

黄丹畅谈电影剧本基本功：

“情感拔高”的电影 观众不认可

近日,在山东影协承办的“全媒体时代电影创作思路与方向云培训”直播课堂上,北京电影学院文学系主任、教授、一级编剧黄丹作了题为《电影编剧基本功》的主题讲座,畅谈影视剧本创作的基本要求,并结合影片谈了素材与主题如何匹配等问题。黄丹谈到,大量国产片讲的是不合情、不合理的故事,这些片子连“影院一日游”的机会都没有。

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 师文静

独特、生动 是剧本创作根本要求

黄丹首先讲的是怎么进入一部剧本的编写写作,如何讲好一个故事。他通过一个三角形来讲述如何构架一个故事的重要元素:三角形最上面的尖角是编剧想要表达的东西,比如世界观、命运、对人生困境的态度等,尖角下面所有的东西都是为“表达”服务的,都是支撑“表达”的内容,是故事具体呈现的状态。

黄丹说,无论短故事还是长故事创作,都是“表达”与“呈现”的关系。“呈现”的第一层是影片的风格样式,这决定了故事是悲剧还是喜剧;“呈现”的第二层是人物构架,人物的性格、家庭甚至造型等因素,创作者都要考虑清楚,人物决定影片的灵魂;“呈现”的第三层是故事,要写出故事的来龙去脉;“呈现”的第四层是情

节和结构,情节和结构是故事非常具体的呈现方式;“呈现”的第五层面则是台词。黄丹说,这只是剧本创作的逻辑思路,不代表具体实操也要按这个逻辑来,每个编剧进入故事的角度都不同,有的编剧会从一个生动的人物进入剧本创作,有的编剧会从一句台词开始创作,但是在整个剧本的思考中所有的元素都要考虑到。

“创作剧本的思维逻辑是这些,但剧情电影还有两个非常重要的基本要求:‘独特’和‘生动’。剧本创作中,每一项都做到独特,那就是天才了,只有一项是独特的,比如一个全新的人物、一个情理之中意料之外的情节、具有魅力的对话等,故事也会脱颖而出。‘生动’则要求剧本故事不乏味、不无聊,即便是你想表现生命的乏味,也不能用乏味的手段去表现它。”黄丹认为,剧本创作者一定要时刻问问自己,自己的东西够独特吗、够生动吗,兼有生动和独特,这个故事才有了可能性。

黄丹说,剧情故事的创作除

了两个“基本要求”,还有两个“基本点”。第一个基本点是“合情”,如果观众无法对人物情感产生共情,观众就会弃剧、罢看。“国产影片最常见的问题就是对人物情感的拔高,让故事中人的情感超越普通人正常情感,观众就会非常不认可,编剧要小心这一点。”黄丹举例称,国外很多科幻影片空间、时间与现实世界不同,但人物之间的情感是合理的,是真情实感,能让观众感同身受,所以观众能接受,比如《阿凡达》等。

黄丹谈到的编剧创作的第二个基本点是“合理”,他说,国内观众对国产影片故事“合理”的要求非常高,这是因为观众就生活在这个空间里,如果人物的动作、反应、情感有不合逻辑的地方,观众能很清楚地感知到,就会认为这些影片很虚假。“因为工作关系,我看过大量的不合逻辑的剧情故事,很多影片连影院一日游的机会都没有。”

好细节呈现人物的深度

讲完了影视剧本创作的基本要点,黄丹通过分析影片,讲述创作者应该如何表达主题、如何处理素材。

黄丹说,社会学家、哲学家、文化评论家经常分析一些影片的主题是表达生命的成长,比如《少年的你》等,他们可以从成长的概念去分析影片,分析人物,但这个“成长”大概念与影视剧本创作没关系,因为“大概念”不能成为创作的依据。“‘成长’这个大主题不能指导我们进入影片剧本的创作,故事创作需要一个小概念、小切口。《少年的你》这个故事中,所谓的校园霸凌也是一个大概念、大噱头,该片其实讲的是两个底层人一起挣扎,互相取暖,互相拯救,摆脱底层困境的故事,这才是创作的依据,这些小概念化、小细节化的东西才能帮助创作者去正确处理素材。”

黄丹分析称,影片《爆裂鼓手》也是一个成长的故事,该片中的学生是一个有野心的鼓手,老师是一个魔鬼教师,这两个人是一体两面,互为纠缠,互相利用对方满足自己的欲望和野心,而“成长”只是一个大帽子。

谈及人物和细节创作,黄丹说,电影是让人看的,更多的是呈现行为细节,台词并不是非常重要,做电影尽可能减少语言的数量,而是要把人物的动作、行动线先思考清楚,在创作中永远要先想人物的动作是什么,让动作变成行动,人物不行动,这部电影没法看。“其次,好的细节会让影片魅力得到很大提升,因为观众最后记住的全部是细节。如果一部影片有生动的细节,这部影片也能成,比如《唐山大地震》中的糖腌西红柿,这是电影中非常伟大的细节。好的细节既承载了历史的印记,也承接了人物情感的深度和厚度。”

笑中带泪,成长治愈 《以家人之名》与过去和解

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 李睿

8月10日首播的国产新剧《以家人之名》一经播出便连上热搜,虽然只播出了四集,但在豆瓣上已经被近19000人评为8.6分,热度连连攀升,颇有爆款之势。

该剧关注了国产剧少有的方向和题材,由谭松韵、宋威龙主演,张新成特别出演,老戏骨涂松岩再演“爸爸”,讲述了三个经历过原生家庭伤痛的孩子组成了一个“非血缘关系”的新家庭,兄妹三人在成长中彼此扶持,相互治愈,逐渐与过去和解,最终成为了更好的人。

前几集的剧情交待了三个孩子在原生家庭的伤痛经历,女主李尖尖的妈妈因意外去世,好在父亲李海潮温柔宽容,开了一家面馆,小心呵护女儿长大;楼上住的是警察凌和平一家,儿子凌霄小时候与小女儿单独在家时被妈妈反锁,妹妹不慎被核桃噎住而去世,导致了整个家庭的破裂;有人把贺子秋的妈妈介绍给李海潮认识,希望他俩搭伙过日子,没想到贺子秋的妈妈跟李海潮借钱之后就丢下儿子丢下了,被亲生父母接连抛弃的贺子秋自懂事就成熟得像个大成人。三个因亲情受伤的孩子,两户破裂的单亲家庭最终走到一起,决定好好生活下去。

也许是前几集的剧情聚焦于原生家庭,引发了不少观众的共鸣,“妈妈”几乎是这个特殊家庭的禁忌词,窒息的儿时经历、破碎的家庭到后来相互扶持的救赎,感动了不少观众,令人既唏嘘又心疼。

在讲述伤痛的同时,剧情也展现了一个“三娃两爸”的五口之家的家庭日常,从吃饭上学到吵架拌嘴,都以一种真实化的生活场景展开,琐碎搞笑又充满烟火气。邻里街坊都知道李海潮带娃不容易,时不时地前来帮衬,也为李尖尖的成长出谋划策,颇有点《请回答

1988》的意思。

选角也很有看头,21岁的宋威龙在剧中饰演大哥凌霄,高冷稳重;25岁的张新成饰演二哥贺子秋,温柔暖心;而30岁的谭松韵在剧中扮演妹妹李尖尖,古灵精怪,又“虎”又可爱。不少女性观众表示满足了小时候的幻想:自己是妹妹,跟两个没有血缘关系的大帅哥住在一起,被当作团宠疼爱。

不得不说,谭松韵演起16岁的高中生来也毫不违和,没有任何硬拗的少女感,李尖尖从小缺乏女性长辈的教育和呵护,导致性别意识模糊,青春期来临也不知道如何正确面对,兴高采烈地在四个大男人面前宣布“自己来例假了”,生动诠释了什么叫“只要自己不尴尬,尴尬的就是别人”。

在《以家人之名》中这个特别的“混搭家庭”里,每个人都曾经因为亲情而受伤,但却又在一种不是亲情胜似亲情的情感中得到了弥补,邻居的关心、生活的柴米油盐,成长的酸甜苦辣,无一不充满温情。

该剧自播出以来,CSM35城最高实时收视率已经破5,足以看出该剧的热度。从观众反应来看,剧中重组家庭互相治愈的亲情是最大看点,不过在最新的剧情预告中,两位哥哥在高中毕业之后回到了各自的原生家庭,五年之后三人再次相遇,大哥凌霄成为一名牙医,小哥贺子秋则成为一名甜品师,两位哥哥的职业都受到了李尖尖高中时的影响。

根据官方剧透,三位主角依然被原生家庭带来的伤害所影响,一面是淡漠伤痛的亲生父母,一面是彼此珍惜的混搭家庭,他们在两个家庭中迷茫徘徊。而李尖尖与凌霄二人似乎后来走了“爱情”路线,片尾曲中还出现了二人的“树咚吻”,与观众们目前所期待的治愈亲情路线相悖,甚至还有猜测说兄妹三人将走上狗血三角恋,由此看来,《以家人之名》是否能维持热度和口碑、避免走向高开低走的尴尬,尚未可知。

9年老店 产地直供
价格低、耐冲泡、香气足的日照绿茶、茉莉花茶、铁观音火爆了

张庆茶馆开仓放茶 买赠到“免单”

365天营业茶店 让茶叶销售透明

“这次活动力度大,能否再延迟几天,买回去后,朋友们一致反应口感好,价格还便宜。赠品也实实在在的。”据茶馆主人小张介绍,从济钢新村过来购茶的段老师说:“这家店有信誉,价格实惠还保真,心仪哪款就选择哪款,而且店里服务态度也好。”

真情提醒

- 1.目前济南仅设一家总店,由于市场上有模仿者,购买者请到店购买。
- 2.到店购买可以享受买赠的赠品,先到先得,赠完后均用其他赠品替代。
- 3.购物满200元市区内可免费送货上门,全省付运费包邮,支持货到付款。由于物流限制,济南市外购买,赠品根据物流要求进行调整。

明星款茶品,抢到就是赚到

日照绿茶特供款:
80元/斤 买1斤送1斤(市场价120)
120元/斤 买1斤送1斤(市场价180)
180元/斤 买1斤送1斤(市场价230)

精选日照春茶礼盒:
150元/斤/盒(市场价240)

茉莉花茶特供价:
80元/斤 买1斤送1斤(市场价120)
110元/斤 买1斤送1斤(市场价190)
260元/斤 买1斤送1斤(市场价380)

铁观音特供款:
80元/斤 买1斤送1斤
微信扫码,即可领取一包茶(或者茶具套装)
1.新顾客会员,可享受1元一包的茶品。
2.老会员,免费送指定款茶1份。

畅销款“免单”活动 劲爆超乎你想象

150元/斤(铁观音、日照绿茶、茉莉花茶均有,市场价400元)

- 1.购茶满200元,送价值50元洗衣液2瓶。
- 2.购茶满300元,送价值298元海参一份。
- 3.购茶满400元,送价值350元白酒一箱。
- 4.购茶满500元,送价值450元白酒一箱。

地址:历山路108号颐正大厦一楼大堂内张庆良品茶馆(历山路与和平路交叉路口北100米路东)。市内可乘49、52、BRT2、3、70、80、96、151、31、39、102、103、113、165路颐正大厦站下车东行至历山路后,沿历山路北行300米路东,或乘1、5、83、47、K91、119到解放桥、2、K59到解放桥南站,沿历山路南行500米路东颐正大厦大厅内。

应读者要求:
活动延迟至8月17日

电话:0531-58663800
18264155338(微信同号)