《影视文学剧本创作》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Screenplay creation of film and TV play/drama	**课程代码**	CLLI3092
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	三年级本科生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	王玉明	**修订日期**	2021.03
指定教材	自编		

二、课程目标（四号黑体）

（一）**总体目标：**（小四号黑体）

知识与技能：

让学生学会影视文学剧本创作的基本规范与常规技巧、技能，适应社会对于影视传播、短视频传播的需求。

过程与方法：

通过观摩分析优秀影视作品，养成影视作品叙事的直觉；通过分段分类创作训练，掌握一定创作技巧，形成一定创作技能。

情感态度与价值观：

在优秀影视剧作品的观摩分析中，领悟作品主题立意、情感倾向、价值倾向，形成追求真善美的正向情感态度与价值观，同时引导学生加深对于人和世界（社会）的理解和思考。

（二）课程目标：（小四号黑体）

（课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后，在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度，它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。）（五号宋体）

课程目标1：掌握影视文学剧本的基本规范与特点

1．1 与小说等其他体裁的形式区分；

1．2 文学剧本写作的基本格式。

课程目标2：掌握影视文学剧本创作的基本技巧

2．1 主题立意的要求；

2．2 故事情节的设置；

2.3 人物形象的塑造；

2.4 人物动作的设计；

2.5 人物关系的搭建；

2.6 谋篇布局的要求。

课程目标3：分段分类写作训练

3.1 人物描写；

3.2 动作描写；

3.3 环境描写；

3.5 人物关系搭建；

3.6 细节描写；

3.7 开头安排；

3.8 结尾安排。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系（小四号黑体）

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	与小说创作的异同	培养创意能力
1.2	场景式描述	培养创意能力
课程目标2	2.1	主题立意的完整、统一、深刻	培养创意能力
2.2	结构、冲突、节奏	培养创意能力
2.3	人物个性、人物心理	培养创意能力
2.4	行为动机、具体行动	培养创意能力
2.5	人物关系的目的性、关系不宜过于复杂	培养创意能力
2.6	情节结构与节奏、开头与结尾	培养创意能力
课程目标3	3.1	外貌、体格、言行特征	培养创意能力
3.2	动作反映人物内心、性格	培养创意能力
3.3	环境与故事、人物关系	培养创意能力
3.4	人物关系的本质、对情节的价值	培养创意能力
3.5	细节的价值	培养创意能力
3.6	从危机开始	培养创意能力
3.7	结尾有力（干脆、开放、联想）	培养创意能力

三、教学内容（四号黑体）

（具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述）

第一章 影视文学剧本创作的基本规范（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解影视文学剧本与小说创作的区别，掌握影视文学剧本写作的基本形式规范。

2.教学重难点

影视文学剧本创作的特殊思维形式。

3.教学内容

影视文学剧本的特殊思维形式，与小说思维的不同；影视文学剧本的常用格式。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解即可。

第二章 影视剧本创作的主题立意（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解影视文学剧本创作对于主题立意的基本要求。

2.教学重难点

影视文学剧本创作的主题立意的世俗化倾向。

3.教学内容

影视文学剧本主题立意的基本要求：独特性；完整性；深刻性。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解即可。

第三章 故事情节的创作构思（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解和掌握影视文学剧本故事情节创作构思的一些基本技巧。

2.教学重难点

冲突设置。

3.教学内容

故事情节的不同类型；冲突设置的类型区分；主要关节点的位置。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

要求学生理解；通过具体构思加深认识。

第四章 人物形象的塑造（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解和掌握影视文学剧本人物形象塑造的一些基本技巧。

2.教学重难点

人物个性的设定与意义。

3.教学内容

人物形象的构成要素；用行为动作表现人物。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解与训练。

第五章 人物动作设计（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解影视文学剧本中人物动作的常见类型及作用。

2.教学重难点

人物动作设计的目的性。

3.教学内容

人物动作设计的目的性；人物行为动机；常见人物动作。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解与训练。

第六章 人物关系的搭建（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解和掌握人物关系搭建的技巧与要求。

2.教学重难点

动态人物关系。

3.教学内容

人物关系与情节的关系；人物关系设置的目的性；在动态人物关系中展开故事。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解与训练。

第七章 影视剧本创作的谋篇布局（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解和掌握剧本情节结构、开头与结尾等方面的艺术要求。

2.教学重难点

叙事节奏。

3.教学内容

影视剧本的情节结构；商业影视剧的冲突与节奏；开头与结尾艺术。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解与训练。

第八章 影视剧本创作的细节呈现（小四号黑体）

1.教学目标

让学生了解和掌握影视文学剧本创作中细节呈现的重要性。

2.教学重难点

细节呈现作用。

3.教学内容

细节呈现的价值；外在细节；言行细节；环境细节；道具细节；声音细节。

4.教学方法

案例观摩；讲授。

5.教学评价

理解与训练。

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

章节	章节内容	学时分配
第一章	影视剧本创作的基本规范	2
第二章	影视剧本创作的主题立意	2
第三章	故事情节的创作构思	6
第四章	人物形象的塑造	6
第五章	人物动作设计	6
第六章	人物关系的搭建	6
第七章	影视剧本创作的谋篇布局	4
第八章	影视剧本创作的细节呈现	4

五、教学进度（四号黑体）

表3：教学进度表（五号宋体）

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章	剧本规范	2	无	
2		第二章	主题立意	2	无	
3-5		第三章	故事情节	6	故事大纲	
6-8		第四章	人物形象	6	形象描写	
9-11		第五章	人物动作	6	动作设计	
12-14		第六章	人物关系	6	关系搭建	
15-16		第七章	结构布局	4	结构大纲	
17-18		第八章	细节呈现	4	细节描写	

六、教材及参考书目（四号黑体）

（电子学术资源、纸质学术资源等，按规范方式列举）（五号宋体）

1．（美）悉德·菲尔德（Sid Field），《电影剧本写作基础》，后浪出版咨询（北京）有限责任公司、世界图书出版公司，2012年8月；

2．（美）罗伯特·麦基（Robert McKee），《故事》，天津人民出版社，2014年9月；

3.（匈）拉约什.埃格里，《编剧的艺术》，海南出版社，2020年5月。

七、教学方法 （四号黑体）

（讲授法、讨论法、案例教学法等，按规范方式列举，并进行简要说明）（五号宋体）

1．讲授法：讲明基本概念、基本规律与技巧；

2．案例法：观摩分析具体影视案例，获得直接认识；

3. 讨论法：剧本基本形式规范、主题立意的高低等，可以讨论分享。

八、考核方式及评定方法（四号黑体）

采用过程化考核方式，分为5-6次作业进行考核。

（一）课程考核与课程目标的对应关系 （小四号黑体）

表4：课程考核与课程目标的对应关系表（五号宋体）

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	故事构思	当堂练习
课程目标2	人物描写	当堂练习
课程目标3	动作描写	当堂练习
课程目标4	人物关系	当堂练习
课程目标5	开头与结尾	当堂练习
课程目标5	细节描写	当堂练习

（二）评定方法 （小四号黑体）

1．评定方法 （五号宋体）

（例：平时成绩：10%，期中考试：30%，期末考试60%，按课程考核实际情况描述）（五号宋体）

2．课程目标的考核占比与达成度分析 （五号宋体）

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表（五号宋体）

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1				（例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2			
课程目标3			
……（五号宋体）			

（三）评分标准 （小四号黑体）

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	故事情节符合生活与艺术规律，人物形象个性鲜明，矛盾冲突合理，结构合理	故事情节比较符合生活与艺术规律，人物形象较为鲜明，结构合理	故事情节比较符合生活与艺术规律，人物比较概念化，冲突较为生硬	故事情节不大符合生活与艺术规律，人物形象模糊，冲突不合理	故事情节不合理，人物形象缺少个性，冲突牵强
课程 **目标2**	人物形象鲜明生动，富有特征，言行得体	形象较为鲜明，特征较为突出，言行较为合理	形象较为鲜明，缺少个性特点	形象模糊，缺少个性	形象模糊，概念化
课程 **目标3**	动作设计合理、准确，符合人物身份	动作设计较为合理，比较符合人物身份	动作设计较为合理，不大符合人物身份	动作设计基本合理，不大符合人物身份	动作设计没有逻辑
课程 **目标4**	人物关系合理，富于戏剧性，符合目的性	人物关系较为合理，符合目的性，比较符合戏剧性	人物关系缺少目的性	人物关系较为简单，几乎没有戏剧性	人物关系混乱不清，目的不明
课程 **目标5**	开头与结尾合理、有力，引人入胜，发人深思	较为合理，较为引人入胜，较为发人深思	较为合理，效果一般	较为合理，比较平淡	缺少合理性，缺少创意
课程 **目标6**	细节描写准确、到位、细致	比较准确、到位、细致	比较准确，不够到位、细致	基本准确，不够到位、细致	不准确，不到位