《创作工作室4》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程代码：16440102

课程名称：创作工作室4

英文名称：Film and TV Stuio 4

课程类别：必修

学 时:32学时

学　　分：2学分

适用对象:广播电视编导

考核方式：分散

先修课程： 创作工作室1、2、3

二、课程简介

创作工作室4授课内容广播电视编导专业前期在创作工作室1、2、3及其它专业课的学习基础上，通过旨在开拓学生在情感体验、生活感受、人物捕捉等方面的能力进行提高。

Based on the study of Studio 1, 2, 3 and other professional courses, the teaching content of Studio 4 is to improve students' ability in emotional experience, life experience and character capture.

1. 课程性质与教学目的

本课程要向学生讲授广播电视编导创作中的剧本环节内容，主要从人物形象塑造、情感体验、情节结构、主题把握四方面入手，从感性和理性两方面，对学生的艺术创作能力得到有效提升。**在日益革新的影视行业中，在把握主流价值方向的前提下，寻求在传统影视创作形式中创新，《创作工作室4》旨在学生已基本掌握编剧创作技法基础上，对新型创作形式的实践创新。**

1. 教学内容及要求

第一章 传统媒体与新媒体

1. 目的与要求

通过传统媒体与新媒体的对比，让学生对影视行业变革形式有深入了解。

1. 教学内容
2. 传统媒体类型与特点
3. 电影
4. 电视
5. 报刊
6. 广播
7. 广告

第二节 影视行业传统现状

1. 电影创作

2. 电视剧创作

3. 短片、微电影创作

2.基本概念与知识点：传统媒体

（1）概念

（2）特点

（3）作用

（4）要求

3.问题与应用（能力运用）：

通过对传统媒体各种形式的梳理，让学生对影视行业现状有所了解，并掌握影视作品制作的流程与运作。

1. 实践环节与课后练习

以国内近年来口碑不错的一部院线电影为例，分析其成功原因。

1. 教学方法与手段

课堂理论教授与课堂讨论

第二章 传统媒体的转型

（一）目的与要求

通过本章学习，了解在应对影视行业新形式变化下，传统媒体所做的转型与变化，从而打破对传统意义上创作的理解，结合行业背景进行创新。

1. 教学内容
2. 传统媒体创作环境的改变
3. 影视的商业运作模式
4. 影视工业化
5. 影视网络行业的崛起

1.网络电影

2.网络影视剧

2.基本概念和知识点：

（1）影视制作流程

（2）影视行业网络化

3.问题与应用（能力运用）：

如何应对影视行业的变革，通过对影视市场动态分析，以创新思维应对新创作环境。

1. 课后练习

寻找一部网络热门影视作品，对其制作和运作模式做分析。

（四）教学方法与手段

课堂理论教授与课堂讨论

第三——五章 在转型中创作之系列剧（1）（2）（3）

（一）目的与要求

在基本掌握编剧技法初级内容后，应结合具体实践予以练习，旨在让学生灵活结合影视创作新动向，寻求创新思维。

作为已剧本剧本创作经验的同学来说，老师以一条现实新闻作为素材依据，同学结合这条新闻所提供的人物形象、人物关系及事件框架进行加工和戏剧性改编，从而掌握剧本创作与实践相结合的基本原则。

（二）教学内容

第一节 第一轮编剧实践

1. 主要内容

（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，下节课以细纲形式进行构思汇报。

2. 基本概念和知识点

（1）在汇报中涉及人物小传、剧情梗概与结构大纲

（2）主要从人物形象塑造、人物关系搭建和结构大纲安排给予意见。

3. 问题与应用（能力要求）

以小组为单位，与老师，从人物形象、人物关系搭建，到情节结构大纲进行构思阐述，结合意见进行反复修改

第二节 第二轮编剧实践

1. 主要内容

（1）在上课之前，通过邮件将细纲发给老师。

（2）老师结合细纲内容，提出其不足；

2. 基本概念和知识点

（1）在课堂上继续以小组形式进行分组构思汇报。

（2）主要从主题把控、情节设置等方面给予意见。

3. 问题与应用（能力要求）

分工完成短片剧本内容

此练习进行两轮，以巩固所掌握知识。

（三）思考与实践

结合老师意见进行反复修改构思，并对本构思的剧本创作做好充足准备。

定位现实生活题材，试图从生活找寻素材，以达到从生活到影视作品的艺术加工，为下一轮广播剧做构思准备。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第六——八章 在转型中创作之广播剧（1）（2）（3）

（一）目的与要求

从系列剧到广播剧，从影视剧用镜头“说话”到用声音“说话”，学生需要转换创作思维，尝试在传统创作形式寻求创新突破。

（二）教学内容

第一节 广播剧基本概论

1.广播剧定义

2. 广播剧基本特征

3. 广播剧创作特征

第二节 第一轮 广播剧创作实践

1. 主要内容

（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。

2. 基本概念和知识点

（1）在汇报中应包含剧本主题、人物小传、结构大纲

（2）主要从人物形象塑造、人物关系搭建和结构大纲安排给予意见，对于广播剧创作，应对声音作更为具体和详尽的安排。

3. 问题与应用（能力要求）

以小组为单位，与老师进行构思阐述，结合意见进行反复修改

第三节 第二轮广播剧创作实践

1. 主要内容

（1）在上课之前，通过邮件将细纲发给老师。

（2）老师结合细纲内容，提出其不足；

2. 基本概念和知识点

（1）在课堂上继续以小组形式进行分组构思汇报。

（2）主要从主题把控、情节设置等方面给予意见。

3. 问题与应用（能力要求）

分工完成短片剧本内容

此练习进行两轮，以巩固所掌握知识。

（三）思考与实践

结合老师意见进行反复修改构思，并对本构思的剧本创作做好充足准备。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第九章 新媒体的崛起

（一）目的与要求

1.短视频的概念与发展

2.短视频的类型特点

3.认识短视频的制作流程

（二）教学内容

第一节 短视频的概念

1．短视频的定义

2．短视频与长视频的区别

第二节 短视频的发展

1. 短视频的发展历史

2. 短视频拍摄与发布平台介绍

3. 传统媒体的转型

（1）传统媒体类型：电视台、电台广播、报刊等

（2）传统媒体的转型

A. 以央视新闻主播康辉拍摄VLOG《大国外交》为例

B. 以抖音千万粉丝账号中的人民日报、人民网、新闻联播、新华社等为例

（三）课后练习

所有同学以小组为单位，**拍摄挑选正能量的生活素材**，并用所讲剪辑app进行初步尝试。

（四）教学方法与手段

课堂讲授、案例分析、讨论

第十章 新媒体创作之短视频策划

（一）目的与要求

1.学生介绍自己的短视频创意

2.对每组的创意进行指导

（二）教学内容

1.小组分组，以PPT形式对短视频创意进行课堂汇报

2.老师根据创意提供指导建议

（三）实践环节

根据完善的短视频创意方案，进行修改，需要利用课后的时间完成，下周提交素材。

（四）教学方法与手段

讨论、团队合作

第十一、十二章 新媒体创作之短视频创作（1）（2）

（一）目的与要求

1.掌握短视频创意从文本到脚本的推进

2.对每组的创意进行指导

（二）教学内容

1.小组分组，分别汇报上周的修改内容

2.老师根据创意提供指导建议

3. 小组讨论，对已修改的内容进行脚本的设计

（三）实践环节

利用课下时间完成创意脚本的写作，并未下一个导演拍摄环节做好准备。

（四）教学方法与手段

讨论、团队合作

第十三、十四章 新媒体创作之情境剧（1）（2）

（一）目的与要求

情境剧作为近年来热门的创作趋势，应用在生活各个领域。在这两章教学内容中，要求学生结合现实生活，寻找正能量创作素材。

（二）教学内容

第一节 情境剧基本概论

1.何谓“沉浸式”

2. 艺术创作的实践意义

3. 艺术创作的实践形式

第二节 第一轮 情境剧创作实践

1. 主要内容

（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。

2. 基本概念和知识点

（1）在汇报中应包含剧本策划案，要求学生以现实正能量生活作为依托，

（2）主要从策划案、剧本内容给予意见，对于情境剧创作，鼓励学生尝试各种新型情境剧形式。

3. 问题与应用（能力要求）

以小组为单位，与老师进行构思阐述，结合意见进行反复修改

第三节 第二轮情境剧创作实践

1. 主要内容

（1）在上课之前，通过邮件将剧本大纲内容发给老师。

（2）老师结合细纲内容，提出其不足；

2. 基本概念和知识点

（1）在课堂上继续以小组形式进行分组构思汇报。

（2）主要从主题把控、情节设置等方面给予意见。

3. 问题与应用（能力要求）

分工完成剧本内容

此练习进行两轮，以巩固所掌握知识。

（三）思考与实践

结合老师意见进行反复修改构思，并对本构思的剧本创作做好充足准备。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十五章 编剧创作变种之互动视频

（一）目的与要求

了解互动视频创作产生背景及特征，并结合学生兴趣，寻求在创作中的突破。

（二）教学内容

第一节 互动视频基本概念

1.互动视频定义

2. 互动视频创作平台介绍

3. 互动视频创作特点

4. 互动视频类型

（1）互动电影

1. 互动电视剧
2. 互动综艺
3. 互动动漫

第二节 互动视频项目策划

1. 主要内容

（1）以5-6人为一组，以组为单位进行项目策划案汇报

（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。

2. 问题与应用（能力要求）

以小组为单位，与老师进行构思阐述，结合意见进行反复修改

老师在汇报过程中，检查学生作品是否符合主流价值观与传播正能量之用

第三节 互动视频剧本创作

1. 主要内容

（1）在上课之前，通过邮件将剧本内容发给老师。

（2）老师结合细纲内容，提出其不足；

2. 基本概念和知识点

（1）在课堂上继续以小组形式进行分组构思汇报。

（2）主要从主题把控、情节设置等方面给予意见。

3. 问题与应用（能力要求）

分工完成剧本内容

此练习进行两轮，以巩固所掌握知识。

（三）思考与实践

结合老师意见进行反复修改构思，并对本构思的剧本创作做好充足准备。

（四）教学方法与手段

课堂讲课与讨论相结合

第十六章 编剧创作变种之剧本杀（“LARP”游戏）

（一）目的与要求

结合具体剧本杀游戏形式，启发学生以生活素材为原型，并结合中国经典文学作品作改编，从而达到艺术作品和现实生活的连系。

（二）教学内容

第一节 剧本杀的兴起

1.剧本杀的定义

2. 关于“LARP”定义

3. “LARP”游戏特征

4. “LARP”游戏创作背景

第二节 “LARP”游戏项目策划

1. 主要内容

（1）以5-6人为一组，以组为单位进行项目策划案汇报

（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。

2. 问题与应用（能力要求）

以小组为单位，与老师进行构思阐述，结合意见进行反复修改

老师在汇报过程中，检查学生作品是否符合主流价值观与传播正能量之用

第三节 “LARP”游戏剧本创作

1. 主要内容

以某组优秀剧本策划案为依托，分组进行游戏体验。

（三）思考与实践

从创作到实践，在游戏中指导教学，让学生在乐趣中体验剧本创作的乐趣。

（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 传统媒体与新媒体	2					2
第二章 传统媒体的转型	1			1		2
第三章 在转型中创作之系列剧（1）				2		2
第四章 在转型中创作之系列剧（2）				2		2
第五章 在转型中创作之系列剧（3）				2		2
第六章 在转型中创作之广播剧（1）				2		2
第七章 在转型中创作之广播剧（2）				2		2
第八章 在转型中创作之广播剧（3）				2		2
第九章 新媒体的崛起	2					2
第十章 新媒体创作之短视频策划				2		2
第十一章 新媒体创作之短视频（1）				2		2
第十二章 新媒体创作之短视频（2）				2		2
第十三章 新媒体创作之情境剧（1）				2		2
第十四章 新媒体创作之情境剧（2）				2		2
第十五章 编剧创作变种之互动视频（1）				2		2
第十六章 编剧创作变种之剧本杀（2）				2		2
合计	5			27		32

1. 推荐教材和教学参考资源
2. [王国臣](https://book.jd.com/writer/%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E8%87%A3_1.html)，广播剧创作教程，北京大学出版社，2016年09月01日
3. 吴航行，李华. 短视频编辑与制作.北京：人民邮电出版社，2019年8月
4. 杨可. 手机短视频全攻略.北京：人民邮电出版社，2020年4月

七、其他说明

大纲修订人：王晨希 修订日期：2020.12

大纲审定人：郑臣喜 审定日期：2020.12