

Analysis of the Impact of Pre-production Research on Documentary Photography Style Positioning

Kuerban Reheman

Xinjiang Radio and Television Station, Urumqi, Xinjiang, 830044, China

Abstract

Pre-production research serves as the foundational and decisive phase in establishing a documentary's photographic style. By systematically examining the subject's essence, filming subjects, environmental settings, and audience expectations, it constructs a logical framework for style positioning. This paper analyzes three key dimensions: the core aspects of pre-production research, the mechanisms influencing style positioning, and the director's pivotal role. The study aims to provide insights for achieving a profound alignment between photographic style and content expression in documentary production.

Keywords

documentary, preliminary research; photography style positioning, influence

纪录片前期调研对摄影风格定位的影响分析

库尔班·热合曼

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830044

摘要

前期调研是纪录片摄影风格定位的基础性、决定性环节, 通过对题材本质、拍摄对象、场景环境、受众需求的系统性挖掘, 构建摄影风格定位的逻辑框架。本文从前期调研的核心维度、影响摄影风格定位的作用机制、编导在其中的核心职能三大层面展开分析, 旨在为纪录片创作中实现摄影风格与内容表达的深度契合提供参考。

关键词

纪录片, 前期调研; 摄影风格定位, 影响

1 前期调研的核心维度: 摄影风格定位的基础前提

1.1 题材本质调研: 锚定风格核心导向

题材决定纪录片的性质, 决定作品的基本风格调子, 在拍摄之前需要通过大量的阅读以及一些专家的采访来发掘一个题材的主题思想和它的主基调: 人文类题材重点展示人的情感体验与生活质感; 自然类题材侧重发现自然之美和感受生命力量; 历史类题材要找到真实的历史, 有历史厚重感; 纪实类题材要体现客观现实及眼前。作为导演要围绕着“题材——表达——风格”这一主导逻辑展开相关工作。非遗传承选题一定要抓到“传承还是发展”这样一种矛盾关系, 朝着“既纪实又饱含情感态度”的风格方向靠拢。如果是一个科技探索的题材, 则要对其具体的技术原理及其蕴含的科学价值进行充分展示, 应保持风格上的严谨性和动态性, 切忌内容表达与影片风格相悖离。

1.2 拍摄对象调研: 适配镜头语言体系

拍摄的对象就是视觉呈现的主要内容, 我们要建立起“对象特征数据库”来调研, 从三个方面来体现: 行为特征(劳作节奏、活动规律、形态变化等), 属性特征(性格、物种特性、历史价值等), 配合度特征(拍摄接受度、敏感程度等); 编导主导调研执行, 保证素材的真实性、有效性。比如说我们拍摄老人, 就要契合他们节奏慢、情感含蓄的特点, 采用长镜头、柔和的光线和最少的干扰去拍摄; 如果我们要拍的是青少年, 则要选择符合他们性格上的灵敏及活泼性, 运用有动感的镜头、明快的节奏感及多样化的构图方式, 达到“镜头为对象服务”的效果。

1.3 场景环境调研: 提供技术适配支撑

场景环境决定摄影风格是否能够适用, 所以前期要勘察自然人文环境, 调研自然环境需要考察: 地形、气候、光线、时空, 调研人文环境要了解: 建筑风格、空间格局、风俗习惯、拍摄限制。把编写、导演统合起来完成调研和分析工作, 并转化为方案化的设计思路, 方案化的要求如: 沙漠拍摄需要配备防沙设施, 侧光或逆光, 避免午后强烈的太阳光; 老城区狭小巷弄摄影器材要小, 主体大多用中景和近景特写,

【作者简介】库尔班·热合曼(1980—), 男, 维吾尔族, 中国新疆乌鲁木齐人, 本科, 编辑, 从事电视纪录片研究。

通过利用反射光做补光处理,预先想到拍摄难点,做好拍摄的技术支持工作。

1.4 受众需求调研:平衡艺术与传播价值

受众的需求决定了不同的风格有不同的传播效果,在前期调研阶段要定好三个点,分别是受众画像(年龄层、知识水平)、观看习惯(场景、观看时长)、审美取向(镜头速度、视觉风格),由编导进行权衡之后以艺术性为先、再进行通盘考量最后进行风格的定位与选择。面向年轻观众时可以加入动态转场和特写镜头保留其特色严肃性;面向学术受众需要强化画质精度及构图准确;而面向大众受众的人文纪实类作品要在保证写实镜头语言的前提下兼顾情感化语言表达,达到艺术价值和传播价值并举的效果。

2 前期调研影响摄影风格定位的核心机制

2.1 适配性匹配机制:实现风格与核心要素的契合

所谓适配性是风格定位的重要原则,前期调研通过明确题材、对象、场景三者的“调研要素——风格表达”适配逻辑,有分层次地体现出其具有的题材的本质与风格基调是相对应的、拍摄对象与镜头语言是相符的、场景环境与技术手段是契合的,所以最终体现出的内容才能够较好地切合设计中目标观众的感受。主编戏称为“统筹者”,其工作就是通过指导实现以上问题,做到题材与风格匹配度高、对象与手法匹配度高、场景与技术手段匹配度高的影片效果。编导作为“协调者”。梳理和控制各适配因素的统一,比如做一部表现乡村振兴题材的纪录片,结合此题材具有的“写实与希望”的内涵,以风格庄重为主基调。加上此题材所属拍摄对象具有“朴实内敛”的特点,拍摄内容体现的是生活气和烟火气息,适配于使用“长镜头”+“自然光”+“中景/特写”的拍摄手法及构图形式。即合适加上这种手法后能凸显出合适的美学与艺术特征,也会相应影响影片的编导。

2.2 可行性支撑机制:保障风格落地的实操性

摄影手法要依靠技术和现实条件才能成立,前期调研就是基于前面提到的风险规避,对于工作实际条件有预见性,为实战做依据,主要有以下三种方式:一是设备选型支撑,针对不同的场景技术参数选出合适的设备和附件,不能出现与设备无关的风格现象;二是拍摄流程优化,结合人物的行为习惯、场景的时间空间特性制定合理的拍摄计划,保证风格完整呈现;三是提前规避风险,对于存在风险的情况,如天气不好或拍摄对象拒绝配合等问题要提前预料并制定应急预案。编导落实机制,将调研结果转化为实施方案,以极地生态纪录片为例,该片由于拍摄地点面临气温极低、有极昼极夜现象以及动物较为敏感等问题,会使用耐低温的相机和远程控制镜头,在拍摄上把拍动物定在极昼期间,拍光影定在极夜阶段,并且要做好设备保暖、安排备用点位等准备措施,确保“宏大叙事+细节特写”的拍摄风格能真正落地实施。

2.3 独特性塑造机制:避免风格同质化

解决创作同质化的问题,在创作前进行调查研究,发现有差异化的元素后,将它们作为摄影风格的内核注入,在前期调查研究环节可从以下几方面进行:一是寻找不同点,把题材、对象、场景上“人无我有”的特点成为风格中独一无二的特征,这是转变为风格核心的重要部分;二是凝练属于自己的带有标识性的辨识度强的视觉符号;三是运用新的表达方式、创新的方式打破原本的传统思路与方式,通过不同的镜头组合及故事节奏的变化来打破传统思路与传统拍摄的手法方式。

3 编导在前期调研与摄影风格定位中的核心职能

3.1 主导调研统筹:明确方向与重点

前期调研的有效性受前期调研的方向正确性以及重点选择的影响较大,由编导全程牵头、统筹调研,避免了盲目跟风和碎片化的调研出现。第一,根据所创制的主题设立一套行之有效的调查方案,要提出调研的目标、范围、方式、进度等内容;比如对于以历史人文为主要内容的影片要按照“梳理文献——实地考察——专访权威专家——选取受众进行体验”四步完成全部调研任务,抓住主旨要素。第二,控制拍摄重点,抓摄影涉及的重点,把镜头的信息体现出来,比如场景拍摄的重点是光线、空间等方面的技术适配,对象拍摄的重点是在行为、配合程度等方面的镜头适配,不要出现跟摄影关联度较低的信息过多的现象。第三,编导要协调摄影前期与编导团体之间的工作安排,让摄影前期先参与进来,掌握大体的调研动向以及核心逻辑,能够有目的地开始自己的风格转变,如:以“某座城市变迁纪录片”的拍摄为例,在开始拍摄之前由编导自行策划一场前期调研,并且规定此次调研工作要重点关注的内容是“老城区建筑光影特点”“新城区空间布局变化”以及“各时期市民生活节奏”,并将调研主题重点放置于片中呈现内容之上,没有将精力投入于历史资料的搜集上,既符合后期“对比式摄影风格”的定位同时也为后面“老城区长镜头+暖色调”以及“新城区动态镜头+冷色调”两个片段风格设计提供合理的依据。

3.2 转化调研成果:构建风格执行方案

前期调研的信息资料大多是零散的事实、数据和感受,编导充当的是“信息转化者”,把搜集来的零散信息融汇整理为成体系化的摄影风格执行方案。一方面编导要将调研结果中的信息按题材、对象、场景、受众四个维度分别进行分类并归总,然后再从交叉分析的4个维度得出风格定位的关键词例如:“纪实、温暖、细节化”“宏大、严谨、动态化”等等;另一方面,编导要把这些抽象的风格关键词具象化成具体的技术指标,比如镜头(镜头长度;宽焦距镜头/长焦距镜头),光影(自然光/灯光;暖调/冷调),构图(对称构图/不对称构图),速度(快节奏/慢节奏)。最后,

组织调研组与摄影组进行沟通会,解析风格定位的逻辑依据,使摄影组能够明白如何每个指标背后对应的是调研的什么信息支持,从而避免因只定义了表象的风格却未能准确定义其内的技术指标所导致的最终作品因不同的风格化理念而走向采风过程中各自想走的路。例如讲留守儿童的人文纪录片,编导通过调研得到“内敛、真实、情感化”的风格关键词,那么就会转化为具体执行方案:镜头使用较多中景、特写,记录人物脸部、手部神态;光照使用较多自然光,用乡村里早上和傍晚的温暖光线营造安静的气息;拍摄使用慢速镜头拉长时长,聚焦人物日常状态;构图多用不对称构图,突出人物内心孤寂之感。将零星散乱的调研信息转化为有针对性的、可执行的摄影指令,并以此实现风格定位的落地。

3.3 平衡多重需求:优化风格定位

摄影风格定位需要综合考量多个维度,需要考虑题材表达需求、技术实现需求、受众接受需求、艺术创作需求等多个方面的要求,各方面的互为制约,其中相互之间的关系是具有矛盾性和冲突性的。编导作为此部分工作中的“平衡者”,要通过实地调研获取各方面所需的综合信息之后,进而进行统筹优化,既要统筹各部分的关系,还要完成落实任务。一是根据题材表达需求优先确保风格定位与题材本身的属性相匹配;二是统筹技术可行性及艺术性的对立统一关系,某一风格不能做到技术上完美呈现就不要死板地固守;三是协调好艺术上的创新与受众的接受度之间的矛盾,要在获得受众调查的基础上进行适当的调整。如科普类纪录片的题材表达有“严谨、精准”的需求,但年轻受众希望风格更加“活泼、创新”。由于当下技术条件受限,特效镜头无法完成。编导根据前期的调研情况,对上述风格的要素进行适当取舍。即保持“特写镜头展现科学细节”“稳定镜头保证信息准确”的特点;适当保留“动态转场增强节奏感”“动画辅助镜头简化复杂原理”的特点;将特殊效果镜头舍弃;实现风格保留“实拍+动画结合”的展现形式。

3.4 动态调整风格:应对拍摄变量

纪录片的拍摄是难以量化计算的,前期的采访脚本再细致也依然会面临着各种突发性因素,比如人物转变心态导

致被采访者无法配合录制,受到镜头的影响而改变现状,拍摄地点发生了不可预料的因素等情况,所以作为一个编导必须先建立起一种动态性的思维模式,在拍摄开始之前建立起从调研结果到动态性风格调整的联系。在拍摄过程中,如果面对拍摄内容突然发生巨大变化的情况,可以通过前一阶段的工作成果资料寻找改变之处,包括拍摄人物身上的行为举止,面部表情和身体语言等,来做出相应的变化,并通过快速判断这些变化会给影片的核心部分带来的影响,比如人是否还保持着原来那种较粗鲁或者暴躁脾气、他现在的身体素质发生了变化等一系列人的表现的调查结果,以作为调整的基础。编导在拍摄之后的定点回顾要及时,并把此次调整的过程以及吸取的经验教训补充进调研当中,在之后的拍摄工作中也能更好地参考操作。比如,某个关于自然动物纪录片的拍摄,前期的调研显示了拍摄对象候鸟的停留时间为一个星期左右,但是因为突发原因导致温度骤降而使得候鸟长时间停留的可能性下降到了两天,因此在前期已经做好的有关候鸟的调研数据的帮助下可以快速调整风格:把原本规定的“候鸟留下期间全程跟随拍摄”改为“特写镜头抓取候鸟的中心动作+航拍镜头记录候鸟迁徙全过程”,风格基调不变,不过是在贴近地面向拟剧化的趋向,并借此结合突发情况顺利地保证了影片的主要内容。

前期调研是纪录片摄影风格定位的核心,需从题材本质、拍摄对象等四大维度系统开展,通过三大机制实现风格与创作要素深度融合,规避同质化问题。编导承担统筹、转化等多重角色,核心是将调研成果落地为执行方案,实现风格与内容高度契合。当下纪录片创作追求品质创新,创作者需重视调研、搭建完善体系,编导强化调研与风格衔接。

参考文献

- [1] 黄巍.纪录片摄像的人物形象塑造技巧探究[J].西部广播电视,2022,43(24):136-138.
- [2] 方弦.纪录片前期摄像与后期编辑的统一[J].视听,2019,(01):112-113.
- [3] 杜留亚.交互式纪录片叙事模式的设计与实践研究[D].辽宁科技大学,2024.