《编剧艺术》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：16083004

课程名称：编剧艺术

课程类别：学科基础课

学 时： 64学时

学　　分： 4学分

适用对象: 广播电视编导专业

考核方式：考查

先修课程：创作工作室2

二、课程简介

编剧艺术课程为广播电视编导学生影视节目以及短片创作之基础课程。在电视节目叙事性日趋成熟的环境下，编剧创作作为电影和电视节目制作一项非常关键环节，在为期一学期64学时的学习中，学生将从编剧行业现状、编剧创作基本理论及创作实践等方面进行系统性学习，力求在熟练掌握编剧技巧后，独立承担影视作品的编剧工作。

随着互联网技术和新媒体形式的产生，国内影视行业发展迅猛，催生了各种新型文艺类型。《编剧艺术》课程从传统的电影、短片剧本教学，理论联系实际，培养学生不仅更好地把握影视创作行业热点，更需要结合实际，提高创作水平。

三、课程性质与教学目的

（一）知识与技能目标

本门课注重编剧的基本能力训练，以讲解与讨论的方式，力求在编剧创作角度解决以下问题：

1. 充分了解“从原型到艺术”的创作构思过程。
2. 提高学生艺术审美能力。
3. 了解如何讲好中国故事的精髓。
4. 思政育人目标

习近平总书记提出：“文艺工作者要讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌，让外国民众通过欣赏中国作家艺术家的作品来深化对中国的认识、增进对中国的了解。”

广播电视编导专业的学生作为“文艺工作者”，学习和未来将从事的工作都需要充分承担“中国故事传声筒”的重任。如何利用课堂内容，巧妙将知识与育人结合在一起，在课程的具体实施中，不仅要求教师应具备正确的价值取向，更应在教学过程中，力争培养出高素质创新型优秀人才。

学生不仅需要在《编剧艺术》这门课学会如何创作剧本，更要做好将生活的感悟提炼成艺术创作源泉。通过本堂课程的学习，希望完成以下育人任务：

1. 全面提高学生综合素质；
2. 培养学生对生活的感悟能力；
3. 提高学生审美能力及社会责任感；
4. 引领学生树立文化自信，强化对中国文化的认同。

四、教学内容及要求

第一章 国内编剧行业概况

（一）目的与要求

1. 熟悉编剧行业，掌握行业动向

2. 了解并思考编剧工作

（二）教学内容

第一节 国内编剧行业概况

1. 行业动态

2. 行业规则

第二节 编剧基本要求

1. 故事创作基本能力

2. 对生活的捕捉能力

（二）思考与实践

国内影视行业环境变化，催生了文艺观念和文艺实践的何种变化？

（三）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第二章 创作中的构思起点与主题

（一）目的与要求

1. 学会挑选素材

2. 创作素材的选择

3. 明晰创作构思起点源头

1. 教学内容

第一节 讲述生活

1. 构思来源于生活

2. 高于生活

第二节 构思构成的多方面

1. 生活素材

2. 新闻素材

3. 小说素材

第三节 剧本创作的主题

1. 主题先行

2. 人物先行

（三）思考与实践

课下观察身边的5位同学，作为人物形象储备，下节课进行汇报。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第三章 创作中的人物塑造与关系搭建

（一）目的与要求

旨在让学生抛开故事或主题先行的概念，着手于塑造丰富立体的人物形象。

（二）教学内容

第一节 生活中的人物形象

1. 身边的人物

2. 身边的人物性格

第二节 艺术中的人物形象

1. 从身边到艺术

2. 艺术中的人物形象

第三节 拉片分析之《你好，李焕英》

1. 电影创作背景

2. 电影中的人物及关系网

3. 人物关系的搭建

（三）思考与实践

以身边人物作为素材，由简入手，从而引导学生找寻剧本创作乐趣。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

1. **创作中的情节结构**

（一）目的与要求

1. 了解情节结构关系图

2. 分清各部分作用关系

（二）教学内容

第一节 拉片分析之《你好，李焕英》

1. 电影情节大纲

2. 电影结构段落

第二节 情节结构关系

1. 结构功能

2. 结构搭建

（1）结构关系图

（2）结构关系作用

（三）思考与实践

通过对此进行分析，旨在让学生对一部时长约120分钟的电影情节构成有更深的结构性掌握。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第五-七章 短片构思演讲（一）（1）（2）（3）

（一）目的与要求

结合具体实践予以练习，旨在让学生用理论能够指导自身创作。

（二）教学内容

第一节 第一轮编剧实践

1. 以5-6人为一组，以组为单位进行分组构思汇报；

2. 老师结合构思汇报，提出其不足；

3. 结合老师提供的意见，进行细化。

第二节 第二轮编剧实践

老师结合细纲内容，提出其不足。

（三）思考与实践

结合意见修改构思

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第八章 第一轮创作小结之人物/结构

（一）目的与要求

通过理论与实践相结合，加强剧本创作技法掌握。

（二）教学内容

第一节 第一轮剧本实地坐排

1. 根据学生自己剧本情况，进行小组片段坐排

2. 老师提出剧本问题不足

第二节 个例剖析

根据具体问题做分析，设计课堂讨论环节，加深印象。

第三节 第一轮剧本创作问题总结

（三）思考与实践

结合老师提出的构思问题，对剧本内容进行修改。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第九章 国产主旋律电影编剧技法（一）

（一）目的与要求

对近年具有代表性国产主旋律电影进行，进一步强化情节结构关系中的场面、冲突、悬念等技法进行讲解

（二）教学内容

第一节 拉片分析之《中国医生》

1. 创作背景

2. 情节结构大纲

3. 段落中的重点场面

4. 重点场面的开掘

第二节 场面的搭建

1. 悬念的设计

2. 情节的铺垫

3. 重点场面的开掘

（三）思考与实践

重新审视第一轮剧本，对具体重点场面进行针对性修改。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十章 国产主旋律电影编剧技法（二）

（一）目的与要求

通过对具体影片进行编剧技法方面分析，对重点场面的挖掘与铺垫进行讲解和强调。

（二）教学内容

第一节 拉片分析之《中国医生》——重点场面

1. 段落中的重点场面

2. 重点场面的开掘

第二节 拉片分析之《中国医生》

1. 重点场面的选择

2. 重点场面的铺垫与设计

（三）思考与实践

从影片内部技法解决创作尚不成熟问题。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十一章：影视剧本改编技法

（一）目的与要求

1. 了解影视改编类型形式

2. 了解并掌握改编技法

（二）教学内容

第一节 改编形式

1. 文学作品的改编

2. 新闻改编

3. 历史真实事件的改编

第二节 改编技法

1. 人物的选择与取舍

2. 戏剧性情节的选择与取舍

3. 主题的延续或嬗变

（三）思考与实践

学生需结合实践，融汇并理解影视改编艺术作品创作要领。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十二——十四章：短片构思演讲（二）（1）（2）（3）

（一）目的与要求

在基本掌握编剧技法初级内容后，结合具体实践予以练习，旨在让学生用理论能够指导自身创作。

（二）教学内容

第一节 剧本梗概

结合一则正能量社会新闻进行改编，处理各种素材的剧本创作。

第二节 剧本构思修改

以小组为单位结合意见进行反复修改，分工完成短片剧本内容。

（三）思考与实践

小组分工，老师结合其内容进行修改和建议。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十五章：第二轮创作小结

（一）目的与要求

从新闻素材到影视作品是否成功，成为本轮练习的重点考察对象。

（二）教学内容

第一节 现场坐排

第二节 作品排演

第三节 问题总结

（三）思考与实践

通过对文学作品进行改编后，能基本掌握改编技巧。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十六章：新媒体类型作品编剧技法

（一）目的与要求

通过熟识新媒体创作类型及规律，旨在引导学生应对不同类型灵活创作

（二）教学内容

第一节 新媒体艺术类型

1. 短视频创作类型

2. 互动视频创作类型

第二节 新媒体艺术作品创作规律

1. 内容挑选

2. 情节反转

3. 悬念设计

（三）思考与实践

学生自行寻找感兴趣的新媒体创作类型，进行剧本创作

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

五、各教学环节学时分配

教学环节 **教学时数** **课程内容**	**讲** **课**	**习** **题** **课**	**讨** **论** **课**	**实验**	**其他教学环节**	**小** **计**
第一章：国内编剧行业概况	3		1			4
第二章：创作中的构思起点与主题	3		1			4
第三章：创作中的人物塑造与关系搭建	2	1	1			4
第四章：创作中的情节结构	2		2			4
第五-七章：短片构思（一）（1）（2）（3）				12		12
第八章：第一轮创作小结	2			2		4
第九章：国产主旋律电影编剧技法（一）	2			2		4
第十章：国产主旋律电影编剧技法（二）	2			2		4
第十一章 影视剧本改编技法	2			2		12
第十二章-第十四章 剧本构思（二）（1）（2）（3）				12		12
第十五章 第二轮创作小结	2			2		4
第十六章 新媒体类型作品编剧技法	2			2		4
合计	22	1	5	36		64

六、推荐教材和教学参考资源

1．杨健，《拉片子1》，作家出版社，2017年

2. 陆军，《编剧理论与技法》，2017年

3. 江霄，《影视剧本创作技巧》，2019年

4. 梅峰，《不成问题的问题——获奖电影剧本创作案例》，2017年

5. 赵丹，《新媒体短片剧本创作》，2021年

七、其他说明