

4.9 简单了解拍摄前必做的“分镜头脚本”

通俗地理解，分镜头脚本就是将一个视频所包含的每一个镜头拍什么、怎么拍，先用文字写出来或者画出来（有的分镜头脚本会利用简笔画表明构图方法），也可以理解为拍视频之前的计划书。

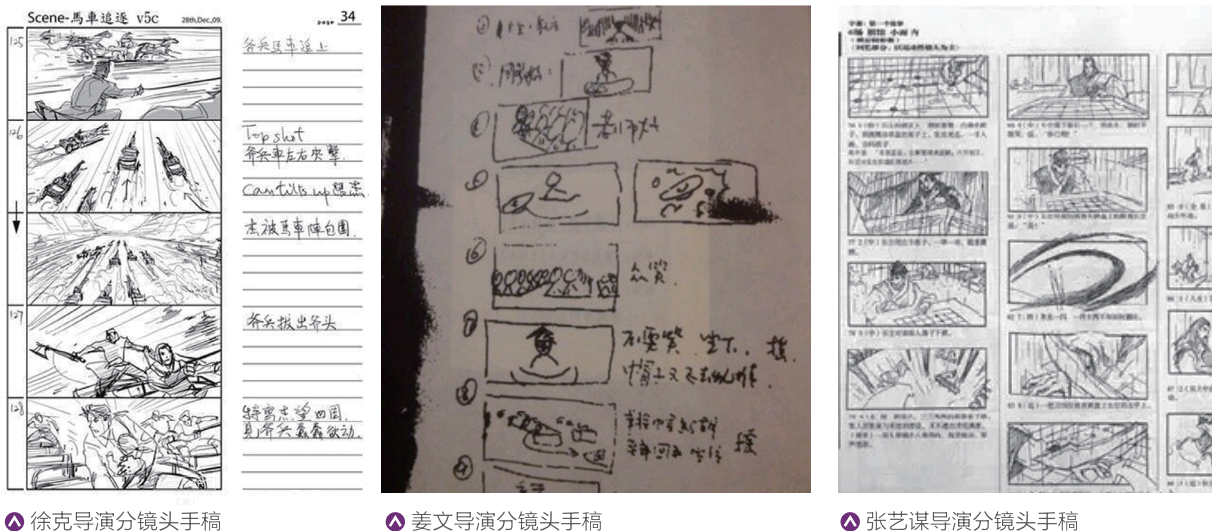
在影视剧拍摄中，分镜头脚本有着严格的绘制要求，是拍摄和后期剪辑的重要依据，并且需要经过专业的训练才能完成。但作为普通摄影爱好者，大多数都以拍摄短视频或者 Vlog 为目的，因此只需了解其作用和基本撰写方法即可。

4.9.1 “分镜头脚本”的作用

1. 指导前期拍摄

即便是拍摄一个长度仅为 10 秒左右的短视频，通常也需要 3 ~ 4 个镜头来完成。那么 3 个或 4 个镜头计划怎么拍，就是分镜头脚本中应该写清楚的内容，如图 4-32 所示，从而避免到了拍摄场地后现场构思，既浪费时间，又可能因为思考时间太短而得不到理想的画面情况的发生。

值得一提的是，虽然分镜头脚本有指导前期拍摄的作用，但不要被其所束缚。在实地拍摄时，如果有更好的创意，则应该果断采用新方法进行拍摄。如果担心临时确定的拍摄方法不能与其他镜头（拍摄的画面）衔接，则可以按照原分镜头脚本中的计划拍摄一个备用镜头，以防万一。

徐克导演分镜头手稿

姜文导演分镜头手稿

张艺谋导演分镜头手稿

图 4-32

2. 后期剪辑的依据

根据分镜头脚本拍摄的多个镜头，需要通过后期剪辑合并成一个完整的视频。因此，镜头的排列顺序和镜头转换的节奏都需要以镜头脚本作为依据。尤其是在拍摄多组备用镜头后，很容易相互混淆，导致不得不花费更多的时间进行整理。

另外，由于拍摄时现场的情况很可能与预期不同，所以前期拍摄未必完全按照分镜头脚本进行。此时就需要懂得变通，抛开分镜头脚本，寻找最合适的方式进行剪辑。

4.9.2 “分镜头脚本”的撰写方法

掌握了“分镜头脚本”的撰写方法，也就学会了如何制定短视频或者 Vlog 的拍摄计划。

1. “分镜头脚本”中应该包含的内容

一份完善的分镜头脚本，应该包含镜头编号、景别、拍摄方法、时长、画面内容、拍摄解说和音乐 7 部分内容。下面逐一讲解每部分内容的作用。

(1) 镜头编号。镜头编号代表各个镜头在视频中出现的顺序。绝大多数情况下，也是前期拍摄的顺序（因客观原因导致个别镜头无法拍摄时，则会先跳过）。

(2) 景别。景别分为全景（远景）、中景、近景和特写，用于确定画面的表现方式。

(3) 拍摄方法。针对拍摄对象描述镜头运用方式，是“分镜头脚本”中唯一对拍摄方法的描述。

(4) 时间。用来预估该镜头的拍摄时长。

(5) 画面。对拍摄的画面内容进行描述。如果画面中有人物，则需要描绘人物的动作、表情、神态等。

(6) 解说。对拍摄过程中需要强调的细节进行描述，包括光线、构图及镜头运用的具体方法等。

(7) 音乐。确定背景音乐。

提前对上述 7 部分内容进行思考并确定后，整个视频的拍摄方法和后期剪辑的思路、节奏就基本确定了。虽然思考的过程比较费时，但正所谓“磨刀不误砍柴工”，做一份详尽的分镜头脚本，可以让前期拍摄和后期剪辑轻松很多。

2. 撰写“分镜头脚本”

了解了“分镜头脚本”所包含的内容后，就可以自己尝试进行撰写了。这里以在海边拍摄一段短视频为例介绍“分镜头脚本”的撰写方法。

由于“分镜头脚本”是按不同镜头进行撰写的，所以一般都是以表格的形式呈现。但为了便于介绍撰写思路，会先以成段的文字进行讲解，最后再通过表格呈现最终的“分镜头脚本”。

首先整段视频的背景音乐统一确定为陶喆的《沙滩》，然后再分镜头讲解设计思路，如图 4-33 所示。

镜头 1：人物在沙滩上散步，并在旋转过程中让裙子散开，表现出海边的惬意。所以“镜头 1”利用远景将沙滩、海水和人物均纳入画面中。为了让人物在画面中显得比较突出，应穿着颜色鲜艳的服装。

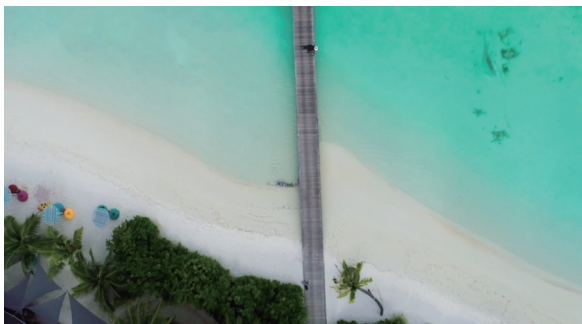
镜头 2：由于“镜头 3”中将出现新的场景，所以将“镜头 2”设计为一个空镜头，单独表现“镜头 3”中的场地，让镜头彼此之间具有联系，起到承上启下的作用。

镜头 3：经过前面两个镜头的铺垫，此时通过在垂直方向上拉镜头的方式，让镜头逐渐远离人物，表现出栈桥的线条感与周围环境的空旷、大气之美。

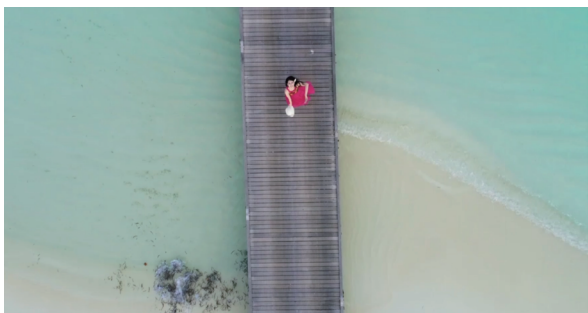
镜头 4：最后一个镜头则需要将画面拉回视频中的主角——人物。同样通过远景来表现，同时兼顾美丽的风景与人物。在构图时要利用好栈桥的线条，形成透视牵引线，增强画面的空间感。

镜头 1：表现人物与海滩景色

镜头 2：表现出环境

镜头 3：逐渐表现出环境的极简美

镜头 4：回归人物

图 4-33

经过上述的思考后，就可以将“分镜头脚本”以表格的形式表现出来，最终的成品如表 4-1 所示。

表 4-1

镜号	景别	拍摄方法	时间	画面	解说	音乐
1	远景	移动机位拍摄人物与沙滩	3 秒	穿着红衣的女子在沙滩上、海水边散步	采用稍微俯视的角度，表现出沙滩与海水。女子可以摆动起裙子	《沙滩》
2	中景	以摇镜头的方式表现栈桥	2 秒	狭长栈桥的全貌逐渐出现在画面中	摇镜头的最后一个画面，需要栈桥透视线的灭点位于画面中央	同上
3	中景 + 远景	中景俯拍人物，采用拉镜头方式，让镜头逐渐远离人物	10 秒	从画面中只有人物与栈桥，再到周围的海水，再到更大空间的环境	通过长镜头，以及拉镜头的方式，让画面逐渐出现更多的内容，引起观赏者的兴趣	同上
4	远景	固定机位拍摄	7 秒	女子在优美的栈桥上翩翩起舞	利用栈桥让画面更具空间感。人物站在靠近镜头的位置，使其占据一定的画面比例	同上