

影视教学中剧本创作与故事叙述能力的培养

朱花

上海师范大学天华学院

摘要：影视教学中的剧本创作与故事叙述能力培养是一项重要的任务，它旨在提高学生的影视制作和创作能力。通过理论与实践相结合的教学方法，鼓励学生参加创作比赛与实践项目，以及与行业合作拓展学生实践机会等实施建议，可以有效地提高学生的故事叙述能力和剧本创作水平。这些措施有助于培养学生的创新思维和实践能力，为他们的未来职业生涯打下坚实的基础。

关键词：影视教学；剧本创作；故事叙述；能力培养；创作思维；叙事技巧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.11.054

一、引言

在影视制作领域，剧本创作与故事叙述是至关重要的环节。优秀的剧本和引人入胜的故事叙述能够使作品更具吸引力和艺术感染力。因此，在影视教学中，培养学生的剧本创作与故事叙述能力具有重要意义。本文将探讨影视教学中剧本创作与故事叙述能力的培养，以期对相关教学提供有益的参考。

二、剧本创作能力的培养

剧本，是一剧的根本，是整个影视创作的艺术构思蓝本。为了提高学生的创作水平，我们需要深入探讨剧本创作的基本要素，并寻求有效的方法来培养学生的创作思维。通过实际教学案例的分析，进一步研究如何将理论教学和实践案例相结合，为提升学生的剧本创作能力提供有效的指导。

（一）剧本创作基本要素

1. 情节构思

好的情节是剧本的核心，能够吸引观众的注意力并引发共鸣。一个好的情节应该具备矛盾冲突、结构合理和主题明确等要素。矛盾冲突可以是角色内心的挣扎或角色之间的冲突，这些冲突能够引发观众的兴趣并推动情节发展。结构合理是指情节要有一条明确的发展线，逐渐引向高潮并在高潮中解决问题。如果情节结构不合理或过于复杂，容易让观众感到迷茫和失去兴趣。主题明确是指情节要围绕一个主题展开，这个主题可以是情感、道德、社会等。主题明确的情节更容易让观众产生共鸣并深刻理解剧本的意义。因此，在创作剧本时，需要注意情节的构思、角色设计和对话与独白的运用，以创造出一个吸引人的故事。

2. 角色设计

好的角色是剧本的灵魂，能够让观众记住并产生共鸣。一个好的角色应该具备形象鲜明、有发展和与情节

相关的要素。形象鲜明是指角色要有自己独特的性格和特点，让观众能够区分和记忆。有发展是指角色要有自己的成长过程，这个过程可以是内心的变化，也可以是外在的行动。有发展的角色更容易引起观众的共鸣。与情节相关是指角色要与情节相关，起到推动情节发展的作用。如果角色与情节无关，那么这个角色就失去了存在的意义。因此，在创作剧本时，需要注意角色的设计、对话和行动的运用，以创造出一个吸引人的角色形象。

3. 对话与独白

对话与独白是剧本中表现角色情感和思想的重要手段。好的对话与独白应该具备符合角色性格、精炼和有表现力的要素。首先，对话要符合角色的性格和身份，让观众能够感受到角色的真实。其次，对话要精炼，不要有过多的废话。过多的废话会让观众感到无聊，也会让剧情显得拖沓。最后，对话要有表现力，能够表现出角色的情感和思想。有表现力的对话可以让观众更加深入地了解角色，增强观众对角色的共鸣和理解。因此，在创作剧本时，需要注意对话和独白的设计，以创造出一个吸引人的角色形象。

（二）培养学生创作思维的方法

1. 观察与积累素材

观察是创作的起点，学生需要积累丰富的生活素材。他们可以通过观察周围的人和事，了解各种人物的特点和行为习惯，以及社会现象和时代特征。这些素材可以成为他们创作的灵感来源。例如，教师可以引导学生观察校园生活、家庭生活、社会事件等，让他们学会从生活中挖掘故事和人物。同时，教师还需要帮助学生学会如何整理和运用这些素材，让它们成为他们创作的得力助手。

通过观察，学生可以更加深入地了解周围的世界，

发现生活中的细节和美好。这些观察的成果不仅可以成为他们创作的素材，还可以帮助他们更好地理解人性和社会现象。在观察的过程中，学生还可以锻炼自己的观察力和敏锐度，提高自己的思维能力和表达能力。

因此，教师在教学中应该鼓励学生多观察、多思考、多表达，让他们在观察中积累素材，在思考中发掘灵感，在表达中展现自己的创作才华。

2. 激发学生想象力

想象力是创作的关键能力，学生需要学会将积累的素材进行加工和联想。教师可以通过各种方式激发学生的想象力，例如通过头脑风暴教学，让学生发挥想象力编写故事；或者让学生通过表演、绘画等方式表达自己的想象。此外，教师还可以引导学生阅读科幻、奇幻等类型的文学作品，让他们了解不同类型的故事和表达方式。通过以上方式，可以更好地提升学生的想象力和创造力，从而更好地进行剧本创作和学习。

3. 引导学生发掘主题

主题是剧本的灵魂，学生必须学会深入发掘主题，并能够围绕主题巧妙地展开情节。教师可以通过案例分析、小组讨论、个人创作等方式来引导学生掌握这一关键能力。例如，教师可以挑选一些经典的剧本或短篇小说，与学生一起分析其中的主题、情节发展以及人物塑造，并探讨如何从日常生活中发现和挖掘类似的主题。此外，教师还可以引导学生关注社会热点和时代特征，让他们了解当代社会的价值观和人们关注的焦点，从而更好地塑造出具有时代感和现实意义的剧本。同时，教师还可以鼓励学生尝试撰写或是仿写一些短小的剧本或故事，从实践中锻炼发掘主题和展开情节的能力。

（三）教学案例分析

为了更好地说明剧本创作基本要素和培养学生创作思维的方法，以下以一部短片剧本《伞》为例进行分析。该短片讲述了一个女孩在雨天捡到一把神奇的伞，这把伞可以带她回到过去或未来。她利用这把伞改变了过去的一些事情，但最终发现过去的事情是无法改变的，从而领悟到珍惜当下的重要性。

1. 情节构思方面：该短片以“时间旅行”为线索，将观众带入一个充满神奇和惊奇的科幻世界。影片中，一个女孩偶然发现了一把神奇的伞，这把伞拥有改变过去的神奇力量。女孩在使用伞的过程中，逐渐发现自己的生活发生了意想不到的变化。随着情节的发展，女孩开始反思自己的行为，最终领悟到珍惜当下的重要性。

整个故事情节构思精巧，紧扣主题，合理而有趣，成功地吸引了观众的注意力。同时，影片也传递了一个深刻的道理：珍惜当下，才是最宝贵的财富。

2. 角色设计方面：该短片中的女孩形象充满活力和魅力，她的善良和纯真深深打动了观众。同时，其他角色如路人、朋友等也具有鲜明的个性和特点，他们的出现为整个故事增色不少。这些角色不仅在情节发展中起到了推动作用，也让观众更容易产生共鸣和情感上的联系。他们的表演和刻画深入人心，为整个短片的成功做出了重要贡献。

3. 对话与独白方面：该短片中的对话和独白精炼而富有表现力，它们紧紧贴合了角色的性格和情感。例如，当女孩在捡到那把伞后，她的独白：“这是哪里来的？这么奇怪的伞！”充分展现出她的好奇和疑惑，她的语言风格直接而坦率。而在短片的结尾，当她领悟到珍惜当下的重要性时，她说：“原来有些事情是无法改变的，只有珍惜当下。”这段独白简洁而深刻，将主题以一种有力而直接的方式表达出来，使得观众能够深切地感受到角色的情感变化和成长。这些精炼而有力的对话和独白，使得短片中的角色形象更加鲜明，同时也让观众更容易产生共鸣。

三、故事叙述能力的培养

在影视产业蓬勃发展的当下，一部影视作品的成功往往取决于创作人员如何利用叙事技巧讲好每一个故事。因此，故事叙述能力的培养在剧本创作中占据了举足轻重的地位。为了有效提高学生的叙事能力，我们必须深入探究叙事技巧的基本要素，并积极寻找培养学生叙事技巧的有效途径。

（一）叙事技巧的基本要素

叙事技巧是故事讲述的关键要素，其中情节安排、视角选择以及时间与空间处理是叙事技巧的核心组成部分。情节安排涉及故事的起始、发展、高潮和结局的设计，优秀的情节能够吸引读者的注意力，激发他们的好奇心和想象力。视角选择决定了故事如何被讲述以及从哪个角度呈现，不同的视角可以带来不同的情感体验和认知，对于故事的感染力和观众的理解有直接影响。时间与空间处理是营造故事真实感和增强观众代入感的重要元素，合理的时间和空间处理可以使故事更加生动、逼真。叙事技巧的运用对于故事讲述的效果和质量至关重要，因此，在故事创作中，需要重视并恰当地运用这些技巧。

（二）培养学生叙事技巧的方法

通过深入分析经典叙事作品，学生可以从中汲取宝贵的经验和教训，学习如何巧妙地构建情节、塑造角色、运用冲突与解决冲突等。实践写作训练则为学生提供了运用所学知识和技巧的机会，帮助他们在实际操作中不断提高自己的叙事能力。同时，关注观众心理需求也是至关重要的，因为只有了解观众的心理诉求，才能更好地调整叙事手法和技巧，使故事更加吸引人、感染人。这些方法相互补充，相互促进，可以有效地提高学生的叙事技巧，使他们的故事更具吸引力、更富有感染力。

四、影视教学中剧本创作与故事叙述能力培养的实施建议

影视教学中的剧本创作与故事叙述能力，是融入在《剧本创作》等相关影视课程教学中，因此行之有效的教学实施方案将会切实提升教学效果。为了提高学生的创作水平和实践能力，应在课堂教学方法、课后实践、课外实践教学模式等方面进行改革。

（一）课堂教学：理论与实践相结合的教学方法

这种教学方法强调理论知识和实践操作的相互补充，旨在帮助学生更好地掌握叙事技巧。通过深入分析经典叙事作品，学生可以了解和学习优秀的叙事技巧，掌握情节安排、视角选择和时间空间处理等关键要素。同时，实践写作训练为学生提供了应用所学知识的机会，帮助他们在实际操作中不断提高自己的叙事能力。这种教学方法不仅关注学生的理论知识学习，还注重培养他们的实际操作能力，使他们在实践中不断深化对叙事技巧的理解和应用。这种相互补充的教学方法有助于学生深入理解和掌握叙事技巧，提高他们的故事讲述能力和整体创作水平。

（二）课后实践：鼓励学生参加创作比赛与实践项目

参加创作比赛和实践项目可以让学生将所学知识应用到实际情境中，同时也能让他们从竞争和合作中学习和成长。这些比赛和项目通常会设定主题或限制条件，可以锻炼学生的创新思维和应对挑战的能力。此外，这些活动还可以为学生提供展示自己作品的机会，让他们接受专业评委或观众的评价和建议。这些反馈可以帮助学生进一步提高他们的叙事技巧。通过参加比赛和项目，学生可以更好地了解自己的优势和不足，激发他们的学习动力和创造力，同时也能让他们在实践中学习和

掌握更多的知识和技能。这些经验将对学生未来的学习和职业发展产生积极的影响。

（三）课外实践：与行业合作，拓展学生实践机会

与行业合作可以为学生提供更多的实践机会和资源。学校可以与影视制作公司、游戏开发公司或广告业等机构合作，让学生有机会参与到真实的项目中去。在这些项目中，学生可以接触到实际的工作流程、项目管理和客户需求等方面的知识。这样的实践经验可以帮助学生将所学知识应用到实际工作中，并为他们的未来职业生涯做好准备。同时也可以让学生了解行业的最新动态和趋势，为他们的职业规划提供有益的指导。与行业合作还可以促进学校与企业的交流与合作，为双方带来更多的合作机会和发展空间。这种教学方法不仅能够提高学生的叙事技巧水平，还能为他们的未来职业发展打下坚实的基础。

五、结论

综上所述，影视教学中的剧本创作与故事叙述能力培养对于提高学生的影视制作和创作能力至关重要。通过课程中理论与实践相结合的教学方法，课后鼓励学生参加创作比赛与实践项目，课外与行业合作拓展学生实践机会等实施建议，可以有效地提高学生的故事叙述能力和剧本创作水平。这些措施有助于培养学生的创新思维和实践能力，为他们的未来职业生涯打下坚实的基础。因此，在影视教学中，应注重培养学生的剧本创作与故事叙述能力，以培养更多优秀的影视人才。

参考文献

- [1]徐哲,赵亚欧.探析如何创作优秀的影视剧本文艺作品[J].传媒论坛,2021(006):1-3.
- [2]王琳.中国影视剧本扶助的现状盘点及体系构建[J].电影文学,2021(010):1-3.
- [3]张明.新冠肺炎疫情下广播电视编导专业创意类课程面临的困境——以中原工学院影视剧本创作课程为例[J].河南教育(高校版),2021(001):1-3.
- [4]王宁,张丽.影视剧本创作与故事叙述能力培养路径研究[J].当代电影,2020(003):1-5.
- [5]李红.影视教学中剧本创作与故事叙述能力的培养策略研究[J].教育现代化,2019(086):1-3.

作者简介:朱花(1981年11月),女,上海人,博士,副教授,研究方向:数字影视制作研究。