

三哥

戲劇

作者／
鄭淑

韓國影視講義

1,

電視劇本創作&類型剖析

看韓劇學說故事的強大力量！

韓國資深編劇現身說法，談電視劇的主題、角色、衝突、結構等創作理論，
及四大戲劇類型「愛情劇、家庭劇、歷史劇、職人劇」的創作手法。

三哥

戲劇

韓國影視講義

作者 /
羽今 鄭淑

1

電視劇本創作の類型剖析

韓國影視講義. 1：戲劇 電視劇本創作&類型剖析 / 鄭淑作；林彥譯. -- 初版. -- 新北市：大家出版；遠足文化發行, 2015.12

譯自：방송 콘텐츠 스토리텔링 1: 드라마의 분산 집중 몰입 전략

ISBN 978-986-92039-2-0 (平裝)

1.劇本 2.寫作法

812.31

104020111

better 35

韓國影視講義 1：戲劇 電視劇本創作 & 類型剖析

방송 콘텐츠 스토리텔링 1: 드라마의 분산 집중 몰입 전략

作者 鄭淑 (정숙) | 譯者 林彥 | 責任編輯 周天韻 | 編輯協力 尹嘉玄 | 封面設計 比利張 | 內頁設計 林宜賢 | 校訂 魏秋綢 | 行銷企畫 陳詩韻 | 總編輯 賴淑玲 | 社長 郭重興 | 發行人兼出版總監 曾大福 | 出版者 大家出版 | 發行 遠足文化事業股份有限公司 231 新北市新店區民權路 108-2 號 9 樓
電話 (02) 2218-1417 傳真 (02) 8667-1851 | 劃撥帳號 19504465 戶名 遠足文化事業有限公司 | 印製 成陽印刷股份有限公司 電話 (02) 2265-1491 | 法律顧問 華洋國際專利商標事務所 蘇文生律師 | 定價 320 元 | 初版一刷 2015 年 12 月 | 有著作權 侵害必究 | 本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

Broadcasting Contents Storytelling 1,2 by Jeung Sook

Copyright © Jeung Sook, 2013

All rights reserved.

Complex Chinese translation copyright © Walkers Cultural Enterprise Ltd. (imprint: Common Master Press), 2015

Published by arrangement with CommunicationBooks Inc.

through LEE's Literary Agency

前言

- 01 011 新媒體時代的電視劇敘事方法
- 02 017 故事創作的發展歷史
 - 018 口述的敘事方法
 - 020 故事繪畫體的敘事方法
 - 021 文字發明與敘事文學的互動性
 - 022 印刷發明造就了故事的大眾性和商業性
 - 023 媒體革命與數位內容時代的故事創作
- 03 027 電視劇故事創作的重要性
 - 028 電視劇的意義
 - 029 重要的是以感性為中心
 - 031 《巴黎戀人》的雙向互動
 - 032 《追擊者》的故事感染力
- 04 037 電視劇故事的特性
 - 038 多樣性
 - 039 時宜性和流行性
 - 040 具體性
 - 041 即時性和連續性
 - 042 分散式集中與投入
- 05 045 電視劇故事，該從哪裡說起？
 - 048 如何創作故事？
 - 053 為故事添加血肉時不可遺漏的七個重點
 - 059 電視劇企劃的核心：主題明確
 - 062 電視劇企劃案審查的六個原則
 - 074 優質電視劇的企劃標準
- 06 081 電視劇故事創作的核心
 - 081 觀眾的第一印象：劇名
 - 084 富含意義的主題
 - 087 電視劇的基礎：題材

	092	電視劇的原動力：角色
	108	電視劇的核心：衝突和主敵
07	113	電視劇的故事結構
	113	何謂故事結構？
	115	為什麼需要故事結構？
	118	結構的「六何原則」
	122	電視劇故事結構的五階段
	124	故事結構的擴張法則
08	127	愛情劇的故事創作方法
	127	愛情劇的故事特性
	134	愛情劇的結構
	136	愛情劇的進化
09	141	家庭劇的故事創作方法
	142	家庭劇的故事特性
	147	家庭劇的結構
10	153	歷史劇的故事創作方法
	156	歷史劇的故事特性
	162	現代歷史劇的故事結構
	165	歷史劇的故事條件
11	171	職人劇的故事創作方法
	172	職人劇的故事特性
	177	創作職人劇的注意事項
12	183	企劃案撰寫
	184	劇名的重要性
	185	建構主題
	185	寫出二十字的概念
	186	電視劇的企劃目的
	189	劇情簡介的法則
	190	戲劇性是故事的引擎

13 193 人物塑造

- 193 人物塑造入門
- 194 設定人物
- 202 在劇情中將人物設定具體化
- 207 人物塑造的注意事項

14 215 劇本撰寫

- 216 電視劇的場景
- 221 人物的動作和走位動線處理
- 223 「蒙太奇」處理
- 225 「查拉德」的運用
- 226 撰寫台詞
- 226 撰寫台詞描述
- 229 台詞創作時的注意事項
- 230 應避免的台詞

15 233 場景與台詞描述完美搭配的出色劇本示例

- 233 金榮炫編劇、李丙勳導演《大長今》
- 236 金善英編劇、崔元錫導演《雷普利小姐》
- 237 孫英睦編劇、白浩民導演《五月的情海》
- 239 蘇賢京編劇、柳賢基導演《親愛的瑞英》
- 242 韓俊英編劇、高興植導演《沒關係，爸爸的女兒》
- 244 金恩熙編劇、金亨植導演《白色追緝令 Sign》
- 247 盧熙京編劇、表民秀導演《他們的世界》
- 248 金泰姬編劇、金元錫導演《成均館緋聞》

250 附錄 電視圈術語

- 251 製作人和節目進行表
- 252 鏡位
- 252 攝影機運鏡
- 253 其他後製術語
- 253 節目相關術語
- 254 廣播電視設備術語

三哥

戲劇

韓國影視講義

作者 /
尹今 鄭淑

1

電視劇本創作の類型剖析

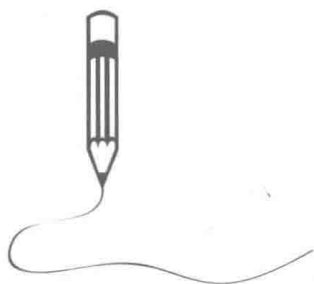
前言

- 01 011 新媒體時代的電視劇敘事方法
- 02 017 故事創作的發展歷史
- 018 口述的敘事方法
- 020 故事繪畫體的敘事方法
- 021 文字發明與敘事文學的互動性
- 022 印刷發明造就了故事的大眾性和商業性
- 023 媒體革命與數位內容時代的故事創作
- 03 027 電視劇故事創作的重要性
- 028 電視劇的意義
- 029 重要的是以感性為中心
- 031 《巴黎戀人》的雙向互動
- 032 《追擊者》的故事感染力
- 04 037 電視劇故事的特性
- 038 多樣性
- 039 時宜性和流行性
- 040 具體性
- 041 即時性和連續性
- 042 分散式集中與投入
- 05 045 電視劇故事，該從哪裡說起？
- 048 如何創作故事？
- 053 為故事添加血肉時不可遺漏的七個重點
- 059 電視劇企劃的核心：主題明確
- 062 電視劇企劃案審查的六個原則
- 074 優質電視劇的企劃標準
- 06 081 電視劇故事創作的核心
- 081 觀眾的第一印象：劇名
- 084 富含意義的主題
- 087 電視劇的基礎：題材

	092	電視劇的原動力：角色
	108	電視劇的核心：衝突和主敵
07	113	電視劇的故事結構
	113	何謂故事結構？
	115	為什麼需要故事結構？
	118	結構的「六何原則」
	122	電視劇故事結構的五階段
	124	故事結構的擴張法則
08	127	愛情劇的故事創作方法
	127	愛情劇的故事特性
	134	愛情劇的結構
	136	愛情劇的進化
09	141	家庭劇的故事創作方法
	142	家庭劇的故事特性
	147	家庭劇的結構
10	153	歷史劇的故事創作方法
	156	歷史劇的故事特性
	162	現代歷史劇的故事結構
	165	歷史劇的故事條件
11	171	職人劇的故事創作方法
	172	職人劇的故事特性
	177	創作職人劇的注意事項
12	183	企劃案撰寫
	184	劇名的重要性
	185	建構主題
	185	寫出二十字的概念
	186	電視劇的企劃目的
	189	劇情簡介的法則
	190	戲劇性是故事的引擎

13	193	人物塑造
	193	人物塑造入門
	194	設定人物
	202	在劇情中將人物設定具體化
	207	人物塑造的注意事項
14	215	劇本撰寫
	216	電視劇的場景
	221	人物的動作和走位動線處理
	223	「蒙太奇」處理
	225	「查拉德」的運用
	226	撰寫台詞
	226	撰寫台詞描述
	229	台詞創作時的注意事項
	230	應避免的台詞
15	233	場景與台詞描述完美搭配的出色劇本示例
	233	金榮炫編劇、李丙勳導演《大長今》
	236	金善英編劇、崔元錫導演《雷普利小姐》
	237	孫英睦編劇、白浩民導演《五月的情海》
	239	蘇賢京編劇、柳賢基導演《親愛的瑞英》
	242	韓俊英編劇、高興植導演《沒關係，爸爸的女兒》
	244	金恩熙編劇、金亨植導演《白色追緝令 Sign》
	247	盧熙京編劇、表民秀導演《他們的世界》
	248	金泰姬編劇、金元錫導演《成均館緋聞》
	250	附錄 電視圈術語
	251	製作人和節目進行表
	252	鏡位
	252	攝影機運鏡
	253	其他後製術語
	253	節目相關術語
	254	廣播電視設備術語

前言

電視劇《大長今》⁰裡，有一幕是小長今嚐出了鄭尚宮的食物裡有紅柿味道，但其他人都沒有發現。鄭尚宮問長今怎麼會認為是紅柿，長今於是答道：

「因為我有嚐到紅柿的味道，若您問我為什麼認為是紅柿，我只是……因為有紅柿的味道……所以才這麼說。」長今的口中明明有嚐到紅柿味道，但其他人都不認為裡面有添加紅柿，使她感到納悶不解。這句台詞非常經典，因為它一語道出小長今擁有異於常人的味覺。看到這一幕的觀眾可以想見日後長今必能成為優秀的御膳房宮女，而故事最後結果亦是如此。如果電視編劇將

註 0 ∞ MBC 電視台於 2003 年播出，李英愛主演。在亞洲各國引發韓劇熱潮，全球有九十多個國家播出此劇。在韓國的平均收視率一直保持在 50% 左右。

这一幕刪掉，換成由其他人物紛傳「聽說長今味覺非常出色」，恐怕會讓觀眾看得毫無頭緒不知所云，這種呈現方式不僅無趣，還是一句草率安排的台詞。

電視劇的敘事（storytelling），並非只是將台詞灌輸給觀眾，而是融合符合當下狀況的影像、人物、事件和台詞而形成的綜合故事結構。長今の「紅柿故事」就是安排巧妙的敘事方法。

優秀的電視劇故事能使人產生共鳴，與觀眾溝通。一齣好的電視劇是由貼近題材的有趣故事組成，透過這些故事讓觀眾認識劇中世界。其中有喜悅與感動、挑戰與克服、幸福與不幸等各種故事。優秀的故事讓人對以往毫無興趣的劇情感到興趣，透過布局巧妙的結構吸引觀眾注意，比其他任何手段都更具感染力。

電視劇的力量就在於說故事。所謂「說故事」，是企劃故事並嘗試使其符合受眾喜好和媒體運用的過程。也就是如何企劃故事，如何將其包裝成能刺激觀眾喜好的有趣故事，最終創造出成品的總體過程。

電視劇故事的創作核心是劇本創作，如果從這一點來思考，我們最需要的就是能應用於實戰的故事創作策略。因為，電視劇的敘事方法在結構上是站在編劇的立場上創造的，這也是筆者撰寫本書的動機。

電視劇不論以什麼方式，都是展現人們的生活故事。不是單純的生活，而是與誰相愛、依賴誰、討厭誰、向誰報仇、與誰和解等，人類的喜怒哀樂就像一幅全景圖一樣在劇中展開。觀眾看到劇中人物的生活情境，對他們的價值觀和倫理觀進行正反兩面的討論，會有憤慨也會有共鳴，會推測尚未展開的劇情，也會自己想像故事，造成觀眾這一切反應的就是說故事的作用。

創造、傳達，以及用簡單的方式傳達複雜的故事，故事創

作的強大力量源自於能讓人們找到故事隱藏意義而精心設計的佈局。

電視劇的故事能使原本對電視劇不太感興趣的人也感到趣味和感動，利用其強大的感染力使人們專注投入。許多編劇為了使觀眾對節目留下深刻印象，煞費苦心製作更有創意、出人意料的節目，想出更豐富的點子和有趣故事。

夢想成為電視劇編劇的人，往往在準備下筆寫劇本時感到困難。除了要懂寫劇本的方法，還要搞清楚寫劇本前要做哪些準備工作，以及了解故事創作的方式，太多人不知道該從何準備起。希望本書能讓學習影視製作的人了解電視劇的內容是什麼，並指引明確方向。

書中介紹了許多如何創造出有趣、讓觀眾記憶猶新、對劇中角色自我投射和共鳴的故事創作方法，並提出多種示例，讓讀者可以輕鬆領會使人緊握遙控器在電視機前不願離開的力量是什麼、如何透過有趣的電視劇與觀眾溝通、如何製作一部電視劇才會有趣、如何觀賞一部電視劇等方法。

書裡首先闡述了電視劇的特性，介紹了電視劇的故事創作方法，然後簡單明瞭地說明了能夠吸引觀眾注目的企劃方法和蒐集題材方法，以及確實體現主題的故事結構，還有電視劇的原動力——設定角色的技巧。不論是對寫劇本感到束手無策的準編劇，還是懷有電視劇製作人夢想的學生，希望這本書都能成為你們的實用指南。

筆者見過許多電視劇編劇，發現不論是想寫電視劇的人，還是學習編劇已久的人，都有一個共同的錯誤觀念。

那就是認為「每一部電視劇的撰寫技巧、企劃方式和故事創作過程都是一樣的」。然而，這是學習創作電視劇時最致命的錯

誤和誤解。消除這種誤解、引導如何創作出類型明確的電視劇，是筆者撰寫本書的第二動機。

每一部電視劇都有所不同。電視劇按照類型可區分為愛情劇、家庭劇、歷史劇以及職人劇。各種電視劇的目標觀眾不同，設定主題的方法也會不同，塑造人物的方法和製造人物之間衝突的方法更是不盡相同。

本書將電視劇分為四大類，分別介紹了不同類型的故事創作方法。從感性、故事集中於人物的「愛情劇」，到以倫理標準為基礎、對即時話題敏感、提供熟悉素材誘導觀眾共鳴的「家庭劇」，以及擁有強烈戲劇性、任務形式的「歷史劇」，還有以專業角度描繪各種職業生活的「職人劇」。再以近年播出的電視劇劇本為例，介紹各種具有特色的故事創作方法。並根據不同類型的電視劇特性，從說故事的觀點介紹電視劇的企劃、結構、蒐集素材、情節創作、人物設定等，更進一步詳細分析電視劇故事創作的策略，希望能夠為懷有電視劇編劇夢想的朋友提供幫助。

另外，相信這本書對於專攻電視內容領域的學生、對電視內容有興趣的大學生、想成為電視劇編劇的人、想在電視台工作的導演、想成為製作人的導演、對故事創作方法有興趣的人、愛看電視的觀眾，都能提供理論與實務兼具的知識。

說明

1. 作品名稱、原稿撰寫階段列舉的作品原名以《》標記。
2. 書中列舉的劇本包含初稿與修正稿，可能會與最終呈現的作品內容略有差異。
3. 原文中的「storytelling」依前後文分別以敘事（方法）、說故事、故事創作等文字呈現。

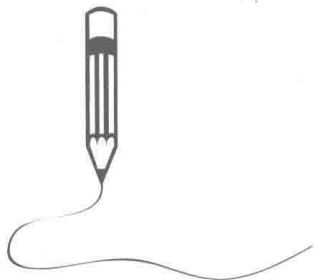
스

토

리

CHAPTER
ONE

新媒體時代的
電視劇敘事方法

什麼是「敘事」(storytelling)?所謂「敘事」,是將故事內容因應受眾和媒體使用的計劃與嘗試過程。思考故事該如何企劃,如何包裝成能夠引發觀眾興趣的有趣故事,如何創造出完成度高的作品。

從應用敘事方法的實際層面來看,比起其他電視節目,電視劇在製作上是相對困難的。因為電視劇的說故事方法更需專業