

非遗题材纪录片中镜头语言的创作策略研究

刘珂蕊

上海浦东职业技术学院, 上海, 201315;

摘要: 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为中华民族千百年积淀下来的宝贵财富,不仅凝结着先人的智慧与情感,更在当今社会持续焕发新的生命力。近年来,从政府倡导到全民参与,非物质文化遗产的传承问题日益受到广泛关注。非遗题材纪录片作为文化遗产传承的关键媒介,在主流媒体与新媒体平台不断涌现,为非遗文化的保护和传承积累了大量的素材。数字技术飞速发展的今天,虚拟拍摄、人工智能、增强现实等技术的融入,为非遗题材纪录片的创作带来了新的可能。但在这一领域,相关镜头语言的创作策略研究较为匮乏,作品同质化严重,缺乏系统性的理论指导和实践经验的总结。镜头语言是非遗题材纪录片创作的核心要素,与非遗文化的传承效果紧密相连。本文聚焦非遗题材纪录片中镜头语言的创作策略,通过总结实践创作方法和分析典型案例,为日后非遗题材纪录片的创作提供一定的理论参考和实践经验。

关键词: 非遗题材纪录片; 镜头语言; 数字技术; 传承

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 053

新媒体时代的到来,非遗文化传承的问题逐步得到重视,非遗题材纪录片的创作数量也随之增多,但作品拍摄水平和整体质量参差不齐,这必然对非遗文化的传承产生影响。非遗题材纪录片创作思路和表现手法区别于传统纪录片,该类型作品不仅要注重内容的深度表达,还需要依托先进的影像技术进行呈现,内容与技术相辅相成,才能真正实现非遗题材纪录片艺术表现和文化遗产的双重价值。

1 非遗题材纪录片的微观视角

非物质文化遗产并非只在于宏大的形式和内容,更多时候,我们需要捕捉其中的细节和瞬间。它所表达的不仅是非遗文化的客观记录,更重要的是发现本质,挖掘精髓。因此,细节的刻画和表达在整个创作过程中就显得尤为重要。在非遗题材纪录片的镜头语言中,特写镜头和微距拍摄往往能够聚焦细节,揭示技艺的微观世界,进而增强艺术表现力,实现非遗文化的可持续传承。

1.1 特写镜头的表现力

特写镜头在纪录片作品中具有较强的表现力,是对拍摄主体的局部近距离拍摄的一种手法,突出细节、强调重点、传递情感。

特写镜头能够放大被摄主体的局部特征、动作、神态等微小的细节,引导观众的关注点集中在创作者重点强调的部分。在镜头语言的创作过程中,特写镜头的高

频次使用,是非遗题材纪录片的重要表现手段,对细节的深度刻画与呈现,是该类纪录片鲜明的创作特色之一。

《智在匠心》第二季第三集拍摄漳州木偶雕刻艺术,木偶雕刻艺术重点强调精雕细琢,在拍摄木偶雕刻的过程中运用了大量的特写镜头,充分展示了匠人精湛的技艺。画面清晰呈现木材质地的纹理,匠人每刻一刀,肉眼可见木质纤维发生的细微变化,让人身临其境,仿佛可以触摸刻刀和木材,激发观众的触觉联想。《舌尖上的中国》是一部记录中国特色美食的纪录片,屡次创下收视佳绩,具有较高的文化传播价值。在我国公布的国家级非物质文化遗产名录中,美食的烹饪制作技法,是非遗文化中的重要组成部分。纪录片《舌尖上的中国》,特写镜头占据了较大的比例,特写镜头能够展现烹饪的过程,突出食物的色泽、纹理、汁水等,刺激观众的嗅觉和味觉的想象,增强视觉感染力,传承美食文化的深层内涵。纪录片《了不起的匠人》拍摄了多位手工匠人,他们凭借精湛的技艺,追求极致,倾其所有,在非遗传承的道路上不断前行。该片讲述了多位匠人与非遗的故事,片中运用了多个人物的面部特写镜头,特别是“眼神”的刻画,这种“以眼传神”的表达,超越了非遗技艺本身,眼神的特写表现匠人专注创作的同时,深刻诠释了他们的文化信仰和伟大的精神。

1.2 微距拍摄的细节之美

随着拍摄技术的进步,微距拍摄已经成为非遗题材

纪录片中极具表现力的视觉手段之一。微距拍摄技术是一种专门用于捕捉极近距离下微小物体细节的摄影或摄像技术,能够将肉眼难以清晰观察的细微结构以放大、清晰、富有质感的方式呈现出来。近年来,随着摄影技术的完善,设备的革新,微距拍摄得以迅速发展,并尝试运用于各类影视作品的拍摄中。纪录片《守护非遗之美》精心梳理了中国多个省区市的上百个非遗项目,在拍摄制作过程中,多次用到微距拍摄展示非遗技艺。西湖龙井作为非遗文化的典型代表,茶叶在200多摄氏度高温的锅中进行翻炒,茶青伴随传承人的手掌韵律舞动,整个过程行云流水。微距拍摄将炒茶的手法和叶片形态,直观地呈现在观众眼前。泡一杯西湖龙井,嫩绿的叶片在水中翻飞舞动,微距拍摄展现出茶叶的质感,刺激了观众的感官,仿佛隔着屏幕都能闻到茶叶的清香。纪录片《中国绣娘》中利用微距拍摄展示了丝线穿过绣花针孔的过程,将“纤毫之美”表现得淋漓尽致,一针一线,纤毫毕现,这是肉眼无法识别的细节之美,展示了中国绣娘精湛的技艺和中国刺绣独特的魅力,给予观众最直接的视觉震撼。微距在此不仅是镜头语言的记录,更是对“极致匠心”的视觉化的赞颂。

2 非遗题材纪录片的多维视界

镜头角度指摄影机与被摄对象之间相对应的高度与方向所形成的水平以及垂直方向的角度。^[1]不同的镜头拍摄角度会形成不同的画面构图,镜头角度的变化会呈现出不同的视觉效果,给予观众的感受自然会有所不同。在拍摄的过程中,镜头的角度常常用来表达创作者的特殊意图。

2.1 非遗题材纪录片的航拍维度

航拍又称航空摄影或者空中摄影,即从高空进行拍摄,俯视视角,获得俯视画面。^[2]近几年来,航拍设备迭代升级,拍摄技术不断进步,画面的质量得到了跨越式的提升。比如,《舌尖上的中国》、《非遗里的中国》、《智在匠心》等一系列收视率较高的非遗题材纪录片,航拍镜头的运用,为非遗题材纪录片的视觉表达开辟了全新的维度,高空视角的长镜头,绵延的山脉、静谧的古村落、蜿蜒的河流,在广阔的天地之间,更深刻的诠释了非遗文化与自然地理环境之间的依存关系。

非遗题材纪录片的航拍,应该避免一味的追求高空视角的大场面拍摄。高空视角能够俯瞰整体,展现环境,

宏大叙事。低空视角能够利用低角度的构图,提高画面的冲击力。^[3]随着航拍技术的渐趋成熟,非遗题材纪录片创作中,航拍的应用明显增多,根据不同题材选择合适的拍摄高度,既保证合理的构图、又能准确的交代环境,增强纪录片的整体节奏感。

2.2 非遗题材纪录片的多视角表达

非遗题材纪录片的创作过程中,多角度拍摄的镜头组合能够使纪录片的画面内容更加丰富,提升纪录片作品的感染力。灵活设计多角度拍摄的镜头组合,使纪录片作品的叙事更有层次。在纪录片《智在匠心》第二季石雕篇的摄制中,创作团队有意采用多视角、多维度的拍摄方法,对匠人的同一雕刻动作进行反复捕捉与呈现。这种手法不仅深刻勾勒出匠人娴熟而精准的技艺水平,也极大丰富了画面的视觉表现力。通过切换景别与变化角度,有效避免了单一视角带来的审美疲劳,同时在后期剪辑阶段提供了更丰富的素材选择,增强了作品的节奏感与艺术感染力。

3 非遗题材纪录片的光和影

在非遗题材纪录片的创作过程中,光和影不只是起到照明的作用,更是一种明暗层次变化的叙事方式。光和影能够营造氛围、增强层次、辅助叙事、表达情感,能够在明与暗的交织中引起观众对非遗文化的共鸣和赞叹。

3.1 光的细节刻画

如何布光是在每一个镜头拍摄时都需要考虑的问题。成功的布光设计,不仅能让作品本身拥有更好的视觉表现,给予观众美的体验,同时还能够更直接地表达内涵。在纪录片《中国绣娘》中,采用了精细的微距布光方法,刻画细节,表现出了丝线特有的质感,兼顾美感的同时又突出了中国刺绣的技艺精髓。

3.2 光的动态塑造

非遗题材纪录片中展示匠人技艺时,经常会在工作台前进行拍摄,要表现出匠人手部动作的清晰连贯且不能出现阴影干扰。一般在斜上方或者顶部摆放柔光箱,照亮匠人的整个工作台,呈现出自然、柔和的照明效果,最大程度的减少阴影的出现。非遗题材纪录片中最理想的布光,是让屏幕前的观众感受不到光的存在,完全沉浸在布光所营造出的氛围当中,关注匠人的技艺手法,

感受非遗文化的魅力所在。成功的布光,能使精湛的技艺在时光流逝的过程中“活”起来,让匠人的技艺和精神得以传承下去。

3.3 非遗题材纪录片中的影调与色调

影调在非遗题材纪录片中指的是作品的调子或基调,影调来源于音乐术语,指拍摄画面中的明暗变化、虚实对比以及色彩中的色相明暗之间的关系。在非遗题材纪录片的拍摄创作过程中,影像素材是多样的,确定整体的影调,就显得尤为重要。通过影调和后期调色的处理,可以达到视觉元素的和谐统一,增强美感。

非遗题材纪录片的整体基调很大程度上取决于影调范围的选择。在非遗题材纪录片的拍摄当中,大多是采用中间调,中间调多用来追溯历史,直观展现非遗文化的真实风貌。纪录片中巧妙设计的影调,能够提升纪录片本身的审美价值,更好地展示非遗文化的内涵和精髓。

4 数字技术赋能“非遗”纪录片

当今,数字技术飞速发展,非遗题材纪录片也因此创作方式上发生了一些改变。拍摄与后期制作技术不再局限于传统的方式,技术创作的前置,正成为非遗题材纪录片发展的新趋势。数字技术的赋能,为非遗题材纪录片的创作和非遗文化的传播带来了新的可能。

虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、扩展现实(XR)等技术手段逐渐被应用到非遗题材纪录片的创作当中。通过虚拟技术实现场景重现,能够更加精准的表现出非遗文化的内容、特点以及文化背景,从而实现文化传承。例如,在《来自大湾区》中,通过CG建模和动作的捕捉,创造了“数字舞狮”的形象,为观众送祝福,非遗传统文化和现代文明相呼应,这体现了非遗文化已融入现代生活,这种融入,本身就是一种传承。

非遗文化的传承,因时间久远,维护不到位,发生缺损、褪色等问题。人工智能修复技术能够较好的解决这一系列问题,它能还原事物的原貌,提升原本的呈现效果和质量。共青团中央推出的非遗文化纪录片《瓷韵》利用了当下最先进的AI技术,让博物馆中的陶瓷“活”了起来,该片90%的镜头通过AI生成,进一步降低拍摄

成本,提高制作效率,还原远古陶瓷文化起源的真实场景,给予观众更好的视觉体验。AI技术不仅能重构非遗文化元素,还能利用数字技术进一步创作,在很大程度上能够推动非遗文化的重现和传承。

5 结语

新媒体时代的到来,非遗题材纪录片已经成为非遗文化传承的良好载体。非遗题材纪录片的拍摄制作品质直接关系到非遗文化的传承效果。当非遗题材纪录片进行播出时,文化的传承就已经展开。因此,非遗题材纪录片中镜头语言的创作策略就需要我们进一步去思考和研究,不能一味追求拍摄数量,更要追求纪录片的质量。

在非遗题材纪录片的创作中,娴熟而巧妙地运用镜头语言无疑是打造高质量作品的关键。一部优秀的非遗题材纪录片,不仅能够生动呈现非物质文化遗产的独特魅力,更对其保护与传承产生积极的推动作用。在数字技术飞速发展的今天,非遗题材纪录片作品既需注重镜头语言的艺术专业性,也应借助先进技术为创作赋能,从而以更高标准的视听手段推动非遗文化的传承与发展。

参考文献

- [1]甄桢,张苇.论动画电影镜头角度的心理暗示作用[J].艺术与设计(理论),2019,2(07):122-124.
- [2]陈小同.浅谈航拍技术在新闻摄影中的应用[J].新闻研究导刊,2016,7(23):286-287.
- [3]吕光社.新闻摄影中的无人机航拍技巧[J].全媒体探索,2025,(07):71-72.
- [4]赵婷.论“非遗”题材纪录片的创作策略[J].电影文学,2020,(18):11-15.
- [5]姚倩倩.非遗题材纪录片中传统文化的现代表述研究[J].电影文学,2022,(10):74-77.

作者简介:刘珂菡,199010,女,汉,山东省滨州市,上海浦东职业技术学院,硕士,讲师,融媒体交互技术、纪录片创作。