

设定情境 演出剧本

由场景入手的故事创编

任务内容与要求

1. 根据设定情境进行故事创编，该场景里面要有**改变时刻**。
2. 该场景中人物要有所发现，或做出某种决定，情绪发生变化等。
3. 用语言文字描述镜头中可视的画面，使用描述性语言。
4. 注意**起承转合**，语言通顺，文字精炼。
5. 尽量用生动的、经济的、视觉化的方式呈现画面（屏幕上正在发生的事儿）。

《城市之光》片段

卓别林扮演的小流浪汉看见了警察，为了避开警察躲到了路边停着的一辆车旁，他悄悄地走到人行道的另一边，而弗吉尼亚查利尔扮演的卖花女正在那儿卖花。她听见汽车门关上的声音，幻想着他是一个有钱(至少买得起汽车)人，她请卓别林买一束花。这是一部默片，而且在两人对话时并没有出现插卡字幕提示对话的内容，但你可以通过演员的嘴型看出来他们的对话。

“先生，买朵花吗？”这对流浪汉来说真是一个纠结的时刻。他很希望做些什么，但他又那么穷。“先生，你愿意买朵花吗？”流浪汉决定买。她为他送上了两朵花。他指着她右手拿着的那一枝。而她却为他送上了左手的那一枝。流浪汉有一点点不耐烦，他伸手碰到了卖花女的右手。这时，卖花女手上的花掉在人行道上，流浪汉把它捡起来。卖花女俯身想去捡却摸不到，通过插卡字幕，我们看到她说：“先生，是您帮我捡了吗？”他把花递过去，眼神里满是期待。可她根本看不见。他拿着花在女孩面前晃，发现她是一个盲人。

多么感人的场景。他扶了扶自己的帽子，把花送到了她的手上。她把花别在他的衣领上，等待着对方把花钱递给她。流浪汉翻遍了他的口袋，希望找出自己仅剩的那几个硬币，他不舍地看着那几个仅剩的硬币，最终把它们放在了女孩的手上。女孩屈膝表示了感谢，转身想放回墙边的零钱盒里。流浪汉牵着她的手，扶她坐了下来。在她准备找钱的时候，那个之前下车的有钱人回到了车上，一把关上车门开走了。她叫喊着，通过插卡字幕我们知道她在说：“先生，等等，找您钱。”在一个非常优美的镜头呈现中，摄影机通过摇镜头不断在汽车和卖花摊之间转换，终于小流浪汉像摄影机呈现的那样，把两样东西联系在了一起，他领悟到：原来她认为自己是富人。他决定让这个“错误”继续下去，于是蹑手蹑脚地走开，消失在街角。但银幕外的流浪汉决定还要再去看看卖花女，所以他偷偷地溜了回来，坐在街角的小喷泉那儿，含情脉脉地看着卖花女走向喷泉并用水桶在喷泉里舀水。卖花女当然不知道身边坐着的小流浪汉，她将脏水倒掉，却正好倒在流浪汉的脸上。小流浪汉蹑手蹑脚地从她身边走过，出画。

出人意料，制造改变

所有场景的内在质感都来自其中**每一次小小的角色改变，每一次转变**让角色慢慢走向他的戏剧化之路。

(本·布拉迪《影视写作的内在结构》)

剧本写作

1. 场景提示行
2. 场景描述
3. 说话的角色名
4. 括号内动作指示

仔细阅读下面文字，体会其中的改变时刻、情感变化，尝试将其编成剧本。

女孩去信箱查收信件。信箱里大部分都是垃圾邮件，但其中有两个信封看起来不太一样。她认得那个手写的地址。她猜测这可能是他寄来的一张圣诞卡片，或许里面还有一种便签。她不敢马上打开它，害怕自己在看的时候被别人发现了。她怕自己在读到他关于如何成为一个学者的建议时会忍不住流泪。她赶忙跑上楼，立即撕开了信封，却发现原来是他寄错了。信的开头是这么写的：“哦，亲爱的，我爱你，我爱你，我爱你。”这是个错误。看到最后，她突然看到了自己的名字，原来这封信真的是给她的。

仔细阅读下面文字，体会其中的改变时刻、情感变化，尝试将其编成剧本。

女孩去信箱查收信件。信箱里大部分都是垃圾邮件，但其中有两个信封看起来不太一样。她认得那个手写的地址。她猜测这可能是他寄来的一张圣诞卡片，或许里面还有一种便签。她不敢马上打开它，害怕自己在看的时候被别人发现了。她怕自己在读到他关于如何成为一个学者的建议时会忍不住流泪。她赶忙跑上楼，立即撕开了信封，却发现原来是他寄错了。信的开头是这么写的：“哦，亲爱的，我爱你，我爱你，我爱你。”这是个错误。看到最后，她突然看到了自己的名字，原来这封信真的是给她的。

任务2

一位大学女生，不由自主地被一个在酒吧演奏萨克斯的男子吸引了。她无法正常上课，每天都要到那家酒吧去，坐在远处痴情地看着台上演奏的那个男子。终于有一天，她再也忍不住，用鲜花和纸条向那男子表白了自己的内心情感。结果，女孩发现这位男子的墨镜下面竟是一双空洞的眼（他是位盲人），女孩的这段青涩的感情也如昙花般转瞬即逝。

1. 请将女生鼓起勇气向男子表白的那一晚的故事写成剧本。
2. 尽量浓缩在一个场景内。最多不超过3个场景。

你是我的玫瑰

1

1 酒吧内 夜 内景

这是一间都市里很典型的小酒吧。幽暗静谧的灯光下弥漫着情调凄美的萨克斯音乐。

一位戴着墨镜的中年乐手在酒吧中央的演奏台上动情地吹奏，唯一的聚光灯正好从他的头顶上将光芒透射在他扎成马尾的长头发上，使他的身体勾勒出金色的光环。

靡靡款款的音乐里，那些约会在这里的人们三三两两地坐在各自的位置上轻声谈话。

一对恋人静静地相互对视着，含情脉脉。

一位欧洲白发先生与一个大学生模样的清纯女孩比比划划地谈论着什么话题，看得出那女孩对老先生挺感兴趣的。

一对中年男女在黑暗中紧紧相拥着，随着伤感的音乐缓缓移动着脚步在跳舞。

镜头扫过上述的人们，终于落在一个独自静静地坐在角落中的女孩身上。她长发披肩，脸型瘦削且苍白，一双多少有些迷离的眼睛就好像梦游症患者那样忘情地看着前方——

那灯光下，萨克斯手忘情地吹奏着，轻微摇晃着身体，那满心的忧郁便随着指尖流淌到空气里……

女孩怔怔地望着他，好像那一刻这个世界上已经没有其他什么人存在了。

服务生托了一杯插着红樱桃和小纸伞的鸡尾酒走到女孩身边，谦恭的弯下身子，那女孩竟然没有发现他。

直到他将那酒放在女孩面前的桌子上，女孩才回过神来，对他点头表示谢意。服务生便挂着职业性微笑客气地退去。

女孩再次把眼神移到萨克斯手的身上。

镜头缓缓的推向萨克斯手，推向他的脸——那是一张长着些胡须的脸，高高的鼻梁、轮廓分明的嘴和忘我的表情——

女孩缀了口杯中的酒便放下，两手推着两腮，直勾勾地看着乐手，深情陶醉。

服务生回到了吧台，他对吧台的调酒师说了句什么，又用下巴向女孩这边指了指。

调酒师和他一起看向女孩，俩人暧昧地笑了起来，议论着什么。

女孩对他们毫无察觉，她完全沉醉在音乐中。

萨克斯手摇晃着手中的乐器的自己腰身，动作显得是那樣的瀟灑。音乐便也随之激动起来。

女孩拿起自己面前的酒喝了一口，她向远处的服务生招手。服务生向她走去。

3

服务生来到她的面前，依然是谦恭地低下了腰倾听。

我们看见她把一枝透明纸包装着的玫瑰花和一张小小的折叠着的纸条递给了服务生。服务生笑笑，谦恭地弯着腰诺诺而退。

服务生来到演奏台边站定。

乐师的动作越来越激烈。

伴着激昂的音乐，萨克斯手的皮鞋在地板上有节奏地打出节拍。

女孩激动的表情，她早就忘记了怀中物。他关心着服务生和乐师。

乐曲戛然而止。人们鼓掌。

女孩拼命地拍着自己的手，希望那乐手听到。

乐手很有风度地深深鞠躬，然后就下台去。

女孩观望着——

她看见服务生把那支花和纸条递给了乐手，然后笑着在乐手耳边耳语了几句什么。乐手怔了一下，然后便点了点头，对着女孩这边举了举自己手中的杯子——女孩显然很激动，她也连忙学着他将自己手中的杯子举了举。

舞台上出现了一个演奏钢琴的青年男子，他开始弹奏。

女孩开始喝自己的鸡尾酒。她突然停下来，惊讶地看着对面——

那乐师坐在她对面的座位上，正对着他微笑，那笑容充满温情。

女孩笑了，笑得像是在做梦……

乐师喝了口自己手中的酒。

他们就这样相对默默地微笑着，喝着手中的酒。钢琴很美……

乐师放下酒杯，慢慢地将手伸向自己的墨镜……

女孩看着他的手。

乐师的手扶住了墨镜，似乎犹豫着。

女孩看着他。

4

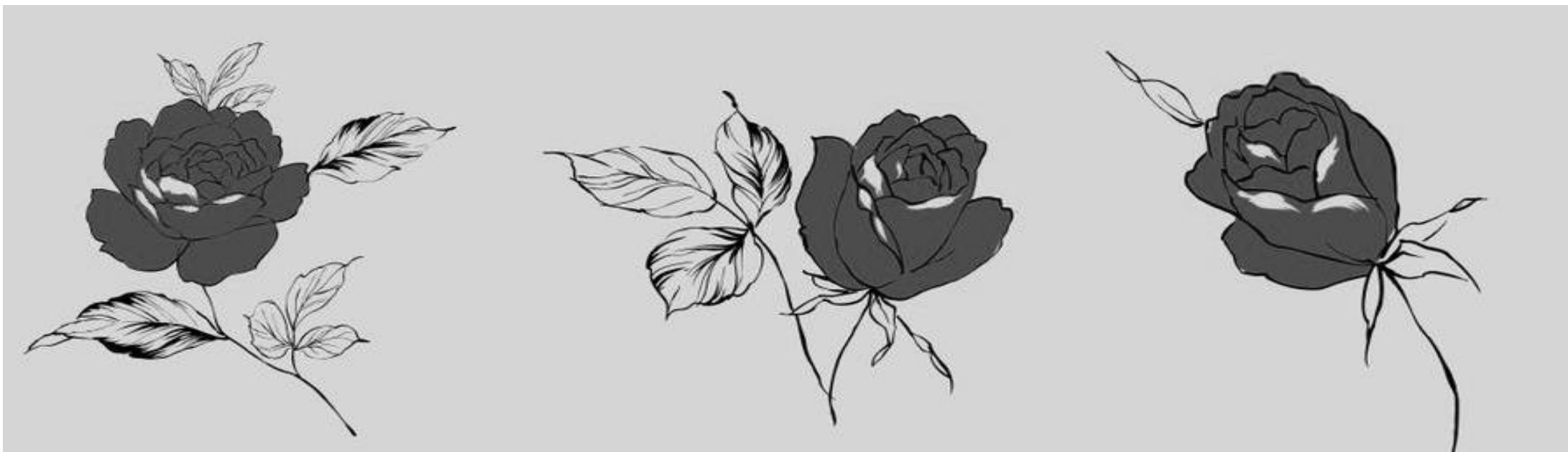

他笑了一下，就把墨镜摘了下来。天啊！他的一只眼睛竟然是没有眼球的，因此那深陷的右眼是紧紧闭着的！笑容在女孩的脸上僵住，她一动不动地定在了那里。那乐师笑笑，从容地戴上了墨镜。然后起身，对着女孩深深地鞠了一躬，转身离去了。

5

演出台上，乐师和钢琴师一起演奏起来，他的音乐还是那样忧伤凄婉。

女孩的座位上，那女孩已经不见了踪影，只留下她喝完的鸡尾酒在灯光下发出血红色的光.....

任务3

- 1.自己构思设计具有改变时刻的场景。
- 2.注意结构的起承转合。设计改变时刻，包含发现、决定、变化。

场景描写注意事项

1. 适当融入想象，注意电影声画造型设计，使用描述性语言。
2. 用语言文字描述镜头中可视的画面，对场景进行描述，对人物进行形象、动作、神情等进行设计。
3. 在影视艺术中，外在环境往往可视为人物内在心境的外化。注意利用场景内的环境描写传达作品意义，渲染作品感情基调。
4. 杜绝“觉得、心里想、感到、往往、像往常一样”等不可具象化词汇；拒绝感慨、议论与抒情性文字。
5. 注意**起承转合**，语言通顺，文字精炼。
6. 尽量用生动的、经济的、视觉化的方式呈现画面。

场景描写示例

对于整部影片的基调、情绪和类型都具有**提示性价值**。

古老的石头建筑矗立在黑暗中，毫无生机。

——鲍勃·格雷《哈伦·拉吕的大厦》剧本开头场景描述

创造出一种与世隔绝的**孤独情绪**

停车场很空旷、安静，只停着一辆绿色的1979年版丰田皮卡，一阵遥远的火车汽笛声，从仓库里面传来模糊的吉他声。

——《在收银台前的走道漫步》剧本对停车场的描述

电影里面有什么？ 故事

故事，是电影的核心。

电影就是在讲故事。

电影是用一幅幅画面在讲故事，并通过人物及其行为结果传达意义。

剧本关注的是故事本身。电影关注的如何让故事呈现为可视的动态画面。

微电影篇幅短小，关注的是如何在有限的时间内将故事讲好。

故事

故事：按一定逻辑关系构建起来的一系列事件。

故事：人物、事件、情节、背景、节奏、结构、冲突、悬念、主题等。

故事就
是**冲突**

故事就
是**行动**

故事就
是**改变**

故事就
是**意义**

故事模式

人物改变
意义传达

人物出现 → 问题来了（出事了，打起来了，有了欲望）
→ 努力解决 → 事情结束（圆满或不圆满）

故事模式

所有文学作品其实都在讲述两类故事：

一个人踏上未知旅程，一个陌生人来到平静小镇。

(陀思妥耶夫斯基)

平静——打破平静——努力恢复平静——重新归于平静
平衡——不平衡——平衡

头 (交代时间、地点、人物。平衡, 激烈事件)

中 (生活变得不平静, 故事正式开始, 努力恢复平衡)

尾 (一系列事件后, 回到平衡状态, 平静的生活恢复, 故事结束。在这一过程中, 主人公得到历练, 或成长等)

故事清单

《XXX》故事清单		
时空		
主人公	基本设定	名字、年龄、性别等
	其他设定	独特的性格，特殊的身份，强烈的某种愿望等
平衡（故事前：平静的生活）		
激励事件（平静被打破）		一个事件（一个人踏上未知旅程，一个陌生人来到平静小镇） 一种欲望或渴望，打破了平静的生活
建置（解决事件）		努力恢复平静、解决问题的一系列事件、一系列努力
结尾（恢复平静）		
主题		
其他		

故事清单示例

《精卫填海》故事清单		
时空	史前，黄帝时期，部落时期	
主人公	基本设定	女娃，炎帝之女
	其他设定	坚韧，具有抗争精神
平衡 (故事前：平静的生活)	和父亲一起快乐的生活	
激励事件（平静打破）	去海边游玩，溺水	
建置（解决事件）	死去，不甘心，精魂化为鸟，继续抗争	
结尾	衔石，填海，不止	
主题	传达出一种坚忍不拔、不服输的抗争精神坚持，坚韧，明知不可为而为之。	
其他		

任务发布：填写故事清单

任务内容：填写《调音师》、
《杂货店的故事》等
故事清单

任务目的：深入了解故事，掌
握故事发生模式

任务要求：态度认真

故事清单示例

《精卫填海》故事清单		
时空	史前，黄帝时期，部落时期	
主人公	基本设定	女娃，炎帝之女
	其他设定	坚韧，具有抗争精神
平衡 (故事前：平静的生活)	和父亲一起快乐的生活	
激励事件（平静打破）	去海边游玩，溺水	
建置（解决事件）	死去，不甘心，精魂化为鸟，继续抗争	
结尾	衔石，填海，不止	
主题	传达出一种坚忍不拔、不服输的抗争精神坚持，坚韧，明知不可为而为之。	
其他		

任务发布：根据故事模式编故事

任务要求：

- 1.某大学生
- 2.激励事件
- 3.人物改变

任务目的：深入了解故事，掌握故事发生模式

任务要求：态度认真

让一个**大学生**的生活
发生**改变**的若干种方式（**事件**）？

几个概念

背景。故事的背景是四维的——时间、期限、地点、冲突层。

1.时代：是故事在时间中的位置。故事发生在当今？某个历史时期？假象的未来？幻想中的世界？

2.期限：是故事在时间中的长度。故事跨度有多长？几年？几十年？几个小时？

3.地点：是故事在空间中的位置。具体发生的位置？哪座城镇？哪座街道？那个幻想中的地方？

4.冲突层面：是在人类斗争中的层级体系中的位置。你在什么冲突层面上讲你的故事？外化的政治的？经济的？文化的？内在心理的？情绪情感的？潜意识的？