

全球金牌 电视节目解析

张绍刚 著

真正读懂国际金牌真人秀

张绍刚揭开高收视的秘密

ANALYSIS FOR GLOBAL PROGRAMS

TOP TV

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

ANALYSIS FOR GLOBAL TOP TV PROGRAMS

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全球金牌电视节目解析 / 张绍刚著. —北京: 北京大学出版社, 2011.7

ISBN 978-7-301-18838-5

I. 全… II. 张… III. 电视节目—评论—世界 IV. G229.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第074240号

书 名: 全球金牌电视节目解析

著作责任者: 张绍刚 著

责任编辑: 兰 慧 于海岩

标准书号: ISBN 978-7-301-18838-5 / G · 3109

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 82893506 出版部 62754962

电子邮箱: tbcbooks@vip.163.com

印刷者: 中国电影出版社印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米 × 1092毫米 16开本 25.25印张 418千字

2011年7月第1版第1次印刷

定 价: 118.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

对于中国电视界来说，向外来节目学习的过程已经持续了若干年，从2009年开始，这样的学习进入到如火如荼的境界，并且也经常性地取得令人瞩目的收视效果，比如源自 *Take Me Out* 的《非诚勿扰》、源自 *Wipe Out* 的《智勇大冲关》等。2010年以后，这样的学习出现的频率更高了，但是效果差强人意，如源自 *The Moment of Truth* 的《真心话大冒险》、源自 *The Marriage Ref* 的《欢喜冤家》等。与此同时，多年来的同级电视台对热播节目的趋同惯性，更快地催生着国外同一个节目的不同国产样本，差异越来越大，同时离节目主体的价值规律也越来越远。

严格意义上来说，国外的电视节目相对我们自己的而言，不是更多，而是更少；形态不是更复杂，而是更简单。以美国为例，目前最流行的真人秀节目，数量巨大，涉及的领域极多，呈现出来的内容极为多元，但是，几乎每一档真人秀节目遵循的规律都是一致的，所有的变化都在不脱离基本规律的大前提下进行。所以，看美国的电视节目，几乎每一个观众都可以在预先设定好的流程中审视内容。这样的节目创作带来的好处不言而喻：在规律中寻找突破总是会条理更加清晰。

因此，本书的目标极其简单明了：通过分析节目形态，总结和发现规律，为国内同类节目的模仿学习厘清脉络。

我们选择的，大多是真人秀类型，同时，我们不去做理论上的划分，而是以可借鉴性的大小为选择的标准。换言之，我们尽可能为业界的同行提供样本，一方面扩大模仿学习的范畴，另一方面讲解模仿学习过程中必须遵从的核心规则。

涉及的类型包括：

一、真人表演竞技秀

包括《舞出曼妙臀》、《尖叫女皇》和《欢乐颂》。《舞出曼妙臀》涉及的是国内演艺真人秀中鲜有涉猎的舞蹈类型，与单纯的舞蹈秀相比，内容添加了减肥元素，属于典型的流行元素混搭，因为减肥本身也是一个主要的真人秀内容范畴，代表节目包括已经播出10余季的《减肥达人》；《尖叫女皇》对于当下开始艺人经纪的电视媒体来说具有现实性，明星养成这种模式常见于日韩，但是与上映档期中的高关注度电影结合并不多，越来越多的广电集团投资电影，为这种节目类型的上演创造了可能性；《欢乐颂》表面上看最简单，但是合唱类秀在内地的“红歌”化似乎把这个类型逼入绝境，也许《欢乐颂》能够提供一种走出困境的可能。

二、生活情境秀

包括《蛋糕店老板》、《日常生存自救手册》、《卧底老板》、《准爸爸训练营》、《临时爸妈》、《新婚挑战赛》和《棘手的爱》。这个类型，我们做了最多的样本，主要基于目前这样的形态在国内节目中的缺失。设置生活中的特定情境，如《蛋糕店老板》中各种蛋糕需求的背后故事、《临时爸妈》中为准备结婚的青年人设计的为人父母状态、《棘手的爱》中的恋人尴尬等，促成矛盾的生发。所有的情境基于生活现实，表现因人而异，淘汰或否决机制创建可见未知结果基础。这样貌似简化的流程几乎是无可变更的，因此发现和提炼流程规则、学习议程设置的方法是我们的重点。《日常生存自救手册》特别一些，制作单位是Discovery，科学是其长项，目前国内的科普节目呈现两极化，其一是继续地枯燥乏味，其二是耸人听闻的以科学为旗号的“伪科学”，Discovery继续给我们上课，课程的名称叫做“原来科学可以如此生活”。

三、名人秀

包括《奥兹医生秀》、《潘和泰勒的脱口秀》、《婚姻裁判所》、《克里斯·莫伊尔斯的深夜智力竞赛》和《泡沫》。《奥兹医生秀》接近今天在中国甚嚣尘上的养生医疗节目，不过奥兹作为全科医生和电视明星，既不排斥医学的通俗，又不宣扬功利的立竿见影式的所谓方法论，如何把专业和电视需要有机结合起来，《奥兹医生秀》几乎做到了极致；《潘和泰勒的脱口秀》居然是一档被叫做“秀”的社会话题调查节目，这样的尝试在北京电视台的《档案》节目中被使用，但远远不够；《婚姻裁判所》就是明星脱口秀，借婚姻家庭之名，行夜间秀喜剧表达之实，比较而言，流行于当下的

国内生活情感节目实在有用力过度的嫌疑了——所谓的悲情和怜悯在看似嬉笑的主流价值观念面前是禁不住推敲的；《泡沫》出现在BBC本身就是一个奇迹，一向沉稳老练的BBC居然离经叛道地拿新闻来做游戏，玩到了刚刚打开电视机的观众不辨真伪进而觉出被愚弄而投诉电视机构的程度——把新闻的面孔和身段放下来的突破口就是加入名人元素，新闻是因为名人的介入才娱乐起来的。欧美的名人秀大多具有喜剧的成分，自我剖析和深情讲述不是主流。

四、专业秀

包括《名人指挥家》、《下一位足球明星》、《下一个伟大的艺术家》和《骗术真相》。除了《下一个伟大的艺术家》之外，其他三个节目全部来自英国，因此带有浓厚的英伦严谨色彩。《名人指挥家》立足于严肃音乐的普及，节目制作规格工整；《下一位足球明星》是成熟的足球俱乐部体系下的明星养成；《骗术真相》最特殊，故事化的骗局设定和规模化的骗术施展大概很难借鉴，但其中以“骗”为外衣进行的科学实验把科学的严肃性高度娱乐化，视角独特；专业秀的成立其实要依靠和建立相关产业链，《下一个伟大的艺术家》和一个老节目《天桥骄子》有极强的相似性，能够支撑和延伸的关键是作为成果的选手和作品能最终进入市场成为产品。所以，国外的专业秀对中国电视节目的产业链格局贡献了极可借鉴引导的路径。

五、特色秀

包括选美性质的《真实之美》和《美女如斯》、演播室推理秀《101 侦探》、演播室真人竞技《一触即发》、谈话节目《谈谈你们这代人》和电视购物《幸福地带》。与众多的选美节目最大的不同是，《真实之美》强调为人处世和主流道德观，《美女如斯》强调选手的跨年龄段；《101 侦探》是特殊个案，来自澳大利亚，约等于智力竞赛，用强悍的刑事案件为依托，国内曾有过尝试，但编制案件和线索的结果显得幼稚，忘记了节目流程和内容之间的主次关系；《一触即发》和《分秒必争》是2010年火爆全球的竞技节目，国内对《分秒必争》的模仿不少于10档，但无论是游戏规则、手段实现都有着巨大差距，《一触即发》在手段元素上提出了更高的要求，这些要求也在发出提示——游戏的完成与否似乎不是此类节目的成功关键；《谈谈你们这代人》是形态上朴实平淡的谈话节目，胜在内容的大格局被道具式元素分隔开，不至于陷入空谈的桎梏；《幸福地带》是极有代表性的欧美电视购物形态，不洒狗血，不歇斯底里，

温馨居家，不在内容的差异，更多的着眼点在于实现手段的精准。

所谓节目形态的分析，是把内容和手段作为独立个体来衡量。

在我们的节目策划创意环节，“内容为王”到了亟需被纠正的时代了。

我们习惯于根据内容来设置结构，但是在流水化作业的电视创作过程中，内容为王导致的结果必然是节目总体识别力的下降。一系列国外电视节目的成功案例都在说明一个简单的道理：手段用来搭建框架，无论什么样的内容都要根据这个框架的形状来变形，而不是相反。

因此，本书的重点，放在了对手段元素的分离上。

也许，通过对样本的解读，我们可以看到自己应该动手的着力点。

在全书的完成过程中，中国传媒大学的四位美女史芮英、刘乃嘉、王兰、唐献敏投入了巨大的心力和体力，特此隆重感谢，让我们一起进步吧。

序 V

1 真人表演竞技秀

不同真人秀类型的巧妙结合

——《舞出曼妙臂》 3

造星的“表演课堂”

——《尖叫女皇》 20

不再单打独斗的歌唱表演

——《欢乐颂》 37

2 生活情境秀

小格局下的纪录真人秀

——《蛋糕店老板》 55

求生类节目前景广阔

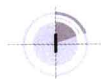
——《日常生存自救手册》 72

换位体验式的职场秀

——《卧底老板》 86

成人礼不是肤浅的仪式

——《准爸爸训练营》 102

充满人性和故事的社教

——《临时爸妈》 118

男女相处之道的游戏化探讨

——《新婚挑战赛》 133

剔除八卦元素的婚恋节目

——《棘手的爱》 150

3 名人秀

互动型养生拒绝说教

——《奥兹医生秀》 167

原来调查也能有娱乐精神

——《潘和泰勒的脱口秀》 179

主流价值观的巧妙展现

——《婚姻裁判所》 193

深夜节目本应如此轻松

——《克里斯·莫伊尔斯的深夜智力竞赛》 216

新闻同样可以猜猜猜

——《泡沫》 230

4 专业秀

名人的另一种功能

——《名人指挥家》 243

青少节目的体育面孔

——《下一位足球明星》 256

前卫先锋的民间秀

——《下一个伟大的艺术家》 270

寓教于乐的科教

——《骗术真相》 291

5 特色秀

发掘法制题材的趣味性

——《101 侦探》 307

小游戏中的多重互动格局

——《一触即发》 320

选美不只属于青年

——《美女如斯》 340

怀旧节目的平民化

——《谈谈你们这代人》 355

融合主流价值观的审美

——《真实之美》 365

电视购物绝不等于虚假宣传

——《幸福地带》 380

真人表演竞技秀

不同真人秀类型的巧妙结合

——《舞出曼妙臀》·张绍刚、史芮英

《舞出曼妙臀》于2009年6月29日在美国 Oxygen 频道正式播出第一季，它将舞蹈真人秀和减肥比赛结合在了一起，可以看做《与星共舞》(Dancing with the Stars) 和《减肥达人》(The Biggest Loser) 的综合体。每期节目播出60分钟，各有一期90分钟和30分钟的特别版节目。该节目自播出以来，收视率表现惊人，一跃成为 Oxygen 频道有史以来收视率最高的节目。

在节目中，经过选拔产生的12名“重量级”的参赛选手在舞台上比拼舞技，同时顺便让自己减肥，这也是一档只有超级肥胖者才够资格参加的舞蹈比赛。

参赛期间，选手的运动强度和饮食指标都会由专业人士进行指导和调理，虽然这是胖人们的“舞林大会”，但他们跳舞的专业程度却不可小觑。每周选手们不仅要调理自己的饮食、加强体能的锻炼，还要学习街舞、国标舞、爵士舞、拉丁舞，甚至还有钢管舞等，同时还要进行日常练习和赛前集训。他们在专业舞蹈老师的指导下学习全新的舞种，并在比赛当天和帮助他们练习舞蹈的老师配合，一起展示他们的舞姿，

之后由三位专业舞蹈评委对他们的舞技一一进行点评、打分（满分为10分）。在评委打分之后，选手开始称重，舞蹈评分和减重数量的总和才是选手当场的最后分数，这也是决定选手是否会继续留在舞台上的根据，其总分之和最低的一位选手会被淘汰。经过比赛和淘汰，舞技最好，同时减肥效果最显著的一位选手最终可以获得10万美元奖金。

板块设计

节目正式开播之前，会进行大范围海选，之后是节目的试镜会，所有参赛选手都会为了12个晋级名额而努力，在试镜会上他们纷纷使出浑身解数来博得评委们的关注。

下面以第一季第2集为例：

第一板块：1分12秒

简单回顾上集节目，提示本集节目内容，播放节目宣传片。

总时长	板块时长	具体内容	形式
47秒	47秒	1. 回顾上集节目的主要情节及比赛结果。 2. 介绍本集节目的主要内容。	VCR+画外音
1分12秒	25秒	节目宣传片。	VCR

第二板块：3分54秒

演播厅现场，主持人介绍节目内容及评委，播放健身锻炼和舞蹈排练的VCR。

总时长	板块时长	具体内容	形式
1分33秒	21秒	主持人介绍节目宗旨，复述本季最终胜出者可得到10万美元。	主持人现场
4分15秒	2分42秒	1.选手减重训练和舞蹈排练，期间穿插各个选手的采访。 2.突出表现了Alicia，由于身心疲惫加之运动量过大，导致她情绪有些失控，她将所有高热量食物都扔进了垃圾桶。	VCR+采访
4分24秒	9秒	回到演播厅，主持人简单介绍本场比赛流程及选手准备情况。	主持人现场
4分40秒	16秒	1.主持人介绍评委出场。 2.一个大型圆球，上半部分逐渐打开，三个评委亮相。	现场同期声
5分06秒	26秒	1.主持人介绍评委职责，评分标准在1~10分之间。 2.介绍称重评分标准，并告知观众，比赛开始之前选手们已经称过体重，节目会通过减重的数量来决定出场的顺序。 3.第一个出场的是Karla。	主持人现场

第三板块：1分22秒

总时长	板块时长	具体内容	形式
5分15秒	9秒	1.回顾上集节目中Karla的表现。 2.Karla上周总分为12.43，排名第一。	VCR+主持人配音
5分33秒	18秒	VCR介绍Karla减重训练及排练舞蹈时的场景，期间插入Karla的采访，表现本场比赛她希望再次得到第一的决心。	VCR+采访
6分23秒	50秒	Karla和她的舞伴Jull表演舞蹈Funky Town。	现场同期声
6分28秒	5秒	Karla表演结束，观众鼓掌，主持人上台。	现场同期声

第四板块：53 秒

评委点评和打分。

总时长	板块时长	具体内容	形式
7分21秒	53秒	1.三个评委分别点评、打分，期间按照评委的点评穿插刚才表演的片段。 2.Karla分别得到6分、5分、5分，最后的舞蹈总分为5.3分。	现场同期声

第五板块：35 秒

选手称重，得出最后的总分，产生排名。

总时长	板块时长	具体内容	形式
7分56秒	35秒	1.Karla走向称重台，显示她的体重减去了4.4磅，得分2.66分。 2.Karla表现平静，大屏幕显示排名情况。 3.舞蹈得分和减重得分相加，Karla总分为7.96分。	现场同期声

备注：

在第1集中已经淘汰一名选手 Angela。

在第2集中剩下的11名参赛选手均以上述流程进行比赛，每集节目第三、第四、第五板块几乎一样，每个选手完整的比赛时间以2~4分钟不等（即包括表演、评委点评打分、称重三个环节）。

下表是第一季第2集（主题为Burn Baby Burn）中，所有参赛选手比赛的出场顺序、表演时长及得分排名情况（从Karla表演开始到Brandon表演结束，共34分25秒）：

出场顺序	选手及舞伴	舞蹈名称	表演时长	总分	排名
1	Karla, 舞伴 Jull	<i>Funky town</i>	2分50秒	7.96分	6
2	Shayla, 舞伴 Mario	<i>Upside Down</i>	2分45秒	8.34分	3
3	Miles, 舞伴 Michelle	<i>Shake Your Groove Thing</i>	2分48秒	7.84分	8
20秒：预告下段节目					
4	Mara, 舞伴 Paul	<i>Super Freak</i>	3分17秒	8.55分	2
5	Ruben, 舞伴 Hilary	<i>Turn the Beat Around</i>	3分06秒	9.40分	1
6	Pinky, 舞伴 Mr. Lucky	<i>Don't Stop 'Til You Get Enough</i>	2分54秒	8.11分	5
15秒：预告下段节目					
7	Alicia, 舞伴 Italo	<i>Last Dance</i>	3分43秒	6.42分	10
8	Trice, 舞伴 Jesus	<i>I Love the Night Life</i>	2分43秒	8.32分	4
15秒：预告下段节目					
9	Tara, 舞伴 Michael	<i>Brick House</i>	3分20秒	7.33分	9
10秒：主持人告诉观众，还剩两位选手，Warren先出场					
10	Warren, 舞伴 Sarah	<i>Do You Think I'm Sexy?</i>	2分55秒	5.90分	11
11	Brandon, 舞伴 Yessenia	<i>That's the Way (I Like It)</i>	3分04秒	7.96分	7

第六板块：3分16秒

淘汰环节。舞蹈表演总分和减重得分之和，排名最末位的选手被淘汰。

总时长	板块时长	具体内容	形式
39分53秒	22秒	主持人介绍Brandon和Warren的分数暂时还没有公布，Alicia的总分目前排在最末位，三人均站在舞台中央。	现场同期声