

《剧本创作》

课程整体教学设计

(2019~ 2020 学年第 2 学期)

课程名称：   剧本创作

所属专业（教研室）：   数媒教研室

制定人：   贾立霞

合作人：   刘 娜

制定时间：   2020 年 2 月 10 日

创意设计学院

课程整体教学设计

一、课程基本信息

课程名称：剧本创作		
课程代码：	学分：2	学时：26
授课时间：第2学期	授课对象：19数媒1.2.3班	
课程类型：(打钩，可多选) 专业必修课 ☒ ，专业选修课，公共必修课，公共选修课，专业主干课，基础课、文化课 其它分类：_____.		
有关的先修课程：视听语言	有关的后续课程：微视频创作实训	

二、课程定位

《剧本创作》是针对数字媒体应用技术专业学生开设的专业必修课程，在专业课程体系中属于专业学习平台课程。本课程的主要任务是，培养学生在深入了解微电影及剧本写作知识基础上，掌握微电影、微视频剧本撰写技巧，从而具备微电影创意创编能力。毕业后可从事企业宣传片、电视专题片制作，影视广告创意与策划，微电影创作等工作。

三、课程目标

总体目标：

通过本课程学习，使学生深入了解微电影的定义、特点、类型、功能等内容，熟练掌握微电影剧本的写作格式、写作要求，微电影叙事特点，微电影文本构成要素，微电影创作素材搜集与题材选择、微电影剧本写作流程、写作技巧等内容，并在教学做中培养学生良好的团队合作能力等职业素养与能力。

能力目标：

1. 能进行微电影剧本分析与评价；

2. 能进行微电影创作素材搜集；
3. 能进行文学作品向微电影剧本的改编；
4. 能根据客户需求进行微电影创意与策划；
5. 能根据格式要求撰写规范的微电影剧本；

知识目标：

1. 了解微电影定义、类型、特点等内容；
2. 了解影视叙事学基础知识，掌握微电影叙事特点；
3. 掌握微电影故事文本结构，了解故事构成要素；
4. 掌握微电影素材搜集方法，学会素材遴选与题材提炼；
5. 了解微电影剧本格式要求，掌握规范的剧本格式；
6. 掌握微电影选题技巧，了解微电影写作流程；
7. 了解微电影故事梗概重要意义，掌握故事梗概撰写要求；
8. 了解微电影场景描写、语言描写特点，学会设计并撰写微电影场景；
9. 了解微电影中人物形象的功能价值，掌握微电影人物形象塑造特点，掌握微电影人物台词写作特点；
10. 了解微电影剧本与普通文学作品之间的差异，能对微电影剧本进行评价；

素质目标：

1. 热爱影视艺术，具有较强的事业心和高度的责任感；
2. 具有较好的团队合作精神，善于沟通交流，能积极发表意见见解；
3. 对工作中遇到的挫折和困难不畏惧，能够主动寻求解决问题的方法；
4. 自学能力强，善于借助工具书、网络等掌握剧本编写方面先进理念；

四、课程的知识 and 理论内容：

序号	项目（模块）	工作任务	学时
1	微电影认知：我爱“微电影”	通过分析比较，引导学生深入了解微电影定义、类型、特点等。	1
2	庖丁解牛，解构电影	反复观看微电影，解析电影，划分电影情节段落	2

3	看电影，写剧本	了解电影剧本格式，看电影，写剧本，感知剧本，建立电影与剧本之间的连接	2
4	发现剧本的奥秘	分析剧本语言和小说散文语言的不同，了解剧本写作的画面特点	2
5	故事的产生	了解戏剧解构理论，掌握故事构成要素，熟悉剧本生成机制，学会编故事	3
6	用文字设计画面	场景写作练习，了解场景写作注意事项，学会从场景入手编故事	6
7	根据人物特点设计台词	掌握剧本对白写作特点及要求，会根据人物特点，设计台词和动作	4
8	发现故事，走进主人公	掌握素材搜集题材选择等知识，发现故事，找到自己的主人公，撰写人物小传，并让他成为他自己	4
9	讲故事的艺术：为自己的故事找到合适的讲述方式	掌握叙事理论及叙事技巧，观看微电影，分析不同的叙事技巧，带来的不同影视效果，为自己的故事找到合适的讲述方式	2
10	改编的艺术	掌握剧本改编知识和理论，了解剧本和小说语言之间的区别，学会讲小说改编成剧本，学会利用换元法，进行故事的改编。	2
11	分镜头剧本	了解分镜头剧本格式要求，能将前期文学剧本改写成分镜头剧本	2
12	剧本评估与答辩：一句话故事与剧本推广	了解一句话故事的意义和价值，学会撰写一句话故事，并能进行故事宣传和推介	2

五、能力训练项目设计

编号	名称	能力目标	知识目标	训练方式、手段及步骤	可展示的结果和验收的标准
1	庖丁解牛：解构电影	能划分指定给定微电影的情节段落结构	了解电影的构成要素	讲练结合 老师示范 学生练习	微电影剧情分析表 +微影评
2	看电影，写剧本	能用规范格式的剧本将电影还原成剧本	了解熟悉规范的剧本格式	讲练结合 老师示范 学生练习	拉片剧本

3	发现剧本的奥秘：拉片剧本诊断与修改	能认识剧本和小说等体裁的不同写作方式	影视剧本的写作特点	讲练结合 老师示范 学生练习	剧本诊断与修改： 将拉片剧本中的非剧本语言剔除。
4	故事是怎么产生的：故事的生成机制	填写故事单，故事创编练习	认识故事了解戏剧结构理论，掌握故事构成要素及特点，熟悉故事生成机制	讲练结合 老师示范 学生练习	创编故事： 遵循故事生成机制
5	演出剧本	能根据给定的场景，进行故事创编	1. 掌握故事生成机制 2. 场景写作	讲练结合 老师设定情景 学生分组练习 编+演+记+改	根据给定情境，分组表演故事，讨论优劣，修改并用剧本形式记录。
6	无对白剧本写作	能撰写无对白剧本	1. 了解什么是无对白剧本 2. 认识无对白剧本的意义 3. 阅读无对白剧本	讲练结合 教师展示案例，分析剧本，提出要求并示范 学生阅读剧本，分析剧本，并写作	无对白剧本写作
7	讲故事的艺术：大家来讲同一个故事	能为你的故事寻找最恰当的讲述方式	1. 了解故事与叙事的区别。 2. 了解叙事理论与技巧 3. 分析经典微电影不同的叙述方式	讲练结合 老师示范（经典故事重新讲） 学生练习（换个思路讲故事）	从前面故事创编中选一个最优秀的故事，重新讲述。

8	发现故事：找到你的主人公	学会观察，能在生活中获得故事的灵感，进行故事创编	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解选题与素材相关知识 2. 发现故事，找到你的主人公 3. 走进人物，让“他”成为“他”自己：让你的主人公“活”起来 	讲练结合 老师示范 学生练习	发现故事，寻找有故事的主人公，并对其进行设计，让他“活”起来
9	为你的主人公设计台词	能为自己故事的主人公设计符合身份的台词	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解台词及台词写作知识 2. 台词的魅力在哪里？ 4. 大家来挑刺，台词写作注意事项。 	讲练结合 老师示范 学生练习	小练习：根据给定人物设定及情境，为角色设计台词
10	改编的艺术；学会改编	能对小说进行改编，能模仿经典微电影进行剧本改编。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解改编的注意事项和要求 2. 从小说大剧本：掌握小说改编技巧 3. 从别人的电影到自己的剧本：换元法故事改编与剧本写作 	讲练结合 老师示范 学生练习	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择小说，进行改编 2. 选择微电影，进行改编。
11	学会分镜头剧本	能进行分镜头剧本写作，能对前期剧本进行分镜头创作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解分镜头剧本 2. 掌握分镜头剧本的特点 	讲练结合 老师示范 学生练习	分镜头剧本写作
12	剧本评估与答辩	能准确阐述自己的剧本故事并进行推广	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学会撰写一句话故事； 2. 学会撰写故事梗概 3. 为自己的剧本撰写广告语，并进行宣传推广 	讲练结合 老师示范 学生练习	<ol style="list-style-type: none"> 1. “一句话故事”写作练习 2. 故事梗概写作练习 3. 宣传海报制作 4. 剧本推广会，现场推广。 <p>PPT</p>

六、项目情境设计

本课程为剧本创作课程,核心能力是故事创编,为了营造良好的效果,提升学生们的故事创编能力,建议在头脑风暴教室等能激发学生想象力的教室或场所开设。

七、课程进化进度表

单元	周次	学时	单位任务	任务内容及目标	教学实施
1	1	2	测测你的编剧力	1. 走进课程,全面了解课程 2. 故事创编练习:测测你的编剧力	讲授+任务; 课程录像+知到 群聊
2	3	2	庖丁解牛,解构电影	1. 认识微电影 2. 微电影的构成 3. 微电影情节段落划分	讲授+任务 钉钉直播
3	4	2	从电影到剧本:建立电影与剧本的连接	1. 了解国内外几种不同的剧本格式 2. 掌握国内规范的剧本格式 3. 剧本性格写作练习:拉片子,看电影,写剧本	讲授+案例+ 任务 钉钉直播
4	5	2	用文字设计画面: 影视剧本的奥秘	1. 影视剧本与小说文本比较阅读 2. 寻找影视剧本的奥秘 3. 熟悉影视剧本的特点,进一步掌握剧本写作要求 4. 剧本诊断与修改。对拉片剧本进行修改,剔除非剧本语言	讲授+案例 钉钉直播
5	6	2	故事是怎么来的:故事的生成机制	1. 了解戏剧结构理论 2. 掌握故事的构成要素 3. 懂得故事的生成机制 4. 填写故事单,进行故事创	讲授+任务 钉钉直播/多媒体教室

				编练习	
6	7	2	演出剧本：基于场景的故事创编与剧本写作练习	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场景写作内容及要求 2. 由场景开始的故事创编 3. 练习：演出剧本 4. 剧本记录 	讲授+任务 钉钉直播/多媒体教室
7	8	2	默片之美：无对白剧本	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解无对白剧本 2. 无对白剧本案例 3. 无对白剧本写作练习 	讲授+案例+任务 钉钉直播/多媒体教室
8	9	2	台词的魅力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解台词的重要性； 2. 台词的魅力在哪里？应该 3. 怎么写？思考 4. 大家来挑刺，台词写作注意事项。 	讲授+案例+任务 钉钉直播/多媒体教室
9	10	2	结构的意义：讲故事的艺术	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解故事与叙事的区别 2. 了解叙事理论与技巧 3. 分析经典微电影不同的叙述方式 4. 为你的故事寻找最恰当的讲述方式 	讲授+案例+任务 多媒体教室/ 钉钉直播
10	11	2	发现故事：找到你的主人公	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解选题与素材相关知识 2. 发现故事，找到你的主人公 3. 走进人物，让“他”成为“他”自己：让你的主人公“活”起来 	讲授+案例+任务 多媒体教室/钉钉直播
11	12	2	改编的艺术：从小说到剧本	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解改编的注意事项和要求 2. 从小说大剧本：掌握小说改编技巧 3. 从别人的电影到自己的剧 	讲授+案例+任务 多媒体教室/钉钉直播

				本：换元法故事改编与剧本写作	
13	13	2	分镜头剧本	1. 了解分镜头剧本 2. 掌握分镜头剧本的特点 3. 讲前期文学剧本改编成分镜头剧本	讲授+案例+任务 多媒体教室/钉钉直播
14	14	2	剧本评估与答辩	1. 学会撰写一句话故事； 2. 学会撰写故事梗概； 3. 为自己的剧本撰写广告语，进行答辩并推广	讲授+案例+任务 多媒体教室/钉钉直播

八、第一单元设计

第一单元作为进入课程的前奏，首先让学生对该课程有个整天而全面的认识，故本课程第一单元为课程认知。又细分为教师认知、课程价值认知、课程内容认知、课程要求认知、考核方案认知、微电影认知等内容。

最后单元设计

最后单元，是对本课程的总结。根据本课程的特点，最后一单元设计为剧本宣传。宣传会前，学生需要将自己的剧本用一句话来表述，并讲述自己的故事大纲，寻找自己作品在主题、故事等方面的亮点与卖点，设计宣传海报，并进行现场展示与推销。

九、考核方案

1. 本课程采取过程考核和结果考核相结合的方式进行。具体如下：

出勤率 20%+任务成绩 40%+期末考核 40%

2. 考核标准：

出勤率：

全勤 20 分，出勤 10 次以下直接定为不及格。

任务成绩：

全部任务完成 40 分，两次任务完不成不及格。

期末考核：

能对给定的篇目进行吟诵演绎并现场编排表演。

十、教学资源

教材名称	主编（著）姓名	出版社名称	出版日期
微电影剧本创作	刘纯羽	北京联合出版公司	2014年
故事	罗伯特·麦基	天津人民出版社	2014年
短片剧本写作	克劳迪亚-亨特 ·约翰逊	世界图书出版社	2017年
剧本写作元素练习方法	吴丽娜、周倩 雯、吕本华	中国戏剧出版社	2012年