

SCREENWRITING WITH AI

人工智能時代的編劇方法

Workshops : Session 2

2.2 CHARACTER DEVELOPMENT CREATE A MEMORABLE CHARACTER

Version 3

周顯揚導演

ROY CHOW HIN YEUNG

ROYCHOW@GMAIL.COM

All right reserved.

OBSERVATION = 喜歡創作的人，都喜歡留意「人」

創作的核心是人性，而人性最真實的體現，就藏在每一個細微的動作、語氣、情感和眼神中。對於熱愛創作的人來說，觀察「人」是一項不可或缺的技能。這不僅是創作靈感的來源，更是鍛煉自己洞察力與想像力的最佳方式。

那麼，如何訓練觀察力，並將它轉化為創作靈感呢？

其實，我向大家推薦一個簡單易行的方法——它的成本大約是一杯咖啡的價錢，甚至是完全免費的。

OBSERVATION =
喜歡創作的人，都喜歡留意「人」

John Truby

<https://youtu.be/xt2PcwKHbxc?feature=shared>

David Lynch: Where do ideas come from?

<https://www.youtube.com/watch?v=Fx-7O1Bfxg>

David Lynch on ideas and abstractions

<https://www.youtube.com/watch?v=Oxk5LHiieTE>

OBSERVATION = 喜歡創作的人，都喜歡留意「人」

找一間咖啡廳，開始「觀察的藝術」

走進一家咖啡廳，選擇一個座位，假裝自己正在沉思或處理某些事情。接下來，你要做的不是專注於自己的事情，而是靜靜地觀察周圍的人。

第一步：選擇觀察對象

選擇一到兩個讓你感興趣的觀察對象，注意，這並不是讓你去刻意窺探或侵犯隱私，而是通過觀察他們的行為、姿態和語氣，來捕捉一些細節。

第二步：觀察細節

這裡的關鍵在於觀察，而不是單純地聽對方在聊什麼。

行為與肢體語言：

語氣與聲音：

眼神與表情：

猜猜他是誰：構建人物背景的遊戲

觀察結束後，進行一個有趣且有挑戰性的遊戲：

猜測職業與身份：這個人是什麼行業的？他是否穿著得體得像一個律師，還是穿著隨意得像一位自由職業者？

如果是學生，他在學校裡可能專注於什麼科目？

構思性格與背景：

他是一個外向活潑的人，還是內向謹慎的人？

是不是經歷過某些事情，讓他如今看起來帶著某種情緒？

他可能住在哪裡？有什麼愛好？他的家庭關係如何？

構建故事情節：

假設他剛剛經歷了一場爭吵，或者面臨某個重大抉擇，會不會對他的行為產生影響？

如果這個人是你的小說角色，他的故事會怎麼開始？

猜猜他是誰：構建人物背景的遊戲

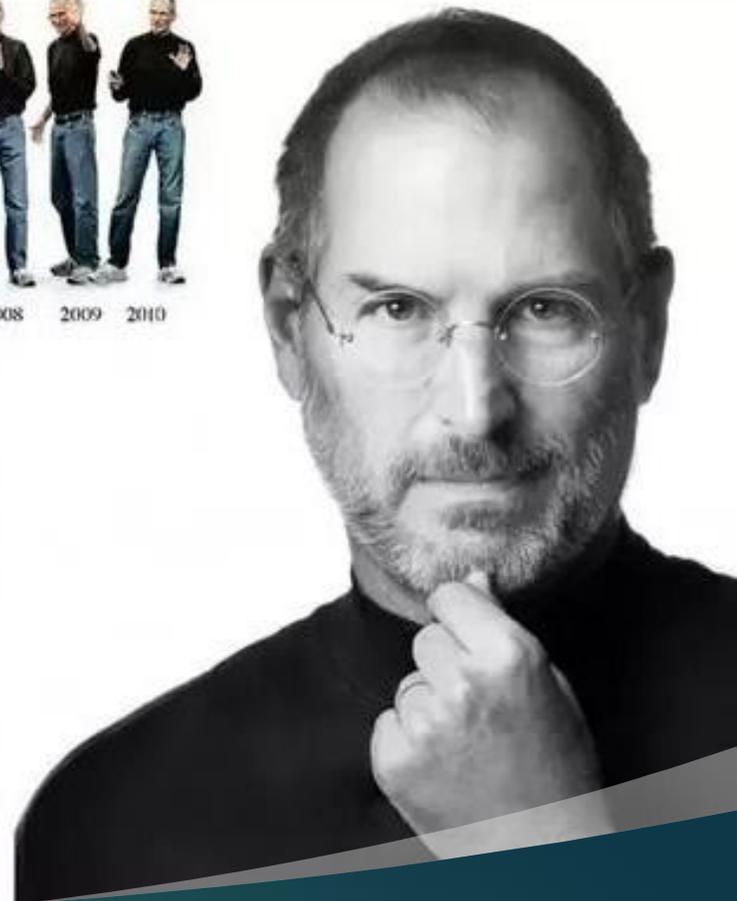
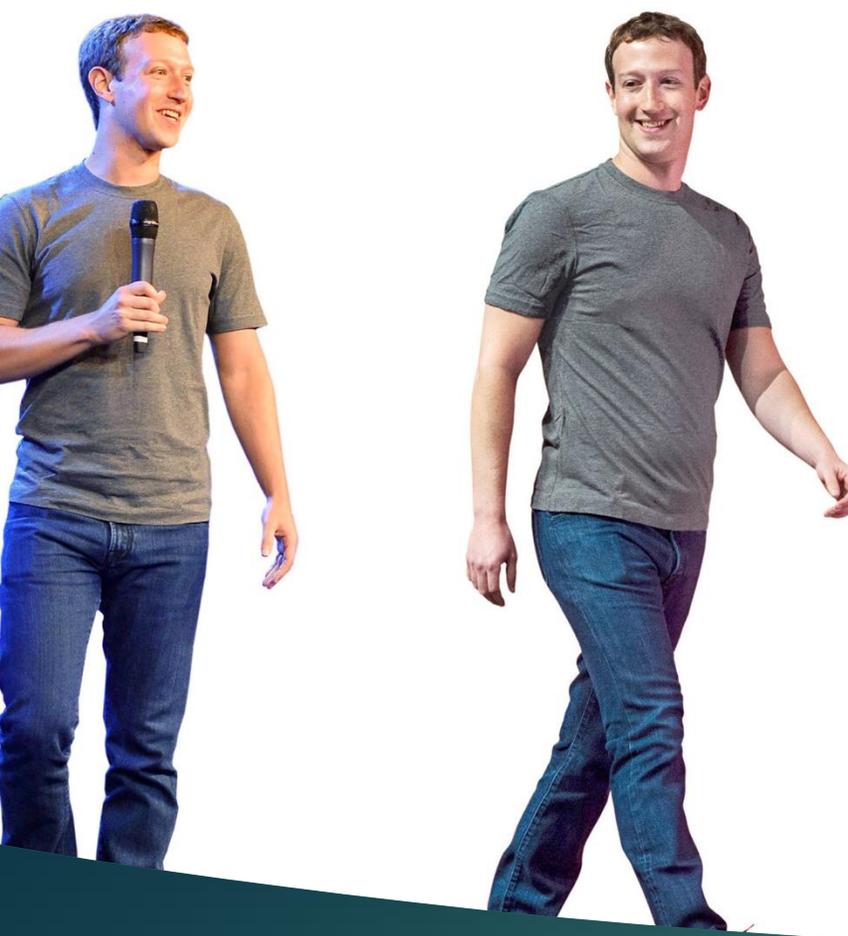
觀察結束後，進行一個有趣且有挑戰性的遊戲：

衣著與身份的矛盾性

記住，衣著與外貌並不總能直接反映一個人的身份或背景。有些人可能穿著華麗，但內心充滿焦慮；也可能穿得樸素，卻擁有一段豐富多彩的經歷。因此，觀察時不要僅僅依賴表面，而要通過細節去捕捉人物的內在特質。

例子：

一位穿著普通運動裝的年輕人，可能是一位剛剛跑完步的醫學生，正利用空檔時間在咖啡廳裡複習功課。他的眼神專注，卻不時露出疲憊的表情。這樣的人物設定，可以作為你故事中一個努力追逐夢想的角色原型。

猜猜他是誰：構建人物背景的遊戲
觀察結束後，進行一個有趣且有挑戰性的遊戲：
空姐時常估錯？

這是訓練觀察力與創作力的重要練習

這種觀察與構思的習慣，曾是許多創作者的重要訓練方式。80年代的影人譚家明、王家衛、張叔平等，都曾通過不斷觀察身邊的人，從中提煉人物特質，為自己的作品注入真實感與深度。這不僅僅是一種技巧，更是創作者必備的核心能力。

持之以恆，觀察身邊的人，你會發現，每一個人都是一個未完成的故事，每一段對話都可能成為靈感的火花。

你也可以做到！

最重要的是，你要相信自己：「我也可以做到！」創作不是某些天才的專利，而是一種可以通過練習與努力習得的技能。從今天開始，培養自己的觀察力和感知力，讓身邊的每個人都成為你的靈感來源。

這是屬於你的創作旅程，從一杯咖啡開始，從一個觀察的瞬間出發。

科技的進步，給創作者帶來無限新的機遇

科技的飛速發展，從未像今天這樣，為我們的創作帶來如此多的可能性。然而，許多人仍抱著一種錯誤的觀念，認為科技的進步與創作者無關，甚至覺得科技會讓創作變得機械化或失去靈魂。這種想法大錯特錯！

科技不僅是工具，更是放大創意的助力。

創作人應該把握科技進步和社會科技共同演化的機遇，乘勢而上，將科技的優勢掌握在手中，讓它成為你創作路上的推手，而非障礙。

What is this?

科技如何改變了創作的可能性？

1. 資源的普及：門檻降低，機遇增多

今天的網絡世界充滿了無窮無盡的資源，這些資源不僅豐富，還免費或者成本極低。資料庫、音樂庫、在線剪輯平台等數位工具，幾乎都能隨手可得。

20年前的現實是什麼？

你需要花幾萬塊錢，去學習專業的剪輯系統、調色技術和後期製作流程。

專業的剪輯和拍攝設備，價值幾十萬甚至上百萬，普通人根本無法負擔。

教學資源極為有限，可能只有少數專業學校或機構能教授，並且學費高昂。

科技如何改變了創作的可能性？

2000年

拍攝成本？

科技如何改變了創作的可能性？

而今天呢？

軟體公司將所有教程、教學視頻免費上傳到互聯網。只需一個YouTube賬號，你就能找到海量的高質量學習內容。

我自己就是這樣自學的。我一天時間就掌握了使用 **DaVinci Resolve** 的基本技巧——這是以前無法想像的事。

現在一部 iPhone 的拍攝效果，已經媲美20年前價值百萬的專業攝影機

科技如何改變了創作的可能性？

How I Shot An iPhone 16 Pro Travel Film

https://www.youtube.com/watch?v=r_mvA9PvJkA

iPhone 16 Pro Max - Cinematic Video | 4K | Apple LOG

<https://www.youtube.com/watch?v=bXhtfvZjt4c>

Killing Time - 1 Minute Short Film | Shot on iPhone

<https://www.youtube.com/watch?v=bLVKTbxPmcg>

Your turn

科技如何改變了創作的可能性？

2. 創作的「相對平等」：比拼創意而非資源

如果說過去的電影創作是一場資本的競賽，那麼今天的創作更多地考驗的是**你的創意**。

以往的現實是殘酷的：

只有大型製作公司或資本雄厚的導演，才能拍出一部電影。

沒有專業的團隊和昂貴的設備，你甚至無法啟動一個項目。

科技如何改變了創作的可能性？

而今天，科技讓我們進入了一個「相對平等」的時代：

你不需要昂貴的攝影機，一部手機就能完成高質量的拍攝。

你不需要專業的編劇軟件，免費的工具已經足夠強大。

你不需要巨大的團隊，甚至一個人就能完成編劇、拍攝、剪輯和後期製作。

這意味著，今天要成功的關鍵，不再是你擁有多少資源，而是你擁有多少創意。

從「比小說更離奇」到「比離奇更離奇」的時代

我們生活在一個資訊氾濫的時代，甚至可以說已經進入了「比小說更離奇」的現實。每天打開手機，我們都會被各種令人驚訝的新聞、故事和事件淹沒。這些情節，有時比我們能想像的小說還要荒誕，甚至比電影中的離奇情節更加誇張。

思考一下：

什麼是「情節」？什麼是「衝突」？

在過去，某些情景因為太離奇而被認為不真實，但今天，這些情景卻成為我們生活的一部分。

從「比小說更離奇」到「比離奇更離奇」的時代

這種「比離奇更離奇」的現實，讓我們對許多情節開始麻木，也讓創作者面臨更大的挑戰——如何在這樣的時代中，創造出仍然能夠打動人心的故事？

(舉例照片？)

創作的挑戰：如何超越時代的麻木感？

創作的挑戰：如何超越時代的麻木感？

在這個資訊過載的時代，創作者需要的不僅僅是「離奇」，還需要找到**情感的共鳴點**。只有觸及人性的故事，才能真正打動觀眾。

1. 找到共鳴的情感

無論科技如何進步，人性的情感始終是永恆的——愛、恐懼、希望、孤獨.....這些情感是任何時代都能引起共鳴的核心。

例子：電影《她》（*Her*）探討了人工智能與人類情感的交織。雖然它的背景設定在未來，但影片中那種孤獨感和對愛的渴望卻讓每個觀眾深有感觸。

創作的挑戰：如何超越時代的麻木感？

2. 善用科技服務創作

科技是工具，但靈魂仍然來自創作者本身。最重要是，學會如何將科技融入你的創作，而不是被科技限制。

例子：短片《The Silent Child》用平實的攝影技術和微小的預算，講述了一個聾啞孩子的故事，最終獲得奧斯卡最佳短片獎。這部作品的成功，並非來自於高超的技術，而是它真摯的情感核心。

結論：你們可以做到，機遇就在眼前！

今天的世界，對創作者來說，是一個充滿機遇的時代。科技的進步已經將創作的門檻大大降低，讓每個人都有機會實現自己的創意。關鍵在於，你是否願意抓住這些機遇，並用自己的創意去改變世界。

請記住：

現在的考驗不是資源，而是你的創意！

你們比我們這一代有更強的接受能力，也有更多的工具。從今天開始，懷抱「我可以做到」的信念，走上屬於你的創作之路。

科技的進步，已經為你鋪好了路，剩下的，就是你如何走下去。

60 YEARS OF EDUCATION

未來的世界：2050年的挑戰與機遇

有一點可以肯定的是：**2050年的世界將是我們現在難以想像的。**
當我的小孩畢業時，世界需要什麼樣的人才？哪些行業會成為主流？這些問題，對於我們現在的認知來說，實在難以準確估計。

很明顯，傳統熱門的專業，如法律、會計等，隨著人工智能的飛速發展，正逐漸失去過去的優勢。然而，有一些核心能力——例如掌握多國語言、擁有良好的溝通技巧和跨文化交流能力——在未來必然仍然占據重要地位，因為這些能力根植於人類的情感與文化理解，而非純粹的技術層面。

ASSIGNMENT 2

e-Portfolio writing exercise 2

Activity 2.1: Review Character Profile. Peers review in class, discuss with “TOK KIU AI” (Sudowrite, Claude 3.5 Sonnet or Custom GPT) and refine the Character Profile.

(Make comments on your classmate’s development works)

FILM LIST WEEK 2

**Whiplash,
The Piano,
Conformist,
Gone Girl,
The Graduate,
Talk to her**

E-LEARNING PLATFORM

SCREENWRITING WITH AI

www.chowhinyeungroy.com