

让影视编剧插上想象的翅膀

上海市闵行区君莲学校 许织云

内容提要:在中学开展影视教育,这是一件非常有利于学生成长的好事情,我们除了要教学生拍摄、剪辑方面的技术外,培养学生编剧能力也是一个很重要的任务,如何让剧本戏核好、视角新、冲突真、情节奇、入戏快、结构巧,这是我们在指导学生编剧时的重要课题。

一、丰富的想象力培养

培养学生的编剧能力,首先要培养他们的想象力,那么如何让学生的思维飞扬,让他们的剧本写得引人入胜呢?这就要求我们从平时的点点滴滴做起。

1.增加阅读容量,奠定想象基石

我们知道,爱阅读的学生精神丰富,在我们的实践中,阅读活动以充满想象力的文学作品为依托,又借助充满想象力的游戏(包括课本剧)形式进行,可以说阅读是培养孩子想象力的最有利方式之一。在阅读中,我们借助课本剧的形式,通过编剧来填补作品的信息,通过舞台设置来还原故事场景,通过表演来演绎角色的内心和动作,这些都很好地培养了孩子的再造想象能力。

实践证明,阅读让同学们的想象力有了坚实的基础。

2.尝试故事接龙,打破思维惯式

故事接龙是大家比较熟悉的,就是发起人描写一个开头,然后所有参与者都可进行续写,基本上就是每个人接着上一段剧情发展编写一段剧情,最后形成一个多种元素融合的故事,故事可能是科幻类、爱情类、喜剧类、悬疑类……一切都随同学的创意而发展。

这样的活动很受同学们喜爱,也是很接地气的一种思维训练,在课堂教学方面操作很方便,对于老师和学生的要求并不是很高。故事的开头可以是教材中某篇文章的场面、高潮或结尾,可以是一首诗、一首词的一个意境,也可以是同学们写的作文,这样的训练可以让同学们有着很高的兴致,可以激活同学们写作思维,尤其是许多人一起完成的故事,情节不是某个人所能掌控的,这有利于打破俗套,推陈出新,所以对培养创新能力有着独特的效果。

3.演绎时空片段,助推剧情变更

在训练学生想象力方面,我们经常会进行一些时空场面的定格游戏来提高学生的想象力。比如所有的

学生在场地上轻松走起,老师宣布早晨7点钟,场面定格,大家自我设计一个角色,摆出在这个时段的生活工作学习的姿势。

经过一段时间的训练以后,同学们的想象力得到了很大的提升。这样的游戏训练,很容易引起同学们的兴趣,一个个场面的再现与讲述,很能激发同学们的激情,大家争先恐后地“惹点事情”,于是一场鲜活的情节跌宕的情景剧出炉了,这无论是对于学生的想象力,还是语言表达,都会很有帮助。

4.填补故事留白,探索角色心理

在训练中,我们还经常会给同学们几句非常简单的台词,至于这是什么人、什么时间、什么地点在什么语境下以什么样的背景和什么样的心情讲的这些话都不加规定。然后让同学们自己分组去借题发挥。刚开始的时候,同学们只是能够简单加上一点情节把台词简单地朗诵出来,后来经过大胆想象,同学们就会对输入的信息进行独一无二的加工,于是情节就大有起色,五花八门。

二、多彩的剧本创编

长期坚持的实践探索,使得学生思维敏捷,创意无限,在剧本的创编内容上跨越古今中外,时空上涵盖天上人间,角色上囊括人神鬼怪,体裁上尽显多姿多彩。

1.内容上跨越古今中外

影视作品和舞台剧的剧本创编,有时改编自文学作品,有时是原创,因此,在内容上会很广泛,可以跨越古今中外。如课本剧《变色龙》、《项链》、《贤人的礼物》等都是根据外国著名作家改编的,而《晏子使楚》、《窦娥冤》、《荆轲刺秦王》等则是从古代作品中改编的。

2.时空上涵盖天上人间

剧本的大胆创新还包括时空上的跨越,同学们大胆想象,将剧本的时空涵盖了天上人间。如《太空历险

记》,这个节目曾经在“2016年首届4·21宇宙关怀课程开发国际研讨会”上展示过,在上海市中学话剧比赛获得三等奖,颛桥艺术节一等奖,在2016年第十八届上海国际艺术节中小学戏剧嘉年华中隆重演出。

3.角色上囊括人神鬼怪

积极创新的剧本,除了场景的开放、情节的新颖、内容的大胆以外,还包括角色的丰富多彩与个性鲜明。我们学生创编的剧本可以说是角色上囊括人神鬼怪,个性上彰显特色分明。如上文的《太空历险记》中的太空警察就有性格各异的交警:联合星球交警署土星分队警察pangpangpang,火星分队pengpengpeng,木星分队biangbiangbiang,他们高低胖瘦不同,脾气、语言习惯和动作也各异。

4.体裁上尽显多姿多彩

我们改编的剧本,体裁可谓多姿多彩,有话剧、音乐剧、哑剧,有舞台剧、广播剧、电视剧,还有群口相声等。仅以《愚公移山》为例,除常用的话剧形式外,还有歌舞剧、穿越剧、相声。

我们的相声,应邀参加了浦江一中读书节闭幕式的演出,参加了上海市中期调研评估演出,整个节目包袱不断,笑声连连,更为出色的是他们还把课文中的重要字词进行了讲解,同时进行了文言文学习。

通过几年来的研究实践,我们认为培养想象力不仅对于学生的思维发展有很大帮助,更能让影视编剧插上想象的翅膀,有效地提高编剧水平,特别是我们采用的一些训练手法,包含戏剧工作坊的方法,如故事接龙、超级变变变、时空演绎、我是一棵树等等,都是同学们喜欢的教学形式,因此培训的效果更好,同学们更开心,也就更有可持续发展。

参考文献

- 陆军《编剧理论与技法》上海人民出版社
- 张生泉《戏剧认知导论》复旦大学出版社
- 【美】乔治·贝克《戏剧技巧》中国戏剧出版社