

数字时代下非遗题材纪录片的镜头语言研究

李思雨

江西科技师范大学

摘要：本文以《寻味中国》为例，从数字时代的技术特点、镜头语言的多元化表现和镜头语言的艺术处理等三个方面研究了数字时代下非遗题材纪录片的镜头语言特征，分析了镜头语言对非遗纪录片艺术美的呈现作用。本文认为，纪录片中运用数字技术手段，可以让传统艺术重新焕发生机，让人们重新认识非物质文化遗产的价值，同时也可以让人们感受到非物质文化遗产所蕴含的艺术价值和历史价值。

关键词：纪录片；镜头语言；数字时代

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.02.107

一、引言

在经济高速发展的今天，人们的生活水平得到了较大提升，人们开始注重精神层面的享受，而对于传统文化的重视程度也在逐渐加深。在这样的时代背景下，纪录片以其独特的魅力，在这样一个时代背景下，为观众所瞩目。中国的纪录片题材主要集中在历史、人文、社会等多个领域，制作纪录片的类型有电视纪录片等。随着数字技术在我国电影市场中的不断发展，数字技术对纪录片产生了巨大影响，《寻味中国》就是其中之一。以《寻味中国》为例，通过对非遗题材纪录片在数字时代下的特征的研究，为中国非遗的保护和传承提供了一定的借鉴意义，在《寻味中国》中，大量运用了数字技术手段来呈现传统文化文化。

二、数字时代的技术特点

在今天这个数字化的媒体的发展日新月异，各种新，新的方法也在不断的涌现，各种新的技术，纪录片作为一种重要的媒介形式，越来越受到人们的关注和喜爱。数字时代下纪录片在制作过程中，由于制作手段更加多样、制作效率更加快速、制作成本更加低廉等优势，使得纪录片的制作方式发生了改变，其艺术表现力也得到了极大地提升。同样给纪录片镜头语言带来新变化的是，在数字时代，纪录片在画面色彩和拍摄角度上都有了很大的变化。用数字技术手段拍摄的纪录片《寻味中国》，让传统艺术重获生机，让传统文化有了新的展现方式，让人在视觉和情感上都有了新的体会。

在《寻味中国》这部纪录片中，导演充分运用了数字技术手段来进行拍摄，将数字技术与纪录片的结合，实现了纪录片的创新发展。开始导演使用了4K摄像机、单反等高清设备进行拍摄，使得画面更加清晰细腻。这些高清设备可以捕捉到更多细节，保留了非遗艺术作品的纹理和色彩，让观众更加真实地感受到非遗的魅力。过程中导演运用了广角、长焦等不同镜头来拍摄传统艺术。广角镜头可以展现出传统艺术的整体风貌和氛围，

带给观众更加宏大的视觉体验。而长焦镜头则可以突出细节，让观众更加近距离地观察到非遗艺术作品的精妙之处。最后导演还运用了全景镜头和特写镜头来展示非遗艺术。全景镜头可以将非遗艺术的全貌呈现出来，让观众感受到非遗的辽阔和博大。而特写镜头则可以将观众的视线聚焦在非遗艺术的细节上，让观众更加深入地了解非遗艺术的技艺和魅力。

通过这些数字技术手段的应用，观众可以更加直观地感受到非遗的魅力，更加深入地了解非遗艺术的传承和保护。同时，数字技术也为纪录片的制作提供了更多的创作手段和效果，使得纪录片更加生动、多样化，吸引更多人关注 and 传承非遗文化。

三、镜头语言的多元化表现

在拍摄非遗纪录片时，研究非遗的镜头语言，可以让观众对非遗有更深入的了解。纪录片的镜头语言是指纪录片中的画面语言。在《寻味中国》中，一共有三集都是关于美食的，分别是《寻味福建》《寻味广东》《寻味云南》在这三个集数中，导演都使用了不同的拍摄手法来表现美食，在《寻味福建》这部纪录片中，导演在展示茶叶制作过程时采用了一种非常独特的拍摄手法。相比常规的拍摄方式，导演将镜头对准了制茶师傅，拍摄了他与茶叶互动的场景这种镜头的运用使观众更加直观地感受到了茶叶制作的复杂程度和制茶师傅所需付出的艰辛。制茶是一个需要高度技术含量的过程，而通过这个镜头，观众可以看到制茶师傅的手法、动作以及他与茶叶的互动，从而更加深入地了解制茶的工艺和技术。这样的拍摄手法也使得观众更加能够感受到制茶的精细和细致，以及制茶师傅的专业性。通过这个镜头的运用，观众可以更加真实地感受到制茶的过程，从而对茶叶的制作过程有更深入的理解。

这种创新的拍摄手法使得纪录片更加生动、贴近实际，同时也展现了导演对于传统工艺的尊重和对制茶师傅的敬意。通过这样的镜头呈现，观众可以更加真实地

感受到福建茶文化的魅力，以及茶叶制作背后所蕴含的智慧和努力。

在纪录片《寻味广东》中，导演采用了多种拍摄手法来展现美食。其中，主要使用了多镜头和多景别镜头组合的方式。在多镜头的组合上，导演主要采用了远景和近景的长镜头组合，以及单独拍摄的多镜头组合。远景和近景的长镜头组合可以让观众同时欣赏到美食的整体和细节，让人们更好地感受到美食所包含的艺术价值和历史价值。而多镜头组合则可以展现美食的多个角度和层次，使观众能够更全面地了解美食的味道和特色。

在多景别的镜头组合上，导演主要运用了拍摄远景和近景的长镜头组合，以及多景别、广角和长焦的镜头搭配。这种组合可以让观众感受到美食所在的环境和氛围，同时也能够突出美食的细节和特色，让观众更加身临其境地感受美食的魅力。

整个纪录片分为三个集数，每集都有一个主题，分别是美食、美食背后的文化和故事，以及美食背后的人。通过多元化的镜头语言，导演将美食与文化、历史、人物等元素有机地结合在一起，展现了美食所蕴含的艺术价值和文化内涵。

《寻味广东》是一部非常成功的纪录片，通过多种拍摄手法的运用，生动地展现了广东美食的魅力和价值。导演运用了多镜头的拍摄手法。通过远景和近景的长镜头组合，观众可以同时欣赏到美食的整体和细节，感受到美食所包含的艺术价值和历史价值。而单独拍摄的多镜头组合则可以展现美食的多个角度和层次，让观众更全面地了解美食的味道和特色。导演运用了多景别的镜头组合。通过拍摄远景和近景的长镜头组合，观众可以感受到美食所在的环境和氛围，同时也能够突出美食的细节和特色。多景别、广角和长焦的镜头搭配，更能够让观众身临其境地感受美食的魅力。

《寻味广东》通过三个集数的不同主题，让观众更好地了解美食背后的文化和人物故事。无论是美食的历史渊源，还是美食背后的传承故事和制作工艺，导演通过多元化的镜头语言，将美食与文化、历史、人物等元素有机地结合在一起，展现了美食所蕴含的艺术价值和文化内涵。通过多种拍摄手法的运用，《寻味广东》成功地展现了广东美食的魅力和价值。这种多元化的镜头语言为非遗题材纪录片的制作带来了新的可能性，让观众在欣赏美食的同时，也能够感受到非遗所蕴含的艺术魅力。这部纪录片不仅展现了美食的魅力，也为广东美食的传承和发展做出了积极的贡献。

四、镜头语言的艺术处理

不能为了追求视觉效果而忽视内容表达，镜头语言

的运用要符合纪录片艺术的特点。纪录片中镜头语言的运用要与内容相契合，比如《寻味中国》中就运用了大量的特写镜头来表现一些非常重要的人物和情节，通过这些特写的运用，让观众对该类型纪录片特点有更深入的了解，同时也能更生动地展现故事情节。特写镜头的运用也是纪录片艺术美感的一种体现，要考虑到镜头与内容的契合度，在特写镜头的运用上，也要考虑到这一点。在《寻味中国》中对人物的面部细节进行特写，这些特写镜头可以更加深刻地表现出人物的性格特点。同时，在使用特写镜头时也要考虑到人物的身体姿态和动作，只有这样才能够让特写镜头更好地展现出人物形象。如在表现南迁迁徙的过程中，对一些细节进行特写时，应该注意到画面中所呈现出的人物动作和画面内容是否能够对主题表达起到一定的作用。通过对纪录片中特写镜头的运用可以让观众更加深入地了解纪录片内容和故事情节，也可以将内容展现得更加生动、具体。在使用特写镜头时要考虑到这些特写镜头是否能够与纪录片内容相契合，可以更好地展现出人物形象和故事情节。过于频繁或过长的镜头语言也应避免在纪录片中被过度使用。过过长的镜头语言在非遗纪录片中的运用，会使观众产生视觉疲劳，从而使观众对纪录片内容的关注程度有所降低。

五、《寻味中国》镜头语言的美学特征

“镜头语言”是一种语言形式，是纪录片创作者用来记录、呈现、沟通他们的想法。从镜头画面上看，它是由光线、色彩、影调、景别、镜头动作和构图构成纪录片中镜头语言的“拍摄要素”。作为一部优秀纪录片创作的核心要素，纪录片的镜头语言扮演着十分重要的角色。因此，在研究《寻味中国》的镜头语言时结合影片来看能够更加深刻地了解到影片中所包含的美学特征。首先，从镜头语言的拍摄角度来看，《寻味中国》的镜头语言具有较强的纪实性，并且还具备着一定的艺术性，这也使得影片呈现出来的画面呈现出一种真实的美感。此外，影片还运用了很多蒙太奇的手法，也运用了很多景别、镜头移动、构图等元素，使影片具备了具体表现在以下几个方面的美学特质。

第一，从镜头运动来看，导演在纪录片中采用了多种运动镜头来拍摄不同场景和人物的变化过程，以便让观众更清楚地了解和感受内容。例如，在展现四川地区时，导演使用推镜头的运动方式来拍摄，通过前后移动的镜头来展示场景的广阔和人物的活动。而在展现江浙地区时，导演则采用摇镜头的运动方式，通过左右晃动的镜头来呈现场景的细腻和人物的生动。此外，在展现东北地区时，导演也运用推镜头的运动方式来拍摄，以

展示其特有的风貌和文化。

另外，导演还通过推、摇、移、跟等多种方式进行镜头运动，以增加纪录片的视觉效果和动感。例如，在展现浙江地区的风景时，导演使用推镜头来拍摄，通过前后移动的方式来展示浙江的山水之美。而在展现福建地区的风景时，导演则采用摇镜头的方式，通过左右晃动的方式来呈现福建的独特风光。

同时，导演还运用了远景镜头和全景镜头来进行拍摄，以展现非遗艺术的广阔和独特之处。远景镜头可以将观众带入到纪录片所展示的非遗艺术场景中，让观众感受到其浩大和壮观。而全景镜头则可以将观众带入到非遗艺术的细节和情感之中，让观众更加贴近和了解非遗艺术的内涵与魅力。

通过这些不同的镜头运动和手法，纪录片《寻味中国》成功地展现了非遗艺术的多样性和独特之处，同时也给观众带来了视觉和情感上的新体验。

第二，从取景的变化来看，导演在纪录片《寻味中国》中会根据场景的不同选择不同的取景方式，以更好地展现自然风光和人文景观。例如，在展现长江流域风景时，导演会采用全景拍摄的方式，将整个景色一览无余地展示给观众。而在展现四川地区风景时，导演则会选择中景来拍摄，以呈现出山川秀美的景色和丰富的人文风情。而在展现江浙地区风景时，导演则会使用近景来拍摄，以突出细节和特色。

在纪录片中还运用了许多远景镜头来展示当地的文化民俗风情。例如，在展现东北地区文化时，导演会使用长焦镜头来拍摄当地的房屋和人物，以凸显其独特的建筑风格和民风民俗。而在展现东北地区风俗时，则会采用大全景进行拍摄，以展示其广阔的冰雪世界和独特的节日庆典。

从镜头语言的色调和影调来看，《寻味中国》中的镜头色彩和影调都呈现出一种温暖、柔和的色彩。例如，在展现长江流域风景时，导演会使用暖色调来拍摄，以营造温馨和宁静的氛围。而在展现江南地区风景时，则会采用冷色调拍摄，以展示其清新和雅致的特点。影片中运用多个影调来体现不同地区和民族文化的差异，为观众带来多样的视觉感受。

从镜头语言的构图和运动来看，《寻味中国》运用了多种独特的构图方式来进行拍摄。导演采用了三段式构图，将画面分为前景、中景和背景，以增加层次感和立体感。同时，还运用了空镜头构图，将画面留白，让观众产生思考和联想。此外，影片中还运用了对称构图，通过画面的对称排列来表达平衡和和谐。

总之，作为纪录片中最核心的部分之一，镜头语言

在《寻味中国》中扮演着十分重要的角色。通过选择合适的取景方式、运用适当的色彩和影调，以及采用独特的构图和运动方式，导演成功地将非遗艺术的魅力展现给观众，使他们能够更深入地了解 and 感受到中国的多样性和独特之处。

六、结语

《寻味中国》是一次纪录片发展的新尝试，它用镜头语言将我国各个地域的非物质文化遗产串联起来，并利用数字技术将其立体化、形象化，为观众呈现了一场视觉盛宴。而传统文化与数字科技的结合，也将随着时代的发展而愈加紧密，从而使纪录片得到更好的传播与传承。本文通过对《寻味中国》中非遗题材纪录片的镜头语言进行分析，发现运用数字技术手段可以让传统文化更好地被传承和发扬。通过对《寻味中国》中非遗题材纪录片镜头语言的分析，我们发现数字时代下的纪录片在镜头语言上呈现出了多元化和艺术性的特点，同时，在镜头语言上也呈现出了多视角的拍摄方式，从而更好地呈现了非物质文化遗产的历史价值和艺术价值。在拍摄手段上也呈现出了多维、动态、三维、虚拟等特点。此外，《寻味中国》中对镜头语言的运用还体现出了美学特征，它不仅用镜头语言去呈现了非物质文化遗产的艺术价值和历史价值，同时也通过镜头语言展现了其独特的美学特征。

总的来说，数字技术手段在纪录片中的应用是值得肯定和推广的，它可以让非物质文化遗产得到更好地传承和发扬。同时，数字技术手段在非遗纪录片中的应用还会产生新的问题，如何用更好地方式去表达、如何运用更多的拍摄技巧去呈现这些非物质文化遗产是值得我们思考的问题。而这些问题将会在未来继续研究和探讨。

参考文献

- [1]唐子焯.非遗题材纪录片的创作策略研究[D].河南大学.2022.
- [2]杜敏.非遗题材纪录片的镜头语言研究[J].曲阜师范大学.2019
- [3]刘珂菡.非遗题材纪录片中镜头语言的创作研究——以纪录片《匠心徽州》为例[J].上海师范大学.2020
- [4]李号.美食纪录片中镜头语言的运用研究[J].重庆邮电大学.2023
- [5]林岩松.纪录片镜头语言的设计与应用[J].安徽广播电视台纪录片(海外)中心.2020
- [6]陈剑飞.视觉语言在纪录片中的运用研究[J].山东师范大学.2019