

探索口述式纪录片的视听艺术创作

——纪录片《初心》摄像创作思路浅析

陈亮

人物纪录片《初心》作为中国共产党建党100周年的献礼片，选取了浙江这方革命热土中老战士和退役军人的真实故事，以革命年代、和平年代、新时代为时间线索，分成《守候》《岁月》《家国》《本色》《使命》五集，以小切口和平行叙事的方式，从全新视听角度讲述这些人物的故事。在每集约13分钟的时长里，运用多元化的创作风格、年轻化的语态和具有设计感的画面，让观众在回顾历史、展望未来的同时，感受永存的精神和不变的初心，激发爱国热情，更有效地达到学习红色精神、传承红色基因的创作初衷。

不同于将视角聚焦在历史资料的文献纪录片，《初心》把镜头呈现在浙江的20多位优秀共产党员身上。他们或是战功赫赫的年迈老者，或是勇于开拓的退役军人，或是最美逆行的平民英雄。通过对他们的实地采访记录，聆听他们的自述，去探寻时代的红色记忆，感受他们的初心。作为摄像，不仅要把这些记录保留下来，更要通过视听艺术手法将它们展现出来。

当下短视频的节奏已经被广大观众所接受，对于视频的内容和审美都有了改变和提升。《初心》在立项初期就已经确定尝试新的结构形式，每集的片长为15分钟以内，削弱或者去除旁白的叙述方式，让被采访者通过口述的形式，讲述他们的故事，让视听感观更亲切、更具代入感。同时，每一集都采用平行叙事的手法，将3-4个独立的人物故事，通过蒙太奇手法，让不同空间的人物和故事柔和在一条线上，既保证统一的主题思想，也保持每个人物故事的独立性。

一、用口述提炼采访内容

“我讲我的故事，就像在看一面镜子。”口述的形式有它独特的亲和力，它会跳过累赘的铺垫，以最直接的言语告诉观众“我”是谁，拉近叙述节奏，改变观感体验。每一个人都有属于自己的故事，让被采访者讲出自己的故事，是做人物纪录片的第一步。通过前期踩点录制可以对被采访者的语言表述能力做出一个预判。《初心》选择的20多名代表人物中，大部分在70岁以上的年龄段，更有90岁高龄的。能否清楚地用语言表达出他们的想法，是口述式报道的前提条件。在充分了解被采访者的事迹后，我们需要对重要信息进行概括和提炼，让被采访者用自己的话语方式再次表达出来。这些重新凝练过的语句将变成片中的金句。

在录制高龄老人的时候，老人的情绪爆发点往往来得非常快，摄像必须发挥自己的主观能动性，时刻注意他在说什么，及时收录关键内容。在第一集《守候》中有一位91岁的抗战老兵刘玉玺。第一次踩点见面时，为了让老人处在轻松自然的状态，我一个人携带相机在他家里开始聊天式的采访。这是一个需要耐心的过程，在熟悉了老人的大致经历后，我开始尝

试按照他抗战期间去过的地方按地名进行罗列时，老人突然拉住我的手哽咽着说到：“73年过去了，回忆起来还是控制不住自己。”这个极具感染力的场景被完整地收录，并成为片中的经典画面。纪录片的魅力就在于此，听被采访者说话，听懂他说的话，说他想说的话；做大量的采访录制，对收录的内容进行总结，确保内容的丰富性和真实性，为全片的结构确定框架。

二、设计镜头让内容活起来

被采访者口述的内容，大部分是第一人称的。这些内容需要摄像设计一定的视觉效果加以表现，让讲述者的声画对等，让观众在感受美的同时能看得明白。故事的开端用一个老物件做引子，往往会成为很好的视觉切入点，配合灯光和环境音带来的情绪渲染，可以大大提升代入感。

在第五集《使命》里，有一位桐乡86岁的老人王志华，他是桐乡县第一代电影放映员，对于陪伴自己60多年的放映机有着深厚的感情。我们找到了他曾经使用过的一台乌克兰式16毫米电影放映机，邀请老人来看看是否还能使用。拍摄的地点我们选择在老人曾经去过的当地电影博物馆里。勘景时发现馆内空间并不富裕，窗外的阳光照在房间的白墙上引起漫反射，所有摆设都显得比较平淡。要提升视觉美感，先得解决光线问题。我们用黑布遮盖所有窗户，形成一个可以控制光线的空间；将电影放映机放在了房间的中央成为视觉焦点；在房间的两个角落布置逆光，使放映机形成立体感；为了营造历史年代感，在放映机旁放置一台美工灯做补光。

经过这一系列布置，已经有了整体视觉层次感，接下来就是如何用镜头讲述故事。我和放映员了解了如何使用放映机后，大致猜测了老人的动作轨迹，架设了双机位，在尽可能不影响王志华老人的前提下进行记录拍摄。老人看到这台放映机后，轻车熟路地点亮了它，全景机位完整录制全过程，记录了老人看到放映机正常工作后开心的表情。

光靠纪实画面是不够的，为了表现老人对放映机非常熟悉，我选择固定镜头拍摄的方式进行写意：用长焦机位抓取老人开仓、旋钮、点亮、聚焦等动作的特写画面；用大光圈形成的小景深聚焦视觉中心；利用放映机的金属外壳反光和胶片透光的材质特性去拍摄逆光角度的画面；录制操作放映机时的现场环境声增加真实感。这些记录的素材通过后期的快节奏剪辑，配合王志华老人的口述，将他对坚守放映事业的那份热爱具象化。

三、让画面有意识围绕内容讲故事

纪录片的摄像需要一定的控场能力和导演意识。不单单只做到通过镜头景别的运用去完成一个场景的拍摄。由于没有其他可以解释说明的旁白，口述式报道对全片的整体性要求很高，各个画面组合形成的镜头语言需要明确的指向。这就需要摄像不仅要追求画面美感，更要明确自己录制画面的目的性。

（一）踩点阶段

摄像需要观察被采访者的动作习惯，从对话中了解他的性格和喜好；对人物背景要有一定了解，包括职业、履历、家庭等。对一些技术工种和特殊岗位，需要提前去收集相关资料做功课，明白大致情况后，再去拍摄时才能心里有底事半功倍。

在拍摄第三集《家国》，金华排爆专家王厚鑫时，由于第一次接触排爆手的题材，我临出发前在网上收集了很多关于王厚鑫的新闻资料，对新闻中出现的影像信息进行了解，知道排爆的基本作业流程后再出发。通过对王厚鑫的采访形成完整的拍摄流程表和部分分镜后，整个录制过程非常顺利。

（二）录制阶段

提前给自己所在的环境做个设计，预想被拍摄者在这个环境里会做什么，各个角度能拍到什么，有多大的创作空间等。在到达拍摄现场时多观察周围的元素，哪一些可以写实，哪一些可以写意。录制时尽可能不要去打扰拍摄对象，让他在你能够掌控的环境

里做他想做的事情，记录他自然的一面。

第五集《使命》中，95岁的老战士陈龙岗想去英雄陵园探望已故的老战友。这是老英雄篇幅里很重要的一个环节。考虑到他的年纪和身体状况，我和导演设计了一个拍摄方案，在陵园大门口这个范围里，变焦机位负责收音和完整记录，稳定器作为游机框取老人和陵园之间的写意画面，长焦机位拍摄高速画面，捕捉他的脚步、动作和表情。所有点位事先都进行了模拟。等到下午老英雄进入环境中后，按照预演方式，所有画面在3分钟内录制完成，既有完整的记录过程，又捕捉到了老英雄即兴敬礼的画面。

四、运用蒙太奇手法提升视觉效果

合理运用一些蒙太奇手法能丰富片子的视听感官，形成纪录电影的效果。

（一）平行蒙太奇

平行蒙太奇是两条以上的情节线并行表现，分别叙述，最后统一在一个完整的情节结构里。《初心》每一集都有3-4位人物，情节上相互穿插，揭示的是统一的主题。每个人物故事都十分生动形象，如何运用视觉元素，将这些人物故事联动起来形成一个主题，是创作初期的一个难点。以第五集《使命》的开头为例，由老放映员作为开场，因为是故事的引子，我选择以戏剧式的黑场做开场，设计了老人开灯的场景，将视觉中心转变到亮光处。通过一组放映机开机的画面预示这段历史故事缓缓开启。胶片在放映机中快速的滚动产生影像，会让人想到电影应该开始投射在荧幕上了。这里通过平行蒙太奇的手法，将场景切换到坐在台州一江山岛纪念馆放映厅里的陈龙岗，以第三人称视角，展示老英雄看着这段历史，沉浸在自己曾是解放军的生涯。声画的衔接配合，画面里的“解放军”元素通过老队员歌声里的“向解放军学习”唱了出来，将故事的空间移到了杭州一九零中队的故事线。老队员手指划过的曲

谱映衬在胶片里，通过特效转换，将时空再次拉回到老放映员这条故事线上。1分35秒的时间里，同时展开了3条故事线，且非常清晰地向观众展示了他们之间的关系。之后运用马尾松种子、勋章、红色的国旗和红领巾等元素，让故事线进行交错，删减同质化的过程，高度概括集中主题，节省了篇幅，扩大了全片的信息量，也加强了整体的节奏。

（二）交叉蒙太奇

交叉蒙太奇是把同一时间，在不同空间发生的两种动作交叉剪接，构成紧张的气氛和强烈的节奏感，造成惊险的戏剧效果。在第三集《家国》拍摄记录从事排爆工作的警官王厚鑫的模拟拆弹过程中，我们能感受到排爆现场紧张的氛围所带来的压迫感。为了能让这个过程更戏剧化，我们尝试以一种写意的拍摄方式，设计对应的视觉元素，将拆除炸弹的过程和下围棋交叉在一起，表现排爆手面对危险应对自如的状态。录制排爆是在夜晚的广场，录制下围棋选择在白天的室内，在时间和空间上形成两极，引出黑与白的视觉冲突；在棋盘上设置残局布满了黑白子，和排爆现场王厚鑫开始拆除爆炸物做呼应；落子提子的特写和拆弹现场破拆爆炸物的动作特写相呼应，预示每个动作都是深思熟虑，步步为营；最后用钳子剪断导线的特写画面与王厚鑫落子在Gopro上的主观镜头来表达爆炸物被顺利攻克。这些素材通过后期的交叉剪辑，加上《十面埋伏》的音乐，容易引起悬念，制造紧张气氛，加强排爆手和爆炸物之间矛盾冲突的尖锐性，增加了视觉的可看性。

总之，参与拍摄纪录片《初心》让我的艺术创作思路得到了新的启发。如何多元化地运用镜头语言，设计和构思出符合情境的场景，积累经验提升审美等，都有助于培养自己的导演意识，以期更好地进行创作。

（作者单位：浙江卫视节目中心制作统筹部）