

34 堂星期一、四的編劇課

張倩華

有句話說「演戲的是瘋子、看戲的是傻子」，曾經在我年少的時候，看連續劇成了我生活中很重要的娛樂消遣，我隨著編劇的筆，讓自己進入他設定的世界，隨著那隻筆，愛恨癡嗔，更多時候，我化作劇中的女主角，做著夢，建構想像我將來的愛情故事也要轟轟烈烈，我要有我自己的「含煙山莊」，我在找尋我的「柏霈文」！戲結束了，人抽離不回來，因為上癮了！

上癮的是——為什麼劇中的人物角色，我們在現實社會當中都遇不到？為什麼劇中人物遇到的特殊經歷，我們在現實社會當中也不曾擁有過？長大後，於是懂了！編劇筆下建構的世界，不等同於妳的人生！

於是，很長的一段時間，我不再坐在電視機前看那種會讓人邊看邊罵的連續劇，我不再當個傻子，讓編劇的筆來影響我的喜怒哀樂、或是對愛情、對人性、對環境、對世界的看法！我決定要抽離，用我自己的眼睛來看這個世界！

當我有了一定具足的社會歷練與觀點後，我想投入了，我想用我的眼、我的筆，寫出一些不同角度的故事，於是來到了我們這一班！

第一堂課鄭老師說：「多看幾個劇本，就會寫劇本了！」

???

我贊同這個說法，因為我並沒有上過任何課程，看了幾本劇本，就開始試寫了電視劇本。但是我也是就我想說的、想寫的開始進行，我沒有這麼細緻精準到十分鐘就應該在第一幕交代些什麼？我應該再多久的時間就應該出現戲劇的轉折點？對人物角色的建立，除非是真實的故事，那人物描述自有他從過去到現在狀態的角色個性成立，但如果是虛擬編撰的故事，人物角色的描寫，就只是我劇本寫完後，再反推回來聊備一格、功能性的介紹。所以這都是無師自通的四不像，人物沒有生命力、故事沒有章法、架構沒有公式。我真的是筆隨意走！隨我自己的心意來走！

但創作很簡單嗎？是！也不是！任何人只要有寫字能力、想像力，都可以把想法搬到紙上，都可以建構出一個故事？只要懂得如何建構一個劇本，就可以寫劇本了嗎？不然吧？搞創作最根本、最核心的問題：不是生活，不是技巧，而是一思想，它決定戲劇作品重要的生命。

專業編劇所應具備的最重要特質，在於敏銳的觀察力，要能從對人、事、物的察顏觀色中了解各種不同的角色性格，此外，雖然每個編劇會因個人性格不同而發展出自己的特長，不過一個專業編劇，必須什麼題材都要能寫，透過扮演不同的角色，呈現劇情的吸引力，打造出一齣齣感動人心的好戲。

編劇可以經由多看優秀影視作品，多練習寫，而速成嗎？對又不對。對，是因為這“兩多”都必不可少。不對，是因為光做到這兩多還不夠。它還缺少系統的專業教學。

編劇的技巧很簡單，1+1=2 這樣的東西，看書本都可以學得來，編劇最重要不是技巧，而是人生的閱歷，重點是怎麼把它運用到你自己的創作力！

編劇的本質是講故事，而講故事幾乎是人就會，因此這也常常會迷惑我們，使一些編劇愛好者以為，當編劇無須經過系統的、特別的培訓，頂多就是自己多看影視作品或劇本，然後練習寫就可以了。

對這種“看多了就會了”的觀點，我並不認同，因為編劇專業的講故事，不光要保證藝術性，還有保證可操作性，編劇的創作，也不僅是個人的事情，還必須得到市場及觀眾的認可。

一個會說故事的人，一定不會只說一種故事。高明的說故事的人，要有「與各種觀眾」說故事的能力。也要有「說各種故事」的能力。如何說一個好聽的故事？『說什麼』與『如何說』？！才是編劇最大的挑戰與存在的價值。

原來編劇要先確立的是自己要講什麼、想講什麼、想跟觀眾分享什麼？故事主題確定了、最重要的是要讓這些人物設定的每一個選擇變有效，然後寫出最大公約數、好看的故事！

歸根究底，劇本不是一般意義上的講故事，而是一種符合專業要求的工藝產品，它必須運用特定的專業技能，才能符合市場的要求。

謝謝這 34 堂的編劇課，讓我從一個純然的觀影者，慢慢學習如何去看懂電影、看懂導演&編劇形而上、形而下的意義、看懂導演的鏡頭語言、美學……

我來上這堂編劇課的目的，就是要把自己從一個「看故事」、「聽故事」的人，變成一個「編好故事」、「說好故事」的人。

「編劇就好像上帝一樣，創造出人物，並賦予他們生命！」但是要成為「上帝」之前，又要歷經多久的歷練？

當編劇是條漫漫的孤獨長路，若自己意志不堅，很容易半途而廢。唯有保持專注而純粹的狀態，固守好元神，多看好作品、多培養自己的觀點，再敲開編劇大門前，除了不斷練習、練習、再練習，才能亢龍有悔！

課結束了，我們都學會編劇了嗎？

編劇的路....正要開始.....

ACTION!