

人物短纪录片创作： 关注故事中的人 传递时代精神

朱宇虹

摘要：随着短视频的兴起，人物类短纪录片的创作越来越多，像二更、快手、浙江卫视的《周末面孔》栏目等，是生产、创作、播出人物短纪录片的重要平台。一年一届的浙江省丹桂奖专门设立微纪录片奖项。每年都有不少选送、获奖的人物类短纪录片。而各地举办的短视频大赛中，也涌现了许多精彩纷呈的人物，让人难忘、感慨甚至是惊叹。关注人物命运，体现时代缩影，引发观众思考，人物短纪录片满足了受众在碎片时代的审美需求。

近几年，笔者和同事们一起创作了人物短纪录片《哨子哥》《候鸟南繁》等，获得了浙江省纪录片丹桂奖微纪录片奖、浙江省文艺奖一等奖等奖项。在自己的一些探索实践和观摩优秀人物短片的过程中，也收获了一些感悟。

关键词：人物短纪录片 选题 故事 时代价值

一、找到能给人强烈生命印象的人物

人物短纪录片面对的第一个问题是需要找到能给人强烈生命印象的人。而要发掘一个这样的人物，需要做一个生活中的有心人，需要对生命有更多的体察、关注、思索，才能从当前纷繁复杂而又充满变化的世界中，寻找到一个有意义有价值的人物。当然，这个人物最好是承载了一个让人难忘的故事。

在我们的生活中，经常有一些特别的热点人物、话题性人物涌现。8分钟的短片《哨子哥》讲述的是一名普通协警的故事。在嘉兴，有一名在路口指挥交通的协警杨建峰，在很长的一段时间内火爆网络和朋友圈，为大家交

口称赞的“嘉兴最美”“最能吹的人”，不论何时，他永远是铿锵有力的姿势，他的哨声总是富有旋律。这当然只是一个我们走近杨建峰的理由。我们还了解到，他有一个自闭症孩子，背后承担着常人难以想象的压力，但面对困境，每天他的脸上难见愁容，更多的是积极面对的勇气。众多市民与杨建峰有着温暖互动。晚上，有市民去给执勤的他送胖大海，只是因为担心他指挥交通嗓子嘶哑；有人经常停下车来，要送礼物给他的孩子。笔者了解他的故事后，很受感动。在一个浮躁的社会中，这名协警面对人生困境，还能把自己平凡的工作当做艺术一样坚持和热爱，更有坦然面对生活挫折、拥抱生活困难的乐观精神和勇气，这是一个身上有强烈生命光辉的人。同时，那些帮助他的市民也让笔者感慨，人与人之间的守望相助是如此美好。这些都很珍贵，于是笔者选择拍摄这个人物。

短片《候鸟南繁》，讲述的则是在南繁路上奋斗了45年的水稻育种人姚海根的感人故事。水稻育种工作究竟是怎么样的？什么是南繁？为什么他需要像候鸟一样年年赶赴海南？这位主人公的职业和情怀都让人产生好奇。笔者和同事选择一个春天来到海南陵水黎族自治县拍摄，记录这名老人育种工作的日常。年近古稀，本来早已退休的姚老，仍然每天深一脚浅一脚地忙碌在水稻试验田里进行选种和记录。从上个世纪70年代起，他就开始了每年跨越2000公里的南繁北育之路。在21世纪的今天，中国已经解决了温饱，走向全面小康。但是，站在现在向过去和历史回望，这些默默无闻、一生

忘我、全心扑在稻田里的育种人，值得我们每一个人尊敬。粮食安全需要每个人守护，也是每一个国家需要永远重视的课题。这位退而不休的育种诗人身上折射着人性的光辉和时代的光芒，我们觉得这样的选题有人文关怀，也有时代价值。

二更视频平台也制作过很多优秀的人物短纪录片，印象深刻的有《如父如子》。这条视频在某年父亲节推出，温暖了众多网友。故事中的主人公每天下午开始工作，直到凌晨5点，全年无休。这份工作是世界上独一无二的工作——照顾渐冻症父亲，“你陪我长大，我陪你终老”。主人公是一名画家，在陪伴父亲的多个深夜，他用一张张温暖的画表达父子之情。这个人物短视频，打动了很多在异乡打拼的年轻人，父母从黑发到白发，我们又能陪伴多久？这个短片在一个特殊的节日推出，触动了我们埋在内心深处的亲情。

在人物短纪录片的选题中，如果话题性人物的个性与某个时段、时代，或是与中国社会阶段的国情之间存在某种象征或是特别的关联时，那么选择这个人物的拍摄，一定是有价值的选题。比如，二更曾获得浙江省丹桂奖最佳微纪录片的作品《我为诗狂》，讲述的是西安一位大学教授为了让唐诗宋词在当今得到更好的传承，在大学课堂上振臂疾呼“唐诗万岁！宋词万岁！”的故事。这个片子让很多中国人得到共鸣，如唐诗宋词一样美好的中国文化源远流长，我们怎么才能将这些文化传承下去？

在人物短纪录片中，那些能给人以强烈生命印象的人，大多是充满着对生活的热爱，坚持不懈、认真生活，给我们温情、感动和灵魂触动的人；当然，也可能是充满着勇气，不畏强权、推动变革，努力让我们的社会更好的人。我们需要抓住这些有价值的选题。

二、做好人物分析 捕捉独特个性

人物纪录片选定好拍摄对象后，要做人物分析，找到个性特点。成功的人物短片绝不是表现人物的共性，那些似曾相识的东西，很难给人以新的思考和感受。我们还是应该挖掘出人物的个性并把它加以放大，通过一个个细节呈现，才可能抓住人物纪录片的内核。

在采访每一个人物之前，我们应该做足调查研究，了解人物的成长经历、家庭、学业，探究他的人生境遇和故事，最主要的是分析主人公在人生境遇中与时代、社会、大众之间存在怎样的关系。

在纪录片《哨子哥》拍摄之前，笔者了解到，哨子哥杨建峰从小到大一直有一个警察梦。他当兵退伍后还是没有忘记这个梦想，努力当上了协警。即使这份工作十分繁琐又辛苦，但他牢记部队里说的“做什么都要有一个样子，一是一，二是二”的教导，所以他永不懈怠，将工作做到极致，成为马路上最美的协警。而《候鸟南繁》讲述的育种人姚海根，经历过中国历史上的3年困难时期，那是中国人要靠粮票才能换到饱饭的时代。他曾经挨过饿，是在同班同学的帮助下，才度过高中时代。他长在农村，深深理解农民的疾苦，所以才把一生奉献给育种事业。在他看来，育种这种艰苦的工作充满着诗意的浪漫，他为水稻作了很多诗，他用“庄子晓梦迷蝴蝶”“追梦人”形容自己对育种工作的热爱。

在拍摄前期和进展过程中，我们和主人公进行了多次沟通。这样更有利于准确抓住人物的性格、语言表达特点和情怀梦想，从而在拍摄采访中有的放矢，不错过关键细节。

三、有悬念有冲突 艺术化地讲故事

选定好人物、做好拍摄采访后，我们需要找到一个合适的节奏讲好主人公的故事。

一个人物肯定有许多故事，但是总有一些和他命运相关、与人生选择相联、起着决定性作用的故事。我们努力把这些最能打动人的故事寻找出来，并讲述好。讲述这些故事时我们尽量注意：一是发现表现人物的亮点；二是有目的地追求画面的情感性和艺术性。当然，在具体架构全片脉络时，我们需要一个好的开场和叙述方式。

人物短纪录片因为短小精悍，更需要一个好的开头抓住观众看下去。这个开场可以是彰显人物亮点的一段主人公极具个性的声音表达；可以是特别的剪辑组接开场，通过画面的张力和节奏吸引人的注意力。总之，开场需要有一定的感染力和创意，吸引大家来听这个故事。

在观看二更的人物短片中，笔者认为绝大部分片子都做到了这一点——先声夺人。

在二更作品《我为诗狂》中，开场是儿童朗诵唐诗《春夜喜雨》，画面是一位白发苍苍的老年人拄着拐杖走在大学校园里，接着是这位老师在课堂上振臂高呼：“不要让中国宝贵的文化在我们这代人手里绝了，唐诗万岁！宋词万岁！”。震聋发聩的一段话，一位可敬可爱的老先生的形象得以凸显，让人印象深刻。同样的，《候鸟南繁》的开头，一位带着草帽、农民打扮的老先生在夕阳中的田野里，弯腰查看水稻长势。他顾不上擦汗，抬起头非常自然又感慨地说了一句：“你们知道庄周梦蝶么？我们和稻子的关系已经是庄周和蝴蝶一样了，也分不清了，自己是稻子还是育种人。”

浙江著名电视人亚妮曾给许江拍过一个人物纪录片，名为《东方的葵》，讲的是许江的艺术世界。许江是中国文联副主席、浙江省文联主席，曾任中国美术学院院长。创作者认为：“许江是一位才华横溢，集诗人的遐思、画家的激情、理论家的敏锐、演说家的风采于一身的优秀油画艺术家。”这个纪录片的开场至今让我难忘、震撼，镜头中的许江情不自禁，双手略有颤抖，眼眶里含有泪花，自述了一段饱含哲理、情怀，回忆自己在土耳其与“葵”相遇的故事。他在自述中说：“2003年，在马拉马拉海峡，小亚细亚的荒原上，我看到一片葵园。这一片葵园的葵已经完全苍老了，但是它们仍然屹立在土地上，像钢浇铁铸一般，他们站在那里，像一群老兵，等候最后一道军令，这一幕让我的心灵震动……”有感染力的声音配上契合的音乐，和恢弘大气的时空画面剪辑，形成浑然一体的效果，让人十分难忘，瞬间吸引大家走进许江的艺术世界。

故事的开头很重要，故事讲述的节奏同样很关键，我们需要几个回合的新奇点或者悬念设置。比如《哨子哥》，开场是4个不同的人讲述他们眼中的哨子哥，其中包括一名儿童。为何一个平凡的协警被誉为最美的人？后面解答

是，在繁忙的工作中，他永远是铿锵的哨声，优美的姿势，似乎从不疲乏；后来又讲述，监控里有人要去给他送钱，最后他拒绝了；深夜里还有人关心地问他嗓子痛不痛，要他多吃胖大海。为什么大家如此关切他？然后我们才讲述，这么一个乐观的人有一个几岁大的自闭症孩子，生活充满艰难，而我们这个城市里的人非常善良，总想帮他一把。

我们在讲述主人公的故事时，需要找到一种有吸引力的方式将内容串联起来，尽量不要平铺直叙，可以加上一些适合的艺术手段，来凸显我们要展示的人物形象和主题。尤其不要错过那些拍摄对象的精彩同期声，那是人物的真实表达，更加直抵人心。特别是面对那些表达能力强的采访对象，我们需要真诚地和他沟通，让他在一个自然的状态下，放松地讲述和表达。这能让短片更加丰富和真实。

四、记录现实温暖 传达时代精神

短小精悍、关注一个具体的个人，或者热点事件中的核心人物；讲好人物故事，带领大家近距离观察和了解人物在热点背后的多面生活和人生感悟；以点及面，由小见大，用纪实镜头折射现实温暖，反映时代精神。笔者认为，这是人物短纪录片创作的题中之意和时代价值。

优秀的人物短纪录片，虽然篇幅短，但有传播优势，因此，带给受众的感触非常深。通过众多人物短片，我们见到的是很多我们未曾经历的人生，了解的可能是未曾涉足的专业知识领域。很多主人公的人生选择和感悟，会带给我们重新体察人生的思索。这都是非常有教育意义的。

创作优秀的人物短片，需要我们有一颗敏感的心，对人物故事、人性、价值观和冲突都要非常关注，特别是要有兴趣了解很多迥异的生活方式和地域文化，丰富我们的人生、思想、情感和体验。而作为创作者，也在这个过程中收获个人的成长。

（作者单位：嘉兴市广播电视台）