

电视栏目片头包装的创意与制作流程

陈世灯 胡方达

摘要：片头是电视栏目包装的重要手段之一，片头创意设计主要包括主题设计、创意设计和视觉设计。在具体的表现元素中，起到关键作用的有片头的风格、片头的主体色彩、片头的构图形式、文字、音乐还有运动剪辑等。后期制作时，需事先设计好编辑方案，创作故事板，并以此进行分镜头的剪辑和联接。总之，要制作较高质量的片头，优秀的创意和高超的剪辑技术是其中的关键。

关键词：栏目片头；创意设计；表达元素；制作流程

一、电视栏目片头包装

包装，是商品在进入流通之前，将商品的文化、品牌、功能等一系列元素付诸于产品的外包装上，提升产品的认知度。对于电视栏目而言，要提升其知名度、收视率，包装是必不可少的环节。片头是电视栏目包装的一种重要形式，集科技、艺术、文化等多种元素为一体，通过创意与构思、色彩与光效、构图与造型、音乐与艺术等元素的融合，构成和谐统一的整体，最大程度地将栏目创意、定位、内容、品牌等诉求传递给观众。

电视栏目片头创意设计主要包括以下几个方面：

- 1.片头的主题设计。主题是包装片头所表现的中心思想，反映该栏目定位和风格，反映栏目的内容、类型，确定栏目叙事的整体风格。良好的片头必须做到

主题明确突出，内涵丰富，展现时代精神，能被观众所理解和接受，吸引受众流入，对栏目推广宣传起到促进作用。

2.片头的创意设计。主题决定创意，创意表现主题。栏目片头的创意，就是用简洁而生动的电视画面语言，通过技术手段的处理，形成相关的情境和意境，吸引观众的注意。片头的创意设计是电视栏目包装的核心元素，是提升栏目辨识度的关键，只有视角独特，元素新颖，才能在众多的栏目中脱颖而出。

3.片头的创意表达。创意表达是将创意诉诸于各种技术手段，以具体的声画元素的组合，表达栏目主题。在片头中，栏目 LOGO 的设计，色彩的搭配，构图的形式，动画的设计，文字的设计，声音与音效的选择等，都是具体的创意表达形式。栏目片头色彩搭配是否合理，构图是否美观，动画是否流畅，剪辑与音乐搭配是否协调等，是创意表达的关键。

二、电视栏目片头的表达元素

视听元素是栏目片头表现的具体形式，可以分为直接作用于视听感官和引申表达两种。前者包括图像、颜色、文字、动画、音乐、音响等，后者则包括风格、构图、情感、结构、节奏等。前者为后者服务，而后者是前者的最终归属。通过后期剪辑技术手段的整合，将各种具体的、单一的元素，整合到片头之中，使观众能通过具体的形象就可以理解片头要表达的关键信息，如栏目的名称、内容等。而通过色彩、构图、背景音乐等元素的渲染引申出栏目的风格、情感，镜头运用、景别、结构、剪辑节奏等，形成片头的个性特称。只有充分掌握视听元素之间的关系，并将它们有机整合，才能创作出较高品质的栏目片头。

1.片头的风格。风格指栏目片头所展现的格调和特色。常见的有三维立体风格、二维平面风格、水墨画风格等。

三维立体风格的片头注重三位空间感和三维元素的质感，这种类型的栏目片头色彩简单，动画简洁，使用虚拟模型、线条、形状等元素的分解、组合和形变，注重模型的质感、逼真感、立体感，技术运用高端、细腻，给人一种简洁而大气的视觉体验，比较富有冲击力，一般用在频道包装和大型栏目包装上。目前，随着媒体制作水平的快速发展，三维风格的栏目片头也越来越常见成为栏目片头包装的主流。

图1 《精品记录》频道包装片头

图片来源：CCTV-9 纪录频道包装片头

二维平面风格的栏目片头，并不是完全摒弃三维技术，而是在片头中弱化虚拟元素的立体感、质感，取而代之的是栏目内容的实拍画面或二维动画，通过丰富的色彩、个性化的文字、富有特色的同期声、音乐音响等元素的进行剪辑，使观众能大致了解栏目的风格、主要内容和精彩片段。此类片头相对技术含量较低，但直观、明了，容易被观众所熟知。

图2 电视栏目片头《爸爸去哪儿》

图片来源：湖南卫视《爸爸去哪儿》栏目包装片头

水墨风格片头，是近年来流行起来的包装形式。运用中国水墨画风格，将栏目的理念、标识、主要内容等核心元素，诉诸于动画中，将有形的元素抽象提炼为无形，以无形的元素汇聚有形。此类片头富有文化气息、充满古典的柔美。因时长有限，一般应用在频道片头和一些形象宣传片中，栏目片头较为少见。

图3 整体频道包装《相信品牌的力量》片头

图片来源：CCTV-1 综合频道包装片头

2.片头的色彩。色彩是电视栏目片头中十分重要的元素，合理协调的色彩搭配可以快速的吸引观众注意，提高栏目的可识度。大胆鲜艳的色彩搭配可以给人

眼前一亮的感觉，具有很强的视觉冲击力，使栏目脱颖而出。色彩搭配可以很大程度上提升栏目的品质和档次，形成独特的色彩风格，树立栏目的品牌效应，增强观众对栏目的辨别度。

3.片头的构图。构图是对画面元素的布局 and 结构安排，目的是选择和中心点相关的、观众感兴趣的题材，并以完善的布局准确传达。跟普通电视画面的连续性不同，片头的画面比较碎片化，较多地体现了后期人为处理的意图。构图对电视栏目片头制作的美感至关重要，所以在电视栏目片头设计中每个分镜头都应对构图进行仔细的斟酌和思考。处理构图应做到画面元素风格相符，整体色调协调，元素之间层次分明，能较好地突出主题。

4.片头的音乐。音乐直接决定了片头的节奏、情感和风格。在剪辑中，镜头的连接节奏、画面的运动动作须严格与背景音乐相契合，使整个片头形成一个整体，给观众带来视听享受，产生情感上的共鸣。许多大型栏目的片头都有独创的音乐，对凸显栏目主题、突出栏目风格有着直接作用。

5.片头的文字。在栏目片头中，文字不仅起到解释说明的作用，更能起到丰富画面、美化画面的效果。通过文字元素的排版，可以调节和控制镜头构图，文字的色彩和质感，也是提升栏目片头档次的有效手段。

6.片头的剪辑与运动。剪辑是将素材经过拣选、拆分与拼接，最后制作出一个连贯通畅、主题突出并富有艺术感的作品的过程。片头的剪辑是将分镜头根据音乐的节奏进行分解、拼接，使背景音乐与画面素材实现完美融合，剪出运动、结构和节奏，使各个元素在画面中依次合理地呈现。

三、电视栏目片头的创作流程

1.文字脚本写作。文字脚本也称为创意文本，是用以描绘影片主题、创意和风格的总体设计材料。在文字脚本中，要阐明栏目的主题、定位、内容及主要受众，确定片头的整体实现创意和栏目片头的整体风格，详细描述片头的场景、色彩、元素、时长、音乐及效果，为前期拍摄和相关素材的制作提供依据，并为后期制作人员提供了明确清晰的方向。文字脚本一般由文字和图片构成，片头设置时长在 10s 左右。

2.故事板创作。故事板也称为分镜头稿本，是把文字脚本的创意设计通过具体的视听元素进行呈现，指导前期拍摄人员或动画设计人员进行具体的创作。在故事板中，对单个镜头的时长、景别、运动、文字、解说词、音乐、效果等细节都进行了细致的描述，大大减少了前期人员的重复工作，同时为片头效果做一个初步的预览，极大的减少了后期的修改的幅度，提升了工作效率。

3.后期剪辑。栏目片头的后期剪辑是一个相对复杂的过程，概括起来一般分为以下几个主要流程：撰写剪辑方案，确定片头的风格和色调，收集素材资料，镜头的联接，后期效果合成。栏目片头一般包括平面元素、二维元素、三维元素和实拍画面相结合。后期制作所需涉及到的软件有平面类的、三维类的和后期合成软件，主要是以下几类：Photoshop、Illustrator、Coreldraw、CAD、Flash、3dmax、Cinema 4D、maya、After Effects、Eduis、Avid 等。

四、结语

总之，要创作优秀的栏目片头，良好的创意是关键，确定栏目的内容、定位之后，设计符合栏目主题的片头风格，通过后期剪辑技术，结合多个软件的功能，对色彩、构图、动画、音乐、文字等元素进行精确处理，形成风格独特、富于个性化的栏目片头。作为电视栏目片头的创作人员，应当具备对相关软件熟练的操作技巧，良好的色彩感和三维空间想象力，较高的艺术审美能力，才能制作出与时俱进、符合观众审美需求、提升栏目知名度的片头艺术品。

参考文献：

[1] 刘一峰.电视栏目片头创意设计与实现[D].山东大学,2011.

[2] 贺林龙.湖南卫视电视频道包装研究[D].湖南工业大学,2014.

[3] 白云.电视栏目包装研究[D].东北师范大学,2007.