

纪录片《我们的留学生活》创作分析

侯兴雯

(浙江师范大学 浙江 金华 321000)

[摘要]《我们的留学生活》讲述了一群人在日本追梦的日子，有小孩子，有大学生，甚至还有已经年过半百的，他们在日本一切从零开始，学语言，打工，三点一线的生活是他们的常态，虽然他们在艰难的环境下生存，但在苦难的时候还能够坚持自己的梦想，激励了很多观众。这部影片之所以能够让观众喜欢，故事的展现是值得探讨的。

[关键词]叙事 视听语言 细节镜头

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.2377

一、叙事方式：故事化叙事

格里尔逊认为纪录片是“对现实生活的创造性处理”，而故事化叙事就是对现实进行一个创造性处理的方式，即在真实记录的前提下，借鉴戏剧创作中讲故事的方法，再运用上音乐等视听语言的元素，最终使纪录片达到故事化叙事的效果。

(一) 人物选择奠定故事的基调

在故事进行建构的过程，要对素材进行甄选，一个纪录片的成功除了有好的主题外，人物的选择也是至关重要的。人物的选择对纪录片的影响是最大的，纪录片选择人物要选择有故事性的，能够吸满足观众猎奇心理。在《我们的留学生活》纪录片中选择了高干家庭的韩松，仅仅只有九岁的张素，年过半百还一直求博士学位的李仲生，为自己女儿一直在拼搏的丁尚彪，还有黑户打黑卡的史国强等等，每个人境遇都都有较强的冲突性，有了冲突就会有故事。在人物的选择上，除了有故事，还要选择表达力强的主人公，像陈晨以及韩松，他们很乐意在镜头前表现自己，能够及时说出自己的心事，这样更加明确的知道主人公到底在想什么，主人公自己讲述故事也增加了记录的真实性和真实性。

(二) 故事化叙事技巧：设置悬念

悬念作为纪录片故事化叙事的重要环节，两者是相互依存，共同发展的。悬念能够紧紧吸引观众注意力，能够最大程度的激发观众的期待和参与心理，从而深入纪录片的主题表达，提高纪录片的表达效果。在故事讲述进行到平淡期的时候，一个悬念的出现可能会把事情带入到另一个情境，在悬念的揭晓有可能也会推动整个故事发展的高潮，像在《初来乍到》中韩松的悬念就是在最后能否顺利进入明治大学商学部，最终韩松的录取结果出来，将整个故事带入到高潮，观众也会随着韩松而激动落泪，从而让观众明白了成功的来之不易，间接地达到一个教化作用；有的悬念是非完整呈现的，《我的太阳》中的悬念是李仲生能否在艰难的日子中顺利的写出博士论文，最终和妻子和好，节目中除了展现了与妻子和好之后，最为吸引人的就是能否拿到博士学位并没有给予完整的呈现。些悬念很好的带动过了观众的情绪，让观众和主人公同呼吸，同命运。

二、视听语言烘托氛围

(一) 音乐

音乐是影视作品不可或缺的一部分，音乐在这部片子中起到一个情感修饰的作用，这部片子中的自然音响很多，但是音乐的运用在某种程度上可以加强影片的表现力。在韩松知道自己考上的那一刻，以及当韩松将自己的成绩告诉家里人的时候，抒情而又缓慢音乐的响起，加上镜头的闪回带动了观众的情绪，刻画了当时韩松激动的心情，以及苦尽甘来的不容易；在丁琳听父亲给自己点播的歌曲时，画面切到了丁尚彪在东京的人群中不停地川流，丁琳在沙发上流着泪沉默，这时的音乐用了父亲当时点播的歌，在歌声的衬托下，表现了一个父亲对女儿深沉而又朴实的爱，让观众更加体会到这份爱的温暖，增加了叙事的信息，达到了画面人物和情感的结合。

(二) 解说词

解说词在不同的纪录片中，风格和作用是完全不同的。在《我们的留学生活》当中，采取了画外音解说及人物口述相结合的方式，解说词不单单是华丽辞藻的堆积，而是与画面相

结合，文字服务于画面，最终达到想要表达的效果。这些解说词不单单是导演对生活的感悟和体验，也是传递画面上无法展示的重要信息，最终达到补充叙事的作用。“白天的工厂下班后，马不停蹄的再赶到这所饭店来上班”“为了避免失业，丁尚彪自己出资参加各种资格技术的培训和考试，几年中，几乎没有正式学过日语的丁尚彪已经拿到了五份证书”这些解说词说明了丁尚彪的日常生活的节奏和取得的成就，这些仅仅靠画面是表达不出来的，所以解说词在这里起到了补充的作用。

在纪录片中也有一些情感化的解说，“八年没见了，父亲的面容，八年没见了，丈夫的面容”这样抒情性解说词表现了主人公的内心的情感，并且也调动了观众的情绪，在张素与老师相别之后，解说词也表达了张素与老师的不舍的感情，“再见了老师！再见了校长！再见了同学！竹田友纪再见！东京再见！”这些情感化的画外音解说，除了展现故事的发展走向，还能生动描述人物的内心活动、感情变化等，这样的解说词会烘托整体的情绪，达到氛围的高潮，但是会限制观众对于此场景的想象空间。

三、细节镜头的运用

“如果只有生活过程的一般展现，便有了筋骨，加上细节的展现，便有了血肉，实际上，任何过程，都是真实生活细节的积累和填充。细节可以强调人物形象，还可以表达人物的情感。在丁琳看父亲的录像带的时候，导演捕捉了丁琳一直在偷偷抹眼泪的细节，以及母亲一直眨眼不让眼泪流出来的特写，这些镜头表现了母女二人对父亲的思念以及看到丁尚彪这么努力工作的心疼，增强了故事的感染力。在韩松说到与想到日本与自己想的大相径庭的时候，镜头特写给到韩松的表情，他的失望以及无奈通过这一细节体现出来。

细节除了镜头特写捕捉到的以外，还有一些物件细节，丁尚彪在送女儿走的时候，拿出了自己写的日记，日记上密密麻麻记着生活的点点滴滴，丁琳的每一次的成绩甚至把每次的失分点都记的清清楚楚，这个本子是丁尚彪对女儿的私念和殷切希望，通过这些细节，构建了更加饱满的丁尚彪这一人物形象，使得他的父爱不仅仅停留在只为女儿不停辛苦挣钱，更多的表现了压制住对女儿和妻子的思念而无私奉献的深沉的爱。

《我们的留学生活》聚焦中国留学生在日本的生活学习状况，通过长达两年长时间的跟拍，从大量的素材当中选取了一些具有矛盾冲突的关键情节，以故事化的叙事手段展现，塑造出了一个鲜明的人物形象，有固执但是运气一直不好的李仲生，也有稚气未脱，但是机灵勇敢的张素，吃苦耐劳的王尔敏等等，这一个个的人物增强故事的感染力，与观众产生了情感上的共鸣。

参考文献

[1]袁晚晴. 纪录片如何讲述——以《我们的留学生活》为例[J]. 戏剧之家, 2017(21): 118

[2]纪录片《你好，留学生》创作阐述[D]. 王君. 南京师范大学 2020

[3]人物纪录片的叙事视角研究[D]. 陈振浩. 山东师范大学 2019

作者简介:

侯兴雯(1996.12.22-), 性别:女, 民族:汉, 籍贯:山东省济南市钢城区, 学历:硕士, 研究方向:广播电视。