

<<编剧自我修养>>

图书基本信息

书名：<<编剧自我修养>>

13位ISBN编号：9787121157233

10位ISBN编号：7121157233

出版时间：2012-5

出版时间：电子工业出版社

作者：伊格莱西亚斯

页数：249

字数：288000

译者：魏俊彦

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<编剧自我修养>>

前言

卡尔伊格莱西亚斯(Karl Iglesias)找到我，问我能不能写篇文章来谈谈编剧写作习惯的重要性，还没等他话音落地，我就迫不及待地答应了，“没问题！”。

要成为一名好的编剧，你需要90%的汗水和10%的灵感。

这句话是谁说的还有待考证，但还有一句话绝对是真理，那就是杰克索沃兹(Jack Sowards, 《星际迷航II：愤怒的可汗》的编剧)说过的：“写完它！”

”斯蒂芬金(Stephen King)曾经指出，很多人觉得灵感就像是森林里的小仙女，她从树林深处飘来，对着他们轻声耳语，告诉他们下一行的散文、诗歌或者是剧本要写些什么内容，但是斯蒂芬金觉得，他的灵感就像是《军中本色》里杰克韦布(Jock Webb)的造型，带着个大沿帽，凶狠地喊着：“金！你他妈给我坐下来好好写！”

”我同意斯蒂芬金的观点，我也是“坐着好好写的人”，一旦“有了灵感，就坐下来好好写”。

同样，我也同意诺埃尔科沃德(Noel Coward)的观点，他说：“我很看重专业性。

那些只有在下雨的时候才写作的编剧，我打心眼儿里看不起他们。

”1979年，我在加州大学洛杉矶分校(UCLA)教书。

当时，剧本写作课要求学生们写一个正片长度的剧本大纲，并且要写出至少70页的脚本。

我跟我的同事们说好，大家都要求学生将剧本分四部分写作，每部分十个星期内必须交稿。

像这样，拿着鞭子在这些编剧们身后赶着，才能把他们逼出写作的习惯。

有了好的习惯，你就会自觉遵循一些纪律，就能找到工作，赚到钱，就能体会焦虑和快乐，当然，你也会因此喝掉无数杯的咖啡。

在形成好习惯之前，你还需要得到高人的指点。

除了在加州大学洛杉矶分校任教，我也是巴黎索邦大学的老师。

当我第一次在世界上最古老的讲堂——黎塞留讲堂讲课时，我就曾指出，有人说过，“没人能教你怎样写剧本。

”这话不可信，要说剧作家不需要老师，那就等于说亚里士多德(Aristotle)不需要柏拉图(Plato)，或者说莫尼特(Monet)不需要马奈(Manet)一样。

我举了很多名人的例子，比如歌唱家玛丽亚卡拉斯，芭蕾舞大师鲁道夫努里耶夫(Rudolph Nureyev)，他们都有很好的老师。

再比如，那些我们崇敬的大作家们——拉辛(Racine)、莫泊桑(Maupassant)、雨果(Hugo)、莫里哀(Molière)，哪个不是虚心学习的典范？

那么，凭什么只有编剧就只能靠上帝赐予的一点点灵感呢？

事实上，就算你已经成为了专业的编剧，你还是不能离开老师的指点。

在这本书中，就有14位优秀的老师。

萧伯纳(George Bernard)曾有句名言：“没有能力的人，就去教书吧。

”但这14位老师用实际行动反驳了这句名言。

他们不但自身成绩斐然，而且乐于将本领传授给别人。

我还想说，伊格莱西亚斯先生的这本书形式很特别，他别出心裁地选用了“访谈录”的形式，这跟我以前看到的所有的写作书都不一样。

在这本“访谈录”中，你会看到“那些你一直想知道的，却没有机会向大师询问的问题”。

卡尔帮你问了这些问题，并收集到了最为丰富的答案，内容包括：写作欲望、决心、怎样创新、怎样创造写作环境、写作习惯、时间的分配、会遇到什么困难、怎样重写、怎样讲故事、怎样考虑观众、好莱坞的游戏规则、怎样与人合作、怎样找经济人、怎样读自己的剧本，还有四大原则——耐心、毅力、热情、练习。

如果你想成为一名好编剧，请将这本书列入“必读书目”。

现在，你还不能马上成为像罗恩巴斯、莱斯利迪克森、尼古拉斯卡赞、斯科特罗森堡、埃里克罗思、爱德所罗门一样出色的编剧，但是只要你持续的努力，坚持写作，不断学习，你就一定可以达到这

<<编剧自我修养>>

个高度。

你面前的，就是一扇知识的大门。

这些知识，会让你形成良好的写作习惯，从而助你成为一名“出色的编剧”。

多读，多写，这没什么难的，坐下来好好写就行了。

每天写四个小时，一直坚持下去，你一定会成功的！

一直写下去，不要放弃！

卢亨特(Lew Hunter) 苏必略市，内不拉斯加州 2001年6月

<<编剧自我修养>>

内容概要

《编剧自我修养(好莱坞顶级作家的成功秘诀)》是作者卡尔·伊格莱西亚斯对于14位好莱坞著名编剧的采访所得。

他们从自己本身的经历出发，与大家大方分享了自己创作过程中的101个秘诀。

本书别出心裁地选用了

“访谈录”的形式，读者会从中看到“那些你一直想知道的，却没有机会向大师询问的问题”。

《编剧自我修养(好莱坞顶级作家的成功秘诀)》内容包括：写作欲望、决心、怎样创新、怎样创造写作环境、写作习惯、时间的分配、会遇到什么困难、怎样重写、怎样讲故事、怎样考虑观众、好莱坞的游戏规则、怎样与人合作、怎样找经济人、怎样读自己的剧本，还有四大原则——耐心、毅力、热情、练习。

<<编剧自我修养>>

作者简介

<<编剧自我修养>>

书籍目录

前言

引言

第一篇 热情

第一章 编剧的品质

1.有创造力，坚持原创

2.学会讲故事

3.耐得住寂寞

4.学会观察

5.学会合作

第二章 欲望

6.找一个写作的理由

第三章 自信

7.相信自己有足够的天分

第四章 激情

8.做一个贪婪的读者

9.对这个行业充满热情

10.对电影充满热情

第五章 勇于承诺

11.了解在好莱坞做编剧是多么不容易

12.爱上这个职业，而不仅仅是爱一部剧本

13.制订一个确定的目标，不要总停留在幻想阶段

14.不要让自我怀疑毁了自己

15.自我学习

16.为工作做出牺牲

17.提高优秀的标准

第二篇 创造力

第六章 创作的过程

18.尽可能多地输入信息

19.不用担心想不到好点子

20.学会问问题

21.调查研究

22.变成孩子

23.被自己的故事迷倒

24.了解你的灵感最喜欢干什么

25.灵感一出现，立马记下来

26.写提纲

27.一次就写几个情节

第七章 创造一个良好的写作环境

28.找到你最喜欢的写作地点

29.找到合适的写作工具

30.找一个最想写作的时间

第三篇 纪律性

第八章 写作习惯

31.养成写作的习惯

32.敢于直面白纸

<<编剧自我修养>>

- 33.听着音乐写作
- 34.在寂静中写作
- 35.运动
- 36.打个盹，放松一下
- 37.饮食习惯
- 38.在恐惧中写作
- 39.停止自我批评
- 40.全心全意做好手头的工作
- 41.同时写几个剧本
- 42.避免被打扰

第九章 时间管理

- 43.挤时间写作
- 44.列一个计划
- 45.订一个写作目标
- 46.就算不在“写作”，也要坚持工作
- 47.平衡工作与个人生活
- 48.适度拖延
- 49.让截稿期限变成动力

第十章 写作瓶颈期

- 50.对抗写作瓶颈期
- 51.不要相信写作瓶颈
- 52.不要害怕初稿写不好

第十一章 改稿

- 53.写完再修改
- 54.边写边改
- 55.下决心把剧本写到最好
- 56.接受反馈
- 57.乐于接受外界的批评

第四篇 写作技巧

第十二章 怎样才是好剧本

- 58.区分好作品与差作品
- 59.天分和汗水都必不可少
- 60.相信你的直觉
- 61.言之有物
- 62.知道什么是好故事

第十三章 编剧基础知识

- 63.培养对戏剧性和矛盾的敏感度
- 64.威胁升级
- 65.知道角色的重要性
- 66.大声读出你的对话

第十四章 最重要的观众

- 67.读者是最早的观众
- 68.忠告：千万不能无聊
- 69.唤起情感的反馈

第五篇 市场运作

第十五章 好莱坞系统

- 70.了解游戏规则

<<编剧自我修养>>

71.了解这一行

第十六章 人际交往

72.住在洛杉矶

73.了解人际关系的重要性

74.我们是靠剧本换工作，而不是靠个人魅力

75.除了写作之外，不要孤立自己

76.从每个机会中获益

77.拥有良师

第十七章 找一个经纪人

78.循规蹈矩地找一个合适的经纪人

79.不要再写问询信了

第十八章 学会陈述

80.相信你的故事

81.不断排练你要陈述的内容，直到无懈可击

82.不需要排练也能对故事了如指掌

83.陈述内容要简洁、清晰、有趣

84.克服紧张情绪，不要慌张

85.适应各种环境

第十九章 表现得像个专业人士

86.不要担心有人会偷你的点子

87.不要在社交场合谈创作

88.不要做免费的工作

89.不要做难以相处的人

90.被解雇后不要自绝后路

第六篇 成功四诀

第二十章 耐心

91.适应好莱坞系统

第二十一章 毅力

92.接受拒绝

93.不要害怕失败：开始了就要把它做完

94.不要轻言放弃

95.不好就改

96.重新审视自己的目标

第二十二章 热情

97.承受代价

98.对自己诚实

99.不惧打击，保持激情

100.不要太过认真

第二十三章 练习

101.笔耕不辍，不断练习

结语

<<编剧自我修养>>

后记

不要去跟随智者的脚步，只需去寻找他们追寻的目标。

——巴斯罗(BASLO) 罗恩·巴斯：如果要我把所有的建议都浓缩成一段，我会说，要每天都坚持写作，要因为爱而写作，提前准备好自己的故事，不要不断重写一个故事，除非有人花钱买你的剧本，坚持读他人的作品，保持谦逊，认识到自己不是全知全能的，被拒的时候可以伤心但不可以愤怒，不断写新的作品、新的类别、创作全新的角色、全新的情节。

你要不断提高自己的实力，这就像负重训练一样，只有不断去做才能做得更好。

所以，永远不要放弃。

史蒂芬·德苏扎：不要去管那些让你抓狂的事，到最后只有剧本才是真正重要的。

事实上，导演和影星比你更依赖你的剧本。

对你来说，如果某个制片人没有看上你的故事，你完全可以找别人，如果找了好几个都行不通，那你可以忘了制片人这回事，专心把剧本写出来。

你只要一支笔和几张纸就行了，去他妈的计算机和编辑软件！

用最原始的方法写出最出色的作品，告诉那些人他们错了。

你就是潮流的先锋，你就是后人的英雄！

杰拉尔德·迪佩戈：总之一定要尽最大的努力做到最好，不要急于求成，对他人的意见要保持开明的态度。

相信自己的作品，如果你的作品能够深深打动你自己的话，那请相信它一定也会打动其他人。

莱斯利·迪克森：不管你有什么打算，找个经纪人要紧。

这就像地产界的名言一样：“经纪人，经纪人，经纪人。”

阿齐瓦·高斯曼：布鲁斯·贝雷斯福德(Bruce Beresford)。

曾告诉过我一个很有用的法子。

他跟我说，其实每个人都只有12岁。

很多人都觉得自己是一个成人身体里的孩子，并且如果你记得这个，你就不会像现在一样怕这怕那。

因为你会知道，不但我怕被揭穿身份，那些大导演也会怕，角落那边的明星也会怕。

所以，记住自己还是孩子，穿着大人衣服尽力而为，这样一切都会变得容易些。

埃米·霍尔登·琼斯：请确定自己确实很想写剧本。

我曾经问一位编剧，为什么想做这一行。

她说，她不喜欢写散文，不喜欢写长篇的描述之辞，她就喜欢写情节和对话。

我觉得这是一个很好的答案，她是真心喜欢写剧本的。

看清这个行业的现实，学习它的规则。

你可以通过在这行找个工作来学习，就算没有报酬也行。

尼古拉斯·卡赞：如果你是个工匠，那我可以向你保证，你的第100张桌子一定比第一张桌子要好很多。

同理，你的第20部剧本也会比你的第1部好很多。

坚定地走下去，确定自己对这一行充满热情。

对于自己曾经写过却未卖出去的剧本，我也十分满意。

我看着它们，想起自己为之付出的努力，觉得十分骄傲。

它们并不是没有用处，它们就在我的脑中。

它们到现在还很有价值，可以被拍成不错的电影。

也许有一天，它们终会被人选中，也许那一天永远不会到来。

但我不在乎，我就是这么喜欢它们。

吉姆·考夫：你不可能听别人说怎么写剧本，自己就会写了。

我也不知道灵感到底从何而来，写作技巧不难学，但灵感要怎么学习呢？

你得对很多东西都保持兴趣，你得有一种沉迷的精神，因为只有当你充满了浓厚的兴趣时，你才有力量花那么多的时间把它写出来。

<<编剧自我修养>>

你要能回过头去看自己的作品，问自己，写得好吗？

大多数情况下，好的作品是显而易见的，生动的形象总能跃然纸上。

但是，再好的作品也会有人不喜欢，所以谁说得清呢？

如果每个人都觉得你的作品不好，那你肯定是哪里有问题。

我从来都不会觉得自己什么都对，我们需要这种谦逊的精神。

斯科特·罗森伯格：我觉得编剧真是全天下最好的工作了，每天都是不同的，收入还不少，还可以跟那些儿时的偶像一起工作。

在这个疯狂又美好的世界里，我看着别人每天打卡上班，坐在小隔间里，敲着一堆无趣的数字，我就想如果这个人就是我，我会怎样？

想到这里我浑身发抖，幸好我的生活一点儿也不像这样。

我每天醒来都不知道这一天会发生什么，这感觉真是太酷了！

埃里克·罗思：把每部作品写完，把它当做有始有终的旅行。

迈克尔·希弗：把目标定高些，比你能想到的最辛苦的状态更努力地去工作。

如果你觉得做得很辛苦，那就对了。

若你要写真实世界的东西，那就去真实世界好好研究一下。

修改的时候要对自己够狠。

把作品拿出来给别人看，看看别人的反应如何。

别人给你建议，你也没必要全盘接收，但你要想想自己的作品里究竟有什么问题。

他们对于作品的评价也许不能给你想要的答案，但这些建议肯定能揭示出作品潜在的问题，你得由表及里，发现让读者真正不满的是什么。

如果你真的能交出十分完美的作品，那当读者把作品交还给你的时候，你会在他们眼睛里看到闪亮的星星，听他们惊叹一声“哇”。

汤姆·舒尔曼：写你喜欢的东西，不要赶潮流。

谁知道市场接下来会流行什么呢？

最好的市场就是你自己。

埃德·所罗门：尽你所能去寻找写作过程中的愉悦和安宁，而不是希望从结果中收获快乐。

因为，不管你日后变得多成功，如果你只在乎最终的结果，那你的心灵会很脆弱。

尽量让自己过上一种平衡的生活，其实我们做的一切都没那么重要。

比如说，《黑衣人》确实是很成功的电影，几百万的影迷从中获得了快乐，但是如果没有《黑衣人》这部电影，这个世界就会变得不一样吗？

在很少的情况下也许你的电影真的能影响到某些人，这很好，但要知道，更为重要的还是你身边的人，生活中的人才是真正能被你影响到的人。

有人会说：“我的电影只要能感动到一个人，就值了。”

这样想太天真了。

如果你只想感动一个人，那你还不如每年给非洲的某位老师200美元。

如果你打算花上几千万美元，花费很多人宝贵的时间，却在过程中一直不开心，那你也只能让更多的人不开心。

罗宾·史威考德：我最后的一条建议是给那些在家边写作边带孩子的女性编剧的。

事实上，这话题可以整整说上一章。

你要知道，你完全可以对自己的孩子说：“这段时间是我自己的时间，我要做自己的事。”

这也能让孩子们更有独立精神，他们会知道虽然你在那里，但不会答理他们。

这段时间里，他们可以自己坐在地板上玩自己的游戏，完全沉浸在自己的世界里。

你可以通过这么做为他们树立榜样，告诉他们：“我现在做的工作，对我来说非常重要，我想要现在去做。”

你可以去边上做自己的事，我们可以一起工作。

这样处理好工作与家庭的关系对你是很有好处的，你不用再为忙于工作而对家庭深感愧疚。

没有人告诉过我这些，所以我想对你们说，这样做不但对你们好，对你们的孩子也很好。

<<编剧自我修养>>

我最后的忠告：如果你还没有看到第91条建议，并且你真的很忙，那以下的这15条，是最重要的，你一定要掌握好。

1. 找一个写剧本的理由 2. 自我学习 3. 提高优秀的标准 4. 相信你的直觉，写自己感兴趣的内容 5. 准备好你的故事(写大纲) 6. 找时间创作，有规律地写剧本 7. 唤起读者的共鸣 8. 制订写作目标 9. 通过写作突破瓶颈期 10. 乐于接受外界的批评和反馈 11. 意识到剧本比人际关系重要 12. 用老方法找一个合适的经纪人 13. 用专业的态度对待被拒绝的事实 14. 不管遇到什么困难都要保持激情 15. 不要太过认真 如果你还是觉得以上的建议太多了，你只想要最重要的一条，那么，请记住：你脑中唯一的问题不应该是“我怎样才能进入编剧这行”，而应该是“我怎样才能写出人见人爱的好剧本？”

记住，不论那些成功的编剧们最初是怎样入行的，他们肯定是先有好剧本，才能吸引来制片人、经纪人、助理和读者的。

如果你能写出百里挑一的好剧本，能让读者为之感动，那我向你保证，好莱坞不会埋没你。

现在，请记住，书中的101条写作习惯，只不过是成功编剧们所认同的习惯、行为、技巧和态度。它们不是雷打不动的真理，仅仅只是建议和意见。

只有尝试过了，你才知道它们对自己管不管用。

要是管用，那当然最好；要是不管用，那你可以创造出自己的写作习惯，不要管别人怎么说。

就如第100条习惯所说的，不要太过认真了。

写作、娱乐、写作、吃饭、写作、大笑、写作、恋爱、写作、睡觉，每天都可以重复这样的生活。

祝好运！

<<编剧自我修养>>

媒体关注与评论

上战场的新兵都知道，跟着老兵比较容易活下来。

对于任何一个新入行的编剧来说，本书就是一本编剧行业的《战场生存指南》。

这些幸存者慷慨地分享了他们的经验，无论你资历如何，都一定能从本书中收获新的知识。

——编剧、影评人张小北 这个世界上有很多人在写剧本，也有很多书在教人如何写剧本，但是好剧本永远凤毛麟角。

本书采访了14位编剧，归纳了101条写作习惯，写作技巧只占全书的1/6篇幅，更多内容告诉你如何自律，如何管理时间和对抗瓶颈期。

写剧本是一个人的战斗，《编剧自我修养》帮你成为优秀的战士。

——影评人卓别灵 《编剧自我修养》，相当于跟一群好编剧聊了一个礼拜，把方方面面的问题全聊了一遍，甚至包括做人法则。

——戏剧导演王种

<<编剧自我修养>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>