

浅谈纪录片的拍摄准备

李绍君

新乡书画院

[摘要]拍摄前的准备工作十分重要,直接影响着纪录片摄制的成败。创作者在解决了拍摄什么之后,团队要做到分工明确、各司其职。导演对拍摄内容、方式和表现手法有全局性的把控;制片人要做好后勤保障、预算和应急措施;要和被拍摄对象恰如其分的沟通交流,尽可能保证影像呈现的真实性;要提前写好拍摄提纲,解决“怎么拍”的问题。文章从创作人员分工,导演、制片人、沟通交流和拍摄大纲准备等5个方面阐述了纪录片拍摄前需要做好的5方面准备工作及其重要意义和有效方法。

[关键词]纪录片拍摄准备;人员分工;导演;制片人;交流;拍摄大纲准备

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.960

在纪录片的选题策划和立项方案审定后,接下来就进入拍摄准备阶段。准备工作一般从以下几方面着手。

一、创作人员分工

纪录片导演是进行集体创作的唯一负责人,他的个人业务能力与艺术风格决定了纪录片的成功和品质,因此对他的素质要求很高。要求纪录片导演应该拥有热爱生活的激情、洞察生活的敏感和思考生活的睿智;要有坚定的信念,善于人际交往,具有管理才能;必须是业务娴熟的“技术通”,他决定实现艺术创作每一个阶段的效果。

纪录片摄影师的重要性仅次于导演,他的基本素质是具备纪录片拍摄的影像判断力、现场的决断能力及应变能力。他的工作职责是负责调试设备,思考用光、选景、构图、拍摄角度和准备供电装置等。

纪录片录音师的作用也十分重要。录音师必须事先检查声音设备,以保证话筒拾音的质量过关、话筒线接口没有松动。如果要用无线话筒,录音师还要准备足够数量的配套电池。录音师不仅要弄清谈话,而且必须保证声音的品质,还要确保麦克风在动态摄影时不会“穿帮”。

纪录片灯光师往往要与摄影师密切配合,在拍摄现场,他需要与摄影师协商对采访对象或者场景如何布光,甚至导演也应该征询灯光师对拍摄效果的意见。在一些更小的摄制组里,灯光师、录音师更要兼任其他职务,也可由其他创作人员兼任。

纪录片制片要为摄制组提供后勤保障。负责安排摄制组在外景地的交通食宿,确保创作人员的正常生活;与导演商量拍摄日程与计划,确保创作人员的工作进度;负责摄制组的对外联络。要求制片要具备良好的社交能力和组织能力。在一些规模较小的摄制组里,制片往往由制片人兼任。

制片人是指在影视(或栏目)制作中对节目的内容、人员组成和经费运作进行把关的人,是受本单位法人代表委托、在创作集体中的全权代表和总负责人。

二、导演准备

纪录片创作多为集体活动,导演就是要想办法把这些热爱纪录片的人聚集在一起,共同完成创作。纪录片摄制组虽然注重个性创作,但组中的每个成员都要清楚自己的角色与责任,做到分工明确、各司其职。在创作过程中,必须建立导演现场负责制的指挥系统,以保证全组目标明确,步骤清楚。导演发挥核心作用来促进创作人员的工作热情并监督工作质量,用制度化与人性化相结合的管理来实现摄制组的工作效率。

纪录片创作通常有两种模式:一种是开拍前就制订一个比较详细的拍摄方案,包括拍摄提纲、采访及拍摄的风格与样式、线索的安排、结构的设计等。拍摄过程除非遇到特殊情况,基本上是对原计划的一个实现过程。另一种则正好相反,它并没有一个具体的拍摄大纲和实施计划,导演通常是对某个题材产生兴趣或灵感,然后边拍边看边想,在拍摄过程中寻找线索、安排结构、确立主题。

显然,后一种模式享有更高的创作自由度,但前提是编导可以不受创作时间、经费和设备使用的制约,而将每部影片都当作一个“作品”来对待。这种创作模式多应用于纪实风格的作品

之中,伴随生活同步前进,向未知取材。因此,其优势往往体现在“过程”和“悬念”上,因为谁也不知道生活的下一步将会发生什么。这就要求导演对所拍摄的内容要有较强的把控和应变能力。相应地,这类作品也往往烙有创作者鲜明的个性。不过从另一个角度来说,这种创作模式的弊端也非常明显:一方面,题材多局限于纪实类;另一方面,作品风格不统一,质量难以保持稳定,不利于批量生产,特别是不适应纪录片栏目化的播出要求。

撇开电影纪录片,就电视行业而言,纪录片栏目化甚至频道化已是大势所趋。而纪录片栏目化的一个基本要求就是,所有在这个栏目中播出的片子都应该质量相对稳定,风格相对统一,甚至时长也要一致。这就是说,这时电视纪录片生产不再是以“作品”的形态而是以“产品”的形态出现。为了统一风格、节省成本、应对播出,每个纪录片的栏目都在寻求建立适合自身特性的多快好省的模式,以实现流水线式的制作。在这种情况下,导演和摄制组在拍摄前的筹备工作就变得更重要了。

三、制片人准备

制片人为整个摄制活动的整体运作负责,也是决定拍摄成败的关键人物。其在拍摄前的计划安排包括以下五项内容:

(一) 人员配置

一个纪录片工作小组人数通常较少,一般2~6人就可以了。最简单、最常见的配置是编导和摄影师各一名,如果摄制要求比较高的话,还可以陆续加入第二摄影师、录音师、灯光师、助理等。

(二) 设备清单

使用什么样的设备要依据拍摄的具体任务、环境和要求而定。有的片子用一台微单就行,有的则有特殊的设备要求,如电影机、轨道车、摇臂、组合灯光、无人机等。

(三) 预算草案

预算会受到许多因素的影响,如人员报酬、拍摄周期、设备租借、交通食宿、杂费等。控制预算最重要的就是要估算好拍摄地的数量与远近、所需的时间以及每一次拍摄要花费的天数,这些将决定总成本的大小。预算要适当高估,因为往往有一些不可知因素,如拉长拍摄和制作周期、增加高端设备、拍摄距离更远等等,会增加拍摄成本。因此,适当高估花费往往不至于使创作者陷入被动。

(四) 行程安排

在统筹规划的基础上,科学周密的行程安排不仅可以保证拍摄的顺利进行,还可以极大提高拍摄效率,节约摄制金。当然,再合理的安排也会因为天气、突发事件等种种不可预知的因素而被打乱,但科学的安排一定会比无章可循要好得多。

(五) 应变措施

纪录片拍摄是项系统工程,无法保证每个环节都在意料之中。因此,事先制定应急预案十分必要。如摄制组人员变动,交通、设备、天气等问题,以及拍摄计划调整,甚至拍摄题材的变动等,这些都有可能发生变化。一旦上述问题发生,必须有作为第二套,甚至第三套方案的应变措施进行及时补救。

四、沟通准备

事实上,纪录片导演与被拍摄者就是基于真实影像上的一种合作关系。纪录片遵循的美学原则要求影像的呈现必须尊重影像

真实,观众对一部纪录片最直接的期待也是其写实性,但纪录片呈现的真实多是相对的。产生这种距离的原因不仅仅在于拍摄者的拍摄角度、镜头的场面调度、纪录文本的结构以及剪辑的选择等环节在纪录片的构成流程中产生的作用,还有拍摄者的在场对于被拍摄对象行为和思维的影响,以及拍摄行为对被拍摄事件进程的干预等因素。相对于前者,后面的两个因素是纪录片创作中影响记录真实的隐性因素,但对纪录片的构成起着重要的作用。这两个因素在纪录片的拍摄过程中又是相互制约的,记者要想使自己的拍摄行为对被拍摄事件进程的干扰降到最低,就必须力图做到记录者本人和摄像机在场的事实被所记录的事件核心或关键人物所忽视,如果不考虑隐蔽拍摄这种纪录片创作中的非常态,解决这一问题的惯常途径就是通过与被拍摄对象进行充分的沟通,拉近记录者与被拍摄对象之间的距离,使被拍摄对象在行为过程中对这种介入习以为常,从而忽略记录行为的存在。

但是在纪录片创作过程中,并非记录者与被拍摄对象之间走得越近越好,一旦双方形成了对构建影像文本的一定的默契,就很可能有意或无意对记录的真实性产生影响,从而使纪录片的表意与真相之间出现偏差。所以,这就需要沟通的结果最好是:被拍摄者的行为和语言表达最大程度地接近真实自然,最好能忽视拍摄者或拍摄行为的存在,做到无物无我,或者接近这种状态。

五、拍摄提纲准备

拍摄提纲是对准备拍摄的纪录片提出假设性的工作方案,其解决的是“怎么拍”的问题,它是整个摄制行动的行动纲要。一般说来,提纲至少应涵盖以下一些内容:

(一) 阐明主题

通过提纲可以看出作品的主题是什么以及它要向人们说明的问题,这是整个创作中应遵循的基本出发点。只有主题明确,才能使创作者在创作过程中始终保持清醒的思路,及时纠正失误与偏差。

(二) 确定主要内容

根据主题要求,决定选用哪些内容来表现它,这些内容是选取形象素材的基本依据。

(三) 形成大致的段落层次

根据内容的性质,考虑具体的结构形式。段落先后的划分,内容之间如何过渡,最终形成作品的雏形。这个雏形也是后期编辑制作时的重要依据。

(四) 确定风格样式

根据题材的性质和个人的喜好,决定作品的表现风格与形式,如是用纪实的方式,还是用表现的方式;是以叙事吸引人,还是以情感人;是介入式采访,还是旁观式拍摄;是倚重同期声,还是依赖解说词等等。风格样式的不同决定了影片的拍摄方式和结构方式。

(五) 确定综合处理方式

在提纲中要体现出同期声、音乐、音响和解说词综合处理的设想,特别是重点段落和高潮部分,如何发挥综合效果的作用,要尽量考虑周全。

至于提纲的写作,一般没有一个统一的格式,可以根据选题内容的差异和个人的喜好而采用不同的形式。但应注意的是,在内容的选择和段落的安排上,不能以个人的主观意志机械地去套生活,更不能以自己的主观臆想去随意地导演生活,否则就成了闭门造车。另外,也要注意不能强求具体,否则有可能作茧自缚。这里介绍常见的三种提纲写法:

一是粗线条式。只记录与表现对象有关的主要因素、段落、上下文的连接以及创作风格等;二是段落式。把影片要表现的主要内容按结构层次的发展排列出来,把每段要表现的大致内容和要点扼要地写出来;三是分镜头式。把纪录片的画面内容和解说词同时写出,每一部分都有较细致的设计。根据创作者掌握情况和习惯不同,有些以解说词为主,镜头只是大意;有些以镜头为主,解说词只是大意。这种提纲写作方法一般在专题片中最为常见。

总之,如果上述5个方面已安排停当,拍摄工作就可以开始了。

参考文献:

[1]希拉柯伦·伯纳德.纪录片也要讲故事[M]北京:北京联合出版公司,2015.

(上接第1843页)

展下去,强化一带一路倡议下的国家教育合作具有重要意义。目前,我国在发展中关注文化融合,吸取其他国家的优秀文化,传承中国经典文化,使我国文化进入世界,世界文化进入我国。在教育事业上,可将我国的民族音乐专业学生作为交流生,进入国外学习及传播民族音乐,促进学生全面发展。比如,我国与经济较发达的国家合作,将民族音乐引入相对发达国家的音乐学堂,其他国家的音乐进入我国的音乐课堂,以音乐为基础实现国家之间的交流。我国在一带一路经济带上,设置教育机构,建设开放性的音乐交流学校,让更多的国家欣赏到我国的民族音乐。音乐之间的交流比较纯粹,有利于降低不同国家群众的心理抵触感,促进我国民族音乐文化进一步发展。

(三) 创新民族音乐的跨文化传播模式

音乐文化的传播模式对文化渗透效果产生直接的影响,网络技术已经在各个领域应用,通过新媒体技术可传播丰富的内容,以地区喜闻乐见的音乐传播模式,可促进中国民族音乐文化跨文化交流,使中国民族音乐文化在一带一路沿线地区传播及发展。我国需要积极搭建移动互联网顺风车,通过移动网络媒介展开文化交流,现阶段,移动通信技术进入5G阶段,中国民族音乐文化可通过移动通信网络进行跨文化传播。中国民族音乐文化可通过脸谱及抖音海外版、推特等新媒体技术平台进行传播,缩减跨文化传播成本,也能改变传播力量不足的问题。抖音及今日头条非常重视中国传统文化传播,在抖音上可搜索到昆曲及川江号子、南音等中国传统音乐曲目。不完全调查停机,抖音上有102万个国家的民族歌曲视频,播放量在37亿次左右。抖音海外版已经在全

球150多个国家覆盖,月活跃用户量超过5亿。在一带一路沿线国家中,泰国及俄罗斯等国家已经使用抖音海外版,通过抖音可传播中国民族音乐文化,促进中国民族音乐文化在海外发展。

四、结束语

在一带一路倡议下,中国民族音乐跨文化传播的要求增高,音乐文化发展进入全新的层面。对中国民族音乐文化传播路径进行讨论,可促进民族文化发展与进步,进一步提升中国文化在世界的影响力,提高民族文化的自信,让中国音乐文化逐渐走进世界,为中国民族音乐文化发展奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]刘科.大学音乐教育中民族音乐文化艺术的传承发展——评《中国民族音乐文化传承与高校音乐教育研究》[J].中国教育科学,2020,(11):115.

[2]郑卫新,周昱.文化认同理论下中华民族音乐文化的国际传播探讨——评《中华民族音乐文化的国际传播与推广》[J].林产工业,2019,56(12):120.

[3]李南箫.“一带一路”视野下高校音乐教育中民族音乐文化的融入[J].黄河之声,2019,(09):74.

[4]张明.中国民族音乐在多元音乐文化教育思想下的传承与发展[J].贵州民族研究,2019,40(05):99-102.

作者简介:李映月(1993.2—),女,河南商丘人,汉,硕士研究生,助教,钢琴教学与演奏,商丘工学院。