

古典诗词融入《影视剧本写作》课堂教学的设计与运用

康思凝

兰州职业技术学院

[摘要] 本文针对《影视剧本写作》课堂教学,提出了在“课程思政”思想指导下,运用戏剧教学法,将中华民族的优秀古典诗词融入创作的教学策略、实施过程以及存在的问题。

[关键词] 剧本写作; 古典诗词; 戏剧教学法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1493

《影视剧本写作》是影视多媒体技术专业中最基础的课程,它如同一张网,织得越牢,学生们日后能够捕获到的知识与技能就越多;它是新生进校后接触到的第一门专业课,学生会在刚开始表现出较强的兴趣,但由于课程难度大,往往兴趣消失之后便无法继续坚持,难以取得成果。根据这一现状,教师凭借十余年的教学与创作经验,基于“课程思政”指导思想,运用戏剧教学法,对传统的课堂方式加以改进,设计了一套适合高职学生特点的课堂教学新模式。

一、以课程思政为指导,以中华民族优秀古典诗词为创作元素

2020年,高校教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知中指出,要“加强中华优秀传统文化教育。大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神”“教育引导传承中华文脉,富有中国心、饱含中国情、充满中国味。”

在大思政观的背景之下,影视作品作为思想、文化以及价值观的艺术载体,具备天然的传播路径。而一部好的影视作品,根基则是剧本创作。学生的创作内容、创作手法以及通过剧本所传递出的价值观,是教师们在教学过程中需要把握的重要方向。经过教学团队多次研讨,最终确定以古典诗词为创作元素,通过诗词故事、诗词创作的文化背景以及诗词呈现出的意境等打开学生的创作思路,锻炼其专业编剧能力的教学策略;师生们在共同创作的过程中,重温中华优秀传统文化,坚定爱国主义情怀,增强文化自信。以边塞诗为例,教师在讲述文化背景时提及唐代诗歌的传唱方式,以及“边塞三诗人”王昌龄、高适、王之涣三人的诗歌在酒楼被歌女轮流弹唱的小故事时,师生萌生灵感:弹唱边塞诗的“琵琶女”形象呼之欲出,为之后师生创作电影剧本的主人公形象奠定了基础;此外,在教师创作的电影剧本中,“边塞寻故人”的情节主线正来自王维“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的经典诗句。再以李之仪《卜算子》为例,根据“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水”的诗句中所渗透出的相爱而不能相守的无奈与苦楚,成为学生剧本经常运用到的情节来源。

事实上,将诗词融入影视作品的创作手法在编剧工作中屡试不爽,常见的运用方式包括:第一、剧中直接体现:比如1988年电视剧《在水一方》的题目出自《诗经·国风·秦风》的《蒹葭》,2018年古装剧《知否》出自李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》等;第二、主题曲或插曲对古典诗词进行还原或者“拟古”创作:比如2004年电影《十面埋伏》中盲女所唱《佳人曲》还原了西汉李延年作品“北方有佳人”,2018年《甄嬛传》中安陵容所唱《采莲曲》的歌词乃全部取材于汉乐府诗《江南可采莲》;至于“拟古”创作可谓比比皆是,如电视剧《一剪梅》同名主题曲、《三国演义》主题曲《滚滚长江东逝水》均取材于古典诗词;第三、人物台词引用古典诗词,比如1998年《神雕侠侣》中李莫愁吟诵“问世间情为何物”《甄嬛传》中甄嬛自语“逆风如解意”等。

古典诗词在影视剧中的运用和影响已经收获了大量的正面反馈,二者互为表里,相互作用,学生在将古典诗词运用到剧本写作的过程,是体会“中国情”的过程,也是学习和传承中华文脉的过程;古典诗词则为学生进行剧本创作提供思路和参考,用“中国心”写出的剧本更具“中国味”。

二、运用戏剧教学原理,构建“沉浸式体验”课堂模式

在《影视剧本写作》课程中,教师及其教学团队利用戏剧教学思维,构建了“写作实验剧场”课堂模式,用戏剧的手段指导戏剧式创作。经过设计规划的戏剧程序,由教师在课堂中团体组织,以戏剧或剧场的技巧,建立群体参与的互动关系,引导学生,发挥创作力与相互合作的精神,进行集体创作,实现学期目标。

(一) 利用戏剧思维策划教学活动

在一个学期(排除考试)32课时的课程中,教师设计了四个教学阶段,学生根据分组按期执行阶段任务,最后完成剧本(表1-1):

表1-1. 教学阶段

时间	教学目标与任务
阶段一: 1-2周	确定小组的创作题材和主题
阶段二: 3-6周	设置主要人物并撰写人物小传
阶段三: 7-12周	构建剧本故事结构线,设置主要情节节点
阶段四: 13-16周	形成剧本

由上表可以看出,学生课堂学习的过程即是剧本创作的过程。在学习过程中,教师采用带领学生“边学边写边演”的方式,通过角色扮演的沉浸式体验感受人物,透过戏剧的世界完成教学的认知目标和能力目标。比如第3周的“主人物塑造”一课中,教师开展了沉浸式的诗词演读活动:首先从形象上对学生进行简单包装,让其“进入”角色,之后由他们作为课堂主体,表演或讲述自己创编的诗词故事。表演内容涵盖诗人的创作背景、生平故事以及诗词诵读。

事实上,诗词演读只是形式,教师的教学目的乃是让学生学习如何在剧本中设置主要人物并学会撰写人物小传。在这项任务中,学生首先需要查阅诗词资料、确定以何种身份进行诵读,之后撰写表演文本,进行课堂展示。这个融人物、故事、对话于一体的表演文本,在将第一人称更换为第三人称之后,便是一篇完整的人物小传——这种以戏剧思维策划的教学方法,是一种以学生为主体,教师为引导,让学生在兴趣中自主探索式的融合性教学法,能够保证在完成教学任务的同时,提升学生的综合素质,弥合他们与传统经典文化之间的距离。

(二) 根据影视作品分工组建教学团队

培养学生具备一定的影视剧编剧能力,需要从以下方面着手:

第一、培养学生掌握剧本写作的一般知识和练习方法:人

物塑造、构建戏剧式结构故事、设置情节点、对于悬念和冲突的理解和运用以及通过台词创作推动剧情、展现人物性格等。第二、帮助学生了解影视剧的制作流程：从主题确定到作品成型，各个环节之间的关系。第三、引导学生学习一定的影视思维，培养他们的影视时空设计思维以及视听语言的运用技巧，了解戏剧场面调度和影视场面调度的区别和运用方式。第四、适当培养审美能力和艺术鉴赏能力。由此可见，影视编剧具有综合素养较强的职业特点，这就要求教师在教学过程中需要采取多方位的措施。

鉴于此，我们组建了跨专业的教学团队：主讲教师主修文学，任《影视剧本写作》授课教师近十年，担任多部纪录片、宣传片、微电影、情景剧等作品的编剧，拥有丰富的教学和实战经验。在团队中负责教学设计、教学环节的具体实施、课前写作“一对一”指导、课后拓展与作品完善等工作，培养学生的剧本写作能力和综合创作能力；助教甲主修编导专业；担任影视拍摄、影视后期制作等相关课程授课教师，在纪录片、宣传片、以及电视电影中担任导演工作，具有丰富的教学和实战经验。在团队中参与教学设计，负责在每个教学模块的具体实施过程中，贯穿分享影视分镜头、拍摄、后期制作等知识点。助教乙主修艺术专业；为传统文化、艺术相关课程授课教师，在团队中负责课堂环境设计，并根据不同主题，在课前带领学生开展户外采风、艺术鉴赏等形式多样的课前学习活动，帮助学生收集写作资料，培养学生的审美能力。通过这样的组合形式，让学生在课前、课中、课后的各个环节中，都可以得到较为充分的指导，对其综合能力的培养大有裨益。

三、课堂教学中存在的问题与改进措施

根据以上方案开展了一学年的教学实践活动之后，学生的剧本写作能力均有不同程度的提高。然而写作是一个需要长期坚持的工作，在结课之后，学生们会逐渐失去创作的兴趣，将关注点转移到对影片的拍摄和后期制作等工作上。此外，高职学生在剧本写作方面，大量存在着文学素养不够、作品思想内容缺少深度与高度等问题，而造成此问题的根源，教师以为是学生缺少感受的能力。

何为感受，即作者摄取信息，积累材料、积蓄情感，诱发写作灵感，获得写作契机的重要途径。对于写作而言，具备一定的感受能力至关重要；如西晋陆机在《文赋》中所言“遵四时以叹逝，瞻万物而思纷；悲落叶于劲秋，怀柔条于芬春”，即将自己对自然的感受力转化为情感和知觉，通过多种心理功能的作用，建立人与外界的联系，让文字中流露出的情感走向更加清晰，情感层次更加丰富。此外，具备独特而深刻的感受能力，即便是创作相同主题的作品，依然能写出自己的风格。以泰山为例，古代早已涌现出了大量的作品，这不仅从泰山林立的碑永中可见，亦可从现存的大量古籍中可以看出。而即便如此，今人仍不乏佳作：如杨朔、李健吾、汪曾祺、胡立东等，均从其独特的心理定势和寻找的主客观契合点出发，写出了影响力较大的文章，这均是由作者独特的感受力决定作品审美价值和认识价值的典型案例。

因此，教师在课堂教学和实际运用中大量融入古典诗词元素，以期培养学生独特的感受能力；同时开展戏剧式体验法教学并带领学生进行实践创作，提高其感受与审美能力；让学生在感受与审美的理解基础之上加强实践训练，从而掌握正确的写作方法，提升其整体创作水平。这里将以《治水英雄》一课为例，讨论教师在借助“戏剧式体验+诗词创作”策略，以培养学生感受能力和写作能力的教学过程与课后反思。

（一）主题设计意图

“水”是古诗词中经常运用到的意象，如苏轼“试上超

然台上看，半壕春水一城花”、辛弃疾“楚天千里清秋，水随天去秋无际”等，为读者带来了美好的感受。然而随着我国工农业的迅速发展，人们的生活水平的提高，近年来水体污染严重，地表水成分逐渐趋于复杂，有机成分增多，对日常饮用水带来了极大的危害，严重影响着人群健康水平。针对此现状，教师以《治水英雄》为题展开创作练习的教学活动，一方面借用中国古典诗词和经典寓言故事丰富学生创作元素，提升其创作水平；另一方面引导学生关注社会问题，开展“保护环境人人有责”的思想政治教育。

（二）教学方法与实施过程

教师在教学过程中采用了“场外之音”“教师入戏”“故事戏剧”“专家的外衣”等常见的戏剧教学习式——

首先，教师以咏“水”诗词鉴赏导入课程，带领学生感受古代文人眼中美好的水环境；随即开展“场外之音”模块。所谓场外之音，指接到一个外来某重要人士交付的任务，或看到、听到某些现象，小组成员以此为依据，设定自己的身份去谈论、讨论、猜测、探索事件可能的真相、或执行任务、解除危机。教师利用此习式让学生描述他们今天看到的水环境，引导其发现当今社会存在的水污染问题。随后教师入戏，借助中国最早的治水英雄大禹的身份“重新进入课堂”，以“大禹接受新时代治水任务”作为故事开端，通过形形色色的角色代入，探究造成水污染的原因，学生们在体验和讨论中发现，每个角色都在不同程度进行环境破坏，而改善自己的行为也并非难事。最终，在教师的指导下，每个小组的学生都成功创作了完整的故事。

（三）教学收获与课后反思

以戏剧式体验开展教学，为课堂注入了活力，较大地增强了学生学习兴趣，帮助部分学生克服了对于写作的畏难情绪，提升了他们的写作水平。以本课为例，在以往的传统课堂上，学生写作语言乏味而苍白。而经过本课的学习，学生套用流行歌曲《孤勇者》曲调，以“保护水资源”为主题，进行了歌词的重新创作，文字水平得到了较大提高——

你穿越时空，你眼里的光芒你的声音你的笑容。

你流过始终，你哺育着生命润养文明洗净心灵。

可为何你哭泣要远离时光痕迹，回头看你愤怒你宣泄大雨滂沱的心。

是谁让你变成这样？我只想快治好毁掉你的疮，谁说历史留下的只有悲伤？

（经教师简单整理后的学生作业）

综上，以“课程思政”思想为指导，运用戏剧教学法将中华民族的优秀古典诗词元素融入创作实践的教学策略，对于《影视剧本》写作课程大有裨益。但是课堂时间有限，戏剧式体验也并非适用于每个学生，对于参与程度低的学生，这一教学方法也的确存在形式大过于内容的问题。

参考文献：

- [1] 张晓华. 教育戏剧跨学科教学课程设计与实践【M】. P3. 中国戏剧出版社. 2017
- [2] 路德庆. 普通写作学教程【M】. P124. 高等教育出版社. 2001
- [3] 张晓华. 教育戏剧跨学科教学课程设计与实践【M】. P18. 中国戏剧出版社. 2017

基金项目：本文系甘肃省教育厅2019年度高等学校创新提升项目《以晚唐沙州归义军为原型的电影剧本创作的理论与实践研究》（编号：2019B-280）阶段成果。