

从电影到剧本

建立剧本与电影之间的连接

导演可能会用一部很好的剧本拍出一部很差的影片，但他绝不可能用一部很差的剧本拍出一部很好的影片。

——《论导演剧本》

什么是剧本？

一剧之本

- **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。（克劳迪娅-亨特·约翰逊《短片剧本写作》）
- **所谓剧本，就是一个个为银幕呈现所创作的场景**。（克劳迪娅-亨特·约翰逊《短片剧本写作》）
- **场景是戏剧最具特色的元素**。它是创作的核心骨架。（威廉·吉布森）
- **一个剧本就是一幅关于角色改变的图景**，它通过场景表现出来最后呈现在银幕上。（克劳迪娅-亨特·约翰逊《短片剧本写作》）

为什么要建立自己的剧本模板？

按照“正式”格式写作的剧本并不一定是好剧本，但是从专业角度看，它至少能使未来的制片人在拒收之前翻阅一遍。不幸得很，电影业中，形式往往重于内容。一份字迹潦草、不按专业要求抄写的优秀剧本，在剧本审查人手中马上就会遭到否决；而按正规格式写成的蹩脚剧本却会受到重视。购买电影剧本的人通常缺乏美学见解，想象力极差，结果稿子的外表，如稿纸大小、质量和装订却成为形成初步印象的重要因素。虽然仅仅凭这些形式不一定能够卖出剧本，然而它们就像整洁的衣衫革履，能帮助你进入制片人的办公室……如果你受雇于人而写作剧本，该剧本又要由别人来表演的话，你就必须写得清楚具体，使人能够读懂。这就要求有标准的剧本格式和表达方法。

——威廉·亚当斯《电影制片手册》

在剧本审查人眼中，形式重于内容

西方铁剧本

苏联电影
文学剧本

台湾剧本

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

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,背景处是医院院墙

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。

←

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。

←

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)

←

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。

西方铁剧本

特点: 有摄影角度、摄影机变化等导摄术语。

缺点: 过多的导摄术语,使剧本的情节变的支离破碎,缺少情感的连贯性。

《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，嘿！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，还披着一件淡色的大披肩。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、嘴上叼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……”

苏联电影 文学剧本

特点：情感的表达更加流畅，
读起来也更有文学的韵味。

《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。

△江东浩扭动身体，挣扎着，喉咙里发出含糊的声音。

△林萱将电极片贴在他的额头两侧。

△林萱轻抚着江东浩的脸颊，仍是温柔地轻声细语。④

林萱：别害怕，我会一直在这儿陪着你！

△林萱启动电疗仪器。

△一阵电流窜进了江东浩的身体，江东浩全身抽搐，天花板上的灯光变成刺眼的一片白光笼罩着他，很快地，他失去了意识，进入休克状态。⑤

△黑画面。

台湾剧本

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。

规范的剧本格式?

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。

《望远镜和蓝气球》节选

1 教室内 日 内景

李老师正在为杨阳他们上语文课。她是个二十多岁的年轻老师，描眉画眼，口红很重，很泼辣直爽的样子，是那种很感性的人。

李老师：同学们，在这个世界上，最伟大的人就是母亲。是我们的妈妈用他们无私的爱抚育我们成长。我们不是老爱玩老鹰抓小鸡吗？（停下来，扫视下面的孩子们）爱不爱玩呀？

同学们齐声：爱——！

只有杨阳一人说了：不一爱一！

老师狠狠地看了杨阳一眼。

杨阳一副不以为然的样子。

李老师：不管你在外边遇到了什么委屈，或者有谁欺负你，妈妈都会像老鹰那样伸出她的肩膀来保护你。老师的妈妈过去也是这个学校的老师，她现在老了，退休了，有的时候老师回到家，看到妈妈，心里还是觉得那样的温暖……

Administrator

1.“场景提示行”，宋体四号加粗，中间空格不要标点符号。

2.注意场景提示行的写作顺序：

场景号 场景 日/夜 内外景

Administrator

台词，人名后加引号，然后写台词。台词不要用双引号。

杨阳对着自己的作文本发呆，啃着铅笔头。

李老师走到他的面前站下。

李老师：杨阳你在干什么？

杨阳：我不想写妈妈。我写爸爸行吗？

同学们发出一阵哄笑。

李老师：（沉下脸来）你捣乱是不是？

杨阳：不是。因为我妈妈不在。

李老师：她到哪里去了？

杨阳：她在美国，在那里教美国小朋友学钢琴。

李老师：就你喜欢玩么蛾子！不行。只能写妈妈！

杨阳撇起嘴，抗议地望着李老师，不写。

李老师径直向前走去背景。忽然，杨阳在她背后（画外音）：

“老师。”她回过身来看。

杨阳：（笑嘻嘻地）我捡了个东西！

他把手中的恶作剧玩具口香糖伸向老师。

李老师警惕地看了看杨阳，伸手去拉，结果同样被那个突然跳到

Administrator

人物对白中的动作表情用括号括起来

杨阳又挖鼻孔。

李老师：好吧，你先回教室吧。今天我去找你爸爸说说你再学校的表现！

杨阳：我爸不在家。

李老师：没关系，我去看看他在不在。

杨阳：不许你去！

3 校园 下午 外景

通过望远镜拍摄的镜头：李老师和几个学生说着话走到了自行车棚前，她一边开车锁，一边和学生打招呼。

杨阳趴在距离车棚挺远的一排冬青后面，脑袋上还带着个用柳条编成的环，正用望远镜看着前方的李老师。

李老师上了车，但晃悠了两下就又下来了，看看自己的车轱辘，显然两个轱辘的气门芯都被杨阳拔了。她抬起头来四处看（在望远镜的

Administrator

场景和场景之间空一行

从电影到剧本

实训任务：从电影到剧本（拉片子）

任务内容：观赏经典微电影《调音师》，分析其包含场景，并根据影片画面内容将其还原成剧本。

任务要求：态度认真，格式规范，深入理解影片与剧本之间的连接？

看图写话

从电影到剧本，就是把你看到的影片上的画面内容，用文字记录下来。其间，要根据自己的理解，尽量准确还原影片内容及传达出的情感基调。

格式要求！

1. word文档。正文宋体四号，行间距1.5，场景提示行宋体四号加粗，题目居中黑体三号（特殊字体要求除外）
2. 场景提示行要书写清楚。宋体四号加粗。场景号不可遗漏。
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。

实训任务：从电影到剧本（拉片子）

任务内容：观赏经典微电影《调音师》，分析其包含场景片段与场景内容，根据影片画面内容写成剧本。

任务要求：态度认真，深入理解电影内容，体会剧本与电影之间的连接。

Elterngeld

任务步骤

第一步：**观赏影片**。同时记录影片包含场景，并快速记录。如“1 音乐厅”。

第二步：**再次观赏影片**。分场景按剧本格式记录影片内容。注意格式规范。忘记格式的请参考《杂货店的故事》。

第三步：**修改与完善**。注意分析影片场景所含内容。仅仅只有人物？动作和语言？除此之外，还有什么？

剧本里面有什么？

场景1

场景2

场景3

场景4

.....

剧本：就是一个个
为银幕呈现所创作的
场景。

场景里面有什么？

画面
人物
道具
行为
对话
.....

以下问题请一定要注意

1. **任何人物都不可能孤立地存在。** 每一个人都要依附于一定的外在环境，都要处于某个场景画面之中。
2. 因此，编写剧本，首先要学会**设计场景，构建画面**。有人物，就必然有场景。
3. 剧本语言，不同于小说语言。电影是视觉艺术，在屏幕上展现为一幅幅动态的画面。因此，在剧本写作中，要**采用描述性及动作性语言**。坚决**杜绝以下语言**：

今天，是1998年3月2日。
他意识到，他错了！

他懊悔地想，我得罪了老师，我死定了。
这段时间，他学习非常地刻苦！

剧本检测

1. 相互交换剧本。阅读并检验剧本是否具有画面感？
2. 检查剧本是否完整还原了画面内容？
3. 检查剧本，是否在情感基调上，保留了原电影的情感基调？

拒绝小说式语言
拒绝心理化描写

