

Exploring the Compatibility of Documentary Aesthetic Expression with New Media Communication

Jingyi Han

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

Abstract

As a pivotal form of audiovisual art, documentaries captivate audiences through their authenticity, reflecting social realities and conveying cultural values. In documentary production, directors play a crucial role by transforming raw materials into works of artistic charm and cultural depth through editing, sound, and visual techniques. In the new media era, documentary directors face both challenges and opportunities in expressing documentary aesthetics. By leveraging new media resources, communication methods, and display technologies, documentary teams can significantly enhance aesthetic appeal, making production and promotion more aligned with contemporary media demands. This paper focuses on analyzing the compatibility of documentary aesthetic expression with new media communication and practical strategies.

Keywords

Documentary director; Documentary aesthetic expression; New media communication; Compatibility exploration

纪录片编导的纪实美学表达与新媒体传播适配性探索

韩菁毅

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830044

摘要

纪录片作为一种关键的影视艺术形式,其真实性是吸引观众的核心要素。其能反映社会现实,传递文化价值。在纪录片的制作过程中,编导起着至关重要的作用,其通过剪辑、声音、图片等技巧把材料转换成富有艺术魅力与文化内涵的作品。新媒体环境下,纪录片编导的纪实美学表达面临着更多样的挑战和机遇。而纪录片创作团队借助新媒体资源、传播方式和展示技术,能够充分提升纪录片的美学表现力,让纪录片制作宣传更符合当前媒体环境需求。基于此,本文针对纪录片编导的纪实美学表达与新媒体传播适配性及实践策略进行重点分析。

关键词

纪录片编导; 纪实美学表达; 新媒体传播; 适配性探索

1 引言

纪录片即对现实生活的记录和表达,也是对生活现象的解读。其通过真实的故事和人物经历,触动受众情感,引发共鸣,启发思考,拓宽视野,还能迅速引发社会关注和讨论,丰富人们的日常知识,推动社会变革、社会经济建设有积极作用。在纪录片创作的过程中,客观、真实是关键。但是,在新媒体时代下,传统纪录片编导的纪实美学表达方式都无法满足人民群众的实际需求,因此,新型纪录片制作逐渐成为社会关注的重点。借助新媒体传播在纪录片编导的纪实美学表达中的融入,能够增强纪录片的互动性,对于提升纪录片的社会影响力,拓宽其宣传渠道有积极作用,能够不断提升纪录片的媒体竞争力,让更多的人认识理解纪录片内容。

2 纪录片编导的纪实美学表达特点分析

纪录片是一种通过纪实的手法展示真实事物的影视作品。其通过真实、客观的表现方式来描述现实生活中的事件、人物和社会现象,向观众传递信息并引发思考。纪录片的纪实美学即是指通过影像语言和艺术手法传达观众的情感和观点,使观众对真实事物有更深入的了解和体验。纪录片的首要纪实美学表达特点是真实性。观众看纪录片的主要原因之一就是追求真实,希望看到真实世界的片段。纪录片的制作标准要求拍摄时的客观性,尽可能真实地记录事物的本来面目。拍摄中不应夹带个人感情和观点,不得以虚构的手法来处理事实,不能夸大、歪曲真相。观众通过恰当的镜头拍摄和真实的叙述,获得了一种身临其境的感觉。

同时,纪录片在传达真实信息的同时也能呈现人们的生活、情感和价值观。通过纪录片的纪实美学表达,观众能够更好地了解不同文化、不同环境下人们的生活状态。纪录片可以聚焦于贫困地区、社会问题或个体经历,通过不同

【作者简介】韩菁毅(1981—),男,中国新疆乌鲁木齐人,本科,记者,从事新闻类,纪录片,专题片类研究。

的人物形象,使观众感受人物的思想情绪和内心世界,既要有个性鲜明、“名片”式的核心人物,也有作为配角的人物群体,共同构成剧中人物符号系统。

3 纪录片编导的纪实美学表达存在的问题

3.1 纪实美学认知误区

纪录片编导将纪录片简单等同于“艺术类”作品,过度强调艺术美学(如镜头语言、叙事结构、情感渲染),而忽视了纪录片所应追求的“社会美”——即现实生活本身的朴素与真实。这种“艺术至上”的心理,模糊了纪录片与剧情片的界限,导致真实性的流失。

3.2 培养机制不够健全

目前,随着科学技术与经济的快速发展,我国也顺利进入到全媒体时代,在此背景下,广播电视媒体也需要及时做出转变,但部分纪录片编导未对自身专业素质与时代发展间的差距产生正确认识。对于纪录片编导人员,其不仅要有有效夯实自身的专业知识,而且还需要增强组织统筹能力,并提升编导人员的创新与学习意识,以此来促进广播电视行业的长远发展。但结合目前纪录片编导人员的工作现状展开分析,多数人员虽然工作经验很丰富,但很少对自身的理论知识进行强化,这也导致其理论与实践不成正比,缺乏复合型人才。与此同时,许多纪录片编导人员每天需要处理许多工作内容,这也导致其缺乏足够的时间参与培训,没有充分了解新媒体,最终导致其作品呈现不符合市场需求。

3.3 与新媒体的融合进度缓慢

因相关纪录片编导人员的创新意识较为淡薄,不能结合新时期的媒体发展环境和要求及时进行编导创造,致使其难以快速与新媒体融合,在信息传播方面表现出一定的不足。具体表现为,信息获取渠道较为单一,且信息整合效率较低,信息传播方式也存在一定的局限性,与当前人们的信息获取需求不适应,致使失去大量的受众。此外,对于社会上的热点信息和话题关注不足,导致选题不当,不能及时帮助群众解除疑惑,且社会上的舆论较为复杂,如不能实现对相关话题信息的全面收集,则不能找准话题切入点,也无法实现对社会舆论的有效引导,很可能导致纪录片节目部分社会职能丧失的问题。与新媒体的融合速度缓慢,不能站在时代发展的前沿,则会使其面临被时代淘汰的风险。

4 纪录片编导的纪实美学表达与新媒体传播适配性分析

纪录片编导的纪实美学表达与新媒体传播的适配性,主要体现在利用新媒体技术拓展叙事手段、增强观众参与感,并实现跨媒介的深度融合。

第一叙事手段的创新与沉浸感提升:纪实美学强调真实记录,而新媒体技术为这种真实感的表达提供了新维度。例如,通过虚拟现实(VR)技术制作的《古籍巡游记》,让观众能“身临其境”地探索古籍细节,将传统的客观记录

转化为沉浸式体验。同时,“桌面电影”等创新形式(如《青年理工工作者生活研究所》)利用屏幕录制、文件窗口等视觉元素,以贴近日常生活的视角重构纪实叙事,增强了真实感与代入感。

第二跨媒介叙事与碎片化传播的融合:新媒体平台的特性要求内容适应碎片化传播。纪录片通过将精彩片段剪辑为短视频,在抖音、微博等平台扩散(如《人生一串》),以精炼、视觉冲击力强的内容吸引新观众,再引导其观看完整作品,实现了“引流”与“深度转化”的结合。这种策略不仅扩大了影响力,也验证了纪实美学的核心——通过真实、动人的片段引发情感共鸣,即使在短时长内也能传递纪录片的精神内核。

5 纪录片编导的纪实美学表达与新媒体传播适配性探索策略

5.1 树立创新意识,加速媒体融合发展

新媒体时代下不仅仅是信息传播方式发生变化,纪录片纪实美学表达内容和形式也发生了一定的变化,这无疑会影响传统广播电视节目的发展,同时也为编导工作带来了许多新挑战。作为纪录片编导人员需要认清新形势的新要求,及时转变工作模式,创新工作方法才能尽快适应媒体发展要求,实现与新媒体环境的高效融合。一方面,在进行信息收集时,积极利用网络技术加大信息收集的范围和数量,从众多信息中筛选出有价值,且受关注度较高的信息,利用此类信息丰富节目内容,可以更好的提高纪录片节目收视率。

第二方面,纪录片的故事场景拍摄作品故事拍摄场景形式必须一定程度要充分能够满足当前中国观众的各种阅读方式需求,这样今后一部大型纪录片才会有可能会一定会有大的阅读市场,才一定有机会在当前中国经济社会上逐渐发展形成广泛的政治社会经济影响。单一的大型纪录场景作品故事拍摄场景形式已经根本不能满足了也支撑不了当前中国观众逐渐走向趋于逐步走向一种微型化、个性化的各种故事阅读创作方式需求习惯。所以,要在这种实际应用情况下,在对今后一部大型纪录片场景作品拍摄进行故事场景作品拍摄的不同场景时候,充分考虑当前新媒体发展时代更多用户的各种故事阅读创作方式需求习惯,尽量减少空泛、宏大的细节故事剧情场景,适当创造性地尽量增加今后一部大型纪录片的一些重要细节故事场景片的描绘,使今后一部好的纪录片能够在细节故事场景内容和空间场景片的结构设计两个方面,形成比较集中、凝练的一种创作方式风格,从而在今后拍摄一部纪录片中,能够做到充分利用短小精悍的故事场景片和空间片元素来充分满足更多观众新媒体的各种阅读方式需求。

5.2 主动收集受众意见,优化纪实美学表达方法

精准定位纪录片节目纪实美学表达内容是发挥节目优势和突出节目特色的重要前提,也是吸引受众群体的关键

点。在新的媒体环境下纪录片纪实美学表达要想进一步突出传统媒体的地位,则需坚持继承优秀传统文化和选择性创新的原则开展编导工作,即保留部分优秀的工作模式,仅对部分工作进行创新。尤其需要进行工作创新时不能影响节目定位,要根据目标群体的实际需要进行有针对性的创新和调整,尽可能突出节目优势。

具体而言,要创设一个与受众互动交流的平台广泛收集受众的意见,并且了解节目播出后观众的反馈,从中筛选出一些有建设性意见的信息,及时对节目进行调整,确保无论是纪录片节目形式还是节目内容均符合受众的审美需求。纪录片的纪实美学表达方法是创作者在真实记录的基础上,通过艺术化手段实现信息传达与价值传递的核心方式。真实美的呈现是纪实美学的基石,强调对现实生活原生态的捕捉。创作者通过长镜头、同期声等手法,减少人为干预,让观众感受到真实的生活质感与情感力量。例如,《瓷路》中通过记录制陶人玉南恩、周铁怀夫妇等普通人的日常劳作与情感,展现他们与陶瓷之间深厚的生命联结,以真实的人物故事打动人心,同时展现了中国文化与世界文明的交流历史。

5.3 优化制作方法,提升艺术表现力

纪录片与画面同理,声音在后期制作的过程中也通过有设计性的处理使其看起来更具有临场感。伪纪录片为了贴近真实质感,几乎不使用配乐进行美化,甚至刻意加入一些镜头运动的机械声、信号不稳定产生的干扰声进行“丑化”,以达到不暴露经过专业编排痕迹的作用。在乡村振兴题材纪录片中,常见的构图手法包括宽阔的全景镜头与细腻的特写镜头。全景镜头能够展现乡村的广阔景象和生态变迁,体现乡村振兴的宏大背景与自然景观的美丽。特写镜头则通过捕捉人物的表情、动作以及细节,突出个体的情感和心路历程,使观众更容易产生情感共鸣。除此之外,层次分明的景深构图、对比强烈的光影效果以及镜头的动态变化等,都能有效增强视觉冲击力,提升乡村振兴题材纪录片的叙事效果。

在构图技巧的选择上,纪录片创作者需要根据影片的主题与内容做出恰当的选择。例如,在展现乡村振兴的经济

变化时,可以使用镜头的远近变化来表现农田、乡村建设的现代化进程;在探讨乡村文化的传承时,则可以通过特写镜头展示传统手工艺人的专注神情或民间艺术的细节,传递乡村振兴过程中的文化复兴。

纪录片不仅是一种呈现形态,更是一种创作方法。需从前期就进行周密的设计,无论是对拍摄对象近乎日常的松弛度要求,还是需要摄影、美术、录音极力隐藏设计的痕迹,都对拍摄提出了很高的要求,后期也需要力图尽可能的还原真实或做出打破常规的处理。伪纪录片看似“非专业”的外表下反而是“专业”的构思和设计。然而即便伪纪录片的创作方式具有独特的艺术表现力,但它的局限性和缺憾也不应被创作者忽视。伪纪录片毕竟只是故事内核的一种表现形式,过于追求表现的真实性将会使故事流于乏味的记录,如何将故事的真实与表象的真实进行结合,又如何利用更多元的视听语言和创作手段加入其中,让观众在代入真实的同时对影片的内涵产生更深刻的思考,依然是创作者们需要不断尝试并为之努力的方向。

6 结语

在新时代背景下,传统的纪录片纪实美学表达形式逐渐无法满足人民群众的文娱需求。因此,纪录片的创作需要增强用户的实际互动体验,总结市场和环境的发展需求,打造优质的纪录片品牌形象,并丰富纪录片的新媒体传播方式。同时,纪录片制作人员应当选择更多样化的纪录片内容,利用新媒体创新纪录片形式,增强纪录片节目的互动性,并创新纪录片的宣传和传播方式,逐步提升用户的实际体验,让更多的观众能够认识和理解新型纪录片,促进纪录片行业的可持续发展。

参考文献

- [1] 李娜.浅谈新媒体时代广播电视编导制作与播音主持能力的统一[J].采写编,2022(07):76-78.
- [2] 王明.纪录片中的人物塑造与情感表达[J].当代电影,2020,(3):45-50.
- [3] 计月.新媒体视域下历史题材纪录片的创新发展研究[J].西部广播电视,2022,43(19):91-93.