

剧本评估：人物、冲突与剧情

任务：故事框架编织与检视

1. 人物
2. 事件（引发、激励、解决）
3. 冲突
4. 情节（因为，导致，所以，最后，等等）
6. 主题

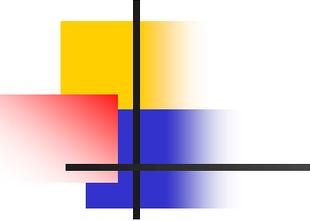
作品整体检视

- 剧情为主？
- 人物为主？
- 主题为主？

检视点1：你选错了主人公？！

- ◆ 他主动么？
- ◆ 面对一个问题？
- ◆ 主人公面对的问题是否具有吸引力？
- ◆ 关键时刻能否自己搞定问题？
- ◆ 他是不是绝大不部分时间都出现在荧屏上？

【拷问主角】

开写之前先确定主角并提问：1.为什么写他（主题）？2.他想干嘛结果怎样（动作与结局）？3.他最大的危机（高潮）？4.他的敌人和朋友？5.他的常态？6.性格与众不同？7.致命的软肋？8.最大梦想？9.最大恐惧？10.最珍惜的人和物？11.原始动力（内心不可抗冲动）；12.他有趣吗？13.是否让人意外？

【爱上主角】

除了特殊处理，编剧应极力让观众爱上主角，爱上他才希望他圆满和胜利。

即便爱他也应注意：1.有缺点的英雄（十全十美不可爱）；2.有理由的善良（避免抽象概念）；3.令人同情的弱小；4.犯可以原谅的错误；5.有底线的出位；6.美德的收与放（不要一次性表现）；7.找到关键帧让观众彻底爱上他。

资讯：故事中的人物塑造

- ◆ 1. 人物个性要鲜明突出。可以用一句话来概括。如李云龙火爆。火爆的性格可以用一定语言行动来表现。
- ◆ 2. 人物性格要有一定的发展空间。随着故事的推进，人物性格在变化。甄嬛、安陵容。
- ◆ 3. 人物性格要有逻辑基础。成长经历和背景。
- ◆ 4. 人物关系的设计要有戏剧性。要有潜在的对立性。如男女主角性格身份对立。女一女二的性格身份阶层对立等。

资讯：故事中的人物

【人物关系】

是否立得起来的另一个框架。故事框架是线性的，人物关系是非线性的，复合的，立体的。好的人物关系看一眼就知道有戏，预示这里有金矿！

要素：1.差异化，性格趋同的删掉；2.紧密勾连，不认识或不相遇的删除；3.动静、强弱搭配；4.必须有坏人（负面人物）；5.不一定复杂，但一定要纠结。

10、确保各个人物之间有足够的对立和冲突

冲突是所有戏剧的核心，所以确保人物的性格、社会背景、习惯、好恶和行为动机存在偏差，这会让他们之间的关系拥有戏剧需要的摩擦。所有有趣的人物都存在内在和外在对立，这表明他们还有待完成的目标。很多人都把追上自己的对手作为人生追求的一部分。

资讯：故事中的人物

【人物小传】

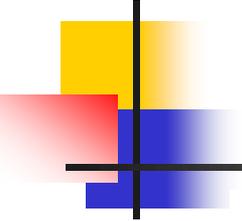
给编剧自己及投资人看的人物简介。

内容：1.历史（个人经历和家族史）；2.外在特征（年龄，性别，身材，长相等）；3.内在特征（性格）；4.世界观（价值取向）；5.与其他人物的关系。重点与难点：1.只设计有用的特点；2.必须针对主题反复调整取舍。

检视点2：有没有矛盾冲突？

- ◆ 人和社会（权钱名利情）
- ◆ 人和自然界（地震、泥石流、洪水）
- ◆ 人和人（恶势力、亲人朋友意见分歧、权钱情利等竞争）
- ◆ 人和自己（自己和自己的较量。两个自己。如手机与亲情；放纵与自律）

【冲突】

泛冲突泛矛盾随处可见，对写作无意义。

个人体会编剧应重视主人公意愿、欲望、目的、任务、动作的对立面所引起的冲突：1.阻挡和反阻挡（动态时）；2.受压迫和反抗（静态时）；3.差异的摩擦（同行者）；4.错位（不同步不协调）；5.竞争与比赛；6.选择与纠结（内心）；7.排他性对立（你死我活）。

【三位一体】

事件、动作、冲突是戏剧的本体，三者互为因果，密不可分。首先事件发生了，面对这个事件人物会有不同的态度和反应，并引发不同的动作，由不同的行动就构成了冲突。事件引发动作，动作中产生冲突，而这个过程就产生了戏剧。

检视点3：事件与情节

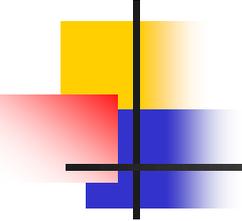
- ◆ **事件**：失衡点、激发点（引发事件）
- ◆ **情节**：拥有特定性格、身份、兴趣、理想特点的主人公面对问题时的特定行动策略（言行举止）

检视点3：剧情（故事线索编织）

- ◆ 根据戏剧的创作理论，剧情由人物性格而产生。因此，人物塑造要扎实。
- ◆ 凡戏剧必有最主要的冲突，最后变化成斗争，故事大纲应沿着这条主线而写。

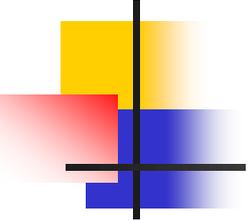
6、故事总是要以情感人，我们要善于发现、抓住故事中的情感因素和情感场面。所谓情感场面，是指剧中人物之间情感碰撞的剧烈时刻和人物心灵袒露的时刻。这是能够扣住观众心弦的时刻。一部剧本中总是要写出这样几个激动人心的场面，才能具有一定的分量和产生较大的艺术吸引力。（要先打动作者本人才有可能有力的拨动观众的心弦）

【真实与可信】

长期困扰编剧的问题。其实，我们追求的真实（通常被称为艺术真实）应理解为：可信并传神。

要素：1.符合逻辑（前提可以是假的，但逻辑无懈可击）；2.充满生活细节；3.与人类共有的感情和体验相吻合；4.排除生活中非本质的干扰因素（垃圾）；5.截取甚至强化生活中体现本质的特征和要素。总之就是@姜伟导演说的“像不像”，而非“是不是”。

【起承转合的转怎么写】

起承转合是个很文学的表达，其含义是三个：

1.起落，即故事情节给观众造成的情绪跌宕；2.变化，是故事发展的逆转和拐点；3.节奏，是故事情节发展的快慢。有内在节奏（拐点密度）和外在节奏（视觉听觉造成的）两种。

注意：错落有致，疏密相间，急缓协调，静动相连，唉，只可意会。

资讯：故事编织技巧

- ◆ **开场戏：**交代主要矛盾，先声夺人。事件性开场（出事了，如红高粱）、冲突性开场（打起来了，如中国式关系）。
- ◆ **反转：**最后一分钟营救。唐人街探案。夏洛特烦恼。
- ◆ **结局：**离别、死亡、大团圆、开放性、揭秘、诗意等等

资讯：片名

- 片名越短越好
- 片名吸引人并激发想象
- 片名暗示影片的风格
- 片名是个销售工具，具有推介作用
- 让观众能从片名推断出核心冲突，如大白鲨，驱魔人，别让他进来（原名空心人）

微电影叙事

1. 主题展现更具寓意↵
2. 叙事以情节为主, 以人物刻画为辅↵
3. 人物关系简单, 故事脉络既跳跃又清晰↵
4. 叙事结构”弱两边, 强中间”↵
5. 情节起伏大, 悬念设置更具效果↵
6. 叙事时空被压缩, 表现时空呈膨胀状态↵
7. 广告植入打破传统模式↵