

传媒艺考 实战 辅导丛书

丛书组编：张华锋 江苏省传媒艺考联盟

主编 王建娟

故事编创 辅导

艺考直通

传媒艺考 实战 辅导丛书

丛书组编：张华锋 江苏省传媒艺考联盟

故事编创 辅导

主编 王建娟

丛书编委会

(按姓氏音序排列)

主任委员

陈 石 刘慧泉 乔 鹏 唐鹏钧 翟玉勇

张华锋 朱正江

副主任委员

戴国庆 李 鑫 李泽铭 刘 建 柳太江

孙东海 张金亮

编委

于丽丽 张 毅 赵海卫 赵 嫵 郑 阁 钟 玲

 南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

故事编创辅导 / 王建娟主编. —南京: 南京师范大学出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5651 - 2918 - 6

(传媒艺考实战辅导丛书)

I. ①故… II. ①王… III. ①戏剧文学创作—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①I053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 243267 号

书 名	故事编创辅导
本册主编	王建娟
丛书策划	王 涛
责任编辑	于丽丽
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京理工大学资产经营有限公司
印 刷	兴化印刷有限责任公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	11.25
字 数	160 千
版 次	2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5651 - 2918 - 6
定 价	30.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

前言

近年来随着国家大力发展文化产业,传媒艺考开始受到更多高中生的青睐,参加艺考成为很多高中生的选择。在平时的生活中,高中生尽管或多或少会接触到影视内容,但是普遍缺乏对传媒艺考知识点的系统学习。为此,我们编撰了这套传媒艺考书籍,旨在帮助参加艺考的学生取得理想成绩。

影视艺术专业的广播电视编导招生考试中,笔试分为故事编创和影评写作两个部分。2010年南京师范大学广播电视编导专业考试内容分为影评写作、故事编写、才艺展示、综合面试四个部分,总分为300分,其中影评写作100分、故事编写50分、才艺展示50分、综合面试100分。2016年江苏省广播电视编导专业联考考试总分依旧是300分,其中影评写作100分、故事编写100分、才艺展示20分、综合面试80分。在2016年江苏省广播电视编导考试各项目分值所占比例中,故事编创的分值比重由原来的六分之一,到现在的三分之一,不难看出故事编创在广播电视编导考试中变得越来越重要。

故事编创考试主要有故事编写和故事编讲两种形式。本书旨在为广播电视编导专业考试中的故事编创考试提供教材,同时也适用于戏剧影视文学专业考试中的命题创作考试、数字媒体专业的写作考试,以及导演和表演专业的

故事编讲考试等。

本书主要包括六章内容,分别是故事编创概述、故事题材的选择、故事的编创元素、故事的谋篇布局、故事编写和编讲的应试技巧等。在章节的内容编排上,首先对故事编创的理论知识进行系统梳理,然后具体分析故事的编创元素、故事的谋篇布局,并结合文学、影视作品进行详细的讲解,最后对故事编写和故事编讲的应试技巧进行了有针对性的提炼。

现在市面上关于艺考的书籍很多,但是专门针对故事编创的艺考教材屈指可数,而且内容多偏重大量素材的积累。积累素材是故事编创的重要基础,但是在实际考试中,考生很难灵活运用自己日常所积累的故事,所以本书注重将故事编创的理论知识及技巧与编创的实际案例相结合,深入浅出,让考生通过本书理论与实践相结合的学习,领会故事编创的技能。

本书的主要编者是长期从事传媒艺考培训的一线老师,有着多年的培训和教学经验,能够较深入地把握学生的学习过程,熟悉学生在实际学习各个阶段所需要掌握的内容,而且注重对艺术类考试的命题规律和考试政策进行细致的研究。在此基础上,本书编者集中分析了江苏省和其他艺考大省的相关真题,可供考生借鉴和参考。希望考生灵活运用本书中所讲述的故事编创技巧,并辅以自己的理解,从而形成自己的写作思路,在考试中取得理想的成绩。

本书在编写过程中,参考并借鉴了相关资料,在此谨向各位作者深表谢意。由于编写者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,请广大读者批评指正,以期本书不断完善。

编者

2016年8月

目录

第一章 故事编创概述

第一节 什么是故事	2
一、故事的定义	2
二、故事的流传形式	3
三、故事的基本特征	4
第二节 艺考中的故事编创	5
一、为什么要考故事编创	5
二、故事编创的几种题型	6
三、故事编创的思路分析	8

第二章 故事题材的选择

第一节 故事题材的准备	12
一、题材的界定	12

二、题材的分类	12
三、故事题材的来源	13
第二节 故事题材选择的原则	18
一、真实	18
二、新颖	20
三、时代性	21

第三章 故事的编创元素

第一节 主题	24
一、主题的内涵	24
二、主题的发掘与确立	25
三、主题的表现形式	30
第二节 人物	41
一、人物的内涵	41
二、人物的分类	42
三、人物形象的塑造	45
四、人物关系的表现	52
第三节 结构	62
一、胸有全局布精兵	62
二、结构的分类	67
第四节 悬念	74
一、悬念的内涵	75
二、悬念的分类	76
三、构成悬念的因素	77
四、悬念的设置	82

第五节 冲 突	86
一、冲突的定义	87
二、冲突的分类	87
三、冲突的特征	94
四、冲突的构建	98

第四章 故事的谋篇布局

第一节 故事开头	110
一、常见的故事开头方式	110
二、故事开头的写作要求	112
第二节 故事主体	114
一、故事主体的内涵	114
二、故事主体的写作要求	115
第三节 故事结局	123
一、常见的故事结局方式	123
二、故事结尾的要求	126

第五章 故事编写的应试技巧

第一节 故事编写的表现技巧	130
一、倒叙	130
二、插叙	132
三、白描	136
四、工笔	137

第二节 故事编写的注意事项	138
一、选准立足点	138
二、找准核心线索	139
三、详略得当	139
四、波澜起伏	140

第六章 故事编讲的应试技巧

第一节 故事讲述的语言技巧	146
一、注意口语化,语言要平实	146
二、驾驭语速节奏	148
三、突出细节,具体形象	150
第二节 故事编讲的注意事项	152
一、抓住题型结构故事	152
二、准备时做笔记	153
三、尽量简化你的故事	154
四、运用体态,增强表达	154

附录

附录一 历年故事编创考试真题	158
附录二 编讲故事模拟真题	168
主要参考书目	171

第一章

CHAPTER ONE

故事编创概述

作为本书的第一章,我们首先需要对故事有一个基本了解:什么是故事?艺考中所要编创的故事与我们平常所说的故事有什么区别与联系?解决这两个问题是这一章教学的重点和难点。本章主要包括两部分的内容:其一,故事的定义、流传形式和基本特征;其二,从传媒类艺考要求,尤其是广播电视编导专业考试的角度,分析故事编创的考试目的、考试题型以及编创思路。

第一节 什么是故事

故事重在对事件发展过程的描述,强调情节的生动性和连贯性。通过本节的学习,考生可以先对“故事”这一文体有个大致的认识与把握,并在此基础上了解故事的基本特征。

一、故事的定义

在《现代汉语词典》中,故事是指真实的或虚构的用作讲述对象的事情,有连贯性,富吸引力,能感染人。

在《辞海》中,故事是指叙事性文学作品中一系列为表现人物性格和展示主题服务的有因果联系的生活事件,由于它循序发展、环环相扣,成为有吸引力的情节,所以也称故事情节。它侧重于对事件过程的描述,强调情节的生动性、连贯性,较适于讲述。

二、故事的流传形式

1. 神话传说

神话传说是一个民族宝贵的精神财富,在人类文化史上有着很重要的地位。它的题材、内容、人物等成为后人文学创作的源泉,如中国神话中的“女娲补天”“后羿射日”,希腊神话中的“宙斯”等,一直源远流长,经久不衰。

2. 寓言

寓言中多运用比喻、夸张、拟人、象征等手法,通过形象的故事,来寄托意味深长的道理。如中国的《刻舟求剑》、古希腊的《伊索寓言》、法国的《列那狐传奇》等。寓言大多语言精辟简练,结构简单却极富表现力。

3. 民间故事

民间故事具有完整的情节、鲜明的人物形象,故事情节很有吸引力,流传很广泛。如《梁山伯与祝英台》等,近乎家喻户晓,妇孺皆知。

4. 志怪小说

志怪小说大多数是关于灵怪神仙的故事,如《搜神记》《聊斋志异》等。

5. 唐宋传奇

唐宋传奇中,因为人物形象突出,一般篇幅也相应较长。如《李娃传》《长恨歌》《长生殿》等。

6. 宋元话本

话本是宋元民间艺人讲故事所用的底本。如著名的“三言二拍”(冯梦龙所编的《喻世明言》《警世通言》和《醒世恒言》,凌蒙初所编的《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》)等。

7. 明清章回体小说

明清时期出现的章回体小说,其故事篇幅宏大,人物众多,所涉及的场面辽阔,大故事中套若干小故事。上至帝王将相,下到底层民众,形成了一幅时

代的生活画和风俗画，标志着中国人讲故事的能力达到了新的高度。如《三国演义》《红楼梦》等。

三、故事的基本特征

本书中，我们所讲的故事通常是指戏剧故事。一个优秀的戏剧故事，要求内容曲折，情节丰富，结局出人意料又在情理之中，尤其是内容充满戏剧性，让人印象深刻。所谓戏剧性，一般是指人物自身、人物之间或人物与环境之间发生的矛盾冲突所造成的悬念或激变。有时也包括出乎意料的结构或情节，或富有动作化的语言等。

故事的基本特征主要有以下几点。

一是结构完整明晰。故事必须是一个结构完整的事件，这样才能让读者或观众看懂讲述的内容。通常一个完整的故事需要具备时间、地点、人物、情节等要素。

二是情节生动曲折。故事是一种以情节见长的语言艺术，只有情节丰富，才能使故事内容充实，人物形象饱满，这样的故事才有可读性。

三是人物个性鲜明。人物是故事的核心，是推动故事情节发展的关键要素。只有人物具备鲜明的特征，才能引领故事的整体走向。

四是环境典型真实。无论故事的内容是虚构的还是真实的，只要环境具有真实性，都可以塑造一个“真实”的故事。

五是语言通俗易懂。故事的语言不需要华丽的辞藻，追求平实易懂。故事归根究底是大众的艺术。

第二节 艺考中的故事编创

故事编创一直是传媒类专业艺术高考,尤其是广播电视编导专业考试中的重点和难点。在江苏省内的相关考试中,故事编创的考试形式多为“编写故事”;在其他省份中,则有部分院校采用“编讲故事”的方式。故事编创主要是考查学生对生活的观察和提炼能力,对问题的逻辑思维能力,对事件的整体把握能力,以及文字表达能力和语言表述能力。

一、为什么要考故事编创

第一,基于故事重要的文学地位。故事一直存在于古今中外文艺创作的过程中,它是小说、戏剧、电影、电视剧的源头。考查学生编创故事的能力,也是对其文学修养的一次审视。

第二,基于专业潜力的发掘。一般而言,观众对一部影视作品记忆最深刻的部分就是其所讲述的故事。所以,一个合格的影视从业人员,不仅要能拍出精美的画面,还需要为观众讲述一个震撼人心的故事。对考生编创故事能力的考查,也是对其专业潜力的一个摸底。

第三,基于对考生观察能力的把握。艺术来源于生活而高于生活。只有来自生活中的故事,才能真正地打动人。让考生创编故事的过程,也是对考生观察生活能力的一种把握,还可以帮助考官了解考生的人生观、世界观、价值观。

二、故事编创的几种题型

故事编创是广播电视编导、戏剧影视文学等专业的重要考试形式之一。这种考试大体上可以分为以下六种题型。

第一种:词语概念式。即以一个词语或者短语为命题编创故事。例如:

• 2016年江苏省广播电视编导专业联考试题

关键词:四十岁

• 2015年江苏师范大学广播电视编导专业招生考试试题

关键词:看台

• 2014年重庆大学广播电视编导专业考试试题(长沙考点)

关键词:卖雪糕的女孩

通过以上三个真题可以看出,词语概念式的考题类似高考作文中的命题写作,但是两者的考查重点不一样。命题编创故事考查学生对于生活的观察与感悟,命题写作更多的是考查学生的文字功底。特别是命题编创故事的体裁只可以是故事,这一点考生在命题故事的创作中要多加注意。

第二种:句子判断式。即以一个短句或句子为命题编讲故事。这种题型实际上就是给出了一个事件发生的环境或背景。例如:

• 2012年成都理工大学戏剧影视文学专业(山东考点)考试试题

“一定会超过你的!”他潇洒地转身,留下齐越一个人愣愣地站在原地。

第三种:形象组合式。这是最常用的一种题型,即给出几个不相干的词语,要求在故事中出现,不必分先后顺序。例如:

• 2014年南京师范大学广播电视编导专业(云南考点)考试试题

关键词:出租车、约定、盒饭

• 2014年浙江传媒学院广播电视编导专业(山东考点)考试试题

关键词:囚禁、手套、相片、傀儡、鸽子

第四种:给定材料式。即给考生一个故事主题,让考生围绕这个主题进行创编,不能偏离主题。例如:

• 2014年重庆师范大学戏剧影视文学专业(山东考点)考试试题

以下面这则材料为依据编写一个故事。

冲 突

1. 一对中年夫妇起床后正常洗漱、吃饭、上班。
2. 他们只有一辆代步车作为交通工具,平常上班都是丈夫开车,先送妻子上班,然后自己开车去上班。
3. 这一天早晨,他们上班途中因为日常生活中的琐碎小事闹得不愉快,虽然双方都试图解释并原谅对方,可是事与愿违,矛盾进一步激化,争吵更加强烈,冲突达到顶点,其中一人中途下车,愤然离去。

第五种:续写式。即故事已经开始,要求考生继续编下去,寻找合理的结局。例如:

• 2014年南京艺术学院广播电视编导专业(成都考点)考试试题

故事续写:他从书架上把书拿下来,突然发现书架上有一个奇怪的标记……

• 2014年暨南大学戏剧影视文学专业(长沙考点)考试试题

故事续写:黄昏,微雨,晓歌刚走出家门,一辆豪车停在她的身旁……

• 2012年南京艺术学院广播电视编导专业(南京考点)考试试题

故事续写:毕业那天,班长提议全班同学围成一个圈,每个人在纸条上写下自己的一个秘密,传给自己左边的人。“我暗恋他四年了,一直没敢表白,所以我选择坐在他的左边,希望能知道他的一个秘密。”只见传过来的纸条上写

了这样几个字。

第六种：情节拼块式。即让考生将几个混乱的情节拼凑在一起，用自己认为比较合理的顺序增加适当情节拼回原状。例如：

• 2014年天津工业大学广播编导专业(山东考点)考试试题
故事编写。

具体要求：(1) 编写一篇故事，题目自拟，不少于1200字。

(2) 要求故事情节设置合理，主题积极向上，画面感强。

(3) 故事中要有下面所提供的三句话，并用“_____”标出。三句话的顺序可以进行调整。

- a. 到处是香烟萦绕。
- b. 他是一个见了酒就不要命的人。
- c. 这似乎是职业的“后遗症”。

• 2014年渭南师范学院广播电视编导、戏剧影视文学专业(山东考点)考
试试题

故事编写。

人物：顾明明、刘晓雯、段玉清

片段一：顾明明在候车厅看到了三年未见的刘晓雯，高兴极了。

片段二：刘晓雯失落地看着手机屏幕，默默地流下泪水。

片段三：段玉清抬手给了顾明明一巴掌。

根据上述情节编写故事。

三、故事编创的思路分析

我们不妨以某校艺考题“戒指”为例，来思考以下故事编创的思路。