

从嵊州台《越剧万里行》 谈纪录片“时空”剪裁

程 松 张 彬 李琳玲 张 元

摘要:在小屏主宰受众视野的今天,强娱乐、批生产、快传播的短视听内容逐渐成为生产与消费主流;但纪录片尤其是长纪录片凭借其对现实生活的高还原度和人文关怀的多手段体现,依旧展现出独有的勃勃生机。本文结合嵊州市广播电视台拍摄的大型纪录片《越剧万里行》成片的经历,尝试从“时空”剪裁的视角,就选题构思策划、实操拍摄、剪辑合成等实战环节一一梳理,并与业界

同仁分享。

关键词:纪录片 时空主题 具象把握 场景叙事

2017年10月至2018年底,嵊州市广播电视台,组织拍摄了大型纪录片《越剧万里行》系列。该作品以嵊州市越剧团承担国家艺术基金资助项目“越乡越韵——越剧万里行”,开展为期两年的越剧巡演为主线展开摄制,通过巡演路上诸多事件的真实纪录,在城市、舞台、

角色长时间、大空间的频繁转换中,将“生”与“活”有机融合,通过台上与台下、演出与日常的同步展现,全景式展示了新时代背景下越剧传承人的群像,用个性化的电视语言讲述了百年越剧的昨天、今天与明天。这一系列中《为越而来》、《我非名角》、《团长顺泉》、《美菊巧芳》、《绿叶尤红》和《居于幕后》六个单篇既独立成章,又浑然一体,在国内越剧纪录片领域中独树一帜。2019年初,

《越剧万里行》荣获第三届(2018年度)浙江省纪录片“丹桂奖”优秀系列纪录片奖,其中单篇《我非名角》获得2018年度浙江省广播电视新闻奖电视社教专题三等奖等省内高端奖项,并被列入省第十三批精品文化工程扶持项目。

一、策划酝酿:时空主题的宏观与具象把握

2017年适逢越剧诞生111周年,作为源头诞生地的嵊州广电媒体,在策划时将“111”概念,拓展到百年越剧的昨天、今天与明天的时间领域,如此越剧恰恰处在从前一个百年,迈向下一个百年的“起步”节点;同年,嵊州越剧团成功获得了国家艺术基金资助,将在全国16个省市自治区展开巡演,空间跨越西南、西北、华北等越剧非优势地区,整个行程13000多公里,历时80天。无论是规格、行程还是时长,这都是该团建团60年来的第一次;同时从2017年初开始,以“越剧十姐妹”为代表的老一辈越剧先行者渐次离世,新一代越乡越剧人的这一次万里行走,既是对前人先辈足迹的追随,也是对地域文化“空白”的“着墨”,更是对越剧新发展空间的一次“拓展”与“寻找”;尤其在2018年正逢改革开放四十周年、浙江建设“文化强省”的时代背景观照下,当时间、空间、人物与事件等要素一一具备特殊性时,对比两个“百年”,在强调“文化自信”的今天,纪录片的主题大方向“越剧万里行”也就呼之欲出、水到渠成。

纪录片是对人类所处时空的剪裁和片段展现,在实际的采摄操作上,需要将时空主题概念与具体人物事件进行预判

与对位,也就是策划。“越剧”“万里”的主题不言自明,但“行”的主题细化则要一番斟酌:行,自然是现实地域的切换,但也可延伸到越剧文化发展的进程,更可以具象表达为某个人物(群体)在越剧领域的经历和收获;只有抓住并做活“行”这个主题,前面的“越剧万里”主题才能有效、顺畅地表达。所以在前期选择的典型人物中,初步选定了团长和主演以及沿线戏迷三个人(群)。团长谢顺泉是改革开放后第一批越剧戏校学员,从事过演员、编导、导演多个工种,又担任越剧艺术学校校长和剧团团长多年,他本人就是一位浓缩嵊州越剧发展40年历史的典型人物;主演黄美菊、裘巧芳两人均为70后,既是同学、又是搭档,生活中也是一对“姐妹”,两人一起求学、排戏、获奖,可以作为新时代基层越剧人的代表展开呈现。至于戏迷选题,我们有意选择了成都、郑州、合肥这些地域文化相对独立完整的城市,利用不同乡情风土的碰撞,在川剧、豫剧、黄梅戏的大本营,对比展示“越剧”的独有魅力。

二、采访拍摄:场景叙事的点位捕捉与拿捏

拍摄专题,业内经常会碰到这样的讨论:到底是以“文”统“画”,还是以“画”统文,就是专题的拍摄制作是以文稿为主还是以画面为主?《越剧万里行》系列走的是第三条路:以“场景”统“文”“画”。

纪录片进程的发端发展,需要一系列情节来完成架构,而生动表达情节则需要细节。情节加细节,就构建了纪录片时空记录的最小单元:场景。这

其中,情节体现的是电视纪录时空的延伸与鲜活;细节是对时空元素进行电视表达的落点与深度;二者相辅相成缺一不可。

(一)长镜头是场景叙事的基础

1. 纪录片区别于其他电视新闻作品的一大特征就是长镜头的采集和使用,这早已是业界的共识。但知易行难,这对于基层更是如此。《越剧万里行》摄制组完成第一站南昌的拍摄任务后审看素材,200分钟的镜头,发现只有不到30秒的视频勉强达到纪录片要求。究其原因,在于两组摄像均长期从事新闻报道,实际操作时早已养成“镜头多景别成组、5-8秒完成开关机”的习惯,表现在镜头上,往往出现“主体人物清晰,陪体缺位或出景,表情鲜活却声音断续隐显,镜头推拉频繁,场景细碎”的缺憾。为此摄制组当即明确要求,场景纪录一律采用固定大景别,跟随主题不关机操作,做到“一镜到底”。正是因为这种简单甚至粗放式的拍摄,海量素材的无差别收录,才为后期制作提供了充足的储备。

如在纪录片越剧万里行之《绿叶尤红》摄制时,演员胡红红是团队中唯一的“新手”,因演出需要,她临时由小花脸转职扮演少年王子,压力一直较大。摄像当时采制的画面,是胡红红一人在后台练习射箭动作,现场声为“大家都我说射箭这个动作太假了,太假了。这个箭太短了”,然后叹了口气。此时,胡红红的语音已经收尾,按照常规手法,此刻场景纪录完成,机器可以关机转入下一场景,但这时,远处突然传来同

事的声音：“不要嫌弃箭短，是水平不够。”立刻让场景情节产生了新的接续点，随后，该同事走到胡红红身边，对她进行一对一的指导。因为摄像严格执行了不关机操作要求，镜头一镜到底，讲述了越剧团万里行进途中大家仍勤练业务，团内以老带新共同前行的故事，体现了“万里征途之上，一团人走得久了，渐渐走成了一家人”的积极主题，“绿叶尤红”也悄然点题。在整个系列作品中，因为长镜头的大量使用，我们还纪录到乐队用传统乐器演奏摇滚民谣（《居于幕后》）、演员因为想念家人嚎啕大哭（《我非名角》）、团长唱一首老歌展现暖男本色（《团长顺泉》）等一系列演出之外的场景，为整个系列作品增色不少。

（二）点位组接和节奏拿捏是场景叙事的关键

在策划时，《越剧万里行》系列是希望通过“团长、主演、配角、幕后、戏迷”等一批基层越剧人物典型“点”的描摹，串起越剧在两个百年特殊时间的发展实践之“线”，以求在整体上达到越剧过去、现在和未来群像式描摹展现的效果。

整个巡演过程历时80天，虽说地域变换频繁，但行程内容基本一致：一个城市5天，固定两部大戏演出2天，排练装台2天，离开出发1天。同时作为组织方和当事人，剧团方面出于安全考虑，往往拒绝和排斥一切“变量与不可控事件”的发生，而这恰恰与纪录片“追求变化”的初衷相冲突。如何避免拍成一成不变的流水账，点位的设置与组接，就是拍什么比怎么拍显得更为关键。

以纪录片越剧万里行之《团

长顺泉》中的拍摄对象谢顺泉为例，前期策划时预先标定了三个点位，即他本人记了40年日记的日记本，出差时必带的洗衣板刷，日常演出时他必须兼职负责灯光；日记本可以直观讲述“越剧发展40年”的主题，板刷主要体现他出门在外注重越剧人形象又勤俭节约的基层团长特征，兼职灯光是为了说明万里行程中人人有责个个辛苦的事实。但在实际拍摄过程中，日记本场景以静态为主，对象单纯回忆或者讲述都显得摆拍味太浓，被第一时间放弃；板刷场景虽然真实鲜活，但整体仍是个人的生活习惯，与“万里行”大主题时有游离，在后期修改时被放弃；兼职灯光场景完成有效纪录后，对比“越剧人”大主题仍显得分量较轻。幸运的是在万里行的过程中，我们连续捕捉了“贵阳剧院场地调整、重庆半夜卸车迟到”导致谢顺泉发火骂人的场景，有效展现了“他乡人地两生，剧团新老理念冲突”的选题概念；到成片时，一部《团长顺泉》15分钟，共设置了“南昌打灯、贵阳救场、重庆发火、西安外联”四个分场景、时长3分钟左右的大点位，以及“同行交流基层生存不易、昆明演唱老歌、组织学习十九大精神、北线巡演领票”四个30秒分场景的小点位，整篇大小点位接力出场，现场声与采访同期交叉并行，场景组接轻重缓急张弛有度，有效展现了一个老练认真、宽严相济的基层老越剧人的形象。

三、后期剪辑：文、画、音、效的写实与写意设置

同行都有着这样的共识：好片子，是改出来的。对于纪录片而言，前期的策划，中期的采

制，如果说尚有“运气”的因素，那么后期剪辑，是完完全全对纪录片团队“功力”与“火候”的考量。这方面，《越剧万里行》团队是新手，但也恰恰因为这点，团队对于后期做了大量和大胆的尝试。

完成拍摄，进入后期，纪录片创作将面临着文稿写作、音视频剪辑、字幕包装、效果设计等一系列工作，基于“时空剪裁”的出发点，《越剧万里行》后期工作的中心和起点，就是具备“生动表达真实事件”特性的诸多场景。

（一）真实性与观赏性的统一

新闻的铁律是真实，而纪录片创作又必须要求高水平的艺术加工。如何在真实的基础上做到“文章本天成，妙手偶得之”，就是一个追求真实性与观赏性相统一的过程。

纪录片真实表述的过程，其实也是探究人性真实的过程。譬如越剧万里行系列之《美菊巧芳》中，拍摄对象裘巧芳因为连续在外演出，疲惫不堪情绪低落正在自我疗愈时，因为镜头的闯入故意作出积极振奋的一面。真实吗？前一段场景明明是截然相反的情绪。不真实吗？这又恰恰是拍摄对象基于自我保护，对于外界“闯入者”的真实反应。而作为编导，又该如何处理这段素材？落点在何处？

仔细斟酌后，作品选择了这样的文字表述：“演员在戏迷心中，总是像舞台角色般远离了世间的烟火。但真实的生活，16个城市的奔波辗转，异地他乡的水土不服，也会让她们来不及卸下妆容，就立刻回归普通。但大幕一旦拉开，便得

和现实告别。疲劳的,只能是演员;微笑的,永远是角色。”如此一来,以虚实相宜的文字完成对真实纪录场景的解说,既忠实于原本时空影像的真实还原,又有效勾勒出台前幕后演员角色的瞬间转化,更传递出万里巡演“文化自信”的积极主题。在整个系列中,这样的例子还有很多,现代传播进入多通道模式,但作为最基础表达形式的文字,只要在纪录片“真实第一”的基础上字斟句酌,围绕“时空场景”展开叙述,的确能达到真实性与观赏性相统一的效果。

(二) 蒙太奇的有效调度与合理使用

纪录片拒绝虚构的故事,更排斥摆拍或者表演,但从上万分钟的基础素材中,剪辑成90分钟的纪录片作品,还必须达到创作意图与收视期许的有效对接。如何合理使用蒙太奇技巧,显然是成功的关键。需要强调的是,蒙太奇使用的领域,已经超出了传统“声画对位”的范畴,而是涵盖了文稿、影像、现场声,乃至后期包装的特效。

如纪录片越剧万里行之《居于幕后》中介绍到第一部分押车员黄卫东和第二部分小胖收尾转场位置,初次定稿时有这样一段:“出门在外,老黄的车里总会捎带一些嵊州的特产,比如糟肉。对于万里行参与人员,这种他与家乡在舌尖上的重逢,有着别样的味道。”考虑到和接下来音响师张浩(小胖)和伙伴用传统乐器奏唱现代民谣《成都》场景的衔接,文字初步修改为“对于万里行参与人员,这种他乡与家乡在舌尖上的重逢,是万里征途上的别样放松,其意义不亚于和家人的

又一次牵手。而在年轻人的眼中,出走与远方,似乎才是青春的真谛。”二次修改又由“出走与远方”变为“而美食之外,团队里的年轻人,也有着自己独特的纾解方式。”但在终审定片的时候,又觉得还是描述的“隐晦”了些,不够贴切,最终改为了“一顿美味之后,是一曲舒缓的情歌。”其实这两段场景发生于不同的时空,如何有效对接,靠的就是文稿的统筹把握。

又如在纪录片越剧万里行之《团长顺泉》中,需要展现团长谢顺泉2019年初卸任团长后,仍然心系越剧继续巡演的场景。但前期拍摄画面中并没有直接出现谢顺泉,在连续审看画面后,发现现场声中有“领导,凡凡,谢团……”的音响,我们有意在对音响指标做了合理调整后,将这段“只闻声不见人”的场景作为全片结束画面,反而收到了“余音绕梁、回味无穷”的效果。

(三) 音效与字幕的艺术化表达

对电视纪录片而言,没有声音的画面形象是不完整的视听形象,没有声音的纪实则是不完整的纪实。而且在后期阶段,相较于前期素材的大局已定,对音效和字幕进行艺术化地处理,往往能取得出乎意料的效果。

以纪录片越剧万里行之《我非名角》中的拍摄对象陈亚军为例,她一方面是剧团负责业务的舞台监督和演出队长,同时又在剧目《袁雪芬》中担任重要角色,工作作风风火火,为人较为直爽,如何有效展现这样一个人物,片中有一段陈亚军排演的场景。第一次出片时,现

场声为:“带人,不许带人,喂喂喂,喂喂喂。”时长为10秒左右,陈亚军表情严肃;一轮修改后的现场声为“带人,不许带人,喂喂喂,喂喂喂,哎呦,来来来,再来,你们真的不要忘记了”。时长在30秒左右,“带人,不许带人”是陈亚军在越剧《袁雪芬》的演出台词,此刻,她的身份是演员,“喂喂喂,喂喂喂,哎呦,来来来,再来,你们真的不要忘记了。”此时,她已经从演员切换到了舞台监督的身份。但再次审片时,大家仍觉得意犹未尽,镜头继续延长,最终定稿现场声为“带人,不许带人,喂喂喂,喂喂喂,哎呦,来来来,再来,你们真的不要忘记了。袁小姐,不肯交剧本……”。而就在其他演员念“袁小姐,不肯交剧本”的台词时,突然忘词卡壳,这时画面呈现的是,陈亚军长长地呼了一口气,眼神中透露着无奈,又有着自己的坚持,接着是采访同期声“亚军姐,你怎么像个牛一样”。至此镜头长度达到了1分42秒,但由于情节连贯,现场感强,收看无任何拖沓之感。更为关键的是,该场景有效纪录了人物在团体中的身份切换,将主人公性格渲染得淋漓尽致。

又如在纪录片越剧万里行之《为越而来》中,兰州巡演过程中,很多越剧粉丝相聚一起,建立微信群彼此扫码添加的场景。从当时拍回的前期画面看,一群人只是拿着手机聚在一起,现场交谈说笑声十分混杂;在后期剪辑中,我们有意过滤了现场背景声,专门对微信加好友时“滴”音做了抓取和强调。这个“滴”音效果的加入,立刻起到了画龙点睛的作用,十分清晰地表达了拍摄需

要表达的主题。

同期声字幕也有许多艺术化的操作空间,譬如越剧万里行之《居于幕后》中的演员们在服装间换衣服场景,演员裘巧芳唱着“夜上海”闯入镜头,拍摄对象美霞调侃时说了一句话,按照嵊州方言直译而来应是“裘大小姐今天发春了”,但如果真这样打同期声字幕反而会引起误解,最后我们选择了用“裘大小姐今天很开心。”来

代替,既表达了美霞内心想表达的内容,又符合口语化的表现;同时在字幕滚屏栏目片头题花环节,我们还有意放弃了原后期系统的常用字库和特效,而采用专人重新设计包装的方式。

四、结语

一部纪录片,对于创作者而言就是一场修行。《越剧万里行》系列通过对“时空”基于点位的布局规划;长镜头场景的

饱和采制以及鲜活使用;传播声、画、字等多元素的有效调度,让团队对于新时期纪录片的创作有了更为直观感性的认识:只有“最闪亮”的真实方能跨越空间,打动人心;在移动端占据视野,短视频大行其道的今天,事件题材、严肃观照的基层纪录片依旧是广阔空间大有可为。

(作者单位:嵊州市广播电视台)