绝命毒师第一季第一集剧本分析

因为在b站上看到的都是对毒师的细节和隐喻分析，没见到对剧本进行分析的，所以我就想着自己来写一个，顺便好好的（吹）学习一下毒师的剧本安排，我会尽量去还原当时编剧的思考路程，或者说换句话说如果是我来写的话，为什么会有这个情节、镜头的安排。

我们先做一些准备工作，想想主角老白是怎么来的。

受到托尼·索普拉诺的启发，《绝命毒师》的创作者文斯·吉利根希望他的主角成为一个在节目过程中逐渐变成反派的正派人物，或者如他所描述的，把奇普斯先生变成疤面煞星。在詹姆斯·甘多菲尼（饰演黑道家族）于 2013 年去世后，吉利根说：“没有托尼·索普拉诺，就没有沃尔特·怀特。”吉利根需要让这个角色陷入中年危机，让他寻求冒险的选择并导致更多的犯罪活动。由于《绝命毒师》的前提是基于他和《X 档案》的同事托马斯·施诺兹想出的一个幽默想法，即驾驶休闲车四处制造甲​​基苯丙胺，因此吉利根将沃尔特塑造成一名化学老师，一个在节目开始之前从未违法的人。

根据wiki，我们提取到这样几个关键词，从正派变成反派，中年危机，驾驶休闲车制冰。为了让这些灵感变成切实的角色，首先我们需要给角色设定一个动机，一个强有力的动机。制冰一般就是为了钱，那么赚钱是为了什么？为了家庭，所以设定斯凯勒怀孕，即将出产，这样就有了用肮胀手段来实现高尚目标的反差，同时为了角色更加有戏剧性，给老白设计了患有癌症，时日不多，治疗还要花钱，所以会更加缺钱，更加疯狂。

然后要增强中年危机这个点，中年危机具体原因有工作和职业上的问题，配偶关系，孩子的成熟，表现为对未实现的目标深感悔恨，害怕在更成功的同事中受到羞辱，渴望获得年轻的感觉，需要花更多时间独处或与某些同伴相处，性欲增强或缺乏性欲，由于对婚姻、工作、健康、经济或社会地位不满而感到无聊、困惑、怨恨或愤怒，立志纠正他们认为自己早年犯下的错误。所以设计了老白在化学领域有极高的成就，却只在一个高中当化学老师，还需要在洗车店打工来赚钱这样一个工作上的不满，然后和斯凯勒没有性生活上的激情，自己一个孩子叛逆，又设定了灰质公司这样一个成功的可能，假如他当时没有退出，现在他就是亿万富翁。同时他还不被人尊重，以给他内生的驱动力，在制冰上用自己自傲的技能，能收到别人的崇拜，这也是为什么会有小粉。

然后是驾驶休闲车制冰，这个没什么好说的，一个手段而已。

这样，我们就创造了一个角色，暂时做出如下的表格，后面随着剧情推进，可以更新表格。

姓名 **简称**	沃尔特·怀特	**性别** **年龄**				男 50			**出生年月**	**1958年9月7日**				
星座	处女座	**种族**							**血型**			
出生地		**身高** **体重**							**发色** **瞳色**				三围	
视力 **色觉** **是否戴眼镜**	近视 正常 是	**惯用手**							**音色**				人种	
宗教	
最近的烦恼	患有癌症，妻子临产，不被尊重													
服装 发型 外观	重点在于无害，所以衣服颜色偏浅，比如米色和浅绿色，演员特意说了胡子，一种“死气沉沉”的胡子，还有我印象很深的像婴儿尿布一样松垮的白色内裤													
其他身体特征（鼻子和眼睛的形状、乳房、脚、痣）	啤酒肚													
前科、获奖经历、学历	曾经是名牌大学的高材生，获得过极高的荣誉，结晶领域诺贝尔特殊贡献奖，曾经做出过一些很厉害的成果，创办了公司，还即将迎娶实验室的助手格雷琴，但是因为一些原因搞砸了，自己退出了公司，另一个合伙人娶了格雷琴，并且两人用他的成果赚了数十亿美元。现在和斯凯勒结婚，有一个轻度脑瘫的儿子小沃尔特和即将出生的女儿霍莉。 暗自怨恨格雷琴夫妇，认为她们窃取了他的成果													
幼年和少年时期的精神体验、相关人物
性经验、恋爱经验、性观念、婚姻
尊重和怨恨的人
将来的梦想	飞黄腾达													
害怕的东西														
性格特征、标志（口头禅、习惯性动作）														
人际关系、态度	和其他人的关系不错，但其实是靠压抑自己来维持的。社会上和格雷琴夫妇的关系上面有说，就不赘述了。家庭首先是和斯凯勒的关系，斯凯勒就是妻管严，控制着老白。儿子小沃尔特不尊重他，还有一个亲家汉克，我猜测是也有点恨的，生日会上喧宾夺主。													
家人间的关系、态度
纠纷
职业、学校	高中化学老师兼职洗车工				经济状况及态度			拮据，渴求赚钱			宠物、植物			
性格	开朗、幽默、暴力、积极、冷静、弱点、烦恼、独特的性格				不同寻常之处			压抑，妥协（我不太想把老实木讷给加进去，其实完全没有这种要素，老白和这两个词扯不上关系），渴望尊重						
特长 招式 能力	行动是否敏捷、运动、舞蹈、武术、枪、驾驶、外语、其他资格证				长处 短处			在化学领域无人能及的高度，很高的知识水平 会做菜 年老，体力衰退						
爱好 娱乐 好恶 衣食住行 习惯 喜欢的音乐	音乐、报纸、文学、杂志、电影、创作、收藏、喜欢与讨厌的颜色、香味、家具装潢、服装、场所、家、土地、人物、常去的店和常买的品牌等偏好、是否佩戴项链戒指等饰品、嗜好、毒品			讲究的东西 不在意的东西			热爱化学							
其他	葡萄酒、食物、超能力、灵力、占卜、口音、野性的直觉等													

然后我们正式开始第一集，第一集的作用是为了给出承诺，让读者知道这是一个什么基调的故事，幽默或者严肃这样，还有主角是怎么样的，角色的弧光会向什么地方发展，主线是什么

开头倒叙，老白开房车，房车里有两具尸体，副驾驶座有一个昏迷的人，老白正开车慌忙逃窜，车内大量的化学用具掉落、破碎，配合急促的音乐加强危机感。然后他慌不择路，撞进沙地里，之后他从车上冲下来，在几声大力的干呕后深吸几口气，冲回车内翻找出自己的证件、手枪和一台录影机又冲出来。他把证件摊在地上，开始对录影，说不是认罪声明，表明是给警察的，接下来是对家人说的话，展现他对家人的爱，录完后远处警笛声逐渐接近，他拿起手枪指向警笛声方向，开头完。

这一段很精彩，我很喜欢，我曾经也想仿照这个场景写一段，当时我想写宅男变成魔法少女，所以想了这样一个开头。夜景，然后接空中掉落的四角内裤，之后是强风吹飞四角裤，捂着裙子的少女单臂挂着飞行的法杖上，身边是经典魔法少女吉祥物，身后是在追的怪兽，两人互相吐槽，互相推卸责任这样，不过一直都没写。具体分析的话就是很快就定了基调，刺激的犯罪片，而且和家庭密切相关，大概猜出这个犯罪行动的动机就是为了家人

过完片头曲后接下来开始展示老白压抑的生活，第一个镜头老白失眠，踩那种踩踏机，暗示原地踏步的生活，接下来展现奖牌，诺贝尔获奖项目杰出贡献奖，说明老白高超的化学水平。之后白天餐桌，说今天是老白50岁生日，然后借由培根这个话题开始家庭在餐桌上的对话，展现斯凯勒对老白的控制，小沃尔特的叛逆。镜头到老白上课，他激情讲课，但是底下学生百无聊赖，还特意安排了一对上课讲话的情侣，男生回到他座位时拖拉椅子发出巨响，表达对他的不尊重，老白上课继续，说化学是一门研究变化的学科，点出“变化”这个主旨。镜头再转到洗车店，老板今天刚接到辞职电话，所以逼着老白去洗车，老白很不情愿（我这里猜测他觉得洗车是很低端的工作，看不上眼，他妥协到自己去收银已经很不错了，但是老板今天还要他继续妥协）。结果刚开始洗车，就遇到早上那对情侣，被拍照宣传出去，早上还在讲台上讲课的老师现在跪下来给他们洗车。

镜头转到老白回家，刚进门被吓一跳。这个细节我很有印象，窝囊就是在这种细节中塑造的。今天是老白生日会，斯凯勒邀请亲朋好友给老白办生日会，但是老白生日会上大家都是各聊各的，老白独自一个人远离人群喝酒。接下来镜头给到人群中心人物汉克，可以看到对比老白周围空无一人，汉克周围围满了人，汉克掏出手枪介绍，然后潇洒的退掉弹匣和枪膛内的子弹，把枪给小沃尔特玩，老白过来，欲言又止，想让小沃尔特别玩，然后小沃尔特主动给老白，但是老白接过来又很局促，手指也不放在扳机上，很随意的颠了两下，被汉克调侃“所以警察要男的当”，“枪又不会咬人”，之后汉克起身招呼所有人看过来，仿佛他才是主角，汉克照例调侃几句老白，但是夸他有一颗善良的心，之后抢过他的酒杯，给老白祝酒，其他人都举起酒杯，只有老白两手乱晃，像是在找什么，结果没找到，只有手上的手枪，只好一摊手，尴尬的站在原地。然后汉克主导派对去看电视，上面是他作为DEA抓获毒贩的新闻，继续深化对比老白和汉克。这里也让老白看到制冰有多赚钱，为后面制冰做个铺垫。

然后是镜头转到老白和斯凯勒房间，夫妇两躺床上，斯凯勒想用帮老白导作为生日礼物，导的时候顺便聊聊天，老白想看展览，但是斯凯勒想让老白把房间漆刷了，搬出家庭的旗帜让老白听话，展示她对老白的控制，然后在老白正舒服的时候，斯凯勒拍卖成功，买到东西了，结果把老白吓一跳，让老白又没感觉了，两人很尴尬。这里的拍卖成功我觉得也算好安排，老白多次被吓一跳显得他窝囊。

镜头转到洗车店，老白推桶，看到穿绿裙子的女人，之后昏迷。这里绿色看解读说是老白初现的贪婪，我很难说，此时老白才刚看到制冰很赚钱，大概率不会往这里发展，但是又不得不承认，这个绿裙子肯定是刻意选的，所以解读成初现的贪婪其实也可以。然后是老白被发现癌症中晚期，他只是怔怔的看着医生衣服上芥末蘸的黄渍，完全是抽离的状态，像癌症是和他不相干的事。

镜头转到家里，老白回到家，斯凯勒问他有没有用信用卡，老白说用来买些打印纸，但斯凯勒说我们不用万事达的信用卡，继续展现她的控制，斯凯勒问起今天怎么样，老白隐瞒说fine。这里过度解读一点就可以看到老白喜欢隐瞒。

洗车店，老白又一阵耳鸣和发呆后，老板过来让他赶紧洗车去，老白终于爆发了，直接辞职，说去你妈的，还有你的眉毛！爆发都是憋到极致，客不是被真正的大事所激发，而是被日常中稍微变化的小事所引燃。老白逆来顺受，终于忍不住大骂老板。

老白又一次失眠了，独自一人坐在泳池边，划亮火柴，看着它燃烧，还没燃尽就丢进水里。这里安排的目的是为了隐喻老白要像火柴一样快速的燃烧起来？之后他打电话给汉克，想去看缉毒现场，汉克介绍，顺便让汉克和戈麦斯互动一下塑造性格，安排一个猜测毒贩人种的打赌，然后汉克耍赖，还有一个老白纠正汉克化学上的一个错误，这是他唯一的权威。之后是动作戏，DEA进入毒贩家制服毒贩。小粉从隔壁房跳下来，老白很快认出来是自己的学生，从后面的剧情看，小粉估计也有好几届了，说明老白对学生还挺上心的。然后就是老白夜晚找到小粉家，和小粉合作制冰。

镜头切到早上老白家，斯凯勒和她的妹妹聊天，谈斯凯勒的小说进度。闲聊和各种小事上的小细节真挺重要的，塑造人物，填充人物细节很快。又把话题转到老白身上，说老白是不是中年危机了。紧接着镜头给到老白，正激情澎湃的偷学校的化学用具去制冰。老白开车把用具带到小粉家，小粉就坐着看他干活，老白让他过来一起干，接着开始满面笑容的介绍各个化学用具的作用，小粉想装一波，结果蒙错了，被老白一顿指点，小粉只好说，这不是化学课，这是艺术。两人整理好用具后，两人都不想在自家制冰，所以一想，就买辆房车，在房车里做。第二天，老白带着全部积蓄把钱给小粉，小粉接过钱后问老白像你这样的好人为什么想制冰，老白说自己觉醒了。

我们接下来就来看“觉醒”后的第一个事件，小沃尔特试裤子，结果被旁边几个人嘲笑，斯凯勒想上去叱责这群人，可老白阻止了她，自己从后门走了，然后从前门进来，一脚踢人腿后弯，把人踹跪下，紧跟着猛碾人的小腿胫骨，那人站起来，比老白还高上一个头，但是被老白的气势吓的不敢动手，只好灰溜溜走了。老白开始“觉醒”，暴力作为男性化的第一个特征开始彰显，之前都有种“阳痿”的感觉。

镜头转到荒原，小粉和老白开始制冰，一通操作后，小粉惊呼好纯的冰，这是艺术！老白眼神躲闪，故作谦虚说这只是基础化学，很高兴能合格了。接下来就是卖货，小粉到疯狂小八那里卖，可被小粉卖掉的队友，也就是小八表弟被保释出来，小粉被逼问是谁做的这批货，然后直接把老白卖了，到他们制冰的地方，表弟认出老白是DEA那伙人的，虽然是小粉卖的老白，但这时又让老白快跑，或许这里就能看出小粉这在蠢驱动下的善良了。老白为了不被杀，只好假意说教配方，然后用自己的化学知识生成有毒气体，想弄死了里面的人。里面没动静后，车旁有火灾，扑不灭，老白只好带着小粉慌不迭跑路，这就回到了开头的部分。他此时举枪又后悔了，想自尽，结果没开保险，没死成。警笛接近，他就想束手就擒，可是来的是消防车，老白把枪藏身后，看着消防车路过他，小粉醒来问老白车里两人怎么了，老白终于想起他刚杀了人，解释完后就呕吐了，然后说我们得清理一下现场。回到家里，老白猛地一批，开始和斯凯勒做。第一集完。

这里说一下为什么要安排表弟这个人物，就是来快速起冲突，并且让老白和小粉有个连接，第一集肯定节奏要快，慢的就要被砍掉了，所以上来就要整个大的，用化学毒气毒死人就不错，这个用化学知识杀人的设定能很好的体现老白的能力和形象，所以从始至终贯彻到底。还有最后为什么要有和斯凯勒做的场景，就是为了表明老白男人的一面开始重新苏醒，前面斯凯勒怎么都摸不起来，这里老白自己就上了。