

參訓心得

「好捨不得結束！」九月十六日晚上，來自臺灣各地的二十多位同學，在杜榮峰、鄭耀宗老師的悉心帶領，與助教喵喵用心籌備下，歷經四個月的編劇班課程終於圓滿。

民視編劇班為了培養新生代的編劇種子，邀請享譽業界的導演、編劇、製片、編劇統籌、偶像劇始祖等實務豐富經驗的老師，向同學傳授編劇的撇步。

劇本基本功 編劇觀念、態度與技巧

鄭耀宗老師十分重視和學員的互動，經常提出各種問題，除了引導學員思考「戲劇」、「衝突」、「人物」、「動作」、「故事性」、「因果」、「分場」、「主題」等基礎的編劇觀念，更要同學建立對編劇角色的正確認知與創作的的基本態度。老師強調「態度」、「技巧」、「知識」三者具備，才會是一個優秀編劇家，同時也對學員的劇本創作，提出精闢見解，讓同學獲益良多。

《河流》、《臥虎藏龍》、《口白人生》、《派特的幸福劇本》是老師帶領學員認識何謂劇本創作的敲門磚，要同學學習掌握電影主題，透過五十個字、兩百個字甚至一千個字的練習，清楚說出故事的重點。即使下課時間已晚，老師也經常耐心地為同學一一解惑，期盼每堂課學員都能滿載而歸，不虛此行。

劇本 可以是首詩 是一句句歌詞

獲獎無數，本身創作多元的陳世杰老師，經常用即興創作的方式來上課，透過一首歌、如詩般的句子，就可以從結構中，帶領同學切入劇本的形式，讓人驚喜發現編劇比想像中容易，用力玩創意，還可玩出新火花。

有一堂課，老師請學員改編日本懸疑小說的情節，學習劇本分場大綱，每個人都加入巧思，讓原作玩出不同趣味。最令人印象深刻的，莫過於他用舞台劇即興演出方式，帶領學員深入劇場的創意思考，每個人從角色的隱藏任務中，彼此激盪，發展出具有衝突、精彩的對白。童心未泯的陳老師讓同學明白，創作是一種遊戲，也是一種體驗，儘管玩就是了！

劇本 是幕後導演的精心設計

林君城老師帶著他的作品《車票》，傳授小說改編成劇本，翻拍成電視劇的實務經驗，並分享在製作過程中，「選角」、「團隊」等外力都會牽動作品呈現的結果。其中最讓我喜愛的一堂課，是他解析電影轉場藝術的案例。老師以《贖罪》、《小畢的故事》精彩開場，一步步教學員看懂電影的語言，觀察每一顆鏡頭的設計，包含音效、配樂如何成就無懈可擊的節奏。每一幕畫面都含有編劇與導演團隊合力設計出蘊含主題精神的豐富巧思，這些畫龍點睛的效果，都是編劇所下的苦功，「一部優秀的電影，背後一定都有個優秀的劇本」。

偶像劇的商業推動與市場

《流星花園》為台灣偶像劇市場，打了漂亮的頭陣！毛訓容老師除了編劇功力精湛，更讓學員認識「成功的商業電視劇作品」、「偶像劇的操作手法」、「偶像劇的市場」，引導學員創作出吸引人的題材和角色。老師強調，編劇不是象牙塔的學者，還要讓觀眾、金主、電視台買單，一齣叫好又叫座的偶像劇，背後往往藏有商業計算，成功掌握閱聽眾的心理，讓人對角色又愛又恨。

她分享自己的作品《星星的淚光》、《惡魔在身邊》《換換愛》的創作過程，傳授學員如何「塑造角色魅力」、「製造滾動事件」、「呈現人物價值觀」，才能編織出動人精采的愛情故事。

編劇本身就是演員 要嘗試融入演出

擁有導演身分，演出經驗十分豐富的王道南老師，經常安排學員「讀劇本」，甚至「演出來」，因為一個成功的編劇，會嘗試思考當演員按照腳本演出時，他們的動作、台詞、語氣的合理性，因為編劇是文字的導演與演員。老師還請同學現場即時合力創作劇本，去深度思考、鑽研人物的性格、語言，並指出電視劇與電影的劇本差異。

劇本 是團隊拍攝溝通的文本

林靖傑老師指出劇本是拍攝溝通文本，如果編劇不能預先設想，有時候劇本會被改得面目全非。他以《悲情城市》為案例，指出該齣分場大綱、劇本及電影，分別由小說家、編劇、導演以各自立場完成，每個人都有擅長拿手之處，他請同學分析觀察三者的差異，並嘗試站在導演角度來思考，我們該如何作選擇「情

節」、「對話」、「旁白」，才能讓《悲情城市》最終能以簡潔精煉面貌呈現。

了解臺灣特色 打入國際市場

唐在揚老師更以流利口條，豐富製片經驗，帶領同學認識電影市場，對於各種提問更知無不言、言無不盡，讓同學了解臺灣的電影特色與風格，同時也對電影幕後拍攝、募集資金、影視通路、國際市場，有更深刻的認識。

編劇大補帖 結業最棒的禮物

杜老師是這次課程核心人物之一，也是編劇班最大的推手，幾乎堂堂都不缺席，跟著一起上下課，隨時關心學員的需求，適時給予溫暖協助。而在課程圓滿前，更準備編劇大補帖，細說數十條創作秘訣，作為學員最棒的結業禮物，讓大家十分感動。相較臺灣電視劇灑狗血橋段，老師以韓國電影《八月照相館》細膩溫馨的動人情節，分析一個動人的作品，在於不做作、情感真摯、貼近生活，並分享電影中刻苦銘心的愛情，往往都帶有遺憾，這種想像的留白，更能牽引出觀眾的共鳴。

期待開創新班 再續前緣

三十五堂課在老師輪番上陣、各自出招的情況下，幾乎堂堂精彩，並吸引許多人逗陣來旁聽，臺下坐無虛席，課堂中更歡笑聲不斷。非常感謝民視的用心規畫，溫柔地為我們這些種苗們澆水灌溉，雖然課程圓滿，期待未來還能開設進階班，讓同學們彼此間珍貴的情誼可以再續。