《电视剧创作》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Creation of television drama	**课程代码**	JOUR2033
课程性质	大类基础课程	**授课对象**	本院本科生
学 分	2学分	**学 时**	36学时
主讲教师	杨新敏	**修订日期**	2021年12月29日
指定教材	《电视剧叙事研究》 文化艺术出版社 杨新敏 2003年		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

本课程主要讨论电视剧创作的特殊环境和创作特点，对电视剧叙事框架作系统讲解，主要涉及电视剧剧作的认知、观念、框架等方面内容。通过教学，使学生正确理解电视剧的叙事范畴，并通过对电视剧和电影、戏剧及小说等的创作要求进行比较分析，基本掌握电视剧创作的独特规定性以及叙事观念。通过此门课程的学习，廓清对电视剧的诸种错误认识，解放学生的电视剧剧本创作潜能，培养对电视剧剧作的认识及欣赏水平，从广播电视学的专业视角认识把握电视剧剧作的话语、观念及叙事，增强学生的人文素养和对电视剧创作环境的独特思考。

（二）课程目标：

本门课程通过对电视剧创作的相关观念、话语与叙事、时间与空间、声音和情境、叙事风格与观众接受进行全面而系统的讲解，培养学生对电视剧剧作的正确认识，掌握电视剧创作边界。在对电视剧剧作具备较为专业了解的基础之上，使学生能够具备一定的自主创作的能力，并提升学生对电视剧的欣赏水平。

课程目标1：通过课程学习，培养对电视剧剧作叙事框架的正确认识，掌握电视剧的创作环境及特点

1．1通过本门课程的学习，使学生具备对电视剧剧作话语、观念、叙事等的基本认识，厘清电视剧相关理念。

1．2通过本门课程的学习，确立对电视剧剧作的正确认知，并将其运用到电视剧日常欣赏的实践中。

课程目标2：树立正确的电视剧剧作观念，培养与时俱进的审美视角

2．1学习正确的电视剧观念，确立对电视剧本体的正确认知。

2．2学会以当代性的、民族性的眼光看待电视剧剧作，培养与时俱进的电视剧观念。

课程目标3：培养学生的电视剧创作能力以及专业的电视剧欣赏水平，增强学生对电视剧行业的批判思考

1．1把握电视剧剧作欣赏的专业视野，培养学生对电视剧剧作环境及特点的深入思考。

1．2引导学生以批判性的目光考察电视剧剧作，培养学生对电视剧的独立反思能力。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	第一章——第六章	第1、2、3条
1.2	第一章——第六章	第1、2、3、4、5条
课程目标2	2.1	第三章——第六章	第1、2、3、4、5条
2.2	第三章——第六章	第1、2、3、4、5条
课程目标3	3.1	第二章——第六章	第1、2、3、4、5条
3.2	第二章——第六章	第1、2、3、4、5条

三、教学内容

第一章 电视剧本体与创作

1.教学目标

了解关于电视剧的不正确观念，学习电视剧剧作环境以及本体观念，认识到电视剧的艺术性和思想性，掌握客厅文化场效应。

2.教学重难点

流行观念有那些误区？

客厅文化场效应。

3.教学内容

流行观念中的误区：节目流中的“低度文化娱乐”，欣赏环境引致对思想的拒斥，把纪实性看作电视剧的美学特征。电视剧本体观念：诗本体与清晰度问题，客厅文化场效应。

4.教学方法

讲授为主，辅以问答、学生上台阐述其对于电视剧的认知、课后思考拓展等环节。

5.教学评价

教学目标明确，课堂内容丰富，有一定师生互动。

第二章 话语精神与叙事策略

1.教学目标

掌握电视剧的当代性和民族性特征，学会区别几种类型文化话语特性。学习不同意识形态的叙事策略选择。

2.教学重难点

为什么艺术具有当代性？

什么叫精英叙事策略？

3.教学内容

电视剧的话语精神与文化情境：艺术的当代性和民族性，主流文化话语的权威性和政治性，商业文化话语的世俗性和娱乐性，精英文化话语的启蒙性。电视剧剧作叙事策略的选择：主流意识形态叙事策略趋于平民化，商业性叙事策略诉诸观赏性和模式化叙事，精英叙事策略追求个性化和叙事深度，以及各类型电视剧剧作间的缝合与冲突。

4.教学方法

讲授为主，辅以问答、学生上台阐述对各种叙事策略及文化话语的看法和区别、课后思考拓展等环节。

5.教学评价

教学目标明确，课堂内容丰富，有一定师生互动。

第三章 电视剧叙事的空间与时间

1.教学目标

学习故事时间、情节时间、屏幕持续时间的内涵以及区别、联系，历史空间、故事空间、情节空间、屏幕空间的内涵以及区别、联系。从故事、情节、屏幕三个侧面把握电视剧的空间和时间。

2.教学重难点

什么叫屏幕持续时间？

屏幕空间及其功能

3.教学内容

电视剧叙事的时间规约：故事时间与历史事件的内涵及界线，情节时间与因果联系及时序，屏幕持续时间与跨度、频率。电视剧的三种叙事空间可能：故事空间，情节空间与屏幕展示空间。电视剧的空间界别：故事空间与历史空间，情节空间与故事空间，屏幕空间及其功能，以及电视剧的空间构图与光色的表意效果。

4.教学方法

讲授为主，辅以问答、学生上台阐述重点概念如“故事时间”、“屏幕空间”、课后思考拓展等环节。

5.教学评价

教学目标明确，课堂内容丰富，有一定师生互动。

第四章 电视剧的声音和叙事情境

1.教学目标

学习电视剧声音的作用、声音对画外空间的延展性、语言的表意，学习叙事主体的作用， 掌握不同叙述方式的特点、作用。

2.教学重难点

有限叙事与无限叙事的含义

电视剧声音的阐述

3.教学内容

电视剧中的声音作用：积极影响对画面的阐释；影响对画面中事物的注意度；提示对画面的期待；给寂静增添新的价值。电视剧声音对画面空间的暗示，声音的层次感与现场录音。电视剧中的语言：把语言放到整个声音符号的表意功能中说明它的地位和作用；讨论在电视剧中广泛应用的方言以及双语和古语的运用问题。电视剧的叙事情境：叙述人的设置及功能、叙述者与聚焦者；无限叙述与有限叙述——故事信息的广度；客观叙述与主观叙述——故事信息的深度；电视剧人物叙述的两种方式——传奇式与历史式。

4.教学方法

讲授为主，辅以问答、学生上台阐述重点概念如“有限叙述”、“无限叙述”、课后思考拓展等环节。

5.教学评价

教学目标明确，课堂内容丰富，有一定师生互动。

第五章 叙事风格

1.教学目标

学习戏剧性的叙事风格类型，掌握戏剧性风格所具备的要素，区别认识戏剧性风格、纪实化风格、诗化风格，认识电视剧的纪实与历史间的关系，学习纪实化风格与零度风格的具体内涵。

2.教学重难点

什么叫零度风格？

纪实化风格的种类。

3.教学内容

叙事神话与人生的戏剧化——艺术与现实的想象关系。戏剧性风格的三种涵义：时空的舞台性，情节的冲突性，偶然、巧合等技巧性。戏剧性风格：时空的舞台性；情节的冲突性；偶然、巧合等技巧性因素。纪实化风格或零度风格——电视剧纪实的可能性。纪实化风格：新闻事件的排演；故事的纪实化包装，话语痕迹的擦抹；写实性追求。诗化风格：浪漫想象；意境营造；语言的诗化；心灵拷问，生命意义的追索。

4.教学方法

讲授为主，辅以问答、学生上台阐述重点概念如“零度风格”、“纪实化风格”、课后思考拓展等环节。

5.教学评价

教学目标明确，课堂内容丰富，有一定师生互动。

第六章 叙事与观众接受

1.教学目标

掌握大众文化、主流文化、民间文化与精英文化间的各自联系和区别，确立对大众文化的正确概念，理解大众文化的消解。学习电视剧剧作的可理解性与不可理解性、接收者的文本期待与叙事选择等。

2.教学重难点

大众文化与主流文化的关系怎样？

什么叫消解大众文化？

什么叫期待视野？

3.教学内容

大众文化与主流文化及精英文化的误解、内涵与创作对象。大众文化与民间文化的界别：民间文化是真正产自民间的文化，它的最为显著的特征即——接受者就是创作者。这是一种自娱自乐的文化。与民间文化不同，大众文化则是一种时尚文化，一种潮流文化。大众文化的消解：大众只是一个空洞的能指，电视剧即不是为大众的需求而作，它也不是大众本身，它只是大众的某种替代品。文本接受的可理解性与不可理解性：（1）一个历史的，地域的和受教育程度影响的概念，可能是基于现实生活的、基于文化传统的、基于受教育传统的；（2）对艺术的理解与对科学的理解不同：对科学的理解要求努力把道理说清楚；科学的真理只有一个，艺术却有多个；艺术的读解有层次。

4.教学方法

讲授为主，辅以问答、学生上台阐述重点概念如“期待视野”、“召唤结构”、课后思考拓展等环节。

5.教学评价

教学目标明确，课堂内容丰富，有一定师生互动。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	学时分配
第一章	电视剧本体与创作	6
第二章	话语精神与叙事策略	6
第三章	电视剧叙事的空间与时间	6
第四章	电视剧的声音和叙事情境	6
第五章	叙事风格	6
第六章	叙事与观众接受	6

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章 电视剧本体与创作	对电视剧的流行观念误区	2	正确认识到对电视剧的流行观念中的错误认知	
2		第一章 电视剧本体与创作	电视剧的诗本体与清晰度问题	2	掌握电视剧剧作的艺术性与清晰度间的关系	
3		第一章 电视剧本体与创作	客厅文化场效应	2	掌握客厅文化场效应的概念	
4		第二章 话语精神与叙事策略	电视剧的当代话语精神	2	认识电视剧的当代性和民族性	
5		第二章 话语精神与叙事策略	文化情境的话语特征	2	掌握不同文化话语的特征	
6		第二章 话语精神与叙事策略	不同话语的叙事策略选择	2	了解不同叙事策略的主要特征	
7		第三章 电视剧叙事的空间与时间	电视剧的时间类型及特征	2	掌握故事时间与历史事件间的关系，了解时间类型	
8		第三章 电视剧叙事的空间与时间	电视剧的空间类型及特征	2	正确区分电视剧不同空间类型的各自特征	
9		第三章 电视剧叙事的空间与时间	电视剧的时空表意	2	掌握电视剧的时间跨度与空间表意，认识时空作用	
10		第四章 电视剧的声音和叙事情境	电视剧的声音及其暗示和层次	2	掌握电视剧声音的作用及其暗示效果	
11		第四章 电视剧的声音和叙事情境	电视剧语言及叙述人选择	2	了解电视剧中语言的作用机制以及不同叙述人的作用	
12		第四章 电视剧的声音和叙事情境	电视剧叙事策略	2	掌握电视剧中总体叙事风格的对比以及人物叙事的两种方式	
13		第五章 叙事风格	艺术叙事与现实，戏剧性风格	2	把握戏剧性风格的具体涵义，了解艺术与现实的关联	
14		第五章 叙事风格	纪实化风格与零度风格	2	掌握纪实化风格与历史间的关联，了解纪实化风格与零度风格关系	
15		第五章 叙事风格	电视剧的诗化风格	2	了解电视剧的诗化本源，掌握电视剧诗化风格的特征	
16		第六章 叙事与观众接受	大众文化与主流文化、民间文化、精英文化	2	把握大众文化与其它类型文化之间的关系和区别	
17		第六章 叙事与观众接受	消解大众文化	2	了解消解大众文化的源起	
18		第六章 叙事与观众接受	接收者的文本设定	2	掌握接受者视角的文本选择特性，理解“期待视野”与“召唤结构”	

六、教材及参考书目

1．周传基：《电影·电视·广播中的声音》，中国电影出版社1991年版；

2．韦恩·布斯：《小说修辞学》，广西人民出版社1987年版；

3．马塞尔·马尔丹：《电影语言》，中国电影出版社1990年版；

4．徐岱：《小说叙事学》，中国社会科学出版社1992年版；

5．路海波：《电视剧美学》，江苏文艺出版社1989年版；

6．肖鹰：《形象与生存》，作家出版社1996年版；

7．陈刚：《大众文化与乌托邦》，作家出版社1996年版；

8．里蒙·凯南：《叙事虚构作品》，三联书店1989年版；

9．罗钢：《叙事学导论》，云南人民出版社1994年版；

10．钟艺兵：《中国电视艺术发展史》，浙江人民出版社1994年版；

11．壮春雨：《电视剧学通论》，中国广播电视出版社1989年版。

七、教学方法

1．课堂讲授为主，学生课堂呈现为辅，适时以面授辅导、网络教案、电子信箱、电话等多种形式为学生提供学习支持服务。

2．理论学习和实践相结合，掌握相关的基本概念，正确认识电视剧创作的环境及特点，对电视剧剧作有专业的审视视角。除此之外,阅读《电视剧美学》、《叙事虚构作品》等论著,扩大本门课程的知识的外延,在学习中方能融会贯通。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	掌握正确的电视剧剧作观念，了解电视剧的创作及生存环境，掌握电视剧基本观念特征	随堂小论文、闭卷考试
课程目标2	具备专业的电视剧审视视角，学会认知电视剧的艺术性、时代性、民族性	随堂小论文、问答、闭卷
课程目标3	能够批判思考电视剧剧作的叙事框架与文本接受	随堂小论文、问答、闭卷考试

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：10%，期中考试：30%，期末考试60%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	2	10	20	课程目标1达成度={0.1ｘ平时目标1成绩+0.3ｘ期中目标1成绩+0.6ｘ期末目标1成绩}/目标1总分；课程目标2达成度={0.1ｘ平时目标2成绩+0.3ｘ期中目标2成绩+0.6ｘ期末目标2成绩}/目标1总分；课程目标3达成度={0.1ｘ平时目标3成绩+0.3ｘ期中目标3成绩+0.6ｘ期末目标3成绩}/目标1总分；
课程目标2	3	10	20
课程目标3	5	10	20

（三）评分标准

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	能够完整地掌握正确的电视剧剧作观念，了解电视剧的创作及生存环境，掌握电视剧基本观念特征	能够较为完整地掌握正确的电视剧剧作观念，了解电视剧的创作及生存环境，掌握电视剧基本观念特征	基本能够掌握正确的电视剧剧作观念，了解电视剧的创作及生存环境，掌握电视剧基本观念特征	部分掌握正确的电视剧剧作观念，了解电视剧的创作及生存环境，掌握电视剧基本观念特征	不能掌握正确的电视剧剧作观念，了解电视剧的创作及生存环境，掌握电视剧基本观念特征
课程 **目标2**	完全具备专业的电视剧审视视角，学会认知电视剧的艺术性、时代性、民族性	较为具备专业的电视剧审视视角，学会认知电视剧的艺术性、时代性、民族性	基本具备专业的电视剧审视视角，学会认知电视剧的艺术性、时代性、民族性	部分具备专业的电视剧审视视角，学会认知电视剧的艺术性、时代性、民族性	不能具备专业的电视剧审视视角，学会认知电视剧的艺术性、时代性、民族性
课程 **目标3**	完全能够批判思考电视剧剧作的叙事框架与文本接受	能够较好批判思考电视剧剧作的叙事框架与文本接受	基本能够批判思考电视剧剧作的叙事框架与文本接受	批判思考电视剧剧作的叙事框架与文本接受较为困难	不能批判思考电视剧剧作的叙事框架与文本接受