

定格动画技术在历史人文类 纪录片创作中的运用

——浙江卫视纪录片《戚继光》的创新与探索

魏楠

摘要：经过半个多世纪的发展，中国的电视技术在为观众带来更为赏心悦目的收视体验的同时，也为电视节目的表现形式创造了更多的可能性。定格动画（stop-motion Animation）是通过逐格地拍摄对象然后使之连续放映，从而产生仿佛活了一般的人物或你能想象到的任何奇异角色的一种拍摄技术。历史人文类纪录片在创作过程中由于许多当事人物已无法进行跟拍、采访，许多要表现的场景经过数十年甚至百年千年的变迁、已经无法通过现场实拍进行展现的情况下，引入一些特殊的技法来还原展示历史上的真实情境变成了这类纪录片创作时摄制团队时常要考虑的问题。浙江卫视在2019年制作完成并播出的历史人文纪录片《戚继光》中便引入了定格动画技术。本文以该片为例，通过对定格动画在片中的运用来探讨该技术在历史人文类纪录片创作中的优势，以期

为日后同一类型纪录片的创作和研究提供可资参考的意见。

关键词：纪录片 历史人文 定格动画 优势表现

近年来涌现出众多的历史人文类纪录片，诸如央视纪录片《玄奘之路》、腾讯视频出品的《风云战国之列国》、BBC纪录片《英雄列传》（warriors）等，因为其独特的内容题材深受观众的欢迎。但在创作拍摄时，这类纪录片却都要面对一些题材带来的问题。由于历史事件大多发生在数十年甚至更久远以前，对涉及其中的当事人无法使用跟踪记录拍摄和采访等传统人文类纪录片的拍摄手段，历史事件的发生场景往往也经历了时间的变迁，无法依靠对现场的实拍来展现片中所涉及的全部内容。因此，创作团队凭借现代电视技术的加持，在拍摄过

程中对该类纪录片的表现形式和拍摄手法进行不断地创新,以求真实还原历史人物形象和历史事件场景。

在这类题材的纪录片拍摄制作过程中,情景再现可以说是比较受欢迎的一种常用手法。这是一种通过影视手段由演员来扮演历史人物,并在摄制组布置好的场景中进行拍摄的手法,可以有效解决历史类题材无法直接拍摄当事人的问题。但随着这一手段在实际创作中的演变,越来越多情景再现手段的不规范使用受到各界的质疑。由于频繁的出现,这种手法也存在着审美疲劳等一系列问题。2015年,纪录片《冲天》为创作者带来了一种有别于情景再现的表现手法,在表现该片主要人物时,由于故事发生在抗战时期,该片采用漫画的方式对情节进行展现,深挖人物心理,展现宏大背景下的爱国情怀。但是受限于漫画这种二维的表现形式,某些战争场面和物件的展示过于抽象,相比传统现场实景拍摄手法缺失了真实感。

定格动画(stop-motion Animation)是通过逐格的拍摄对象然后通过剪辑合成,连续放映出来,从而产生活动的角色形象。如今,越来越多的影视、广告等媒体开始运用定格动画这一表现手法,创作出各类形式新颖、效果独特的作品,令人眼前一亮。^①通常所指的定格动画一般都是由黏土偶、木偶或混合材料制作的人偶来演出的。这种动画形式的历史和传统意义上的手绘动画(Cel Animation)历史一样长,甚至可能更古老。在电影领域,定格动画已经造就了诸如《金刚》《侏罗纪公园》《圣诞夜惊魂》等家喻户晓的传奇影片。在我国,从20世纪50年代的《孔雀公主》《神笔马良》到80年代的《阿凡提的故事》,定格动画技术也多次运用在动画电影作品的创作中。这种拍摄技术相较于平面绘制的动画作品,视觉效果更加立体,制作一套相关的人偶,可以反复进行使用。搭建微缩的场景,将历史人物人偶放置在精心布置的场景中进行逐格拍摄便可以较好地还原历史故事中的经典桥段。浙江卫视《戚继光》摄制组把这种拍摄技法与传统历史人文类纪录片的实景跟拍相结

合,这在纪录片领域是一种大胆的创新与尝试。

一、真实感与造型效果相结合

纪录片以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术加工与展现。纪录片的本质诉求是展现真实,并用真实引发人们的思考。因此,纪录片离不开真实。在这类历史人文类纪录片中,定格动画的运用在视觉效果上的确具有新意,但在吸引观众眼球的同时,是否能践行纪录片对讲述内容的真实还原这一原则呢?

(一) 人物造型的还原与视觉效果展现

由于动画片的情节发展是根据角色的活动延伸而来,因此,故事情节的精彩程度与动画角色有着密不可分的关系,而角色的造型艺术又是角色塑造的重要方面。因此,动画角色的造型塑造成功与否直接影响到一部定格动画作品的质量。^②《戚继光》的摄制团队与中国美院的定格动画团队合作,这支定格动画团队翻阅大量历史资料,并对相关历史故事中的场景与人物造型进行考证,结合专家顾问团队的意见,将真实还原做到了极致,连用于拍摄的人偶的面部神态与武器装备细节等容易被忽视的微小之处,也经过了团队反复的推敲与打磨。纪录片中明代人物造型,分为以戚继光为首的明军装扮和部分为日本人造型的倭寇形象。所有人偶佩戴的刀具盔甲都以在博物馆展出的出土文物作为参考进行等比缩小。由于纪录片中涵盖了主角戚继光从青年到壮年等不同年龄段,因此在人物造型上,制作团队也对人偶的面相进行了差异化处理,细致到毛发(胡须)与神情等方面,真实还原了历史人物在不同时期的不同状态。狼筈作为讲述戚家军不得不提及的兵器,其微缩模型在制作过程中根据史料图例记载及专家考证,拥有极高的还原度,连尖端的枝丫和箭头在微距镜头下都可以清晰地展现,颇具质感。

(二) 动作场景的还原与视觉效果展现

纪录片中有一段戚继光比武的场景,其不同于绘画的表达,使用了定格动画。定格动画的拍摄更接近于动作电影中武打场景的拍摄,逐格拍摄中的每一帧都严格参照分镜头拍摄,

人偶在做每一个动作时关节的位置、手势，都由真人动作先行排演，再还原到人偶身上，避免了打斗动作的僵化与不自然，具有很高的观赏性。在讲述以戚继光为主人公的纪录片时，一定会提到戚家军的鸳鸯阵和他们的兵器狼筈，摄制组用制作的戚家军人偶摆出完整的鸳鸯阵阵型，再通过360°全方位拍摄给观众直观展示阵型的样貌。在进行不同兵种分工讲解时，则拿掉其余人偶进行拍摄讲解，最后再通过拍摄实战打斗的画面，为大家展现鸳鸯阵与敌军交战的场景。而在鸳鸯阵中，狼筈兵的一连串使用技法经过分镜进行拍摄，宛如一部精彩的动作片，为纪录片带来了优异的视觉效果。

二、表现力与可实施性相结合

（一）影棚拍摄减少自然环境对拍摄效果的负面影响

历史人文类纪录片总是不可避免地会进行一些宏大场面的拍摄，在纪录片《戚继光》中就有不少战争场景的刻画。这类场景如果使用情景再现的手法进行实拍，便会面临高额的制作成本，现场的调度难度也会随之增加，而过于平面的传统绘画方式又会受制于透视关系，许多复杂的长镜头运用也无法实现。定格动画技术则很好地协调了这两者间的矛盾。由于主演都由人偶组成，且拍摄场景集中在了不足百平方米的摄影棚中，前者规避了演员情绪的酝酿造成的不确定性，提高了拍摄效率，后者突破了对场地的苛刻需求，并不受天气以及四季更替等不可控因素的影响。纪录片《戚继光》的拍摄历时两年，定格动画部分的制作一直在中国美院的工作室内进行拍摄，避免了由于天气变化和四季更替产生的场景问题，在拍摄过程中也不需要转场，大大提高了对宏大场面进行拍摄的可实施性，并减少了制作成本和风险。

（二）利用后期特效技术来提高影片的表现力

在历史人文类纪录片的创作过程中，制作团队往往会面临制作成本与呈现效果的矛盾。宏大的历史场面往往需要复杂的置景，如果利

用情景再现的手法拍摄，则需要搭建一比一的建筑物，需要一块占地面积巨大的场地进行拍摄。在表现某些战争场面的时候，现场要运用爆破特效增加烟火来提升画面的表现力，而演员就在这样的场景中进行演绎还原。在这样的前期拍摄中，要投入相当大的人力物力，一旦某一个工作单位产生了失误，则这个镜头就需要全部重拍。定格动画是一种前期与后期相结合的拍摄技术，制作团队只需要在绿幕前进行人偶的逐格拍摄，这样创作者的注意力便可以集中在人偶的动作和表情上。如果发现某一帧或者几帧的表现力不佳，只要对这些画面进行重新拍摄即可。由于场景的打造是基于人偶比例的，所以搭建时不需要很大的场地也可以完成，像天气和爆破烟尘等效果则可以单独交由后期制作，再把它合成到之前拍摄的人偶画面中。这种拍摄技术不仅有比较好的实施性、可控性，且相较于真人实拍更为节省制作经费，也保证了纪录片的表现力。

三、结语

随着电视技术的高速发展，越来越多的新技术在纪录片的创作中得以运用。这些技术在某些方面相较于传统的拍摄手段拥有更好的视觉效果、更高的创作效率。依托于这些技术手段，创作团队可以进行故事讲述手法、视觉表现手法上的创新，满足观众所需要的视觉上的新鲜感。在当下短视频大行其道的行业境况下，纪录片虽然需要更长的制作周期和更为复杂的制作流程，但由于其独特的表现形式，仍然拥有属于它的受众群体。相信在不久的将来，纪录片的创作会越来越专业化，纪录片的市场会越来越成熟，纪录片的春天终将来临。而电视技术和纪录片也将携手并进，共同发展。

参考文献：

- ①吴聪《浅析定格动画的表现形式》，《戏剧之家》2015年出版。
- ②刘丹《定格动画角色造型与研究》，《美术教育与研究》2015年出版。

（作者单位：浙江卫视总编室）