

电影的基本单位是什么？

- A 镜头
- B 场景
- C 情节段落
- D 情节桥段

编剧的任务之一，就是学会构思画面，思考什么样的画面及画面组合才能准确传达自己的创作意图。

A 正确

B 错误

影视作品中，将镜头组接起来进行叙事的方式，就叫 **[填空
1]**，是影视作品一种独特的叙事方式。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

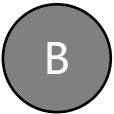
影视剧作的“蒙太奇”理论是哪位学者的著名观点？

- A 悉德·菲尔德
- B 普多夫金
- C 亚里士多德
- D 贺拉斯

电影理论中的三幕剧，指得是一部剧情片可以依据剧情走向与角色的心理状态划分为三个部分，依序为铺陈（开头）、发展，到最后的高潮与解决。

A 正确

B 错误

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

影视作品中，表现一整段剧情的一组场面，被称作什么？

- A 镜头
- B 场景
- C 场面
- D 情节段落

场景，指影视作品中的各种场面，由人物活动和背景等构成，即某一场所某时段内的人物活动和背景。

A 正确

B 错误

场景通常由一组镜头组成，也有的场面由一个镜头来完成。

A 正确

B 错误

场景有5个维度，分别是：

- A 空间
- B 时间
- C 画面
- D 声音
- E 意义

分辨场景变化的标志有哪些？

- A 场所的改变
- B 时间的改变
- C 背景的改变
- D 人物的改变
- E 人物服饰及外在形象的改变

故事的奥妙

发现故事：启动与建置

学习目标

- 1.了解事件、情节、故事等基本概念；
- 2.掌握情节点及重要作用；
- 3.能够通过欣赏微电影，发现故事的启动模式；
- 3.能会用你发现的故事启动模式去构思一个故事，并写出“一句话故事”。

电影的核心是**故事**。

电影就是用画面**讲故事**的艺术。

一部电影的好坏，很大程度上，取决于**故事编撰**的好坏。

那么，什么是故事？一个吸引人的故事，是怎么编成的？

这节课，我们就主要解决以下问题。

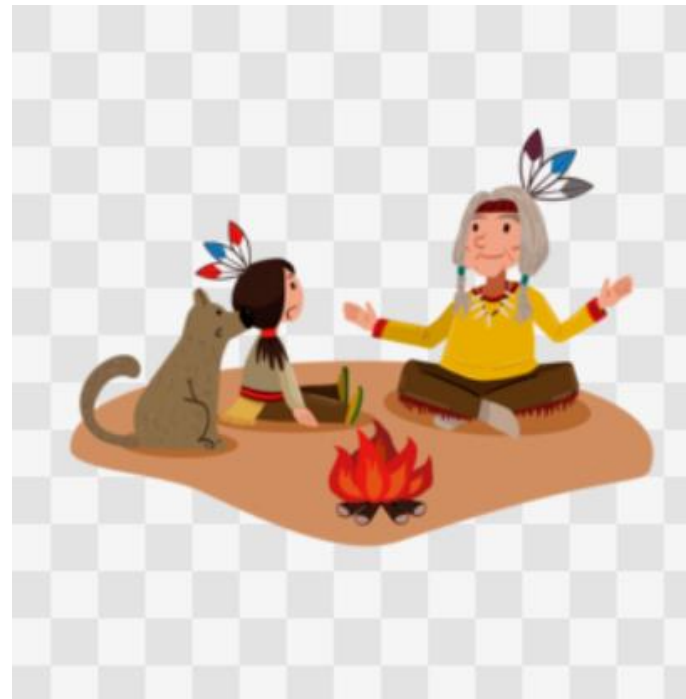

一、故事是什么

1.故事是门古老的手艺

故事，是一门古老的手艺。在人类产生之初，人们就在山洞里围着篝火，开始讲故事了。人类最早的历史，也是以故事的形式一代一代传承下来的。

直到现在，**故事深入到生活的方方面面**，电影在讲故事，新闻在讲故事，广告在讲故事，学校在讲故事，法庭在讲故事。我们就是这样自觉不自觉地**地在故事中度过的**。

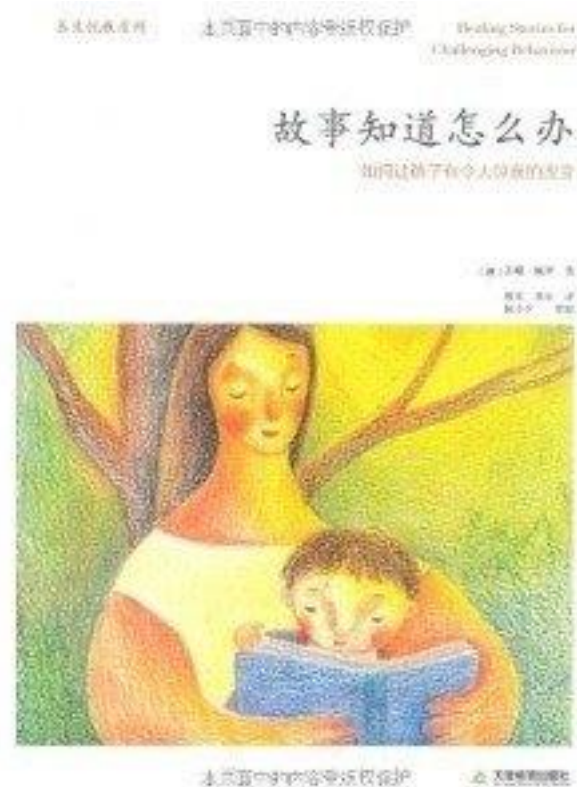
有研究表明，故事是更有助于增强人们的记忆，还能治愈我们的心灵。

医学研究还表明，当我们在构思一个故事时，我们的大脑皮层还会产生一个专门的“故事区域”，来帮助故事的构思与讲述。

总之，故事深入我们的生活，故事陪伴着我们的成长与生活，我们生活在一个充满故事的世界里。

有人说，故事，是人生必需的设备。

这句话，值得我们好好琢磨、慢慢体会。

2.什么是故事?

故事，从汉语含义上分析，故，是“过去”。事，是“事情”。

故事，就是“过去的事”。

按照现代意义上的定义：

故事，是按一定逻辑关系构建起来的一系列事件。

①一系列事件；

②一定逻辑关系。

①一系列事件；

故事往往不是由一个事件构成的，而是由若干小事件组合而成的。

《调音师》中男主人公钢琴比赛失败，女友离开，伪装成盲人调音师，误入谋杀案。

《你给的都是情书》中，男子女子发生摩擦、女子拒绝和男子说话、两人和好，也是由一件件的小事件构成的。

②逻辑关系。

构成故事的那一系列事件是按照一定的**逻辑**关系组合而成的。

这个逻辑关系，可能就是**事件发展的先后**，

也可能是**情感的逻辑**在推动事件逐次展开。

比如《啥是佩奇》这部影片，因为孙女要佩奇，爷爷才去到处询问什么是佩奇，因为爱孙女，所以才去做一个佩奇，因为重视亲情，希望和家人一起团圆，才得知儿子不回家过年而失落。

3.故事背景

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？哪个幻想中的地方？
- 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？政治的？经济的？文化的？内在心理的？情绪情感的？潜意识的？

二、和故事相关的几个概念

1.事件

事件是由**人**、**动作**和**结果**构成的。

(1) “事件”一词，意味着，故事里面一定有**事情**发生。

如果没有事情发生，只是一个人闷在家里，无聊地看看电视，打打游戏，打打电话，说说话，那不叫故事。

那只是一个画面，一个场景，那只是一种生活的常态。

(2) 事件，必须有变化。

事件意味着变化。这个变化是**有意味**的。

一个事件，可以很小，小到一个女人把手放到桌子上，以“那种特别的眼神”看着你。

在适当的上下文中，一个手势、一个眼神，便可能意味着“我再也不想看到你”或“我将永远爱你”的意味。

这种有人和动作导致的有有意味的变化，就是一个事件。

图虫创意 stock.tuchong.com

(3) 事件，必须发生在一个人物的身上。

①下雨了，街道变湿了。

②下雨了，一个人在倾盆大雨中淋成了落汤鸡。

下雨了，街道变湿了。变化发生了。那么，下雨了，就是一个事件。

但这不是一个合格的故事事件。

为什么？因为缺少了人的因素。下雨了，一个人在倾盆大雨中淋成了落汤鸡，这远远比一条单纯地湿漉漉地街道更有意味。

2.情节

关于什么是情节，有很多探讨。

亚里士多德说：情节是行动的模仿。

黑格尔说：情节应表现为动作、反动作和矛盾的解决的一种本身完整的运动。

但迄今为止，对于“情节”，最为形象生动又简明扼要的解释当推福斯特。

他说：

国王死了，不久王后也死了。这是故事。

国王死了，不久王后因伤心也死了。这就是情节。

① 国王死了，不久王后也死了。

② 国王死了，不久王后**因伤心**也死了。

前者，罗列了两件**孤立**的事件，只是在时间轴上依次排列。**看不出**两个事件之间的**因果关系**。

后者，对两个独立的事件进行了重构，而**重构的依据**是人类的**情感逻辑**。

因为这个情感的逻辑，使前后两个独立的事件之间产生了一定的因果关系，而透过这两个事件的组合架构，让观众感受到**情感上的牵动和变化**。

由平静而感动。

这就是情节。

总之，情节，就是一系列有意安排的事件，以便揭示戏剧的、主题的和情感的意义。（布若威）

情节就是“为什么”（尤多拉 韦尔蒂）。

为什么爷爷会那么积极认真的去到处打听询问啥是佩奇？去亲自制作佩奇？

因为他爱孙女，他重亲情，是对亲情的渴望。

为什么那位男子收集纸条，因为他爱妻子，他包容妻子。

以上两部微电影中，这些按一定顺序安排组合在一起的事件里面流淌的，是情感的逻辑，是爱！

因此，情节，强调的是一系列事件或行动之间排列的**逻辑关系**，这种排列组合，形成一种**情绪情感的起伏**。

随着一系列行动或事件流淌的，是情绪和情感。

观众在观赏中感受到了了一系列事件背后的那个“逻辑”关系，**情感随之而起伏变化**。

或者说，因为这一系列事件，是**按照一定的逻辑关系组合起来的**，才牵动着我们的情绪和情感。正是在这个意义上，才有人说，**情感，是情节的内在动力和粘合剂**。

没有了情绪情感，仅仅是一个个事件的记录，那作品充其量只是一颗颗散落的珍珠，还不成其为作品。

情节就如同那根将珍珠串联起来的线，小小的一根线，却会组合成一件件美丽的艺术品。

因此，我们经常说，要编织情节。

情节，包含着情绪与节奏两个方面。

情绪随着相关联的事件的展开而起伏，一个个逐层推进的事件，带给观众不同的情感体验，或放松或紧张或开心或同情。

因为一节节的按照一定逻辑组合的事件，引起了情感的变化，才会有“情节起伏”这一说法。

3.情节节点

情节节点，是故事创编最重要的技巧。

情节节点，首先是一个事件，它的作用是改变剧情的发展方向，犹如一把钩子，让故事偏离原来预想的轨道。正如悉德·菲尔德所说：情节节点，是一个事件，它“钩住”动作，并且把故事转向另外一个方向。

总之，情节节点是一个转折性事件，它就如同一只无形的手，将故事转向另一个发展方向。

一部作品中到底有多少情节节点，有不同的说法。有人认为应该有5个情节节点，有人认为有2个情节节点，有人认为是3个。有人认为是至少有一个情节节点，一个领悟点。

一部完整的**戏剧结构**故事，其**情节节点**应该是这样的：

①情节节点**使故事的方向**发生了**质的转折**，推动剧情发展；

②一个完整意义上的故事，必须有**三个大的情节节点**，这些情节节点在时间上线性排列，并且在内容上具有因果关系。

③在剧情时间上，不管故事长短，三大情节节点大致分别位于剧情的**四分之一、四分之三和结尾处**。这三个位置基本位于开始、发展和结局部分的关联点。也就是说，情节节点是判断开始部分、发展部分和结局部分位置的标志。

这几点，可以说是**戏剧性故事的黄金编剧法则**。

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。

那么，你发现了吗，一个故事是怎么开始的？

请结合微电影观赏经验，来谈一谈？

发现：一个故事往往开始于一个事件，一个偶然的事件。

他偶然间

穿越了

(夏洛特烦恼, 你好李焕英)

具有了某种特异功能

(简单)

遇到一个喜欢的人

(西厢记、信号)

遇到一个男孩

(另一只鞋子)

做了一个梦

(牡丹亭)

被诬陷入狱

(肖申克的救赎)

遭遇了一场事故

(一出好戏)

接到一个电话

(啥是佩奇)

惹妻子不高兴了

(啥是佩奇; 你给的都是情书)

他摊上事儿了

西厢记

- ✓ **王实甫《西厢记》原名《崔莺莺待月西厢记》，是在唐代元稹传奇小说《莺莺传》，金代董解元《西厢记诸宫调》基础上改编而成。**
- ✓ **《西厢记》讲的是书生张珙(字君瑞)与已故相国之女崔莺莺(字双文)在蒲东普救寺(今山西永济境内)邂逅相识，一见钟情，历经波折，终成眷属的故事，开启了中国文学史上“才子佳人”主题文学作品的先河。**

《西厢记》

- ✓ 婉转优美，清新俊逸，文情两绝，流传广泛，明清两代“几乎家置一编，人怀一篋”，成为元杂剧的主要代表作之一、中国十大古典喜剧之一，被誉为“北调之祖”、“北词之首”、“诸曲之冠”。
- ✓ 明初朱权《太和正音谱》誉王实甫词如“花间美人”，“铺叙委婉，深得骚人之趣”，“极有佳句”。
- ✓ 《西厢记》在元代已被称为“杂剧之冠”。

《西厢记》故事内容

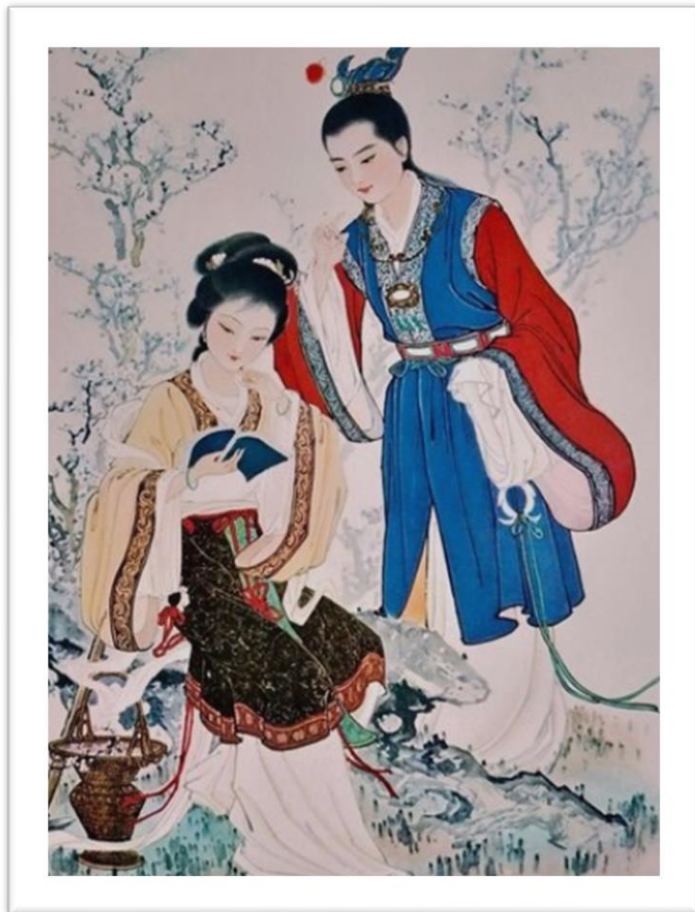
- ✓ 张生在普救寺相遇相国小姐崔莺莺，一见钟情，而无计亲近。恰遇叛将孙飞虎率兵围寺，要强索莺莺为压寨夫人；张生在崔母亲口许婚下，依靠友人白马将军的帮助，解除了危难。不料崔母却食言赖婚，张生相思成疾。莺莺心爱张生而不愿正面表白；几经波折，在红娘的帮助下，莺莺终于至张生住处私会。崔母觉察迹象，拷问红娘，反被红娘几句话点中要害，勉强答应了婚事，却又以门第为由，令张生立即上京应试。十里长亭送别之后，张生到京考中状元；而郑恒借机编造谎言，说张生已在京另娶，老夫人又一次赖婚，要莺莺嫁于郑恒。后张生赶来，郑恒撞死，崔、张完婚。描写书生张生在寺庙中遇见崔相国之女崔莺莺，两人产生爱情，通过婢女红娘的帮助，历经坎坷，终于冲破封建礼教束缚而结合的故事。

《西厢记》

总目 张君瑞巧做东床婿 法本师住持南赡地
老夫人开宴北堂春 崔莺莺待月西厢记

五本二十一折

- ◆ **第一本**：张君瑞闹道场 1楔子4折
- ◆ **第二本**：崔莺莺夜听琴 1楔子5折
- ◆ **第三本**：张君瑞害相思 1楔子4折
- ◆ **第四本**：张君瑞梦莺莺 1楔子4折
- ◆ **第五本**：张君瑞庆团圆 1楔子4折

他偶然间

穿越了

(夏洛特烦恼, 你好李焕英)

具有了某种特异功能

(简单)

遇到一个喜欢的人

(西厢记、信号)

遇到一个男孩

(另一只鞋子)

做了一个梦

(牡丹亭)

被诬陷入狱

(肖申克的救赎)

遭遇了一场事故

(一出好戏)

接到一个电话

(啥是佩奇)

惹妻子不高兴了

(啥是佩奇; 你给的都是情书)

他摊上事儿了

平静生活被打破, 面临一个问题或一个困境

他发现

我的人生可以重新开始

(夏洛特烦恼)

弥补我的一种缺憾

(你好李焕英)

可以用特异功能来满足自己的私欲 (简单)

我喜欢上了那个女孩

(西厢记、信号)

男孩的鞋子丢了一只, 自己很羡慕但仍然愿意帮助男孩 (另一只鞋子)

她想拥有梦中的爱情她渴望爱情

(牡丹亭)

自己被陷害被冤枉自己无法忍受这种现状

(肖申克的救赎)

他面临一场生存危机, 他必须要逃离这个岛屿 (一出好戏)

爱孙子, 无法忽视孙子的要求, 也愿意满足孙子的要求 (啥是佩奇)

自己陷入一场家庭危机

(你给的都是情书)

面临抉择

他决定

重新开始自己的人生

(夏洛特烦恼)

利用穿越的机会让妈妈高兴

(你好李焕英)

用特异功能来满足自己的私欲

(简单)

追求那个女孩 (和女孩交往)

(西厢记、信号)

帮那个男孩, 拣起掉落的鞋子扔给对方

(另一只鞋子)

大胆追求美好的爱情

(牡丹亭)

想方设法让自己脱离困境

(肖申克的救赎)

各种尝试离开岛屿活下去

(一出好戏)

满足孙子的愿望, 送给孙子一个佩奇

(啥是佩奇)

包容妻子的小脾气, 宠溺妻子 用真情打动妻子 (你给的都是情书)

欲望目标被激发

行动开始, 故事开启

偶然事件

让“他”
发现

处境与内心

有了或
激发了

欲望目标

决定

开始行动

有了欲望

会
→

做出决定

会
→

采取行动

他出事了

他被

诬陷入狱 (肖申克的救赎)

他遭遇了

一场事故 (一出好戏)

他遇到了

一个难题 (啥是佩奇; 你给的都是情书)

一个机会 (这个杀手不太冷静)

一个喜欢的人 (西厢记、牡丹亭、八月照相馆)

他偶然间

穿越了 (你好, 李焕英)

具有了 (简单)

他发现

他穿越了 (夏洛特烦恼)

他具有了某种特异功能 (简单)

一个秘密

偶然闯入

神秘的隧道 (千与千寻)

失败了

(调音师)

欲望

温暖的抱抱 百科

热衷于制定完美计划的钢琴老师鲍抱（[常远](#)饰），对整洁有着深深执念，时刻要保持着发型的整齐。终于在长时间的内心挣扎后不堪忍受，一时想不开，决定结束自己的生命。就在鲍抱决定准点完成自己最后计划的当天，鲍抱与个性率真的宋温暖（[李沁](#)饰）相遇了，这一场意外的转角相遇，从此改写了鲍抱与宋温暖两个人的命运。宋温暖寻求贾医生（[沈腾](#)饰）求助，妙手仁心的贾医生使出绝招回光返照疗法，但效果却见仁见智。王为仁（[乔杉](#)饰）背叛爱情被宋温暖撞破。鲍抱与宋温暖不为人知的内心世界，都曾受过伤害的两人互相鼓励。^[1]

思考与总结

✓ 一个微影故事开启的规律是：

一个人“**偶然**”遇到一件什么事儿，这件事让他“**发现**”自己的处境或内心，于是有了或激发出某种**欲望或目标**，然后做出“**抉择**”，“**决定**”开启一段旅程去解决去求索。

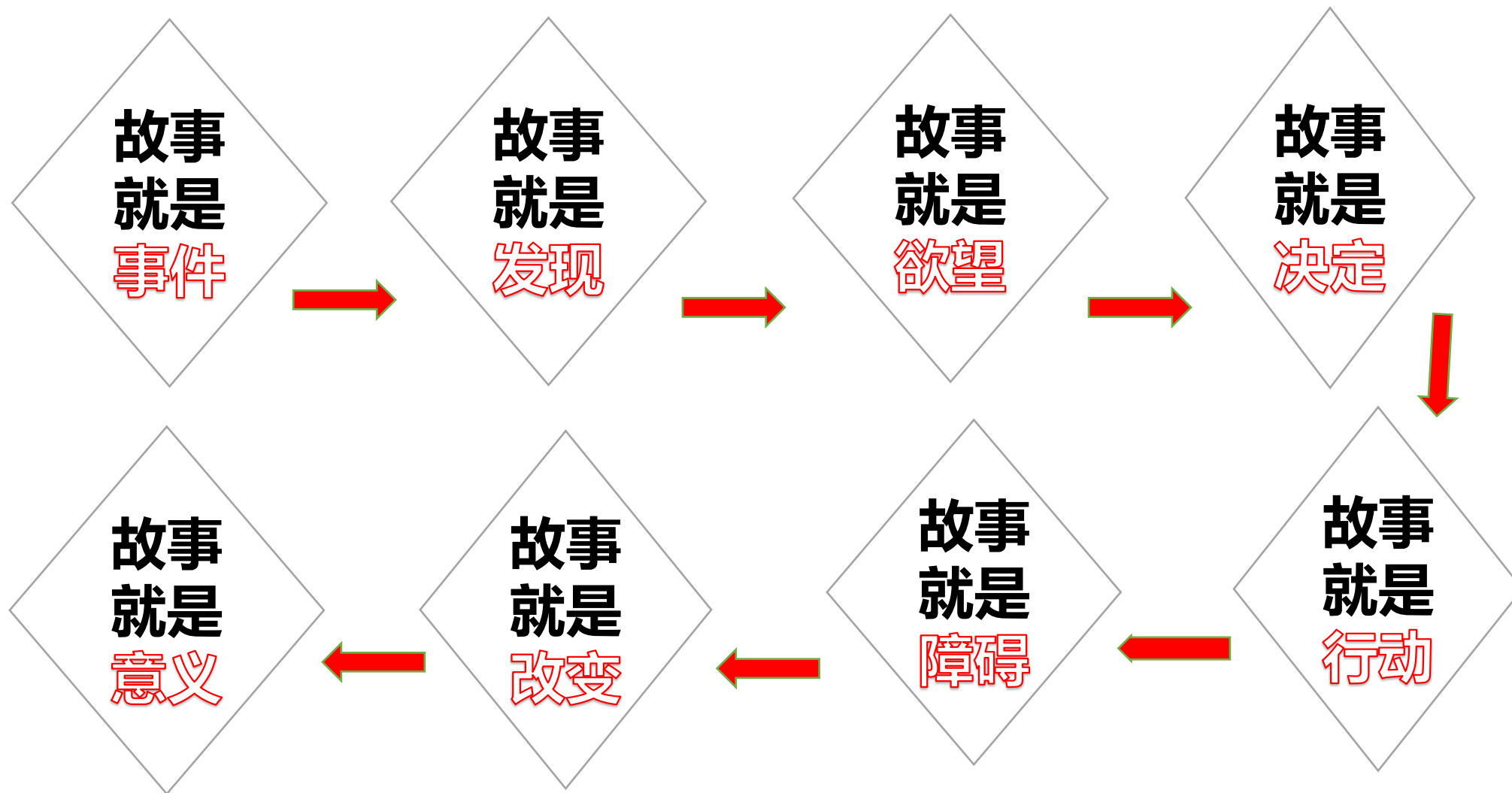
任务：请依据这一规律去构思一个故事。

那么，你发现了吗，一个故事是怎么开始的？

请结合微电影观赏经验，来谈一谈？

发现：一个故事往往开始于一个事件，一个偶然的事件。

那么，你发现了吗，一个故事是怎么开始的？

请结合微电影观赏经验，来谈一谈？

发现：一个故事往往开始于一个事件，一个偶然的事件。

而有的故事开始于一个决定。

激励事件就是**启动故事**，**让故事运转起来的那个事件**。

如果一个主人公一直过着平静的生活，关于他的故事将永远无法开始。

要让一个故事成为一个故事，首先就要启动故事，要让故事动起来。如果说，故事是一个动力系统，这个动力系统只有运转起来，才成为一个故事。而运转这个故事的关键，就是**激励事件**，也被称作钩子，或触发事件，或情节点1。

因此，设计激励事件，是让故事运转起来的关键，也是故事编织的首要任务。

那么，什么是激励事件？

关于激励事件，重点要把握以下几点：

①激励事件，就是那个启动了整个故事的，让主人公陷入困境，打破了主人公生活中各种平衡力量的事件。

这个事件的首要特点就是打破平衡，让主人公陷入困境，启动故事。

多数情况下，激励事件都是一个单一的事件，要么直接发生在主人公身上，要么由主人公导致发生，要么主人公发现了什么。其结果，他马上意识到生活的平衡被打破，要么变好，要么变坏。总之，激励事件，要打破生活的平衡，并将其送上求索之路。

②面对打破生活平衡的激励事件，主人公必须做出反应。

激励事件，首先要打破主人公的生活平衡，然后在他心中激起恢复平衡的欲望。出于这一需要，主人公的下一步行动，通常是非常迅速地、偶尔也深思熟虑地，构想出一个欲望对象：一种物质的、精神的或观念性的东西。激励事件推定主人公积极追求这一对象和目标。

一个事件把主人公的生活推向混乱，激发起一个自觉地欲望，使他努力寻找他觉得能够整饬这种混乱的东西，并为得到他而采取行动。这个事件，就是激励事件，它打破了生活的平衡，使主人公陷入困境，让主人公做出反应，激发了他努力恢复平静的欲望，并为此开始行动。

③激励事件的发生，无非通过两种方式：**随机或有因**。要么由于**巧合**，要么由于**决定**。决定酗酒而死，决定离家出走。只要起到了启动故事打破平衡，使主人公陷入混乱，并产生欲望，采取行动，都可以算是激励事件。

④激励事件，还必须**钩住观众，使之做出一种深刻而完全的反应**。他们的反应不应只是情感的，还必须是理性的。这一事件，不应只是撩拨观众的情感，还应导致他们**提出一个“戏剧大问题”**，并**想象出那个“必备场景”**。必备场景，又叫危机，即观众知道在故事结束之前必定会看到的事件。《大白鲨》中，警长与大白鲨的对决等，即是必备场景。

⑤**激励事件出现的时间**，必须是在影片开始的**四分之一时间内发生**。

“尽快引入，但务必等到时机成熟”，是激励事件在设置时要考虑的问题。如果它来的过早，观众会感到迷惑，如果他来得过迟，观众会感到厌烦。

⑥**什么样的激励事件才是合格的**？要通过几个问题来分析探讨：这个事件**能否彻底打破**主人公生活中各种力量的平衡？它**能否激起**主人公恢复平衡的欲望？它**能否都将**主人公送上一条达成欲望的**求索之路**？它**能都否**在观众头脑中提出那一“戏剧大问题”？它**能否**投射必备场景的影像？

如果它能做到这一切，那么即便它小到只是“一个女人把手放在桌子上的以那种特别的方式看着你”，那么它也是一个激励事件。

总之，激励事件必须打乱主人公的现状，将他的生活推出现行轨道，使人物的宇宙变成一片混乱。在这一片混乱中，你必须在高潮处找到一个结局，无论好坏，最终使这一宇宙得到重新安排，进入一个新的秩序。

设计激励事件——想一想？

打破一位大学生平静生活的事件有哪些？

总之，激励事件必须打乱主人公的现状，将他的生活推出现行轨道，使人物的宇宙变成一片混乱。在这一片混乱中，你必须在高潮处找到一个结局，无论好坏，最终使这一宇宙得到重新安排，进入一个新的秩序。

【小练习】打破一个大学生生活的激励事件是什么？请进行设计。