的场景、人物状态与第一场交相呼应，一样的场景，一样的状态，以此反衬女主人公不一样的变化。

男孩：是你！诶，上次不是最后一箱了吗？

女孩：是我记错了，这才是最后一箱。

女孩并没有离开，而是面带诡异的微笑。男孩好奇地打开箱子，箱子里面空空如也。

男孩挠头：这什么都没有啊？你是不是拿错了？

女孩：没拿错。经过你的提醒，我把心情也清理了一下，清理出来的东西都在这里。

男孩恍然大悟。

女孩故作好奇：这个，你们收吗？

男孩挠了挠头：这个……

女孩：收不收都送你了！

两人相视而笑。

女孩真诚地对男孩说：谢谢你！

男孩不好意思地笑了笑。

男孩不知该说什么，气氛略显尴尬。

女孩：那，我先走了……

男孩：嗯……

女孩：拜……

男孩：拜……

女孩缓缓走到门口，刚开门，身后传来男孩的声音。



男孩：“最终幻想”出14了，想一起玩吗？

【剧本阐释】

开篇出现的游戏碟道具与结尾呼应，也对男主角和女主角的关系发展起到了推进作用。

女孩转身：不好意思，我不会玩游戏。

男孩有些失落：哦。

女孩顿了顿：但是……我可以试一试……

男孩脸上又露出了微笑，女孩也笑了。

一阵微风吹过，门口的铜铃叮叮咚咚地低声唱着……

【剧本阐释】

虽然同样是门铃的声响，但人物的情感状态发生了变化，也会引导观众情感发生变化。铃铛的响声不再代表忐忑和困惑，而是两人情感萌芽的小鹿乱撞。

——END——

### 3. 一点经验之谈

虽然该说的都说完了，但按照惯例还是需要有个小结收尾。笔者绞尽脑汁地写了这些关于剧本写作的理论和实践知识，也是笔者自己在剧本创作中的思考与总结。其实无论哪种剧本写作书籍，除了规律性和常识性的知识，其他都是作者的经验之谈，有些创作方法适合你，有些可能适合其他人。因此，要“取其精华，去其糟粕”，在剧本创作中自我探索，去寻找适合自己的创作模式。最重要的一点是，无论是什么类型的好剧本，都与其他艺术作品一样，一定是“源于生活而高于生活”。在大量阅读的同时，观察生活，感悟生活，你会从中发现精彩的戏剧火花。

## 五、尝试不同节目样式剧本的写作——宣传片与纪录片

对于不同体裁的节目，应选择不同的写作形式。如果是故事性的内容，与上文所述的影视剧剧本写作方式雷同。接下来，笔者将简单地介绍下比较常见的宣传片和纪录片的写法。

### 1. 宣传片的“剧本”——故事板

宣传片就是能起到宣传作用的短片。根据其目的和宣传方式的不同，可以分为企业宣