

目 录

文字体例 /vii

前言 /ix

致谢 /xi

第一部分 99% 的剧本中存在的问题 /1

第1章 问题 /3

第2章 解决方案 /15

第二部分 果壳编剧技巧的流程 /23

第3章 使用指南 /25

第4章 主角 /27

第5章 设置的梦想：1 /33

第6章 没有退路的临界点 /37

第7章 设置的梦想：2 /49

第8章 问题 /61

第9章 弱点 /71

第10章 危机 /83

第11章 胜利 /93

第12章 最后的决定 /97

第13章 最后一步 /107

第14章 力量 /111

第三部分 果壳编剧技巧的高级应用 /115

第15章 非线性剧本 /117

第16章 使用“神秘主角”构建非常规故事 /121

第四部分 果壳式电影 /125

《安妮·霍尔》/128 · 《逃离德黑兰》/129 · 《八月：奥色治郡》/130

《傀儡人生》/131 · 《谋杀绿脚趾》/132 · 《谍影重重》/133

《勇敢的心》/134 · 《卡萨布兰卡》/135 · 《唐人街》/136

《借刀杀人》/137 · 《罪与错》/138 · 《达拉斯买家俱乐部》/139

《冰雪奇缘》/140 · 《教父》/141 · 《土拨鼠之日》/142

《朱诺》/143 · 《阳光小美女》/144 · 《黑客帝国》/145

《记忆碎片》/146 · 《北方风云》/147 · 《低俗小说》/148

《乌云背后的幸福线》/149 · 《第六感》/150 · 《社交网络》/151

《日落大道》/152 · 《泰坦尼克号》/153 · 《窈窕淑女》/154

《在云端》/155 · 《非常嫌疑犯》/156 · 《目击者》/157

电影评论（果壳式电影）/158

译后记 /161

果壳编剧技巧：新范式

果壳编剧技巧诞生于我的工作室与咨询会议中，它是为了给与我一起工作的编剧同事提供便捷，而创造与总结的一套理论。在形式上它是一系列示意图表，要求编剧识别剧本中需要确定的主要角色与故事必需的八大元素。示意图会在一页之内向大家展示出所有的元素，最重要的是，可以让编剧直观地识别各元素之间的互相依存的重要关系，验证各元素是否正常运转。如果答案是肯定的，就意味着消除了99%的业余剧本中长期存在的问题。

果壳编剧技巧描述了故事最重要、最核心的部分，几乎所有经典剧本都应具备这些元素，并重视它们彼此间互相关联的关系（尽管并非所有的经典电影剧本都是如此）。

在接下来的章节中，我将详细地阐释八个元素以及各元素之间的关系。在本书中我将用大写字母标出故事的八个元素中的每一个，例如“弱点”¹。本书的最后一部分也就是第四部分“果壳电影”由果壳电影技巧的图表组成，包括对30部著名且

¹ 英文版中八个元素用大写字母标识，翻译成中文后以加引号的方式来标识——译者注。

值得反复回味的电影的果壳元素分析，以片名的首字母排序。本书中所讨论的电影案例中所呈现出的果壳编剧技巧中的元素，请参考第四部分与引用注释，我将用下划线在文中标识（例如：迈克尔·柯里昂的弱点是天真）。出现这种标识时，应该同时参看第四部分，找到相对应的图表中的各个元素，对应来看这些元素是如何与整个故事结构动态配合的。如果我探讨的是理论上的或错误地陈述的元素，也会将这些内容标注在引号内（例如：影片《朱诺》的“设置的梦想”可能是“搞清楚去做什么”）。

图表有两种不同的样式：其一是亚里士多德式喜剧，其二是悲剧。亚里士多德式喜剧的果壳技巧示意请参见下页。

这幅图表概括了果壳编剧技巧如何巧妙应用亚里士多德式喜剧理论：

在主角的第一个对话场景中，他们将建立“设置的梦想”（set-up want）。主角可能会有多个想要达成的事情，但是“设置的梦想”必须是一件具体且特殊的事情，它令主角到达“**没有退路的临界点**（the point of no return）”，这里我引用了悉德·菲尔德所称的情节点1，这推动主角进入第2幕，扭转故事的走向，朝着一个新的方向发展。

在“**没有退路的临界点**”，主人公将会得到他们想要的东西，即在第一个对话场景“设置的梦想”，同时也伴随着他们不想要的“**问题**”（the catch），这个“问题”恰恰是对主角“**弱点**”（the flaw）的最完美的测试。

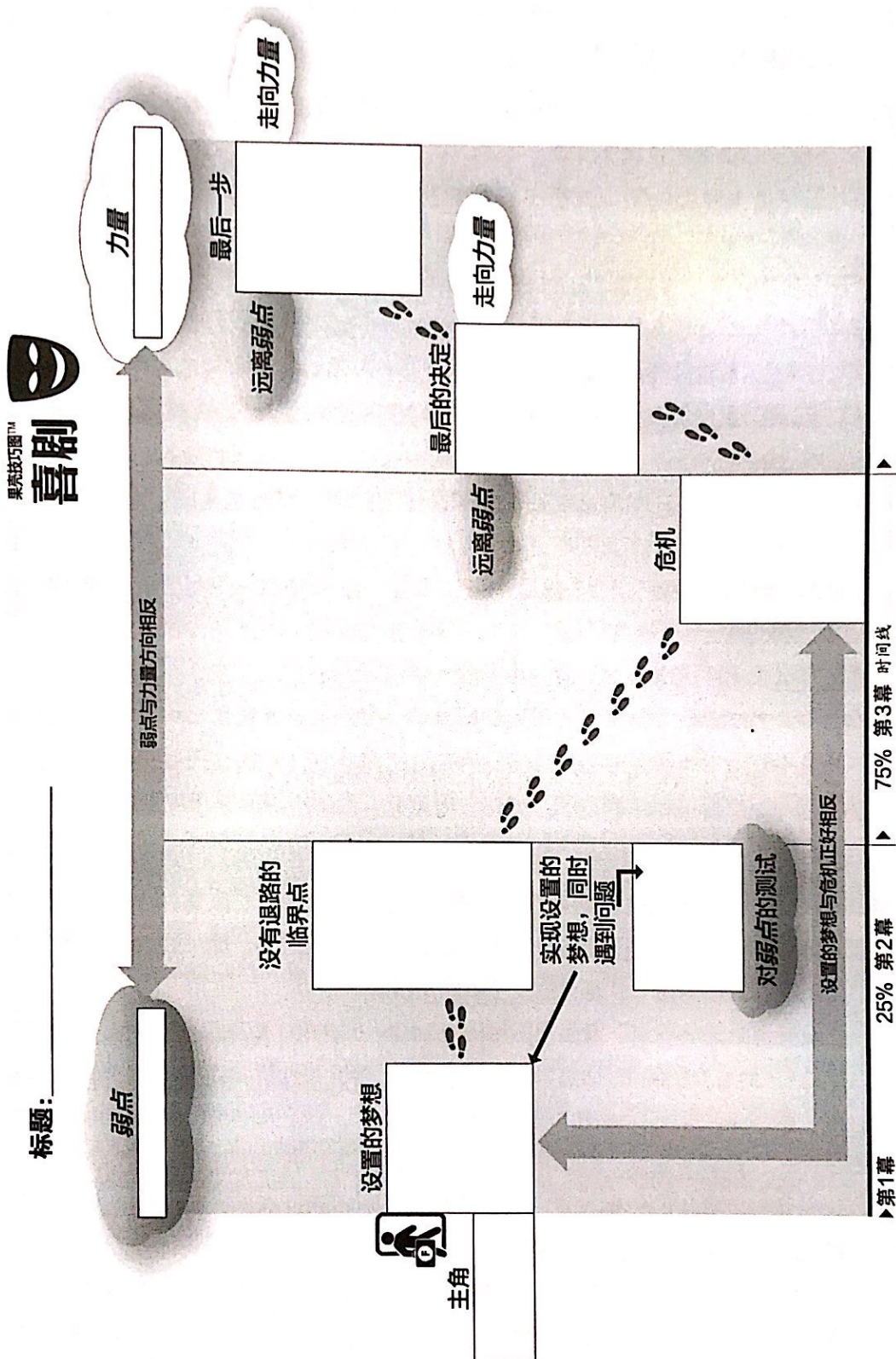
“**没有退路的临界点**”应该发生于电影故事进行到25%处时或者剧本对应页（一部120分钟电影的第30分钟或者120页剧本的第30页），同时出现的“**问题**”所造成的影响也应该让观众有所察觉。

在亚里士多德式喜剧的第2幕，主人公将发现他们的命运越来越晦暗，直到剧情发展至75%左右时达到他们人生的最低谷，此时也应该是剧本相对应之页（120分钟电影的1小时30分或者120页剧本的第90页）。悉德·菲尔德将这个时刻称为情节点2。由于这一时刻在喜剧中是主角人生的最低谷，我用“**危机**”（the crisis）来形容它，它既是主角的人生低谷，也是与第1幕中主人公所“设置的梦想”完全相反的情景。

当主角进入第3幕时，他们将会做出一个重大决定，这就是“**最后的决定**”（the climactic choice）。在亚里士多德式喜剧中，“**最后的决定**”是主人公远离“弱点”并朝着相反面“**力量**”（strength）前进的一步。这是朝着积极的方向迈出的一步，然而这一步并不能为喜剧主角带来一个皆大欢喜的结局。

在主角的最后一个场景中，他们将朝着更加远离“弱点”的方向运动，朝着“力量”的方向迈出“**最后一步**”（the final step）。这个朝着积极方向的举动才会为主角带来一个幸福的结局，这也正是亚里士多德式喜剧中常见的情形。

果壳编剧技巧要素清单：喜剧

以下是果壳编剧技巧关于喜剧的要素清单。要想正确地建构一个故事，以下各项必须存在且真实有效。

- ☐ 主角是否立即得到他们所“设置的梦想”，并直接进入“没有退路的临界点”？
- ☐ 主角是否于“没有退路的临界点”实现梦想的同时也得到了他们并不想要的“问题”？
- ☐ “问题”是对“弱点”的完美测试吗？
- ☐ “危机”是主角命运的最低谷吗？（他们是否身在监狱里，或者正逢绝境考虑自杀？）
- ☐ 在“危机”中，主角是否处于与“设置的梦想”完全相反的心理状态或情况？
- ☐ 在“最后的决定”和“最后一步”之处，主角是否远离“弱点”走向“力量”？
- ☐ “弱点”和“力量”是否互为相反面？

以下是影片《乌云背后的幸福线》的果壳编剧技巧元素分析，图表请参阅本书第四部分。

在主角的第一个对话场景，主角帕特·索拉塔诺（布莱德利·库珀饰演）在精神病院的病房内。他正在给前妻写信，并大声读着。他说自己以前并不喜欢她，但是现在不同了，他保证。“现在一切都在变好，包括我自己”，他一边读一边对自己说。他的“设置的梦想”就是对他妻子更好一些。

“没有退路的临界点”发生于影片的 0:24:48-0:28:50（即电影运行时间的20%-24%之处），他被介绍给蒂凡妮。他脱口而出说，告诉蒂凡妮她很漂亮但他不想跟她谈恋爱。接下来我们将标识出“没有退路的临界点”。他已经在第1幕中明确自己想要的是什么：对妻子更好一些。他对蒂凡妮的恭维之辞表达的是他的赞赏，而这种方式正是他对待妻子的正确方式。通过他与蒂凡妮不断地练习，他正在走向与他的“设置的梦想”相反的方向对妻子更好一些。

[18] 他已经在第1幕实现了“设置的梦想”并到达“没有退路的临界点”，但是同时，他也遇到了“问题”：与他练舞的女人有严重的问题。“问题”不是之后他发现的事情，而是伴随着“没有退路的临界点”出现的。此刻，他在信中写道：她“社交技能不佳”，是“刻薄的”。她有严重的问题，正是对他弱点的最好测试，因为他的弱

点是缺乏对情绪的控制。

“没有退路的临界点”标志着第1幕的结束，帕特的首要障碍将贯穿第2幕，成为“问题”和“弱点”，“问题”即蒂凡妮有严重的问题，“弱点”为缺乏对情绪的控制。

《乌云背后的幸福线》是一部典型的亚里士多德式喜剧，这意味着在这个故事中主人公将会发生180度转变，学会“弱点”的相反面技能，获得一种新的“力量”，最终通常以大团圆为结局。这也意味着在第二幕的结束之处主人公将处于“危机”之中，这是他人生的最低点，也是他“设置的梦想”的相反面。帕特在电影的1:33:04-1:34:29之时（电影叙事的76%之处）到达“危机”位置。帕特拒绝了做蒂凡妮舞伴的要求。她告诉他，他没能成为一个更好的人。这句话使他意识到蒂凡妮伪造了回信，她这样做是因为她在意帕特，并且他忽然明白自己不再那么在意前妻的“对妻子更好一些”的要求。在这个“危机”关头，他处于第1幕的“设置的梦想”的相反面：“对妻子更好一些”。

亚里士多德式喜剧中“最后的决定”是主人公远离自己的“弱点”，朝着“力量”前进的一步。当蒂凡妮难过地看到帕特的妻子出现在舞林大会的比赛现场时，她感到无助与失望至极，甚至临阵退缩，帕特做出的“最后的决定”是参加比赛并坚持表演至结束。这是与缺乏对情绪的控制的“弱点”渐行渐远的变化，并朝着学会控制自己情绪的“力量”方向发展。按照亚里士多德式喜剧理论，主人公在“最后一步”将继续朝着远离“弱点”并获得“力量”的方向前进，这是电影的最后一个主要场景。帕特的“最后一步”是他追赶逃跑的蒂凡妮，并递给她一封自己一周前已经写好的信，信中写着“在遇到你的第一秒，我就爱上了你”。帕特最终获得了掌控自己情绪的“力量”。

悲剧的果壳编剧技巧形式如下页所示。概括来看，果壳编剧技巧在悲剧中是这样表现的。

在第1个对话场景中，主人公将建立他们“设置的梦想”。主人公可能会有多个梦想，但是这个“设置的梦想”是一件最特殊的事情，它会在“没有退路的临界点”推动主人公进入第2幕，并使故事的发展朝着一个新的方向推进。

“没有退路的临界点”为主人公带来他们想要的结果，即第1幕中他们“设置的梦想”，同时伴随着他们不愿意面对的事情，即“问题”。“问题”是对主人公“弱点”的最佳考验。

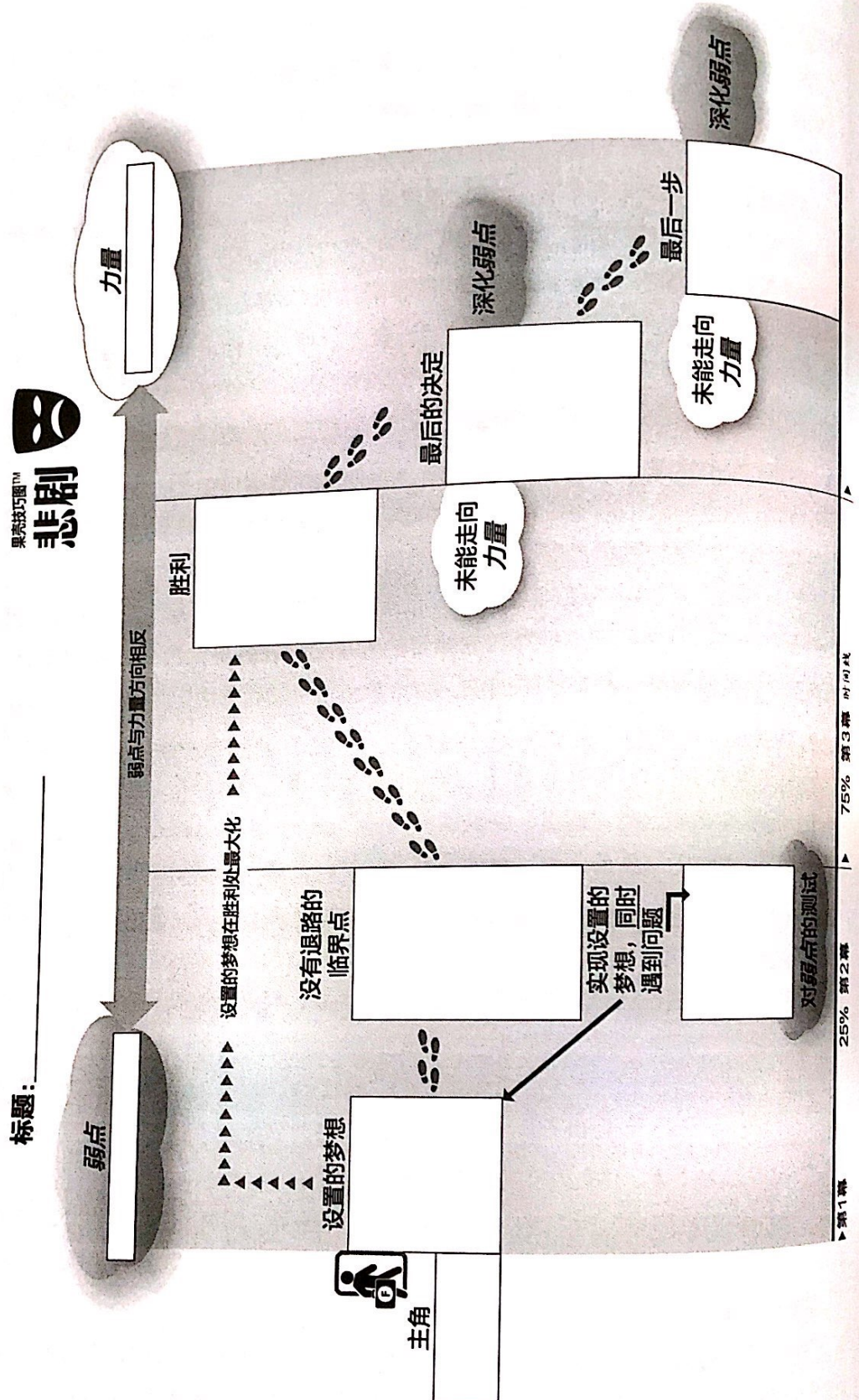
“没有退路的临界点”应该与“问题”相伴发生并受其影响，时间点在电影故事的25%之处，或者剧本的相应位置（120分钟电影剧本的0:30:00或者120页剧本的第30页）。

在悲剧的第2幕，主人公将发现他们的未来向越来越好发展，直到他们到达

[19]

[20]

人生的最高点，此时电影故事进展至75%处，或剧本的相应位置（120分钟电影的1:30:00处或120页剧本的第90页）。悉德·菲尔德称这一时刻为情景点2。在悲剧中我将这一时刻称为“胜利”（the triumph），它既是主角人生的至高点，也是第1场景“设置的梦想”的完美呈现。

当第3幕开始之时，主人公将做出一个重大决定，这就是“最后的决定”。在悲剧中，“最后的决定”并不会让主人公向着“力量”的方向前进，而是朝“弱点”的方向发展。这是迈向消极方向的一步，将带给悲剧人物典型的悲剧性结局。

在他们的最后一个场景即“最后一步”中，主人公将再一次失去向着“力量”方向前进的机会，而朝着“弱点”更进一步。这是消极方向的又一步，暗示着主人公的某种命运故事的，结局通常是令人悲伤的。

果壳编剧技巧要素清单：悲剧

以下是果壳编剧技巧关于悲剧要素的清单。要想正确地构建一个故事，以下各项必须存在且真实有效。

- ☐ 主角是否立即得到他们所“设置的梦想”，并直接进入“没有退路的临界点”？
- ☐ 主角是否于“没有退路的临界点”实现梦想的同时得到他们所不想要的“问题”？
- ☐ “问题”是对“弱点”的完美测试吗？
- ☐ “胜利”是主角命运的最高点吗？
- ☐ 在“胜利”处，主角是否获得“设置的梦想”的完美体现？
- ☐ 在“最后的决定”和“最后一步”之处，主角是否失去了获得“力量”的机会，而向着“弱点”更进一步？
- ☐ “弱点”与“力量”是否互为相反面？

下面请看在电影《社交网络》中果壳编剧技巧元素是如何发挥作用的（具体图表请参考第四部分的补充内容）。

在男主角第一次对话的场景中，马克·扎克伯格（杰西·艾森伯格饰演）正在与女友艾瑞卡讨论他们的愿望——加入哈佛高级俱乐部，在同一场对话场景中，艾瑞卡几次打断他。他的“设置的梦想”是加入高级俱乐部。

[21]

在电影0:22:21-0:27:29处（影片进行至18%~23%时），主角处于“没有退路的临界点”，并确定了自己“设置的梦想”：在高级俱乐部，他得到了Facebook的灵感。温克莱沃斯兄弟是哈佛高级俱乐部之一——珀斯廉俱乐部的成员，在挂着自行车的

房间——哈佛最独特的高级俱乐部中，温克莱沃斯兄弟邀请主角为哈佛社交网站编写程序。结合Facemash的主意，他受到了激励并创造了Facebook。当他遇到这对双胞胎兄弟，与他们一起走入挂着自行车的高级俱乐部房间的那一刻，马克实现了他的“设置的梦想”，真正加入高级俱乐部，与此同时，创建Facebook计划也浮现在他的脑海。“它就像一个终极俱乐部，”他告诉他最好的朋友——未来的合伙人爱德华多，“不同的是，我们是俱乐部主席”。这里，“问题”是他的Facebook计划与温克莱沃斯兄弟的网站看起来非常相似，他的最致命的“弱点”是骄傲自大。他认为自己是一个天才程序员，并且他的想法远远超越温克莱沃斯兄弟，可以轻易地得到自己想要的任何东西。

《社交网络》是典型的亚里士多德式悲剧，在第2幕的结尾处，男主角将达到他的“胜利”——人生的最高点，同时“设置的梦想”也得到完美呈现。马克的“胜利”是在1:41:10—1:41:15处（电影的84%位置）：他成为自己创立的终极俱乐部Facebook的CEO，在这个俱乐部拥有了一百万用户之时，Facebook举办了庆功宴会。他超越了自己“设置的梦想”——加入高级俱乐部，实现了更有野心的梦想。

“最后的决定”在亚里士多德式悲剧中是主角第一次远离“弱点”（骄傲自大）朝着“力量”（谦逊）前进失败的经历。马克“最后的决定”是在新一轮投资中欺骗了他最好的朋友。“最后一步”是电影的最后一个场景，是一次远离“弱点”（骄傲自大）朝着“力量”（谦逊）前进的更加失败经历：他打开Facebook中前女友艾瑞卡——在第一个场景中曾出现——的主页，犹豫再三是否点击申请自己作为新朋友加入，徒劳地对她是否会接受自己的申请心存一丝希望。他并没有获得“力量”（谦逊）。

编剧笔下的故事应该遵循这些规律，每一步都需要在观众意料之外。我已经总结了各式各样的电影，并在第四部分列出。这些充满活力的元素使电影充满变数，变得更加精彩。果壳编剧技巧将会助你发现那些之前也许你没意识到或者没有重视的戏剧的重要意义，它会推动你找到方向，实际上是减少不必要的可能性。它将确保你所讲述的故事是为你笔下的主角量身定制的故事，而不仅仅是一种情境。

