

纪录片的设计与表达

马维娅

(辽宁 沈阳 沈阳化工大学 110142)

摘要：纪录片是以真实生活为创作元素，以真人真事为表现对象，并对其进行艺术的加工与展现的，以展现现实为本质，并用真实引发人们思考的电影或电视等艺术形式。纪录片的核心为真实。电影的诞生始于纪录片的创作。

关键词：记录类型影片；影像表现；设计

[Abstract] documentary is an art form such as film or television, which takes real life as the creative element, real people and real events as the expression object, and carries out artistic processing and display of it. It takes showing reality as the essence and uses reality to arouse people's thinking. The core of documentary is reality. film

The birth of began with the creation of documentaries.

[Key words] recording type film, image performance, design

1、 The development history of recording genre films in modern China

一、中国近代记录类型片的发展历史

中国记录影片的探索之路始于 1905 年，1905 年，由开设在北京的丰泰照相馆拍摄的京剧片断纪录片《定军山》，由京剧名家谭鑫培主演，这是由中国人自己拍摄创作的第一部电影。

2004 年《复活的军团》2000 多年前秦王扫六合，虎视何雄哉，挥剑决浮云，诸侯尽西来。千年的时光已经过去，秦地曾经的热血与汗水，谋略与勇毅似乎已在岁月中日渐沉寂，往日的功勋与荣耀也已变成斜阳草树间历史的余晖，而今的我们奔着对历史真相的探究以大量考古证据和历史研究为依托，壮阔的历史画卷在眼前展开，画面粗犷悲凉，彰显历史的厚重与久远。扣人心弦的画面弥漫着肃杀的气息，大量的镜头切换让观众置身于千年历史的长河来回穿梭，让我们一起见证王者之师的胜利更让观众为泱泱大国的崛起自豪，在紧张的氛围下考古专家逐步揭开秦军团的神秘强大还原历史上波澜壮阔的时代。2006 年《大国崛起》这是一部中国神级纪录片，此片倾 3 年之力，集百多位专家的智慧造就，引发全民思考，将大国崛起之路展现在我们所有中国人面前。整个纪录片解读了 15 世纪以来 9 个世界性大国的崛起历史，依次是葡萄牙、英国、西班牙、荷兰、美国、俄罗斯、日本、德国、法国用公正专业的角度探究其兴盛背后的历史原因，仔细又真切的诠释各国 500 年的兴起史，为中国的现代化发展进一步寻找锦鉴，意在让历史照亮行程。2009 年《大明宫》由著名导演金铁木指导这位曾经携《复活的军团》《圆明园》华丽亮相，令市场刮目相看的著名导演，这一次梦回大唐听见遗留遗留的诗篇，如今留下的苍凉遗址，仿佛印证着它曾经的辉煌与壮丽，尽显帝国的博大胸襟。2016 年《我在故宫修文物》文物医生和他们的文物复活术，每位学者的修复工作，就像是一场极其重要的心脏复苏活动，承载着无数人的希望与传承，作为目前为止唯一一部体系拍摄故宫稀世文物的大型纪录片。

二、记录类型片的影像表现、设计

1. 平行蒙太奇的镜头表达

平行蒙太奇又称为并列蒙太奇。两条以上的情节线并行表现，分别叙述，最后统一在一个完整的情节结构中，或两个以上的事件相互穿插表现，揭示一个统一的主题，或一个情节。同时同地或同时异地发生的两条或以上的线索并列出现、分头表述在一个完整的叙述结构中几个表面无联系的情节互相穿插，交错表现而统一在共同主题中。在同一个时空里，同时叙述两件或两件以上的事情，在观感上也许会给观众带来一些时空错觉，但却能在一个时空，多条故事线上建立联系的表现手法。有人描述平行宇宙时用了这样的比喻——它们处于同一空间，但时间不同，就像同一条铁路上疾驰的先后两列火车；它们处于同一时间，但空间不同，就像同时行驶在立交桥上下两层通道中的小汽车。这样来看，平行蒙太奇就好像是电影世界中的平行宇宙。这种手法的好处在于可以压缩时间，同时加快纪录片节奏，同一时间的双重叙事，等同于将时间加快了一倍的速度，同时线路与线路之间的这样一种比较，可以彰显影片的风格。而这种风格，可能是竞争的，也可能是温暖的。这类纪录片会想到《舌尖上的中国》，比如他们在做一些美食的时候两道菜是同时进行的，陈师傅正在做一道当地特色的地锅鸡，有的人正在准备杀鸡的事情，有的则进行配料，两件事情同时进行都为最后的结果。再比如一些国外著名影片《公民凯恩》里面也运用了一些绝妙的蒙太奇手法，描写男主角凯恩与第一任和第二任妻子关系破裂，夫妻都在做同一件事，第一个蒙太奇表现了夫妻都在用早餐，第二个蒙太奇在一个巨大的房子里，两个蒙太奇都是在同一场地、同一件事。在这里，蒙太奇表现了时光的流逝和人物剧情的发展，让观众进行了深刻的比较，得出了新的推断。

3. 场面信息

纪录片主要讲究客观性与真实性，这是纪录片必然遵守的原则。在纪录片中既要还原过去事情或故事的本质又要使观众本身获得认可，这就要求了拍摄者对事件或故事本身的客观认知，在拍摄过程中要有独特的认知和侧重点，虽然不能做到十全十美满足观者的所有要求。纪录片中静观与介入是拍摄最常用的手法，但都基于对事件真实性的理解遵循客观现实为前提。以人文纪录片《山间筑梦人》为例，在拍摄前期进行了人物与事件调查，收集了拍摄对象的基本信息，把重点放在了拍摄对象的性格因素与社会责任，并花费了大量的时间与其交流相处，并从人物个性、行事风格和社会身份、人物经历等方面进行了详细的了解，塑造了更加立体的人物形象。

4. 光影的运用

对于纪录片视觉手法的运用与发展,1922年柯达研制出了对可见全光都敏感的无色胶片这种胶片从白到黑层次细腻,能够将拍摄人物面部表情中的细微变化表现出来,这项技术的出现让纪录片视觉语言中原本“单调”的黑白色彩有了丰富的层次。这样的黑白层次,虽然不如彩色那样绚丽丰富,但已经是纪录片视觉表现上的很大进步。光影的运用对纪录片来说是一道艰巨的任务,纪录片拍摄的场景大都以还原真实场景为主以外场为主,且拍摄时间长,受影响的因素多,比如:自然光、环境光等。这就要求拍摄者要有固定光源,保证影片拍出的质量没有问题。《我在故宫修文物》中改变了古老的拍摄方法,紧跟时代潮流,采用了最新的拍摄机器保证人物在拍摄过程中不会出现画面差别,揭秘世界顶级文物。影片展现了历经百年沧桑的文物,一代代的修复师,走进红墙紫禁城,发现文物中蕴含的灵魂与生命,平凡而伟大的匠人们我们将永远铭记。对于光影的运用我最初是在自己拍摄的一部定格动画中深有感触,拍摄过程中机器固定在同一个位置但拍出来的画面中有很大的偏差,经过不断尝试,发现拍摄过程中受室内自然光、灯光等影响,导致拍摄出来的画面不在一个水平线上,反反复复拍摄了很久,所以,可见光影对影片画面的影响十分重要。

三、反思与展望未来

在人类文化发展过程中,纪录片作为影视传播的重要组成部分之一,在新媒体时代下我国纪录片发展前景较为广阔。新媒体时代带来传播方式转变,纪录片将会发达于新媒体。纪录片借助于新媒体突破单向传播的局限,信息传播的时间大大缩短了,打破了传统媒体传播的困局。新媒体下互联网市场有巨大的吸引力,纪录片的加入会使人们随时随地的通过手机、电脑等引发热潮,使纪录片成为公众关注的焦点和热点,从而能推动我国纪录片的发展。但是在纪录片传播热的背后,仍有很多问题需要理性对待。对于纪录片而言本质是记录历史,见证时代,揭露真相拷问人性,但现在,中国纪录片遭遇质量挑战、盈利不容乐观等问题,我们要用理性的眼光促进纪录片的健康发展。对于纪录片而言我们改变的是拍摄方法、审美紧随潮流等而不变的是我们的使命,真实性为首要考虑因素,需敏锐捕捉整个社会大情境的基本特征,并在不同的小情境中呈现出丰富性与复杂性。真实性与纪实性的基础上,创作者积极发挥影视艺术优势,对原型人物、事件进行合理加工,赋予真实以戏剧性魅力,这也是时代报告剧区别于新闻报道、纪录片等纪实作品的根本要求。力求平实真实,倾向于纪实性审美。当然这并不意味着对镜头的处理平淡随意化。该剧贴合剧情,对视听语言进行了别出心裁的设计,使其富有感染力。时代报告剧创作者始终要以真实性为第一-准则,植根生活,尊重现实,依靠真实细节传情达意。其次,以纪实性手法生动展现一个时代的社会图景与精神风貌,为时代留下影像记录。最后,在真实性与纪实性的基础上,创作者需注重其戏剧性的营造,使之有戏、好看。同时也要避免出现一味追求戏剧

性而罔顾真实性的创作倾向,寻找到真实性与戏剧性间的最佳相信未来中国纪录片市场前景无限广阔。

结语

提起纪录片,也许对于绝大多数的中国观众来说,他们会想到诸如《舌尖上的中国》等电视纪录片,而对于一些文艺青年,他们可能还会想到某些代表性的独立纪录片。但现实是很多导演做独立纪录片都是赚不到什么钱的,往往全部由自己出钱制作,大部分优秀影片要花上好几年的时间,时间成本和纪录片作者的心血是难以用金钱来衡量的。说起来纪录片似乎一直是行业内沉重的话题,做纪录片难,看纪录片难,播纪录片难。如果不是近两年“舌尖”的热播,中国的纪录片人一定每年都面临着不闻不问的局面。然而,有了“舌尖”们,纪录片仍然摆脱不了被定位为“小众”艺术的态势!在国外,虽然纪录片拥有成熟的产业链条和专业的市场环境,但运作的主体仍是 BBC、NHK、PBS 等国家公共电视台。国内,能有一定影响的纪录片也基本是出自 CCTV、东方卫视等国家电视台之手。当今,中国电影产业已经进入正轨,电影和艺术也是分割不开,纪录片通过画面来反映社会问题,已成常态,所以,纪录片应当具备顽强的生命力和坚持原则的能力。当很多人陶醉于仰望星空的时候,还有这么一群人在脚踏实地;当很多人要我们安于新闻联播的时候,还有这么一群人在用自己的眼睛记录中国;当很多人在用资本和明星打造一个个商业巨制时,还有这么一群人心甘情愿地不图回报;当很多人都在顺势而为的时候,还有这么一群人在顺心而为。这个心就是中国的良心,这群人是民族的脊梁。国内还有许多优秀独立纪录片导演,相信未来中国纪录片行业前景越来越广阔,弘扬正确的社会价值观,走向更美好的未来。

参考文献

- [1]何愫。纪录片创作中的拍摄手法研究-《丑角拾遗》为例,四川师范大学,2016.4.3
- [2]陈剑飞。视觉语言在纪录片中的运用与研究,山东师范大学,2018
- [3]张同道。中国纪录片发展研究报告:现代传播 2018.
- [4]杨智慧。新媒体时代我国纪录片传播发展研究[M]. 郑州大学,2014
- [5]王思薇。中国独立纪录片发展研究. [D]. 上海师范大学 2013.