

第一屆民視編劇班參訓心得 by 張語芳

上了4個多月的課，很慶幸自己在人生的休息點選擇報名了民視編劇班，這段期間真的學到了很多，也成長了很多，也很高興可以認識各位優秀的老師跟同學們，真的非常榮幸喜悅！這次編劇班師資陣容堅強，可以說是空前～～有專業教導劇本寫作方式的老師：（林靖傑老師、陳世杰老師、王道南老師）；分享編劇實務經驗的老師（毛訓容老師、丁道祥老師、朱勇坤老師、徐譽庭老師、郭箏老師）；還有攝影現場實務教學的老師（張維剛老師）；分析各式作品提昇我們眼界的老師（王童老師）。不能不提的是兩位用心的班導、導師杜榮峰老師和鄭耀宗老師，全程陪大家上課、指導作品，非常感謝他們。

在報名編劇班之前，自己僅有一些畫漫畫跟寫小說的經驗，寫小說也是自娛的，頂多投投校刊、或是上傳網路跟網友分享而已，對於編劇這塊，可以說完全是門外漢，這些課程的學習過程，對我來說很重要，比起自己摸索、試誤，有前輩老師來指引會減少失敗的機率，雖然創作不像數學有絕對的唯一解，不過就像事物的邏輯與脈絡，故事的創作也有其規則可言，比方說「三幕劇」之類。「三幕劇」這樣的結構應該是最能讓觀眾吸收的一種結構，如果同樣要傳達一個好的想法，用容易理解的方式讓更多人瞭解，當然是比起用詰屈聱牙的方式的好。現在會覺得能夠「寓教於樂」是很好的，把一個好的想法用戲劇的傳達這件事，比起直接對觀眾說教，用簡單的方式讓視聽者自然地理解與體會，我覺得是最好的方式。

之前有看過一本漫畫在討論創作，說時下的創作者分為兩種，一種是天才…這不用說，古代的創作者多半屬於這種。另一種則是計算過的，看哪一類型的元素會收歡迎，然後揉合這些元素來產生作品。目前許多團隊式創作屬於後者，以工廠式方式來創作。社會一直在進步，各種產業都不免組織化，文創影視產業亦同。古人創作都難免受限於本身所見經歷，現在這個社會資源更加豐富，創作者有時很難見到自己缺點，團隊式可以彌補彼此不足之處，所以我想現在團隊式的作品就比較不用擔心「理」不足。

我也學到對編劇來說，生活的歷練也是很重要且必須的。雖然說除了貼近日常生活的作品，幻想式作品也很多如哈利波特。但是無論是怎麼樣的戲劇，人與人之間的情感與互動都不可欠缺的。

以前不太懂看電影，大致上就是憑感覺，好看難看有趣無聊，很少去猜這背後編劇、導演想說的話。但是上過課之後，比較能體會電影想傳達的意念。像王童老師介紹大家看了許多經典片子，我每部看完之後都有自己把故事大綱寫出來，雖然不一定正確，但是至少有得到我看到的部份。以下節錄東西方各 1 部為例：

◎東方電影：

小津安二郎 晚春

→紀子 28 歲尚未出嫁，親友都擔心要幫她介紹。

但是紀子不願意改變目前平靜的生活，而且她眷戀父親，不希望離開父親。

於是紀子的爸爸就騙紀子說要續弦。紀子雖然嫉妒，但是也只能接受。

紀子接受了嬸嬸安排的相親，也答應了親事。

出嫁前她最後的反抗跟父親說想留在父親身邊。

父親就跟他說了一篇人生大道理，人都要有離巢自立的一天。

紀子就只好甘心出嫁了。

後來觀眾才知道紀子的父親並沒有續弦。

他是為了女兒將來而接受了自己寂寞的餘生。

◎西片：

教父

→教父是幫嬰孩受洗的父親。對義大利人來說等於另一個父親。

麥克是個單純的青年，每天只顧和女友談情說愛。

他父親柯里昂先生是人脈極廣、受人尊崇的黑手黨老大，

但是他父親並不希望麥克接觸家族事業。

毒梟索拉索找上柯里昂先生，希望他加入投資並給予白道方面的人脈幫助。

但是柯里昂先生覺得毒品不能碰而回絕了。因為此事，柯里昂先生被槍殺入院。麥可為了幫爸爸報仇殺人，而後逃亡西西里。在西西里他另外結了婚。過著安穩生活。此時柯里昂家族則由火爆的長子山提諾接管。後來山提諾被妹夫出賣被殺。麥可接獲消息時妻子也被殺害，麥可返回美國，去找以前的女友復合。但此時他已經不再是以前那個單純的青年了。柯里昂先生也出院，將幫會交給麥可接管。柯里昂先生病後衰弱，其他幫派虎視眈眈想搶地盤。麥可假裝要退出紐約去賭城發展，一邊又安排殺手。當柯里昂先生過世後，麥可暗殺其他幫派大老、整肅幫內叛徒，重新坐穩地位。

有的老師在課堂上會問大家說對目前的戲劇現況是否滿意？覺得很難回答，目前台灣的戲劇產業狀態是在觀眾的期盼之下，由眾多前輩努力堆積而成的成果。而我也相信任何作品的存在皆有其意義。現在八點檔的 on 檔戲，劇情乍看之下都雜沓重複，然而對疲勞一天的士農工商卻是他們絕佳的娛樂與調劑。古代的說書、戲曲不有趣嗎？對當下那個時代的人們是有趣的，但是現在的一般大眾不愛了。戲劇隨著觀眾的需要不斷地演變，可以嘗試創作與眾不同的作品，因為也許發掘新的需求，現在是個網路發達的時代，即使不從眾也可以發表在自己的 blog 尋求知音。但我想要做服務業性質的編劇，創作讓人們快樂的作品。這也是我來此學習的初衷。

未來能否真的以編劇為業現在還不敢說，因為聽了許多經驗談，除了付諸努力，機緣也很重要。如果有生活壓力，如何在創作與生活這之間取得平衡點也是一門課題。但是就像丁道祥老師所說：「自信、自律、創意」。先把自己準備好，努力地學習，把這段時間老師們給予的潛移默化，相信終有機會能讓自己的作品發光發熱。

