

## 《 影视创意与编剧 》教学大纲

课程名称：影视创意与编剧	课程类别（必修/选修）：选修
课程英文名称：Script Writting	
总学时/周学时/学分：32/2/2	其中实验/实践学时：0
先修课程：无	
后续课程支撑：无	
授课时间：2023-2024 第 2 学期[1-16]周周一 1-2 节	授课地点：松山湖校区 6E-203
授课对象：2023 汉语 1 班、2023 汉语 2 班	
开课学院：文学与传媒学院	
任课教师姓名/职称：何回/文学创作二级	
答疑时间、地点与方式：周一晚上、文学与传媒学院教师办公室、当面或该班微信群网上答疑	
课程考核方式：开卷（ ）闭卷（ ）课程论文（ ）剧本写作（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	
使用教材：陈吉德，影视编剧艺术，北京：中国广播影视出版社，2012.	
教学参考资料：无	
<p>课程简介：《影视创意与编剧》在 2023 级汉语言文学专业的培养方案中属于专业选修课，作为一门创意性、综合性、应用性、交叉性很强的课程，在该专业学生的培养过程中有重要的理论和实践价值。它的教学目的和任务是通过影视剧作理论学习、经典影视案例分析和剧本创作实践三大途径，使学生深刻认识影视剧本的特性，了解影视创意的基本规律和方法，熟悉剧本创作步骤，掌握剧本创作理论和创作方法，了解当前影视剧本创作现状和市场需求，形成较强的故事创意和剧本创作能力，为今后从事文化创意产业打下坚实的剧作基础。</p> <p>本课程采取“翻转课堂”的教学模式，学生每 3 人组建一个团队，共同完成一个剧本创作项目，各组成员在课前需要在优学院上学习相关章节的基础知识，然后小组讨论，分工合作，共同完成每一阶段的项目作业，在课堂上展示阶段性作品，提交本组要解决或探究的问题，和全班同学以及授课教师展开互动，讨论，课后根据师生意见或建议，修改、完善该阶段的项目作业，最终到学期末，完成一部较高质量的剧本。</p> <p>本教学模式以学生自主学习为主，教师引导为辅，以团队合作、问题探究式学习和互动讨论为主要特色，真正把学习的自主权交给学生，从而最大</p>	

限度地激发学生的学习热情、主动性和积极性，提高创意创新思维和批判性思维能力，培养团队协作精神、团队管理能力、沟通表达能力，提高剧本创意和创作水平。

本课程在学业考核上着重过程性评价，每一个阶段的项目作业均纳入考核。期末提交的剧本定稿作为期末大作业考核，之前的阶段性作业纳入平时成绩考核。

本课程在优学院建有线上辅助学习平台，课程名称为：《影视创意与编剧》（2023 汉语 1 班、2023 汉语 2 班）。

课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：

课程教学目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
目标 1：提高人文素养和审美水平，提高自我发现、自我认识、自我反思及自我超越的能力；培养创新意识和团队合作精神，培养健全人格，提高情感力、思想力和精神境界，形成积极进取的精神力量；树立文化自觉和文化自信，培养深厚的爱国主义和民族情怀，增强文艺创作和从事文化产业工作的责任感和使命感。（价值塑造）	1-1 树立科学的世界观、人生观，具有坚定的理想信念，热爱祖国，遵纪守法； 1-2 具有高度的社会责任感和良好的职业道德，爱岗敬业、艰苦奋斗、团结合作； 1-3 具有现代公民意识与公共服务精神。	毕业要求 1：树立科学的世界观、人生观，具有坚定的理想信念，热爱祖国，遵纪守法；具有高度的社会责任感和良好的职业道德，爱岗敬业、艰苦奋斗、团结合作；具有现代公民意识与公共服务精神。
目标 2：了解影视艺术的基本特性、剧本的基本概念、特性和作用，熟悉剧本创作的步骤及要求，掌握剧本创作的基本理论、各种要素以及应用的原则和方法。（理解、运用）	4-1 具有扎实的专业基础和一定的跨学科知识； 4-2 具有文学鉴赏与批评能力，具备良好的文字与口头表达能力； 5-1 基本了解艺术学等人文社会科学学科的综合基础知识；	毕业要求 4：具有扎实的专业基础和一定的跨学科知识；具有文学鉴赏与批评能力，具备良好的文字与口头表达能力；掌握多种表达的素养和技巧，具有较强社会和职业适应能力。 毕业要求 5：基本了解哲学、伦理学、美学、艺术学、史学、法学、文化学等人文社会科学学科的综合基础知识及其典型学说；了解当代文化发展新业态、人工智能、大数据及媒介科技发展的前沿领域和应用前景。

目标 3：具备较强的剧本创意和创作能力，能够完成一部较高质量的短片剧本；了解当前影视产业的基本状况、发展趋势、影视剧本创作现状及市场需求，了解影视项目的运作过程，培养影视项目的创意策划、分析评价、组织管理、运营推广能力。（分析、综合、评价）	<p>6-1 了解多种文化经营与创意活动与新媒体项目的计划、管理、实施的基本过程；</p> <p>7-1 具有应用语言、文字等进行表达和交流的基本能力；</p> <p>7-5 具有良好的汉语言文学综合素养与应用能力，较强的审美能力、学习能力、实践能力和创新能力；</p> <p>8-1 具有批判性思维、创新精神和创业意识；</p> <p>8-2 具备一定的洞察力、决策力、领导力和组织协调能力；</p> <p>8-3 具有主动探索行业发展趋势的积极性，并具有较强的解决产业行业实际问题的能力。</p>	<p>毕业要求 6：了解多种文化经营与创意活动与新媒体项目的计划、管理、实施的基本过程，具备创业管理、市场营销、文化投资等方面的基本知识，具有初步的文化经济管理能力。</p> <p>毕业要求 7：具有应用语言、文字等进行表达和交流的基本能力；具有社会活动、人际交往和公关的基本能力；具有良好的团队协作精神和较强的社会适应能力；具有应对危机、竞争与突发事件的基本能力。具有良好的汉语言文学综合素养与应用能力，较强的审美能力、学习能力、实践能力和创新能力。</p> <p>毕业要求 8：具有批判性思维、创新精神和创业意识；具备一定的洞察力、决策力、领导力和组织协调能力；具有主动探索行业发展趋势的积极性，并具有较强的解决产业行业实际问题的能力。具有信息获取、知识更新和终身学习的能力。</p>
--	--	--

理论教学进程表

周次	教学主题	授课教师	学时数	教学内容（重点、难点、课程思政融入点）	教学模式 线下/混合式	教学方法	作业安排	支撑课程目标
1	认识剧本	何回	2	内容：了解影视基本特性和剧本特点 重点：影视基本特性、剧本格式和写作步骤、	线下	讲授、观摩、	学习课件《剧本故	目标 2

				<p>剧本的思维特点</p> <p>难点：剧本的思维特点</p>		讨论	<p>事的创新途径》，分组进行剧本故事创意（原创或改编），提交故事简介，于课堂讨论。</p> <p>课程思政作业：以自己家乡的风光名胜、历史故事或非物质文化遗产为素材构思剧本故事，培养爱国爱乡精神、文化自信和民族自信。</p>	
2	剧本故事的创新途径	何回	2	<p>内容：研讨各组故事创意，明确创新点</p> <p>重点：剧本故事的创新途径</p> <p>难点：情节创新的关键</p> <p>课程思政融入点：以东莞非遗莞香、茶山泥公仔、万江龙舟文化、塘厦盒篮等为素材构思剧本故事，对优秀传统文化进行现代开发，培养创新精神、民族文化自信和爱国主义情怀。</p>	线下	翻转课堂、讨论	<p>观看艺术电影《穆赫兰道》，学习课件《确立剧本类型——商业类型片和艺术电影的创作》，各组明确剧本类型，继续修改完善故事创意。</p>	目标 2

3	确立剧本类型——商业类型片和艺术电影的创作	何回	2	<p>内容：继续研讨各组故事创意，确定好类型。</p> <p>重点：类型片的分类和主要特征、艺术电影和商业电影的主要特征</p> <p>难点：类型片的叙事策略、艺术电影和商业电影的区别与融合</p>	线下	翻转课堂、讨论	<p>学习课件《素材、题材和主题》，各组确定好题材，修改完善故事创意，写出故事梗概，于课堂研讨。</p> <p>课程思政作业：以东江纵队的抗日事迹特别是赴港转移文化名人的英雄故事为题材，构思剧本故事，培养爱国主义精神和大无畏的革命精神。</p>	目标 3
4	素材、题材和主题	何回	2	<p>内容：观看奥斯卡获奖短片《自杀热线》，分析其主题。研讨各组故事梗概，做好题材选择。</p> <p>重点：素材的收集、题材的分类与提炼</p> <p>难点：主题的提炼以及如何决定题材的选择</p> <p>课程思政融入点：以北大新生 40%认为生活无意义的调研报告为素材，结合当今关于“躺平”的新闻，以寻找生命意义为主题构思故事，培养学生珍爱生命、认识自我、发现自</p>	线下	翻转课堂、讨论、训练	<p>观看电影《罗生门》，学习课件《影视改编》，各组讨论自己的题材和主题，有兴趣的可以改编。修改完善故事梗概。</p>	目标 1

				我、超越自我的精神力量，培养健全人格。				
5	影视改编	何回	2	<p>内容：继续研讨各组故事梗概，确立题材和主题。</p> <p>重点：改编的题材来源和改编方法</p> <p>难点：移植和颠覆的改编方法。</p> <p>课程思政融入点：改编中国优秀传统文化资源如《山海经》故事、四大民间传说、四大名著或者党史英雄人物、当代感动中国人物、时代先锋、东莞制造业优秀企业家以及科技人物的故事，培养文化自信、民族自信、集体主义精神、家国情怀和开拓创新的时代精神。</p>	线下	翻转课堂、讨论	<p>学习课件《人物设定》，观看电影《三块广告牌》，分析男女主人公形象。</p> <p>各组初步写出剧本主人公形象，提交课堂讨论。</p>	目标 1
6	人物设定（一）： 人物性格	何回	2	<p>内容：讨论《三块广告牌》人物形象，研讨各组剧本人物形象。</p> <p>重点：人物性格类型</p> <p>难点：如何设定圆形人物</p>	线下	翻转课堂、讨论	<p>各组开始撰写人物小传。</p>	目标 2
7	人物设定（二）： 人物塑造	何回	2	<p>内容：继续研讨各组剧本人物形象。</p> <p>重点：人物弧光</p> <p>难点：如何在矛盾冲突中塑造人物</p> <p>课程思政融入点：以北漂青年为主人公，分析其是继续选择在北京艰难奋斗还是回家乡县城在父母庇护下体面工作的矛盾冲突，塑造一个敢于坚持自我的人物形象，培养人格独立、勇于奋斗、追求生命意义的人文精神。</p>	线下	翻转课堂、讨论	<p>各组根据讨论意见，分工合作，完成人物小传作业。</p> <p>学习课件《情节设计（一）：情节、情节线和情节模式以及矛盾冲突的设置》，各组按预想中的影片叙述的时间顺序初步列出各</p>	目标 3

							个事件（情节线）， 提交课堂讨论。	
8	情节设计（一）： 情节、情节线和情 节模式以及矛盾冲 突的设置	何回	2	内容：研讨各组剧本故事的情节线 重点：情节线 难点：情节模式的运用和创新、矛盾冲突设置 课程思政融入点：以美国颁布《芯片法案》 为背景、以中国留美博士为主人公构思情节， 培养科技报国精神。	线下	翻转课 堂、讨 论	各组根据讨论意见 修改完善情节，最 终完成故事梗概。 观看电影《致命旅 伴》，体会其悬念 设置技巧。观看课 件《情节设计（三）： 戏剧情境和悬念设 置》，各组提交剧 本悬念设置方案， 提交课堂讨论。	目标 3
9	情节设计（二）： 戏剧情境和悬念设 置	何回	2	内容：研讨各组剧本故事的悬念设置。 重点：戏剧情境 难点：悬念的设置技巧	线下	翻转课 堂、讨 论	观看电影《我的父 亲母亲》，领略其 生活细节的魅力。 学习课件《情节设 计（三）：淡化情 节和细节处理》， 各组讨论剧本故事 的细节设置方案， 提交课堂讨论。根	目标 3

							据故事梗概开始撰写故事大纲。	
10	情节设计（三）： 淡化情节和细节处理	何回	2	内容：研讨各组剧本故事的细节设置。 重点：淡化情节的处理方式、细节处理 难点：细节设置如何具有意义	线下	翻转课堂、讨论	各组完成故事大纲初稿。 观看课件《叙事视点》，各组列出剧本的叙事视点方案，提交课堂讨论。	目标 2
11	叙事视点	何回	2	内容：研讨各组剧本故事的叙事视点。 重点：叙事视点的三种类型 难点：用视点叙事和塑造人物	线下	翻转课堂、讨论	各组按讨论意见最终确定剧本故事的叙事视点。观看课件《剧作结构（一）：剧作结构的分类和四要素》和课件《剧作结构（二）：剧作结构的技巧》，按确立的叙事视点和剧作结构修改完善故事大纲，提交课堂讨论。	目标 2
12	剧作结构（一）： 剧作结构的分类和	何回	2	内容：各组展示故事大纲，研讨剧作结构。 重点：剧作结构的分类和四要素 难点：剧作结构四要素的创作要求	线下	翻转课堂、讨论	各组根据讨论意见，最终完成故事	目标 2



	四要素					论	大纲，并写出分场大纲初稿，提交课堂讨论。	
13	剧作结构（二）： 剧作的结构技巧	何回	2	内容：各组展示分场大纲，研讨剧作结构技巧。 重点：伏笔与照应、突转、对比 难点：节奏和重复手法	线下	翻转课堂、讨论	各组继续修改完善分场大纲。观看电影《盗梦空间》，体会其时空处理技巧。学习课件《时空处理》，各组讨论剧本的时空处理方案，提交课堂讨论。	目标 2
14	时空处理	何回	2	内容：研讨各组剧本故事的时空处理方案。 重点：时间和空间的处理手法及其意义 难点：时空的转场方式	线下	翻转课堂、讨论	各组根据讨论意见完善剧本故事的时空处理方案，如有必要可对故事大纲进行适当修改，最终完成分场大纲。学习课件《剧本写作（一）：场景目标、人物鸿沟和动作节拍》和课件《剧	目标 2

							本写作（二）：台词》，各组由第一编剧安排成员分工合作，完成分场景剧本初稿，提交课堂讨论。	
15	剧本写作（一）： 场景目标、人物鸿沟和动作节拍	何回	2	内容：研讨各组剧本。 重点：每个场景的动力、目标、人物鸿沟和动作节拍 难点：用视听思维创作剧本	线下	翻转课堂、讨论	各组根据讨论意见修改剧本。	目标 3
16	剧本写作（二）： 台词创作		2	内容：继续研讨各组剧本。 重点：人物语言的个性化、情境化和内心动作 难点：台词创作	线下	翻转课堂、讨论	各组根据讨论意见继续修改剧本，最迟于第 18 周提交定稿。	目标 3
合计			32					

课程考核

课程目标	支撑毕业要求指标点	评价依据及成绩比例（%）			
		平时作业 1	平时作业 2	期末大作业	
目标 1	1-1、1-2、1-3	25	0	0	
目标 2	4-1、4-2、5-1	0	25	0	
目标 3	6-1、7-1、7-5 8-1、8-2、8-3	0	0	50	
总计		25	25	50	100

备注：1) 根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：旷课 3 次（或 6 课时）学生不得参加该课程的期终考核。2) 各项考核标准见附件所示。

大纲编写时间：2024 年 3 月 1 日

系（部）审查意见：

符合要求，同意。

系（部）主任签名：张成华

日期：2024 年 3 月 4 日

附录：各类考核评分标准表

平时作业 1（故事梗概和人物小传创作）评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A (100)</i>	<i>B (85)</i>	<i>C (70)</i>	<i>D (0)</i>
故事梗概（50%）	故事完整，创意新颖，主题鲜明，积极向上，人物生动，矛盾冲突明显，情节线清晰，逻辑合理。	故事比较完整，创意比较新颖，主题比较鲜明，积极向上，人物比较生动，矛盾冲突比较明显，情节线比较清晰，逻辑比较合理。	故事基本完整，有一定创意，主题积极向上，人物形象基本清晰，矛盾冲突基本具备，情节线基本清晰，逻辑基本合理。	故事不完整，无创意，陈词滥调，主题模糊、杂乱或违背公序良俗，人物呆板，矛盾冲突缺失，情节线模糊或混乱，逻辑不合理。
人物小传（50%）	人物关系清晰，人物性格鲜明，背景丰富，有生动详细的生理形象和文化形象，人物辨识度高，每个人物在故事中的功能地位、欲望动机、价值观、精神困境、性格变化、与其他人物的关系尤其是矛盾冲突都叙述清晰。	人物关系比较清晰，人物性格比较鲜明，背景比较丰富，有比较生动详细的生理形象和文化形象，人物辨识度比较高，每个人物在故事中的功能地位、欲望动机、价值观、精神困境、性格变化、与其他人物的关系尤其是矛盾冲突都叙述得比较清晰。	人物关系基本清晰，人物性格基本鲜明，背景基本丰富，有基本的生理形象和文化形象，人物辨识度基本具备，每个人物在故事中的功能地位、欲望动机、价值观、精神困境、性格变化、与其他人物的关系尤其是矛盾冲突都叙述得基本清晰。	人物关系模糊混乱，人物缺乏个性，人物背景缺失，没有介绍生理形象和文化形象，人物千人一面，缺乏辨识度，每个人物在故事中的功能地位、欲望动机、价值观、精神困境、性格变化、与其他人物的关系尤其是矛盾冲突叙述缺失。

## 平时作业 2（故事大纲和分场大纲创作）评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A (100)</i>	<i>B (85)</i>	<i>C (70)</i>	<i>D (0)</i>
故事大纲（50%）	故事完整，创意新颖，主题鲜明，积极向上，人物关系清晰，人物生动，矛盾冲突明显，情节线清晰，悬念感强，结构独到，逻辑合理，叙述详实流畅，艺术风格显著。	故事比较完整，创意比较新颖，主题比较鲜明，积极向上，人物关系比较清晰，人物比较生动，矛盾冲突比较明显，情节线比较清晰，悬念感较强，结构比较独到，逻辑比较合理，叙述比较详实流畅，艺术风格比较显著。	故事基本完整，有一定创意，主题基本明确，积极向上，人物关系基本清晰，人物基本具备个性，矛盾冲突基本明显，情节线基本清晰，有一定悬念感，结构基本清楚，逻辑基本合理，叙述基本完备，文辞顺达，有一定艺术风格。	故事不完整，无创意，陈词滥调，主题模糊、杂乱或违背公序良俗，人物关系模糊混乱，人物呆板，矛盾冲突缺失，情节线模糊或混乱，无悬念，结构混乱，逻辑不合理，叙述简单粗糙，语言不流畅，不具备艺术风格。
分场大纲（50%）	格式正确，场景描述简洁有力，场景与场景之间的关系清楚，能够清晰地呈现出剧作结构。	格式正确，场景描述比较简洁有力，场景与场景之间的关系比较清楚，能够比较清晰地呈现出剧作结构。	格式基本正确，场景描述基本准确，场景与场景之间的关系基本清楚，基本能够清晰地呈现出剧作结构。	格式错误，场景描述不到位，场景与场景之间的关系混乱，不能清晰地呈现出剧作结构。

## 期末大作业（剧本创作）评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A (100)</i>	<i>B (85)</i>	<i>C (70)</i>	<i>D (0)</i>
内容（60%）	故事完整，创意新颖，主题鲜明，积极向上，人物关系清晰，人物生动，矛盾冲突明显，情节线清晰，悬念感强，结构独到，逻辑合理，细节丰富。	故事比较完整，创意比较新颖，主题比较鲜明，积极向上，人物关系比较清晰，人物比较生动，矛盾冲突比较明显，情节线比较清晰，悬念感较强，结构比较独到，逻辑比较合理，细节比较丰富。	故事基本完整，有一定创意，主题基本明确，积极向上，人物关系基本清晰，人物基本具备个性，矛盾冲突基本明显，情节线基本清晰，有一定悬念感，结构基本清楚，逻辑基本合理，细节基本具备。	故事不完整，无创意，陈词滥调，主题模糊、杂乱或违背公序良俗，人物关系模糊混乱，人物呆板，矛盾冲突缺失，情节线模糊或混乱，无悬念，结构混乱，逻辑不合理，细节缺失。
表达（40%）	格式正确，语言流畅简洁，画面感强，人物动作节拍交代清楚，台词符合人物性格、身份和情境，节奏合理，视听修辞技巧运用得当，整体上艺术风格显著。	格式正确，语言比较流畅简洁，画面感较强，人物动作节拍交代得比较清楚，台词比较符合人物性格、身份和情境，节奏比较合理，视听修辞技巧运用比较得当，整体上艺术风格比较显著。	格式基本正确，语言基本流畅简洁，画面感基本具备，人物动作节拍交代得基本清楚，台词基本符合人物性格、身份和情境，节奏基本合理，视听修辞技巧运用基本得当，整体上有一定的艺术风格。	格式错误，语言不流畅，啰嗦臃肿，小说味浓厚，画面感缺失，人物动作节拍交代不清，台词不符合人物性格、身份和情境，节奏不合理，视听修辞技巧运用不当，整体上毫无艺术风格。