

臺北市立大學『劇本寫作』課程大綱

課程年度：109 學年第 1 學期

開課單位：學習與媒材設計學系

科目代碼：

授課教師：葛琦霞

中文課程名稱：劇本寫作

英文課程名稱：Script Writing

修別：必修課程 選修課程 通識課程 教育學程

學分數：2 學分

每週上課時數：2 小時

先修科目：無 有：

課程輔導時間(Office Hour)：(兼任教師毋須填)

本系之 大學部 基本素養、教育目標，及本課程與核心能力之關連性	
基本素養	教育目標
人本關懷與教育愛 創新表達與溝通 文化理解與尊重 社會責任與倫理	培育學習與媒材設計的研發編輯人才。 發展學習科技與文教產業的經營管理知能。 培育教學革新與合群關懷的服務領導才能。 養成敏覺都會趨勢中適性學習的創發人才。
本課程與本系核心能力的關連性(百分比分配，合計為 100%)	
1.熟悉課程與教學之教育基礎知能	20%
2.發展多元教材與學習設計之實作能力	25%
3.善用資訊科技與美感創作之設計能力	20%
4.掌握社會與教育趨勢之探究能力	20%
5.展現合群負責與人文關懷之倫理情操	15%

一、課程簡介（文字描述）

本課程著重於故事與劇本與腳本創作，以故事的要素探討好故事，結合傳統的劇本寫作與讀劇兩方面的技巧，並觀摩電影、廣告、動畫等，分析其劇本構成，以引導劇本寫作。課程安排從了解何謂故事，何謂劇本，以及寫作的修辭技巧，到創作發想與編劇切入點，進入故事主題與核心構想，再決定劇本的設計與寫作練習，最後讓學生對劇本寫作有完整清楚的作業流程與概念，創造一篇值得欣賞的劇本，能將各種教育方面的學習內容設計為有吸引力的劇本為目標。

二、課程目標（條列式）

- 1.培養學生思考、閱讀與溝通的習慣，增強寫作的思維能力。
- 2.透過各種主題的練習，讓學生了解如何創造生動的故事。
- 3.引導學生多元的思想邏輯進行創意思考。

4.引導學生透過實際練習產生劇本與腳本。

三、課程進度或主題（可依各週詳列）（條列式）

週次	學習內容	備註
第一週 9/16	<p>課程介紹：故事與劇本寫作</p> <p>1.說明本學期故事與劇本寫作的教學目標、方法以及預期學習績效。</p> <p>2.說明故事及其要素、劇本與寫作的特性，以繪本、廣告與並進行分析討論。</p> <p>3.一分鐘說故事，練習即席說故事的能力。</p> <p>用書與影片：《不會寫字的獅子》、《狼來了》、《為什麼蚊子老在人們耳朵邊嗡嗡叫》。</p>	
第二週 9/23	<p>劇本創作要點：從寫作入手</p> <p>1.劇本要素：時間、地點、人物、對話、場景、情節、動作等。</p> <p>2.內容：人物對話與舞台提示組成（認識人物簡介、故事概要、舞台提示與對話）。</p> <p>3.故事結構：起承轉合。</p> <p>4.抽字卡組成故事，分組表演。</p> <p>作業：寫一則故事，可以寫自己、寫聽過的故事。</p>	
第三週 9/30	<p>劇本寫作步驟</p> <p>1.設定主題、決定角色、構思大綱、製造高潮、創造緊張場面。</p> <p>2.從繪本與影片看劇本。</p> <p>3.即興編劇練習：角色逐漸增加產生之對話。</p> <p>用書：《寫作的秘密》。</p> <p>作業：觀察一位有趣的人物並且記錄，用這個人物創造一則小故事。</p>	
第四週 10/7	<p>作業討論</p> <p>1.討論人物分析作業。</p>	
第五週 10/14	<p>創造人物個性</p> <p>1.課堂即興故事表演----記得當時（情緒回溯）</p> <p>2.欣賞短片《間諜橋》與電影《大智若魚》</p> <p>了解對話的節奏、重複、比喻、表現的人物個性與隱藏的主題。</p> <p>用書：《寫作的秘密》。</p>	
第六週 10/21	<p>認識衝突</p> <p>1.認識衝突的類型。</p> <p>2.從繪本、小說、廣告與電影分析衝突。</p> <p>3.即興台詞表現故事的衝突。</p>	

	<p>4.嘗試分組創造一個有衝突性的故事。</p> <p>作業：分析一則故事中的衝突。</p>	
<p>第七週 10/28</p>	<p>戲劇情節的構成：矛盾（問題）</p> <p>1.情節由矛盾的開端、矛盾的發展、矛盾的激化（高潮）、矛盾的解決</p> <p>2.開場的重要</p> <p>3.戲劇的高潮與結尾</p> <p>4.安排情節結構的技巧：懸念、危機、兩種命運、角色個性等。</p> <p>作業：</p> <p>1.以之前自己編的故事作業編寫人物對話。</p> <p>2.選擇一則故事，作為下次上課改編成劇本的依據。</p>	
<p>第八週 11/4</p>	<p>學習寫劇本的對話</p> <p>1.對話是最基本重要的戲劇元素，以上次人物描述與人物分析作業，來讓大家展開刺激的學習過程。</p> <p>2.欣賞電影的對白，分析原因與修辭特性。</p>	
<p>第九週 11/11</p>	<p>小劇本課堂修改</p>	
<p>第十週 11/18</p>	<p>期中作業：小劇本發表</p>	
<p>十一週 11/25</p>	<p>讀劇練習：學習掌握節奏</p> <p>1.欣賞短片，學習掌握對白的朗讀。</p> <p>2.團體朗讀劇本練習。</p>	
<p>十二週 12/2</p>	<p>分組表現期中劇本</p>	
<p>十三週 12/9</p>	<p>*欣賞電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》</p>	
<p>十四週 12/16</p>	<p>會說故事到會編劇（一）</p> <p>1.我有故事：練習把知識變成故事呈現</p> <p>2.分組討論並說故事。</p> <p>3.把故事變成小劇本。</p> <p>作業：收集任何一種要介紹的知識(小學課本或生活方面均可)，整理好知識內容，下次交。</p>	
<p>十五週 12/23</p>	<p>抽象文字圖像化</p> <p>1.學習內容的具體化與圖像化的重要。</p> <p>會說故事到會編劇（二）</p> <p>1.把故事變成小劇本。</p> <p>作業：將要介紹的知識內容寫成劇本。</p>	
<p>十六週</p>	<p>分組討論期末作業</p>	

12/30		
十七週 1/6	期末作業：劇本發表與呈現（一）	
十八週 1/13	期末作業：劇本發表與呈現（二）	

四、教材或參考書目（條列式）

(一)書籍教材

1. Jurgen Wolff (2013)。寫作的祕密：寫不出好故事？向百位真正的大師取經吧！
臺北市：如果。
2. Renni Browne, Dave King (2014)。故事造型師：老編輯談寫作的技藝。臺北市：雲夢千里。
3. Stephen King (2002)。史蒂芬·金談寫作。臺北市：商周。
4. 王鼎鈞 (2006)。作文七巧。臺北市：爾雅。
5. 簡政珍 (2009)。電影閱讀美學。臺北市：書林。
6. 相關繪本與小說若干。

(二)影像教材

1. 歡迎來到布達佩斯大飯店

《布達佩斯大飯店》（英語：The Grand Budapest Hotel）是一部 2014 年英國和德國合拍的喜劇劇情片，韋斯·安德遜編劇並執導，雷夫·范恩斯主演。本片被選為第 64 屆柏林影展開幕片，並贏得評審團大獎。被《時代雜誌》評為年度十大佳片第一名。贏得第 72 屆金球獎最佳音樂及喜劇電影，第 68 屆英國電影學院獎最佳原創劇本、配樂、美術指導、服裝設計、化妝與髮型設計五個獎項，以及第 87 屆奧斯卡最佳配樂、美術指導、服裝設計、化妝與髮型設計四個獎項。

2. 星塵傳奇

《星塵傳奇》（英語：Stardust）是 2007 年浪漫奇幻冒險電影，由馬修·范恩指導，電影改編自尼爾·蓋曼的 1999 年同名小說《星塵》（由查爾斯·范斯繪圖，艾旺出版社發行）。片中演員包含克萊兒·丹妮絲、勞勃·狄尼洛、蜜雪兒·菲佛、查理·考克斯、席安娜·米勒、魯伯特·艾瑞特、納森尼爾·帕克與彼得·奧圖，說書人為伊恩·麥克連。北美首映日期 2007 年 8 月 10 日，台灣於 2007 年 10 月 19 日上映。本片獲 2008 年度雨果獎最佳科幻電影。

3. 大智若魚

《大智若魚》（英語：Big Fish）是一部於 2003 年上映的美國奇幻片，提姆·波頓執導，伊旺·麥奎格主演。劇情改編自丹尼爾·華勒斯（Daniel Wallace）於 1998 年撰寫的小說《大魚老爸》（Big Fish），以一個小孩的口吻，來敘述其爸爸傳奇的一生。

4. 綠色奇蹟

《綠色奇蹟》(The Green Mile)，1999 年奧斯卡金像獎提名電影，由弗蘭克·達拉伯恩特執導，改編自史蒂芬·金的小說《綠色奇蹟》。電影中，主要演員有湯姆·漢克飾演角色保羅和 Michael Clarke Duncan 飾演角色約翰·考菲。故事講述 1930 年代，保羅是位負責看守死牢的主管。電影利用倒敘的方法講述保羅在老人院回憶起在當主管時，高個子殺人犯約翰考菲來到死牢時發生的超自然事件。困擾他許久的尿道炎被約翰考菲治癒。2000 年奧斯卡金像獎，綠色奇蹟被提名 4 項獎項，分別有奧斯卡最佳男配角獎、奧斯卡最佳影片獎、奧斯卡最佳混音獎、奧斯卡最佳改編劇本。

5. 口白人生

《口白人生》(Stranger than Fiction) 是一部 2006 年的美國喜劇電影，由馬克·福斯特執導，劇本由柴克·海姆 (Zach Helm) 編寫，演員包括威爾·法洛、瑪姬·賈倫荷、達斯汀·霍夫曼、皇后·拉蒂法、艾瑪·湯普遜和琳達·杭特。獲 2007 年金球獎 - 音樂或喜劇類最佳男主角提名：威爾·法洛，國家評論協會最佳原創劇本獎，衛星獎最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角 (Maggie Gyllenhaal)、最佳女配角 (Emma Thompson) 四項提名。

五、課程要求或評量方式

(一)、課堂要求

1. 每週準時出席，請勿遲到，本課程上課時進行點名。
2. 上課請勿飲食。請關手機。並根據課程進度帶來所需使用的材料。
3. 修課同學請確實更新課程網站聯絡信箱，確認收到課程各項通知與檔案資料。
4. 本課程中設置教室長若干人，輪流主持每週課堂環境準備：電腦、投影機、上課書籍材料、課桌與座位安排。

(二)、評量方式

1. 出席並攜帶學習材料參與討論 25%
點名未到、無故缺席、未帶上課材料者，予以扣分。
因特殊因素請假，需提前通知授課教師，並獲同意。
2. 期中作業 35%
期中評量為獨幕劇小劇本發表+作業整理。學生需根據課堂要求，回家完成符合要求之獨幕劇劇本，並上傳作業成果。不符合要求之獨幕劇劇本需在課堂完成修改方得成績。
3. 期末劇本發表與短片製作發表 40% (詳細細節，將於課堂說明)
 - 依選課人數進行分組，估計 5 人一組。
 - 專題進行方式
 - 選定領域和年級、單元主題：從小學的學習領域 (國語文、數學、自然、社會…等七大領域)，自選一個領域主題。
 - 根據該主題的內容，撰寫短片分鏡腳本。
 - 根據腳本拍攝短片並後製。

- 期末成果分享，每一組 15-20 分鐘，需上傳短片，並印出紙本分鏡腳本。報告內容不符水準的小組，授課教師將要求重新修改，未通過者，不給予期末實作專題分數。

課程多元評量方式表 (請✓選)

方式										時機 ^{註2}				層面			備註
紙筆測驗	實作評量	檔案評量	動態評量	觀察	面談	書面報告	口頭報告	行動研究	註1	安置性	診斷性	形成性	總結性	認知	情意	技巧	
	✓		✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	

註1：如有其他評量方式請授課教師自行填寫。

註2：安置性評量：確立學生具備學習新單元的起點行為。

形成性評量：了解學生學習過程中的各項訊息。

診斷性評量：分析診斷學生學習困難的原因。

總結性評量：教學一段時間後(如期中或期末)，評定學生的學習成效。

***本課程請「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印」。**