

Strategies of Photographic Representation in Regional Culture within Humanistic Documentaries

Kuerban Reheman

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

Abstract

Humanistic documentaries serve as vital vehicles for regional cultural dissemination, with photography being their primary visual medium that directly influences the depth of cultural representation and communication effectiveness. This study systematically analyzes three core strategic dimensions of photographic expression in regional culture through representative humanistic documentaries, employing perspectives from visual communication studies and cultural research. By examining specific photographic elements—including lens language, lighting techniques, composition design, and shooting methods—the paper interprets the material carriers, spiritual essence, and living heritage of regional culture. The analysis reveals photography's pivotal role in refining cultural symbols, cultivating cultural ambiance, and constructing cultural identity. This research aims to provide valuable insights for professionals in the field.

Keywords

humanistic documentary; photographic strategy; regional culture; visual representation; cultural communication

人文题材纪录片中摄影对地域文化的表现策略

库尔班·热合曼

新疆广播电视台, 中国·新疆 乌鲁木齐 830044

摘要

人文题材纪录片是地域文化传播的重要载体,而摄影是其最主要的视觉表现方式,它直接影响着地域文化的表现深度和传播效果。本文以典型人文纪录片为例,基于视觉传播学和文化研究的视角,对摄影表达地域文化的三个核心战略层面进行了系统性的分解。通过对特定的摄影要素,如镜头语言、光影运用、构图设计、拍摄技巧等进行分析,对地域文化的物质载体、精神内核和活态传承进行解读,从而揭示出摄影对地域文化符号的提炼、文化氛围的营造和文化认同的构建所扮演的重要角色。以为行业内相关人员提供参考。

关键词

人文题材纪录片; 摄影策略; 地域文化; 视觉表现; 文化传播

1 引言

地域文化是在一定的地域范围内积累起来的物质和精神的总和。以纪实为主要特征的人文纪录片,是对地域文化进行“活态呈现”的最好载体,而摄影又是其实现地域文化向可视化的重要纽带。目前,一些人文纪实类纪录片的地域文化表达还停留在表面和符号化阶段,没有对其中的文化内涵进行深层次的挖掘。因此,本文将聚焦于摄影对于地域文化的表达策略,通过对典型个案中摄影要素使用的逻辑分析,探索通过精确的视觉构建,使地域文化由“呈现”向“深描”的飞跃,从而为地域文化的图像传播探索出一条可行的途径。

2 人文题材纪录片中摄影表现地域文化的核心策略维度

2.1 空间景观的视觉编码

空间景观是一种最直观的地域文化的物质载体,它包含了自然景观、人文景观和生命空间,它以一种特殊的视觉符号形式,将景观的文化内涵和地域识别性表现出来。

2.1.1 自然景观广角全景建构地域标识

自然山水是区域文化的根基,而摄影用广角镜头与全景构图去发现并呈现其自然地理环境的独特地域性,并通过这一特质打造自己的文化表达的空间场域,在《河西走廊》里,从戈壁荒漠到雪山绿洲,一幅幅大开大合的视觉图景展现了两种极端景观的对比,既阐释着西北地区“雄浑苍凉”的壮阔自然景观,也描写着面对荒芜严酷的生存环境所生发出来顽强地绵延至今的丝绸之路文化的深层内涵;于是这本身也成为超越“背景”本质的东西——地域特色十分浓郁的文

【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。

化符号。继而使观者能够迅速从画面当中建立起河西走廊地域的概念,知晓其为何存在。

2.1.2 人文景观特写慢镜沉淀历史记忆

人文景观就是地区的“活化石”,运用近景慢镜头的细节呈现手法来展现风物中的点点滴滴,发现隐藏其中的历史与文化。《故宫100》就是从“百个空间”的角度去讲述御花园殿宇、前朝三大殿门、后宫房瓦等细部,并且把它们均作为独立的影片来处理,都是近景电影,搭配慢镜头,因此每一件作品的工艺和质感都得到了充分的呈现。由于摄像机经常拍摄于清晨和黄昏时刻,在这一点上,为了更好地体现故宫的特点,摄影师使用侧光拍摄,通过不同的建筑来表达中国古代建筑中最具代表性的“榫卯结构”这一技艺特征。并且,在拍摄故宫的同时也向观众表达了一种含蓄的历史沧桑之感。

2.1.3 生活空间手持摄影还原日常文化

生活空间(如住宅、街巷、工作场所)是地域日常生活和文化发生的场所,摄影以手持摄影、中景构图等手段,再现了地域生活的真实气氛,展示了其独特的地域生活形态。《舌尖上的中国》的第一季,在云南诺邓古村拍摄火腿的时候,摄影师使用手提相机,跟著村民们走过古村的石子路、阁楼式的民居;中景摄影机,捕捉到村民腌火腿的加工工艺,以及民居内部的摆设,如悬挂的火腿、屋角的陶罐、木制的门窗等,以天然的相机语言,将诺邓古村的「靠山吃山,自给自足」的生存空间特色,呈现出当地人天人合一的饮食文化传统。

2.2 人物形象的文化具象化

以人为中心的地域文化,其精神内核是通过人的行为、性情和情感来体现的。通过对人的精确把握,把抽象的地方精神具象化,传达出一种文化情怀。

2.2.1 肖像摄影侧光近景凸显身份符号

肖像镜头是表现人物地域性特点的重要手段,通过侧面光照和近景构成,突出了人物的外在形象和精神气质,传达了地方文化的烙印。在《俺爹俺娘》的纪录片里,摄影师利用窗户侧面的光线,使灯光照射在老人的满是皱纹的脸庞上,产生光影的变化;近景则集中在老人的眼睛和脸部轮廓上,如晒得黝黑的皮肤、粗糙的手掌、坚毅的目光,既表现了山东乡村老年人的外在形象,又传达了“朴实、坚韧、勤劳”的精神特质,而这恰恰是山东地区农业文化的重要精神核心。通过人像摄影,人们可以感受到地域文化的“活符号”,从而感受到地域文化中所蕴含的精神品质。

2.2.2 行为摄影跟拍长镜还原生活方式

人物的日常活动最直观地反映了当地的生存状态,而摄影则利用跟随式的镜头和长镜头,将人的行动历程完全地记录下来,还当地的生活面貌。《最后的棒棒》是一部以重庆山城的棒棒军为题材的纪录片,摄影师用肩膀跟拍的手法,跟着棒棒军在山城的陡坡上爬,在狭窄的巷子里穿行,

用长镜头全程拍摄他们搬运物资的艰难历程,佝偻的脊背,沉重的扁担,急促的呼吸,所有的行为细节都在镜头的语言中得到了淋漓尽致的体现。同时,中景和全景交错运用,不仅表现出棒棒军的个人劳动状况,还表现出重庆“山城”“爬坡上坎”的生存模式,让观者透过角色的行动,体会到重庆地区“坚韧不拔”的精神品质。

2.2.3 情感摄影特写柔光传递文化认同

在地域文化身份中,最重要的表现就是人物的情绪表现,通过近距离拍摄和柔和光线的照射,抓住了角色内心的那一刻,引起了人们的感情共鸣。在《人生一串》的纪录片里,在拍夜市小贩和食客们的互动时,摄影师经常会用特写来拍下老板的笑脸,以及食客们吃东西时脸上的满足表情,柔和的灯光,让整个画面的气氛变得温馨而柔和,减少了商场的功利色彩,突出了人与人之间的温馨。这样的摄影方法,既能表现中国夜市文化的“烟火气”特性,又能传达出“重人情,重烟火”的地域文化价值观,使受众能够在情感上产生共鸣,从而形成对地域文化的精神核心的认识,从而形成对地域文化的认同。

2.3 民俗仪式的动态捕捉

民俗仪式是地域文化活态传承的核心载体,涵盖节日庆典、婚嫁嫁娶、传统技艺等,摄影通过动态捕捉的方式,展现民俗仪式的流程、细节与精神内涵,实现地域传统的摄影传承。

2.3.1 流程摄影多机位全景保障完整性

民俗仪式的流程逻辑严密,文化内涵丰富,摄影以多机位、全景的方式,完全展现了仪式的全过程,让观众对仪式的文化架构有了一个大致的认识。北京的《春节》纪录片,以空中全景摄影机,将整个庙会场景展现于观众与演员眼前;中景,则是对节日中的重要环节(如舞龙舞狮、祈福拜神)进行全程录像,并以多个机位拼接,使得整个仪式流程更为完整、连贯。与此同时,在“人多热闹”的庙会氛围中,传递中国传统节日“团圆”的文化内涵,让游客通过这一节日的全过程,感受到地方民间的文化逻辑。

2.3.2 细节摄影微距特写解码文化密码

民俗仪式中的服饰、道具、动作等细节要素,蕴含着丰厚的文化编码,通过近景和远景的拍摄,将这些细节集中起来,发掘其中蕴含的文化意蕴。在《苗年》的苗族祭典中,微焦镜头将焦点集中在苗族祭礼的图案上,即蜡色的几何花纹和银制的雕刻,并以特写的角度拍下祭礼时的姿势和供品的摆放。借助镜头语言,将这些细节加以放大,并配以解说词,使观众明白代表“祖先崇拜”的苗族服装图案,以及包含“祈福寓意”的祭祀手势,解读苗族民间礼仪的文化编码,解读苗族“敬畏自然,尊崇祖先”的价值观。

2.3.3 氛围摄影光影色调烘托精神内核

民俗仪式的精神核心通常是通过“气氛”来传达的,通过光线的运用和色彩的调节,可以创造出一种符合“礼”

意的视觉气氛,增强了“礼”的表现力。藏族赛马节的纪录片《藏北秘岭·重返无人区》,选在夕阳下拍摄,暖黄的背景照,将骑手的身形勾勒出来,与天地相接,构成一幅简单的画面,整个画面充满了一种肃杀之气。这样的光和色的安排,不仅表现了藏北大草原的地域特色,而且突出了“自由、勇敢、敬畏自然”等藏族文化的精神核心,使观者能够在视觉气氛的浸润中,深切地体验到地域民间的精神魅力。

3 人文题材纪录片摄影表现策略的优化路径

3.1 强化文化敏感性,避免符号化呈现

地域文化的表现需要建立在对文化的深刻理解之上,摄影师在拍照之前要做好调研,不能将地域文化降格为象征。在拍摄前,要深入了解地方的历史背景,价值观,行为规范,把握其核心内涵;在拍摄过程中应避免对“猎奇化”成分的过度重视,用日常生活中的生活镜头还原地域文化的本相。例如,在拍摄少数民族文化时,不能仅仅关注服饰、舞蹈等表层因素,而应该在人物的日常生活与情感交互中,将文化对个体的深层影响展现出来,从而使之更为真实、更为深刻。

3.2 平衡纪实性与艺术性,深化文化表达

人文纪录片拍摄要记住既需要纪实又需要艺术,纪实是手段,是对文化的再现,艺术是目的,是对文化的解读。“纪实”原则要求在不影响人们生活的前提下减少人为干扰、不被有意摆布。要求追求真实、原始的地方文化,“纪实”并非纪实性的表格化记录,应结合光影的构图、镜头的语言,给人以文化感染力,如实还原当地生活状态。如在拍摄地域建筑时,既能用全景镜头把建筑整体勾勒出来,也能用近景、特写镜头、光与影呈现建筑细节,让观众真实感受并获得美的享受,有利于当地群众接受与了解当地的文化。

3.3 创新技术赋能,拓展表现边界

目前,无人机航拍、4K超清、虚拟现实全景等技术的发展使地域文化的展示有了更多的可能。无人机航拍能够完整的展现出地域的整体空间格局,使观众更全面地认识到该地区的概况;而4K高清晰度摄像机能将文化细节再现得惟妙惟肖,更能使观众产生身临其境的感受;而VR全景摄影打破了传统相机所赋予的视角,使游客仿佛“置身”其中,在一种地方性的文化情境之中。例如,《航拍中国》系列采

用无人机航拍镜头,从空中俯瞰中华大地的名山大川、河流湖泊、古建筑遗迹等自然景观和人文景观,引领观众体验四面八方风土人情的不同文化特色。

3.4 聚焦受众需求,构建分众化视觉传播体系

区域文化的传播成效取决于观众的接受程度,因此,拍摄战略的优化需要对观众的需要有一个准确的判断。对于文化研究者来说,对于一些有研究价值的细节镜头,比如民俗礼仪的道具纹理,古建筑营造的法式等,都可以用精确的视觉呈现来为学术研究提供直观的材料。面向广大观众,可以在镜头语言中加入更有叙述感的动感镜头,比如用跟随式镜头展示新鲜的区域生活场面,用对比蒙太奇手法凸显区域文化的独特性。譬如客家文化的纪实影片,针对专业观众,重点放在土楼的榫卯构造上,而一般观众,将焦点集中在客家人的家族祭祀和日常生活上,以分众化的方式,达到对区域文化的准确接触,提高文化传播的深度和广度。

4 结语

综上所述,在人文主题纪录片中,摄影作品以工具和视觉转换的双重身份出现,并带有浓厚的本土色彩。通过“空间景观视觉编码”、“人物意象文化具象化”、“民俗仪式”三个核心策略,将区域文化的物质载体、精神内核和生活传承转化为视觉化的视觉符号,实现区域文化的有效展示与传播。在实际操作中,摄影家需要增强自身的文化敏感性,在纪实和艺术性之间找到一个平衡点,创造性地运用科学技术手段,而不是肤浅地、象征性地表现,使其成为地域文化的主要载体。未来,在新媒体不断发展的条件下,在观众越来越高的审美需求下,人文题材纪录片将会有更大的创新之处。在不断的摸索中发展拍摄方式,在以后拍摄影视作品过程中更好地运用到拍摄中,来完成对传承地方文化、树立文化自信以及增加交流的文化意义作用。

参考文献

- [1] 贾磊磊.纪录片的文化传播功能[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(5):105-110.
- [2] 张同道.中国纪录片发展报告(2023)[R].北京:社会科学文献出版社,2023.
- [3] 刘洁.地域文化在人文纪录片中的视觉呈现[J].电视研究,2022(8):78-80.