

The Integration Path of True Recording and Artistic Expression in Documentary Director's Creation

Wei Fang

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

Abstract

As an important form of video art that records reality, conveys ideas, and inspires thinking, the core vitality of documentaries lies in the pursuit and presentation of "truth". However, pure recording is not the only purpose of documentaries; profound artistic expression is the key to enhancing their aesthetic value, deepening the connotation of themes, and touching the audience's hearts. Based on expounding the necessity of integrating true recording and artistic expression in documentary director's creation, this paper further analyzes the integration path of true recording and artistic expression in documentary director's creation, aiming to improve the ideological depth, aesthetic character and social value of documentaries.

Keywords

documentary; director's creation; true recording; artistic expression; integration

纪录片编导创作中真实记录与艺术表达的融合路径

方玮

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830044

摘要

纪录片作为记录现实、传递思想、引发思考的重要影像艺术形式,其核心生命力在于对“真实”的追求与呈现。然而,纯粹的记录并非纪录片的唯一目的,深刻的艺术表达是其提升审美价值、深化主题内涵、触动观众心灵的关键。本文在阐述纪录片编导创作中真实记录与艺术表达融合必要性基础上,进一步分析纪录片编导创作中真实记录与艺术表达的融合路径,旨在提升纪录片的思想深度、美学品格与社会价值。

关键词

纪录片; 编导创作; 真实记录; 艺术表达; 融合

1 引言

纪录片的发展史也是不断争论纪录片“真实”与否的历史。“真实”是纪录片的生命线,意味着对客观世界的忠实呈现、对社会生活的客观纪录、对人生命运的再现;而“艺术表达”则是纪录片作为一个影片所必需具备的内容,即如何讲故事、怎样拍电影、引发怎样的共鸣及提升何种意义。在传统的认知中,二者的矛盾关系是:重真实则呆板、肤浅;重艺术则失实、虚伪。寻求纪录片编导创作中的真实记录与艺术表现相结合之道既是理论探讨的问题,也是实践创作的问题,对纪录片创作发展有着重要的意义。本文将先进行必要的分析,然后再具体阐述其融合的实践路径。

2 纪录片编导创作中真实记录与艺术表达融合必要性

2.1 深化主题内涵,超越表面记录

纪录片中的单纯纪实手法往往会将所拍摄的对象停留在表面化层面,加入一定的艺术表现手法,则像是一束聚光灯,照亮了其背后隐藏的本质性的东西。编导通过对镜头的选择、故事的发展脉络以及声音、画面的表现方式来实现从视觉到认知的升华,达到深化主题的效果,实现思想升华。如《舌尖上的中国》这部纪录片,并不是简单地介绍菜的做法,在一个具体的地方、一个具体的家庭里、在一个具体的时代背景下讲这道菜,用诗一般的画面来描述菜品,用有血有肉的语言采访当事人,再把它们串联起来,让食物有了文化记忆、亲情牵挂和乡愁味道。而观众看到的不仅仅是“怎么吃”,而是“为什么吃”、“给谁吃”的问题,看到了食物背后的人情味、聪明才智和求生之道。这就是艺术的作用,即通过对生活原材料进行创造性的加工,呈现出了“吃”这个行动背后的文化内涵及情绪结构,使得这部纪录片成为了

【作者简介】方玮(1982-),男,中国新疆乌鲁木齐人,本科,编辑,从事新闻类,纪录片,新媒体研究。

一部中国人的天地观、历史观、现实观的文化史。

2.2 适应媒介生态与受众审美变化的需要

在传统媒体时代,纪录片的艺术表达与修辞话语更多局限于内容的叙事层面,没有更多形式上的选择。然而,5G、人工智能、大数据、云计算、虚拟现实、空间定位等数字技术的出现,给了纪录片在艺术表达上更多的可能性。

在当下这个媒体融合的时代中,海量的信息以及视听内容充斥着人们的日常生活,在这种情况下人们已经厌倦了枯燥乏味的单一信息传播方式,并渴望能获得一些知识的同时也能收获到感官上的愉悦感受,这就要求纪录片不能只停留在原有的朴素的讲述状态上,而应当积极地顺应时代的潮流及大众的审美心理需求,用一种新颖别致的艺术表现手法来引起受众的关注。比如,《王朝》是一部关于动物世界的纪录片,但却在其中运用了很多剧情片的手段:围绕着黑猩猩、帝企鹅这些动物之王展开跌宕起伏、爱恨情仇、尔虞我诈的故事,采用电影拍摄手法并配上恢弘大气的音乐,在一定程度上对真实的历史事件进行加工演绎,“讲述”出一部部感人肺腑、扣人心弦的“动物传奇”。显著提升了节目的可看性和参与度,并在视频网站掀起了追剧热潮。可见,借助形式上的艺术化加工及故事性的表达手法,纪录片完全有可能迎合当下受众的观看趣味和审美需求,在多元化的传播格局中突围而出,获得新生。

2.3 增强作品感染力与传播力的需要

纪录片拍摄讲究真实,在镜头面前不能掺杂太多主观意识,这样反而会让纪录片显得平淡无味,难以引起观者情感上的共鸣;而纪录片中的艺术性恰恰能够提升纪录片的艺术表现力,并能进一步扩大纪录片的影响范围。纪录片不是简单地向人们传达信息,而是让信息真正走进人们内心深处,从而带给人们精神上震撼。用故事性的节奏把控来设置悬念与紧张感,抓住受众的情绪线;用强烈的视听效果来迅速吸引受众眼球,让受众产生代入感;用细腻的情境烘托和情绪渲染来淡化残酷的事实真相,拉近受众与被拍摄者之间的距离。

3 纪录片编导创作中真实记录与艺术表达的融合路径

3.1 创作理念的融合

在纪录片创作的核心层面,编导首先必须在理念上完成真实与艺术的辩证统一。这意味着既要坚守纪实伦理的绝对底线,将“真实”视为不可撼动的基石——确保核心事件、人物与数据的准确,尊重事件发展的自然流程或对介入行为保持透明,致力于呈现符合现实逻辑的内在因果,任何艺术加工都绝不能以捏造或扭曲本质为代价。同时,编导应积极追求艺术化的真实感,认识到纪录片的使命并非对现实进行机械复刻,而是通过创造性的选择、结构与渲染,构建一种能更深刻揭示现实内核、更有效传递真情实感的“银幕真

实”。例如,在纪录片《医疗内幕》中导演迈克尔·摩尔通过极具个人风格的调查、讽刺性蒙太奇以及精心安排的叙事节奏,来揭露美国医疗保险体系的弊端。尽管其手法主观且富有戏剧性,但影片所依赖的核心案例、数据与当事人证词都经得起事实核查。摩尔并非简单罗列现象,而是通过艺术化的组织与表达,将复杂的社会问题转化为具有强烈情感冲击力和批判深度的观影体验,让观众深刻“感受”并“理解”了制度缺陷所带来的真实痛苦。这种“真实感”源于扎实的事实基础,却通过艺术表达实现了对事实内在力量的强化与升华,从而更具说服力地抵达了本质真实。

3.2 前期策划与调研的融合

纪录片的开篇即前期策划与调研,在此过程中就包含了真实记录与艺术表达的问题,这就需要编导成为具有考古学家精神和小说家思维的“田野工作者”,开展深入的调研及艺术化的主题提炼,编导需下沉到生活中去,通过大量的田野调查、文献梳理和深度访谈,获取大量的粗粝的生活原型。但不是为了采集生活原型本身,而是从纷繁复杂的生活用艺术眼光发现、提炼出具有扎实的现实基础又有戏剧冲突或者诗意光彩的故事内核来。也就是说,在调查研究过程中,编导要将理性思维能力和故事感悟能力一齐调动起来,带着“导演的眼睛”去发现。比如在策划拍摄人物纪录片之前,编导在记录人物言谈举止及事迹的同时,就会去发现人物身上潜在的性格冲突、命运中的“转折点”,甚至某个物象或者某个空间意象等等。“发现”人物与故事,就是把艺术讲故事的结构意识前置到对现实的勘察上。比如纪录片《寻找小糖人》,导演在偶然了解到歌手罗德里格兹的故事之后,并没有满足于这个离奇事件本身,而是在进一步调研的基础上,把对真相的追寻过程本身就变成了一部悬疑的“音乐侦探片”。并且,也深度探讨了一个关于才华、命运、时代以及信仰的一般性话题。正是前期这种在真实土壤中精心培育艺术种子的融合工作,为后续拍摄奠定了既能锚定现实、又能直抵人心的坚实基础。

3.3 拍摄过程中的融合

真实的呈现和美学的表现是摄影实践中的具体体现,在具体的拍摄行为上,摄影者如何对待被摄体,以及被摄体如何回应摄影者,都是摄影表现的真实性和美学性的集中展示。首先是客观记录和审美把握的统一。在忠实于记录不给被摄主体任何人为干涉的前提下,摄影者要用审美的眼光去看待所面对的对象,并用镜头的语言来构建画面,充分运用光影色彩等元素。一是善于抓住忠实地反映对象现实状态同时又能体现情绪内涵、寓意或美学价值的“决定性时刻”。二是把采访变成有艺术感的交流活动,即把采访从信息获取的简单问答,变成围绕选题设计合适的采访地点、创造轻松自由并富有激励作用的谈话气氛,并提出有针对性的问题的过程。鼓励受访者卸下心防,展现极具个人色彩的感情与思考,使得采访本身也成为推进叙事、直指人心的重要情节。

最后,对那些不可直接拍摄的去或者内心图景而言,搬演与再现的使用也需遵守“透明化”的伦理与美学原则。比如在呈现历史事件或人物记忆时,可以通过明显的风格化的视听语言(单色影调、局部特写、虚焦、降格或升格摄影)及文字提示,明确它的“重绘”性质。它不是为了模仿真实而制造虚假,而是一种视觉上的修辞性表达,是为了一种合理的场景还原或是人物内心世界的真实呈现,在完全不违背事实原则的情况下,丰富纪录片的叙事形式。

3.4 编导角色的融合

编导在纪录片生产中自身如何进行角色定位是能否实现真实与艺术有效融合的关键所在。“在场”的编导应该是一个“思考着的存在”以及“有节制的艺术品制造者”,他们要在两者之间找到一个恰如其分的位置:一方面作为一个“调查者”充分地“在场”,最大程度地以诚挚的态度去面对真实、呈现真实;另一方面又要跳出这个角色,在“研究者”的头脑中、“创作者”的心里去甄别、筛选、审美。这种统一性表现在热忱地参与事件从而获得一种深刻的信赖感及丰富而细微的内容的同时,又能客观地旁观从而获得未加粉饰的场面描写;表现在主观理解并讲述故事的同时,始终坚持基于事实、以人为本的基本立场。当然,还有更重要的,即清醒而坚定地意识到:我们是在“使用”真实中的人,因此不能为追求所谓纪实的美学价值、为了保证纪录片的完整性而侵犯了被摄者的私人领域、给其造成了不必要的心理创伤特别是当他们是处于弱者地位的时候、曲解了事实本身的多面性等等。一切艺术化的手段的前提是不伤害基本事实和人的基本尊严,比如在涉及创伤性题材的时候,克制的镜头语言、对于受害者的叙述节奏的尊重有时候反而会比非常具有冲击性的呈现更有力量和温度;而最后,恰恰也是在这种浸入又超脱、热情又克制、创造又敬畏的融合角色中,让纪录片能够在真实的基础上,搭建起感人的艺术宫殿。

3.5 后期制作与综合处理的融合

在纪录片生产流程的最后一环即后期合成环节,纪实性与审美性的结合由对材料的处理上升到对成品灵魂的打造上。解说词和字幕的文字审美是其第一步。作为纪录片的重要组成部分之一,解说词不能满足于平铺直叙式的介绍说明功能,而是要用精确、简洁而有文采又饱含哲理的话语来

串联起叙述,增强感染力,提升思想境界,正如一部作品的灵魂所在;字幕既要传达出准确的信息又要具备美观的形式美。第二,动画、图形等当代科技手段的合理使用是实现逼真性的创新方式。不论是枯燥的数据转化为可视化的图像信息,还是用动画表现现实中难以拍摄或者展现的事件或实验过程。上述手段都是以一种“隐形的技术”存在,在不破坏事实本质的基础上,最大程度地提升了信息传达的效果以及画面美感。最终,合成调色及音频处理是对整个画面意境、美学体验进行统一的重要环节,用调色确定并渲染整部作品的情绪色彩,用高质量的音频处理打造立体化的声场环境,总之,所有的手法都服务于一个目标:最终是画面、声画同步、字幕及其他一切元素的相互配合,将原本粗糙的素材打磨为一个情绪饱满、形式协调、内涵丰富的产品,并上升为一部有别于生活的真正的艺术片。

4 结语

在纪录片编导创作过程中,真实纪录和艺术表现不是二元对立的选择关系,而应该是而且也必须是相得益彰、有机统一的关系。真实是艺术的基础和内涵,艺术是真实的载体和形式,两者缺一不可,相辅相成。真实为艺术提供基础和内涵,艺术给真实以形式、情感和思想,进而让真实更好地被感知、被传递。融合并非某种具体的方法手段,而是指在作品创作过程中的一种理念与态度,即编导需在坚持纪实精神、忠于生活原貌的前提下,发挥艺术想象力,在选题确定、采风乃至后期剪辑包装中发现甚至夸大真实之物自身的张力、美感和深度。最后,这种嫁接的结果是:纪录片不再是单纯的传声筒,而是具有史料性、审美性和现实批判性的完整艺术品,它在记录当下之时也能烛照心灵,引发反思。纪录片创作一定会在真实与艺术更深入、更多元的融合探索中,持续拓展其表现疆域和艺术高度。

参考文献

- [1] 吴镛.浅析电视纪录片编导的创作思维[J].记者摇篮,2021,(02): 107-108.
- [2] 吴艳文.藏族题材纪录片的编导意识表达方法研究[D].西北师范大学,2019.
- [3] 黄新炎.上海纪录片研究(1980-2017)[D].苏州大学,2018.