

英国音乐直播节目中 分镜头脚本体系探析

——对中国电视工业化的影响与启示

张 寻

摘要：分镜头脚本体系是英国电视音乐直播节目的“圣经”。节目组借此在前期就可以对节目录制有足够的预判和设计。执行阶段每一个岗位都会拿到一份精确无比的节目脚本。根据这份分镜头执行脚本，即使是直播录制，也会精确无比，最大限度降低失误率，同时保证画面的生动丰富。在中国电视工业原有的基础上引进英国电视音乐直播节目分镜头脚本体系，可以使中国的电视直播团队更加专业化、流程化，更好地完善中国的电视工业体系。

关键词：英国电视 音乐直播 分镜头脚本 工业化

英国是现代电视的发源地，也是世界上电视工业较为发达、创意产业较为先进的国家，诞生了《英国好声音》《英国偶像》等著名音乐节目，一直是电视音乐节目创新领域的领跑者。此前，笔者有幸参加浙江广电集团赴英国威斯

敏斯特大学为期三周的学习培训。在这期间，曾执导过欧歌会、女王登基60周年庆典、2012年伦敦奥运会开幕式等大型现场直播的英国资深大型节目总导演Geoff Posner老师给我们带来了英国大型音乐直播节目分镜头脚本体系，并进行了实践操作。

一、英国分镜头脚本的工业化体系

2012年，英国在伦敦成功举办了第三十届奥运会。在开幕式直播晚会上，英国工业革命、流行乐队披头士、无敌特工007、英国女王、“憨豆先生”、哈利波特等一个个令英国人引以为傲的文化符号一一登场。其中歌曲《烈火战车》由英国著名演员、憨豆先生扮演者罗温·艾金森完成。他演绎了一位一本正经端坐在现场交响乐团中，却心不在焉的演奏员。他一会儿看手机，一会儿扮鬼脸，最后做着白日梦穿越时空，出现在《烈火战车》电影中，与主人公一同在海边跑步，这一片段让人们看到了无

处不在的英式幽默。

憨豆先生的这一段表演在直播过程中为何能呈现得如此完美无缺？关键就在于英国电视音乐直播节目的“圣经”：分镜头脚本体系。通过这个体系，节目组在前期就可以对节目录制有足够的预判和设计，执行阶段每一个岗位都会拿到一份精确无比的节目脚本，尤其是音乐类节目更是细致到每一个小节每一个节拍。根据这份分镜头执行脚本，即使是直播录制，也会精确无比，最大限度降低失误率，同时保证画面的生动丰富。目前英国电视直播行业已经形成一套分工细致、高效运转的分镜头脚本体系，而这套电视工业化体系恰恰是值得我们学习和借鉴的。

二、英国分镜头脚本制作流程

英式分镜头脚本的制作步骤是怎样的呢？我们以《英国好声音》中现场直播的歌曲

SUNDAY MORNING	
TIME SIGNATURE: 4/4	
PRE-INTRO - 2 bars	
1	CU drum sticks/鼓锤 特写 (1 BAR) 1-2-3-4
2	WS crab right/大全景 右移 (1 BAR) 1-2-3-4
3	MS drummer ZOOM IN CU drum 从鼓手中景推至鼓特写 (2 BARS) INTRO 1-2-3-4 1-2-3-4
4	MS guitarist/吉他手 中景 (1 BAR) 1-2-3-4
5	WS/大全景 (1 BAR) Yeah-3-4
6	CU bass finger/贝斯手手 特写 (2 BARS) 1-2-3-4 1-2-3-4
7	MCU Iv/主唱胸特 (2 BARS) VERSE 1 1 - Sunday morning rain is Falling - 2-3-4

(图表一)

(备注：竖排第一排的阿拉伯数字代表的是镜头序号；竖排第二排的阿拉伯数字代表的是摄像机机位编号；“1-2-3-4”代表节拍；“2bars”代表2个小节；“CU bass finger”代表的是摄像师拍摄的景别和内容；“/”代表一个镜头的切点。)

《Sunday Morning》为例。节目组事先要得到足够的现场表演信息，包括乐队的人数、乐队表演形式和音乐风格、舞台大小和乐队站位、摄像机数量和机位分布、表演歌曲信息。然后节目组会根据歌曲的节拍和旋律（这里值得注意的是音乐的节拍和旋律尤为关键，是整个分镜头脚本的灵魂所在），设计不同的镜头切点位置。总导演要具有丰富的镜头语言设计能力和创造力，运用音乐的节奏呈现精彩画面，保证每个画面的视听语言逻辑清晰，节奏张弛有度，并在一切可调动的拍摄手段辅助下完成镜头组合设计。^①

图表一是总导演设计好的分镜头脚本，脚本总监根据分镜头脚本喊节拍，现场导播只需跟着节拍切换画面即可。每一个镜头都会按照总导演的的设计执行，随着音乐的节拍来进行合理地切换，保证画面和音乐的完美融合，使观众达到最佳观赏效果。

总导演在设计分镜头脚本时还要考虑四点问题：

1. 考虑清楚想要传达什么样的故事。
2. 设计规定动作：有什么内容是观众一定要看到的。
3. 如何渲染现场的情绪。
4. 镜头尽量保持运动，尤其是一个bar以上的镜头。

图表二是总导演根据分镜头脚本设计的摄像师机位卡图。每个摄像师都会在直播前分到自己机位的卡图。在现场直播过程中只需根据这张机位卡图拍摄总导演所要的画面即可。这样的好处在于每个机位的摄像师都能清楚地知道自己在现场直播中所需拍摄的画面和景别，既可以对拍摄的画面进行预判，也可以发挥摄像师的主观能动性。

在实际的现场直播过程中，导播间的脚本总监负责喊脚本的音乐节拍和切点，导播助理负责提醒下一个镜头的编号，导播根据脚本来切换画面。这一切操作竟然是在没有看画面的情况下完成的。而总导演在完成了前期的镜头策划工作和脚本撰写之后，甚至可以在一旁悠闲地观察情况。每个人都像是“生产车间”里的一员，在这个体系中严格执行分镜头脚本，

Camera:1

Prog No:	Title:	Sunday Morning	
Date: 22 NOVEMBER	Subtitle:		
SHOT	POS	DE&SCRIPTION	NOTES
SEQ1.SONG:TOM ODELL "Sunday Morning"			
1		CU PIANO FINGERS START DE FOCUSSED THEN FOCUS UP	(4 BARS)
3		CU PIANO KEYS PAN UP TO FACE	(6 BARS)
5		CU PIANO KEYS	(2 BARS)
11		CU PIANO FINGERS	(2 BARS)
13		CU PIANO FINGERS PAN UP TO FACE.	(4 BARS)
17		MS(INC PIANO)	(4 BARS)

Page 1

(图表二)

(备注: Camera1 代表一号机位; 竖排第一排阿拉伯数字代表一号位摄像师所需拍摄的镜头序号; “CU PIANO KEYS” 代表的是一号位摄像师拍摄的景别和内容; “bars” 代表音乐小节。)

最大限度发挥自己的作用, 形成了很好的团队效应。同时分镜头脚本提高了工作效率, 让所有的工作有迹可循, 可以及时纠错调整。

直播节目永远要“想到最坏, 做到最好”。尽管在现场直播会做各项充分的准备工作, 但是直播过程中仍然存在许多不可控的因素。^②例如在一场大型慈善晚会的现场直播中, 英国歌星“坏小子”罗比·威廉姆斯在演出过程中突然冲入场外与观众激情互动。这一突发情况完

全打乱了之前节目组彩排的计划, 场面一度非常混乱。然而我们的英国同行却不慌不忙地根据分镜头脚本继续工作。脚本总监依然根据音乐的节奏喊着节拍, 导播助理提醒下一个镜头编号, 导播根据节拍有条不紊地切换画面, 摄像师则根据自己多年的从业经验捕捉着现场精彩画面, 仿佛所有人没有受到这一突发事件的干扰。大家都在跟着音乐的节拍和旋律来进行工作, 直到罗比·威廉姆斯回到正常的演出状态。这就是英国电视工业体系的强大之处: 把电视节目流程化、工业化。每一个岗位每一个人都是这个体系中的一员, 严格按照事先制作好的分镜头脚本操作执行。这也使整个团队像一台大型机器, 无论碰到什么突发情况都可以完成正常的工作流程, 完全不会因为歌手的个人发挥而影响整个直播质量。

三、英国分镜头脚本体系对中国电视工业化的影响

随着英国音乐选秀节目《英国好声音》《英国达人秀》等节目的火爆一时, 世界各国都想引进这几档节目, 打造新的爆款。然而在引进过程中, 往往都会仿照节目的形式和内容, 却忽略了背后一整套电视工业流程的引进, 节目效果浮于表面, 缺失“灵魂”。甚至《美国好声音》由于没有引进英国这套音乐直播节目的分镜头脚本体系而导致现场画面切换刻意、呆板、失误率高, 收视率也大大受到影响。最后美国节目组不得不到英国“取经”, 引进了这套分镜头脚本体系, 才缓解了《美国好声音》的收视压力, 节目也广受好评。

近几年, 国内大型综艺、音乐类节目层出不穷, 爆款连连。但整体繁荣背后缺乏的是一整套电视工业体系的支撑。特别是在制作大型音乐直播节目时, 往往事先都没有分镜头脚本, 节目现场靠导播的经验来“叫机”执行, 完全是导播“即兴发挥”来完成工作。导播的发挥好坏往往决定一整场直播节目的胜败。但由于导播事先不知道音乐的节拍和旋律, 所以“叫机”切出来的画面较为死板, 而且存在一定的失误率。^③

而英国这套分镜头脚本体系让总导演、导播、脚本总监以及导播助理在前期进行充分的沟通, 充分发挥团队的作用。在总导演的带动

下事先设计好节目的分镜头脚本，弱化导播的功能（事实上英国节目的导播在现场根本不用决定何时切镜头，完全听从脚本总监喊的音乐节拍来进行操作），使整个直播团队更加整齐划一，分工明确，最大限度地降低了现场直播的失误率。同时根据音乐的旋律和节拍设计每一个镜头的切点，精确每个镜头的时长和运动模式，让每一个镜头根据音乐的节奏运动起来，使整个直播节目既严谨规范又生动有趣，达到完美呈现的最佳效果。分镜头脚本虽然前期的准备工作比较费时和烧脑，但它精准的“工业化”流程可以省去后期制作的许多繁琐流程，大大降低了制作成本。^④目前，《中国有嘻哈》《乐队的夏天》《天猫双11狂欢夜》等大型音乐节目也纷纷引进了英国分镜头脚本体系，取得了很好的效果。

2022年杭州将举办第十九届亚洲运动会，开幕式的现场直播晚会也将吸引全世界的目光和焦点。我们的直播水准能否像伦敦奥运会开幕式直播一样办得如此成功？笔者以为这或许是一个契机，在我们中国电视工业原有的基础上引进英国音乐直播节目分镜头脚本体系，使我们的电视直播团队更加专业化、工业化。并

能够从分镜头脚本中展现自己的艺术创作理念，为观众呈现更好的节目视觉效果。

新的体系带来新鲜的“血液”，眼界的开阔为我们带来新的思路。随着英国电视工业化逐渐融入到国内电视直播之中，不断地提高我们的电视直播水平，站在“巨人”的肩膀上我们可以看得更远、更深。在此基础上，我们更应该“取长补短”，更好地完善中国的电视工业体系，从而探索出中国电视工业化的模式和路径。

参考文献：

①高超《电视现场直播前导播的案头工作分析》，《记者摇篮》，2019年第5期第69-70页。

②张雪《电视直播节目导播应具备的基本能力》，《新闻传播》，2017年第3期第88-89页。

③陈晓亮《论电视直播中导播突发情况应急对策研究》，《新闻传播》，2014年第8期第20页。

④殷长青《电视直播中导播突发情况应急对策解析》，《电子世界》，2019年第12期第204-205页。

（作者单位：浙江教科影视频道）

