

剪辑在平民化视角下人物微纪录片中的关怀表达

彭静¹ 杨建安² 李振武³

1. 3. 承德广播电视台一〇八五转播台; 2. 承德日报社

[摘要]剪辑是纪录片制作过程中的重要环节,创作者基于故事内容和意义表达,对所拍摄素材经过选择、取舍、分解与组接,让不同形式的元素结合,形成一个主题鲜明、连贯流畅,具有艺术感染力的作品。本文通过阐述剪辑艺术的巧妙,探讨人物微纪录片在创作过程中,如何在表达明确的中心思想的前提下体现人文关怀,使纪录片在记录真实事件的同时,能关注和尊重人的价值和诉求,能引起观众的情感共鸣。

[关键词]剪辑;人物纪录片;人文关怀;情感表达

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.786

千姿百态的生活孕育了形形色色的人物,他们有着不同的故事和生命轨迹,因此成为记录人物丰富的资源宝库。人物微纪录片是在新时代纪录片发展下新兴的一种人物记录形式,并在新媒体语境下迅速传播。技术的进步、拍摄设备操作简单,门槛的降低使得更多的人可以投入到视频拍摄和制作中,通过巧妙地剪辑方式把一个个普通人的故事以纪录片的形式讲给观众听,将一幕幕真实的人生经历再度呈现:老手艺人的坚守、创业者的艰辛、求学者的孜孜不倦、艺术家们跌宕起伏的人生经历……他们的故事或温馨、或悲苦、或励志,“碎片化”的剪辑、画面的流畅、关键镜头的传递、故事情感的呈现,人生冷暖都在这点点滴滴的记录中撞击着观众的心弦,让我们看到更深层次的东西:通过不同镜头画面的组接,挖掘微小生命里的庞大精神世界,反映出广阔而深邃的时代背景和社会现实问题。

一、新媒体背景下人物微纪录片的特点和传播方式

“微纪录片”是适应新媒体时代语境发展在纪录片领域出现的一种新的样态。人物微纪录片是由纪录片发展变化而来的新形式,通过记录人物的真实故事、生存的环境空间,表达对人的关怀,让观众产生认同感,总结人物微纪录片的特征和传播方式主要有四点:

(一)制作门槛低,大众参与度高。微纪录片体量小,素材较少,创作周期短,由于拍摄器材的广泛使用,使得拍摄纪录片不再是只有专业人员才能完成的事情,制作门槛变低,每个人都可以作为创作者和被摄者参与到纪录片的创作中来。

(二)内容覆盖广,题材具有草根性。参与人群的大众化特点,必然使其反映生活的内容覆盖面及视角领域变宽,更为丰富性。人物微纪录片的拍摄题材广泛,不再局限于宏大的题材和较高的立意,而是通过拍摄平凡的小人物来体现人文关怀。

(三)抓住核心事件进行阐述。在碎片化的时间里,受众需要短小的作品来填补空白。微纪录片单集的小容量,相对明确的指向性正实现了这一要求,因为受时间的限制,人物微纪录片无法把事件原委缓缓道来,在创作过程中需要对素材进行大胆的处理,对于不重要的事件果断舍弃。

(四)传播速度快,互动性增强。碎片化、快节奏、强互动元素的注入,让一部微纪录片上传到各大纪录片论坛、各大视频网站之上,互动性大大加强,其形态的丰富多变,与呈现方式的不拘一格,更易受到更多年轻观众的喜爱,受众自发地通过平台进行转发形成二次传播,传播速度较之前更快,使其展现出了欣欣向荣的活力。

二、赋予微人物纪录片人文关怀的真实寓意

人文关怀,最早源于西方文艺复兴时期,是人文学科延伸而来的一种理念,它指的是社会生活的主体,是社会价值的终极体现,即关注人的生存与发展。把人文关怀放在微纪录片里,把视角更多地放在生存状况和意识形态发展变化方面,这是对人物情感的关怀,用镜头拍摄真实的生活现状,记录质朴

的语言,表达人们的心声,从而引起受众的共鸣。

(一)契合人物故事主题的“冲突”和“悲情”

人类天生具有对故事的好奇心和亲近感,不可预知的情节,使人物的关系、事件的冲突随时随地都发生着变化,由此导致观众有着迫切想知道故事发展变化的过程和结果的心理。2016年,本人有幸参与制作了纪录片《老张的最后一网鱼》的拍摄录制,这部纪录片以在承德潘家口水库清理网箱养鱼,涵养京津冀重要水源地为前提的环境事件背景下,选取了生活在其中当地具有代表性的小人物,还原了以水库养鱼为生计的普通渔民张保勤一家的真实生存状态。

潘家口水库位于河北省唐山市与承德地区的交界处,为引滦入津的主体工程,是华北地区的水库之一,水库蓄水淹没了许多村庄,村民们为了生计,放下锄头、摇起船桨,从农民转身成为渔民。取缔网箱养鱼,意味着生活在潘家口水库的百姓,失去他们多年赖以生存的经济来源,纪录片中的一个段落部分展现了“老张”一家人面对国家取缔网箱养鱼政策与牺牲眼前利益之间矛盾的心理状态。这种冲突首先来自老张自己——结束干了多年的营生,来自妻子——一家人切实的生活问题,来自儿子——第三代人的成长困境,老张的闷闷不乐、儿子的愤懑不平、妻子的床头痛哭,蒙太奇是其主要的剪辑技巧,将主人公故事的发生发展在不同地点,从不同距离和角度,以不同方法拍摄的镜头排列组合起来,叙述情节、刻画人物。巴赞说:“唯有冷眼旁观的镜头能还世界以纯真的面貌。”巧妙地运用镜头语言来描绘被拍摄对象在特定环境以及状态下的处境和情绪,从而表现人物的内心活动,在冲突中塑造和体现人物性格,造就了人物对命运的抗争,从而导致了悲情剧情的产生。

普通小人物的情绪和所有人都是相通的,人物微纪录片以人文视角关注现实,用纪实的手法,“碎片化”的剪辑方式,勾勒出“小人物”在事件发生过程中的喜怒哀乐,是对普通人心灵和命运的再现,在对比与冲突中揭示主题,真实地、全景式地再现了“普通人”的生存环境,从而引起观众的共鸣。

(二)关乎“家”的“温情”与“坚守”

一部集专业性和艺术性为一体的人物纪录片,最重要的部分就是故事叙述发展的节奏。长短不同、景别各异的镜头组接在一起,产生不同的节奏感,节奏作为一种审美要素,贯穿在人物纪录片的各个要素之中,这影响着观众的心理状态,从而影响纪录片的质量和观众满意度。通过剪辑展现主角的生活、心理状态、环境变化等,讲好故事的同时兼顾情节发展,使纪录片来源于生活,并高于生活。每个人的一生都是一幕传奇的舞台剧,在大时代的背景下,每一个小人物都用他们的人生谱写着属于他们的剧本,千万的剧本组成了这个时代的序曲。

《老张的最后一网鱼》就是讲述了一个平凡小人物的故事,从中透着被时代环境左右的心酸、生活所迫的无奈以及在不可扭转的命运之下,又重拾信心、寻得出路。

其实,对“家”的依恋,并非是库区移民的专利,而是

人类共同的主题。张保勤既是网箱清理的渔民代表，也是库区移民的代表，他舍不得离开这片满载了自己儿时记忆的家园，舍不得离开这个自己生活了一辈子且熟悉的地方，在熟知网箱清理的政策，在理解保护涵养水源地的的重要性之后，他说服家人，也劝说了村里许多人，协助政府部门做好清理网箱的准备工作，老张一家人也计划在库区边开个农家院，发展库区旅游业，一层朦胧绮丽的光芒在片子结尾处散发出来，映射了“悲情”人物对未来美好愿景的展望。每一幕的镜头是导演呈现给观众的眼睛，观众所看到的一切都是通过镜头传达的，快镜头振奋，慢镜头沉静，长镜头舒缓，短镜头紧张……这些氛围的塑造都是由各种镜头，通过不同的剪辑方式，提供给观众不同的视听感受，使故事情节更加丰富，更加有感染力，让叙事游刃有余、徐徐展开，人物的命运成为了观者始终追问的终极答案。

（三）媒体人的“担当”与“情怀”

在任何一个富有有人文情怀的媒体人心中，所有人在一些大的历史进程当中都是“小人物”，但“小人物”都是大历史的创造者。形形色色的人物，有着各自“活着”的滋味和方式，各自甘苦、各自精彩。一方面，人物纪录片运用叙事蒙太奇营造张弛有度的节奏，让作品更具“年轻态”“娱乐感”，将不同的镜头进行有效的组合，使影片形成错落有序、时缓时落节奏，为观众带来张弛有度的观看体验。另一方面，人物纪录片运用表现蒙太奇提升影片艺术感染力，通过写意镜头与写实镜头交叉剪辑，实现叙事、抒情、造型的有机结合。

在揭示普通人的内心世界时，媒体人（剪辑师）应秉承一颗具有人性关怀的心去审视拍摄对象，只有这样，才能最大限度地接近其内心真实。在关注社会现象的同时，把目光聚焦到普通人的个性魅力上，体现人与人之间、人与社会之间的矛盾，人与人、人与社会之间的和谐与美好。同时抓住情景真实与内心真实，注意表达的方式方法，普通人的所闻、所见、所思、所感才会得到全方位的展示。关注普通人这个群体，就要尽最大努力接近他们的内心，只有这种以小人物视角展现一个时代变化的作品，和大部分人经历过的时代才最为贴近。

三、实现途径中的问题及对策

在人物微纪录片里，人的生存境遇、情感或是思想都被最充分的展示，因此要实现人文关怀就要注意把握好“度”。在微纪录片中注重对情感的关怀和对生活的热爱，这就要求创作者把视角更多地放在人的精神需求之上，在讲好故事的同时注重方式方法的创新。

（一）内部节奏。电影大师伯格曼曾说过：“节奏是至关重要的，永远是至关重要的。”其中影视作品的内部节奏是由故事情节、人物的思想与情绪的起伏等内在因素所决定的。一方面，要符合生活的逻辑，即客观逻辑。真实性是纪录片的首要目的，在此基础上再将内部节奏——即故事发展的跌宕起伏以剪辑的形式表现出来，满足观众对于纪录片审美性的需求，使得纪录片来源于生活并高于生活。

另一方面，要符合受众的心理逻辑。镜头运动从而形成节奏，各类镜头的运用是人物微纪录片内容丰富的根本原因之一，镜头的调度是观众心理状态所跟随的对象，心理变化、情绪渲染都离不开各种长短镜头的运用，不同速度的镜头运动节奏是不同叙事方式的技巧，长镜头舒缓，短镜头紧张，快镜头振奋，慢镜头沉静……在一些大的场景叙述中，除了用大全景交代事物背景，还需要通过各种中近景描绘人物关系，同时运用特写镜头为人物表情和心理变化作辅助，这些氛围的塑造都是由各种镜头搭配不同的技巧提供不同的视听感受，使故事情节更加丰富、立体，更加有说服力、感染力。

（二）外部节奏。这是一种主要以主体动作、镜头运动、

剪辑手段来实现的节奏，它是对影视作品总体节奏进行的最后创作，也是影视作品节奏的重要组成部分。

1. 画面的处理与镜头的组接方式。剪辑是一种对蒙太奇的再塑造，最基本的要求就是自然、流畅，没有跳跃感。在剪辑的过程中，对镜头的组接应该是在符合生活逻辑和叙事规律的前提下，使之做到时间上的连贯和空间上的统一，上下相连的两个画面连接在一起时要产生自然和谐的关系。剪辑人员需要对不同层次、不同年龄的人群的喜好和需求进行分析，便于对不同的剪辑技巧进行灵活运用，微纪录片的制作更多迎合年轻人的观看习惯，可以采用交叉蒙太奇等多种剪辑手法。

2. 色彩、光线、声音形成的节奏。色彩是情感基调的外露，是组成视觉体验的决定性因素，纪录片强调的是“视听感受”，比如，暖色调代表轻松欢快，冷色调代表神秘忧郁，而中间色会使人觉得安静祥和，黑白色系则显得悠久沉重……如果前期拍摄效果不理想，在后期就需要采用调色等技巧进行弥补，如果作品需要表达出一种情绪，创造出一种意境，从而引起观众的情感共鸣，就需要运用后期特技合成软件进行调色处理，形成一种色调，使画面与主题在内容上、情境上协调起来；声音是纪录片媒介的基本元素之一，实现声音与画面的完美结合，要掌握好各种声音、音效之间的比例与平衡，做到层次分明、自然流畅，将与内容贴切、音质优美的声音效果结合画面传达给观众。

3. 特技的处理。其主要是用于渲染、烘托气氛，增强画面的视觉美感，调动观众的欣赏情趣。在特技的选择与运用中，要注意特技图形的选择应与画面内容的表达相符、与前后镜头相呼应，成组运用，注重整体性。

四、结语

在全媒体语境下，微纪录片创作面临着诸多变化和和挑战，剪辑人员需要充分把握微纪录片的特征，深入了解微纪录片创作中存在的问题。剪辑师在一定程度上拥有导演、编剧的能力，除了可以完成镜头间的流畅衔接，还需要对影片的整体结构、影片的风格表达有着更加清晰的认知，通过画面去探寻到影片最准确的风格。

可以说，作品前期的立意倾向基于画面的选择拍摄，在精短的时长里把握节奏，镜头自然的过渡切换……剪辑则成为所有环节对于人文关怀意识的延伸与升华。画面的拍摄是站在受众的立场上带着人文关怀的视角去选择的；后期剪辑时，更加注重运用蒙太奇的技巧，潜移默化的影响着受众的情绪与感受，把“小人物”故事传递的精神表达出来，人文关怀才能彻底实现。

参考文献：

- [1] 巴赞. 电影是什么 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2008.
- [2] 朱景和. 纪录片创作 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015.
- [3] 孙正伟. 新媒体环境下微纪录片创作探索与思考 [D]. 青岛大学, 2020.
- [4] 陈晖. 浅谈电视纪录片剪辑的节奏把握 [J]. 视听, 2017.
- [5] 卢春宁. 电视传播与人文关怀 [J]. 声屏世界, 2008.
- [6] 刘作明. 纪录片如何体现人文关怀 [J]. 现代视听, 2010.

作者简介：彭静（1986.04），女，满族，出生于河北省承德市，从事新闻传播、纪录片制作与剪辑及档案管理与研究的工作，工作单位承德广播电视台一〇八五转播台，毕业于东华理工大学文艺学专业，硕士研究生。