

任务三：从电影到剧本——建立电影与剧本的连接

【单元任务】

1. 任务形式：看电影，写剧本。
2. 任务描述：反复观看微电影《交易》，仔细划分场景，按规范格式写成剧本。

【任务要求】

1. 解析微电影，更深入地体会并掌握微电影叙事特点；
2. 掌握剧本相关知识，了解国内外几种不同的电影剧本格式；
3. 掌握国内通行的电影剧本格式及特点，建立自己的剧本模板；
4. 认真观看微电影，看电影，写剧本，建立与剧本之间的连接；

【学习资讯】

一、从电影解构看微电影：

通过解构分析，我们发现，与传统电影相比，微电影在叙事方面，表现出自己的特点：主题展现更具寓意，简单的故事，往往传达出深刻的“微言大义”；叙事以情节为主，以人物刻画为辅；人物关系简单，往往是“两个人”的故事；叙事结构“弱两边，强中间”，开头、结尾极其简单，甚至没有结尾，开放性结局；情节起伏大，叙事节奏既跳跃又清晰；故事时空被压缩，叙事时空极具膨胀性。

在叙事内容上：多表现草根、青春、都市生活。

在叙事时间上：多表现为
急促的时长；时间短
变化的时序；灵活，用闪回闪前叙事
单数性的时频。一个叙事只用于一个故事

在叙事时间上：多表现为
场景数量少；少到只有2个场景。
场景规模小；日常生活场景，贴近大众
场景零散化。场景跨度大，转化快，跳跃

在叙事方式上：多表现为
组合段叙事；分角色分别叙述，最后组合
开放性叙事；开放结局，戛然而止
非线性叙事；不连贯性、离散性、偶然性

二、剧本

对一部影视作品来讲，剧本有多重要，看看下面这些大咖怎么说，就知道了。

美国著名编剧悉德·菲尔德在论及剧本时曾说：

“一个电影导演可能会用一部很好的剧本拍出一部很糟糕的影片，但他绝不可能用一部很糟糕的剧本拍出一部很好的影片。”

日本著名导演黑泽明说：

“弱苗是绝对得不到丰收的，不好的剧本绝对拍不出好的影片来。剧本的弱点要在剧本完成阶段加以克服，否则，将给电影留下无法挽救的祸根。总之，一部影片的命运，几乎由剧本来决定的。”

他在采访中，进一步谈到剧本创作的重要性：

“对那些常来敲我们，渴望当导演的人，我最想强调的是，今天拍部电影要花很多钱，而成为导演也是困难的，你必须学习并经历各种事，才能成为导演。这不是那么容易就实现的。但**如果你真想拍电影，那就去写剧本。只有通过写剧本，你才能知悉电影结构上的细节和电影的本质。**”

以上皆说明，剧本创作，作为一部完整的艺术作品，它对影视艺术创作的重要性。它为未来的影片奠定基础，它也决定着影片最终的成败与否。

那么，什么是剧本？

顾名思义，剧本，就是一剧之本。

美国编剧克劳迪娅-亨特·约翰逊经过多年的写作探索与实践，对剧本的认识较为深刻，他在其《短片剧本写作》中，多次提到自己对剧本的看法。他说：

“一个剧本就是一部在纸张上展开的电影，一个在银幕上呈现的、可视化的故事。所谓剧本，就是一个个为银幕呈现所创作的场景。”

剧本分为文学剧本和分镜头剧本两种。其中文学剧本是编剧的任务，分镜头剧本是导演的任务。

一部影片的创作的大致过程，大致是这样这样的：

故事构思 ⇨ 故事梗概 ⇨ 文学剧本 ⇨ 分镜头剧本 ⇨ 拍摄 ⇨ 后期

本课程《剧本创作》所说的剧本，指的是编剧写的文学剧本。本课程所要完成的任务，就是“故事构思——故事梗概——文学剧本”这几部分的内容。有了文学剧本的基础，分镜头剧本只需将文学剧本中的场景进行镜头拆分即可。

三、国内外几种不同的剧本格式

1. 西方的“铁剧本”

《生活，别无其他》(《La Vie et rien d'autre, 1989》) 节选

1. 英吉利海峡北部海岸 白天 外景

近景。安德烈驾车的侧影(摄影机放在车内)。他们沿着医院基地驾车缓行。

安德烈(挖苦地):这都是些医院治死的人。甚至还有德国人和阿拉伯人。他们都能治病,连我们也能治!(伊莱娜没有答话)

半全景。小卧车行驶在路上。前景上有一排排的十字架,后景处是医院院墙

安德烈(画外音):十字架,刻名字,我知道怎么做。

伊莱娜(画外音):是吗?

安德烈（画外音）：是，夫人，用嘴。

镜头向右摇，越过汽车，映现出墓地外的大海。

伊莱娜（画外音，不感兴趣地）：是么。

2. 外省小城 白天 外景

全景。一条平缓的河流，岸边是豪华的房舍。

3. 剧场/警察局 白天 外景

全景。一个士兵凝视着一张贴在已变成警察局的剧场大门上的海报。

另外一名士兵骑着自行车进入画面左侧，在那里，可以看到一个红十字大木牌。

骑车人（下了车，叫住门口的士兵）：喂！你来！来帮我放好自行车，快点！（把车交给士兵，然后跑进剧场）

4. 剧场/警察局 白天 内景

半身镜头。在改为警察局的剧场里，公职人员和军人们拿着文件匆匆走过。画面中间，一位中尉正迎接刚刚进来的士兵。

中尉：啊，总算来了！

士兵：我的自行车出毛病了。链条总掉，一路上我修了六次。（伸出双手，中尉打断他的话）

中尉：将军来了，你寻思寻思，有好瞧的！

士兵：有好瞧的？

中尉：有好瞧的。

此类剧本在西方流行，剧本中主要包含以下内容：

（1）场景发生地点；（2）场景发生的时间；（3）场景号；（4）摄影角度说明；（5）景中人物；（6）剧情及摄影机运动情况；（7）台词；（8）与演员有关的特技效果；（9）镜头转换。

此类剧本的特点是：有摄影角度、摄影机的运动变化等导摄术语，使得整部剧本像冷冰冰的机器说明书。而过多的导摄术语，也使剧本的情节变的支离破碎，缺少情感的连贯性。

2. 苏联的“电影文学剧本”

与西方冷冰冰的铁剧本相比，在苏联比较流行情感化的“电影文学剧本”。如剧本《第五个夜晚》。

《第五个夜晚》是由苏联著名电影大师尼米哈尔科夫编剧并导演的“诗电影”。作品讲述了一对恋人悲欢离合的故事：伊林回故乡度假，邂逅了隔绝十余年的女友塔玛拉，这一对执着于理想与忠贞的爱情的恋人终于团聚。

《第五个夜晚》节选

.....

第一个夜晚

黑暗中，有一男一女在对话。

“怎么样？找到了吗？”

“就找到。”

“萨沙，你说，什么是爱情？”

“不知道，卓娅。”

“爱情是电流。”

“不过是交流电。也许是这样。”

“不是‘也许’，就是。你休假到哪天？”

“快到期了，喔！找到了！”

电灯亮了，唱机又重新转动起来。

银幕上出现一间屋子。女主人卓娅有一双大大的眼睛。她身材修长，皮肤白

皙，年龄不到三十岁，既有少女的轻俏，又有少妇的风韵。

“啊，真美！哎哟，你别瞧我，可别瞧我，我要换件衣服。”

她把衣柜门打开当作屏风，躲到后面去了。

“行！我不瞧你，我不瞧你。”体格健美、相貌英俊的伊林背对着衣柜，坐在窗前的一张矮凳上，无聊地翻阅卓娅的时装杂志。

衣柜后传出卓娅的声音：“我最怕电着啦，亏得你在这儿，我可不敢钉钉子，也不敢拧灯泡，叫我自己碰到刚才这种事儿，就只能在黑屋子里待着，萨沙！”

“嗯？”

“萨沙，我跟你好了，你可别以为谁都可以跟我亲近。”

“得啦。”萨沙没精打采地说。

“什么叫‘得啦’？”

“得啦，我不这么想。”

卓娅哼着歌儿，从衣柜后面走出来。她换上了一件白色半透明的卡普隆小圆领短袖衬衫，腰间系着一条宽宽的黑带，还披着一条浅色的大披肩。她得意地在伊林面前走来走去。

……（有删减）

伊林来到另一栋楼房。上楼后，他走到一套单元的门口，按了按铃，一个穿着大花睡袍、嘴上调着烟卷的矮胖老太太应声出来开门。伊林问她：

“塔玛拉·瓦西里耶夫娜住在这儿吗？”

“塔玛拉·瓦西里耶夫娜住在这儿，”老太太唠唠叨叨地说，“塔玛拉·瓦西里耶夫娜住在这儿，我住在那儿，巴威尔出院了，米佳复原了，这儿住户多，客人整天不断，就是没人爱开门……”

如剧本《第五个夜晚》所见，苏联电影文学剧本的格式，与小说的写法相差无几。没有任何的导摄术语，甚至场景号、场景地点、内景、外景等也没有特意标注。人物对白也没有特意将人物姓名写在前面。

这种剧本格式，使情感的表达更加流畅，读起来也更有文学的韵

味，在轻轻地流淌。

3. 台湾剧本

相较于西方的铁剧本，和苏联的电影文学剧本，台湾地区流行的剧本则显得复杂一些，特征也更明显。

《相思锁儿》节选

S：01 景：疗养院 / 电疗室

时：夜 人：林萱、江东浩 ①

△一双眼睛猛然睁开，江东浩发现自己被绑在一张电疗床上，他的手脚被床缘的皮革约束带固定着，不能动弹。他看到林萱正在调整电疗仪器，她身上穿着医师的白袍。②

东浩：林萱！你要干什么？③

△林萱拿了牙垫要塞进江东浩的嘴里，江东浩紧闭着嘴，左右扭头闪躲着，不让林萱将牙垫塞进他的嘴里。

△林萱突然吻住了江东浩，她热烈地吻着他，江东浩渐渐安静下来，不再挣扎，林萱的唇缓缓移到他的耳边，温柔地对他说。

林萱：我真的真的很爱你……

东浩：林萱……

△林萱趁江东浩不注意，突然把牙垫塞进了他的嘴里，固定好。

仔细阅读以上剧本，会发现，台湾剧本有如下特点：

- (1) 每个场景前用框将该场景地点、人物、时间等做特别标注。
- (2) 场景描述与语言描写明确区分。场景描写前用三角号标注。
- (3) 每个人物的行为都分开来写，人物的每一动作也另起一行。

四、国内通行的剧本格式

美国导演兼编剧威廉·亚当斯《电影制片手册》中说：

“按照正式格式写作的剧本，并不一定是好剧本，但是从专业角度来看，它至少能在未来的制片人在拒收之前翻阅一遍。”

那么，我们国内通行的剧本格式是怎样的呢？以《望远镜和篮气球》为例。

可见，国内通行的规范剧本格式如下：

1. 写场景号。场景号后不要加标点。
2. 场景提示行按地点、日景夜景、内景外景的顺序书写。
3. 每起一段的时候，前面要空格。
4. 人物对话时不用引号。
5. 动作提示，对话中有人物动作，用括号括起来。
6. 场景与场景中间空一行。

【学习任务】看电影，写剧本

1. 任务内容：观赏经典微电影《调音师》等，分析其所包含场景，并根据影片画面内容将其还原成剧本。
2. 任务要求：态度认真，格式规范，深入理解影片与剧本之间的紧密关系。

【问题与思考】

1. 仔细研读国内外经典剧本，思考剧本的写作特点有哪些？
2. 文学剧本和分镜头脚本的区别是什么？
3. 剧本写作需要注意些什么问题？