

《诗路寻音》：人文音乐纪录片的“加减乘除”

冯 绮

摘要：本文以《诗路寻音》为例探讨音乐人文纪录片如何在大量题材中锚定选题、设置拍摄场景，并在有限的时间范围内，充分调动主要人物的积极性，发挥其优势、特长，既把控好拍摄的主题、亮点和节奏，又真实地记录事件的全过程，并通过融媒矩阵传播达到主题宣传效果最大化的目标。

关键词：人文音乐纪录片 文化 旅游 融媒矩阵传播

人文音乐纪录片《诗路寻音》记录蜚声世界的音乐家、好莱坞作曲家、钢琴演奏家马克·夏泰（Mark Chait）在浙江采风，以“在诗路上寻找到的音乐灵感”为主线，谱写一首具有国际风范，又体现浙江山水人文特色的交响乐作品的全过程。纪录片在60分钟的时间里，从一个外国人的视角解读浙江、展现浙江，向国际社会展现一个可信、可爱、可敬的浙江

形象、中国形象。如何让人文音乐纪录片更生动、鲜活地表现主题，更入眼入脑入心，达到传播效果，本文以纪录片《诗路寻音》为例，剖析创作过程中如何运用好“加减乘除”的艺术。

一、以历史人文为基础，大量调研，做好“减”法

纪录片围绕浙江的四条诗路带选择拍摄点。浙江的历史文化风景名胜众多，内容丰富。受新冠疫情的影响，美国好莱坞作曲家马克·夏泰（Mark Chait）的浙江行只有短短的10天时间。这两个前提条件形成巨大的反差。什么样的内容既适合我们的拍摄主题，又符合拍摄档期的要求呢？一要有浙江文化特色；二要能体现声音特点；三要让艺术家有效地参与其中。为此，主创人员开始了长达半年的前期调研工作，找选题，拍摄场景、人物及其之间的关系，了解人物的个性、话语方式，从大量的内容中

筛选拍摄题材，把“减法”做得恰到好处。前期调研和谋篇布局的初定能给一部纪录片奠定50%的基础。准备越充分，越能节省拍摄时间；调研越准确，拍摄就越到位。

（一）资料调研

通过图书、网络，获取浙江各地历史人文景物的基础认知，积攒原始信息，收集图片、视觉亮点。特别是浦江上山遗址、萧山跨湖桥遗址、余姚河姆渡遗址、余杭良渚古城遗址等内容，要花大精力了解来龙去脉，找出各个遗址最有代表性的信息。在查阅大量资料后发现，河姆渡出土的骨笛是先民们用鸟禽类的肢骨中段制作而成，用来传递信息。如今，笛子大师蒋国基可以用大公鸡大腿骨仿制的骨笛吹奏出美妙的旋律。资料调研的过程让事物之间的关联清晰地呈现出来，有利于纪录片创作的展开。

（二）线人调研

根据拍摄的大致要求，找有资源的人打听，顺藤摸瓜。比如，湖州南浔古镇不仅是中国最早民族资本主义萌芽地之一，也有我国著名四大藏书楼之一的嘉业堂藏书楼，体现了浙江经济文化双翼齐飞的一贯传统，反映浙江人骨子里的文化基因。我们要寻觅一位书法老者在古镇小莲庄现场书写毛笔字，讲述湖笔文化的同时，展现古镇风貌。主创团队通过当地文旅部门丰富的人脉资源找到一位长发飘飘、仙风道骨、热爱书法的老者，而这位老者还是位网红，喜欢在抖音上传播书法文化，记录日常生活点滴。他的日常让我们从多角度了解拍摄对象，更有利于进一步沟通落实拍摄事宜。

（三）实地调研

实地调研是拍摄前必不可少的一个环节，也叫“踩点”，从实际操作和美学角度综合考量现场布置和拍摄机位角度等因素。主创团队先后到杭州、绍兴、湖州、台州、温州、丽水、金华7个地市，实地察看、对接18项拍摄内容。由于拍摄周期短，路程耗时多，主创团队把当地的多个拍摄元素集中到一个场景中。这样一来，每到一地拍摄时间基本可以控制在3小时左右。比如，浙东唐诗之路上的绍兴，民间戏曲基因浓厚，古戏台遍布，不仅是中国第二大剧种越剧的发源地，还有地方剧种绍剧。于是主创团队联系了绍剧和越剧两出经典的折

子戏，在有着230多年历史的崇仁古镇玉山公祠古戏台联手演出，既丰富地展现了戏曲文化，也优化了拍摄时间。

二、以文旅融合为核心，真实记录，做好“加”法

文化与旅游密不可分，文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体，做好旅游，必须要文化赋能，旅游宣传也是如此。作为文明交流的重要桥梁，文化和旅游在讲好中国故事、传播中国声音、展示中国形象中发挥着重要作用。文旅深度融合必将增强国家文化软实力和中华文化影响力。

《诗路寻音》用“五线谱”构建全片的框架和脉络，五线谱中的第一线至第五线分别对应浙江的历史、山水、戏曲、手工艺、数字经济五条线，把18项拍摄内容串珠成链，以点、线、面的方式勾勒出浙江诗路文化的概况，打响诗路文化、诗画浙江的金名片。主创团队给艺术家提供了认识浙江的途径，并在现场跟踪拍摄艺术家，捕捉他的兴趣点，敏锐地抓住艺术家的一言一行一表情，为拍摄加料、加码、加分。

（一）加入人物故事，让历史“活”起来

纪录片拍摄的题材不少是静态的，比如龙泉宝剑、龙泉窑、八字桥、各大遗址等。为了让这些拍摄对象“活”起来，主创团队把事物和人物关联起来。比如，在众多龙泉宝剑大师中选择了周正武，他不仅技艺精湛，而且痴迷于龙泉宝剑文化，自己出资建立龙泉宝剑博物馆，收藏从越王勾践龙渊剑开始各时期的宝剑供爱好者参观。在选择宋代六大窑系之一——龙泉窑时，舍弃现在已经成为景点的宝溪龙窑，选择传承七代的曾家古龙窑，这家人依旧保留传统的青瓷烧制技艺，每年两次的春烧秋烧都在院子里依山而建的200年历史的龙泉窑中进行。加入手艺人故事，让宝剑、青瓷的历史更丰满，挖掘浙江人骨子里的文化基因，彰显其刻苦自励、坚韧不掘、奋发图强的工匠精神、浙江精神。在拍摄绍兴八字桥时，我们意外地发现了一位身着旗袍的女士。摄制团队敏锐地抓住了这个中西方文化交汇的瞬间，让这座现在依旧使用着，有着800年历史的中国最早的立交桥在镜头前更显魅力，也让静止的历史

“活”了起来。

(二) 带入沉浸式体验, 让艺术家“玩”起来

文旅深度融合的过程, 同时也是对文化抢救、传承和弘扬的过程。大力发展文化旅游, 可以加快文化形态创新, 助力文化繁荣兴盛。艺术家品尝龙井茶、体验青瓷拉坯、欣赏永嘉昆曲等采风的过程就是这样一个体验、挖掘、弘扬的过程。艺术家对设置好的场景做出的各种反应也让纪录片更有真实感。比如他对中国的六大茶类很感兴趣, 但面对缂丝机缂丝却不敢触碰; 在“百戏之祖”南戏的故乡永嘉听永嘉昆剧时, 走入表演区域模仿起来, 增强代入感。从前期的被动应对到之后主动提议坐乌篷船, 穿行在居民生活区; 请扮演孙悟空的绍剧演员为自己勾脸, 自娱自乐演孙猴子; 再到看见悬挂晾干的索面, 觉得它像西方乐器——竖琴, 甚至在现场边“弹”边唱起来。这些意外惊喜超乎想象, 循序渐进地把拍摄对象带入沉浸式体验。和拍摄对象建立起信任, 功夫在“弦”外, 能为拍摄加分不少。

(三) 融入声音元素, 让音乐“流淌”出来

纪录片紧紧围绕“诗路寻音”的主题, 设置了诸多声音场景。马克先生作为作曲家、钢琴演奏家、小提琴演奏家, 采风创作过程一定要发挥其对乐器、对声音敏感的优势。主创团队在有天然音乐厅之称的温岭长屿硐天观夕硐内摆设调试好钢琴, 为其提供即兴弹奏创作的空间; 在良渚遗址莫角山宫殿区请他和笛子演奏家蒋国基一起即兴表演, 笛子和小提琴, 中西音乐合璧, 合奏出美妙旋律。此外, 马克先生和浦江上山遗址发现者蒋乐平一起现场体验石磨盘磨稻谷, 了解中国上万年的稻作文明, 同时这种先民劳作时发出的声音让他联想到很多时候音乐是通过摩擦产生的。铸剑打铁产生的韵律让他非常痴迷, 吸引他穿上围裙, 参与其中。交响乐创作的灵感被这样一个个声音元素所触动、迸发。

三、以融媒矩阵为路径, 全球传播, 做好“乘除”法

人文音乐纪录片《诗路寻音》创作为期一年, 阶段性地进行宣传推广, 向全世界生动展

现纵横山水之胜境、汇集锦绣之文章的诗路文化带, 表达与海内外宾朋分享浙江大地上的精彩与美好, 品鉴中华文化之博大精深, 增进理解与认同, 促进繁荣与发展的美好愿望, 吸引更多的人在疫情之后, 来浙江走走看看, 欣赏如诗如画的山水风光, 体验别具一格的风土人情。整个宣传过程突出主题亮点, 找到文化共通点, 拓展传播范围, 充分发挥融媒矩阵传播的“乘法效应”, 将传播效果最大化。

(一) 新闻全球覆盖

这次“诗路寻音”采风活动成为浙江文化旅游界的一大盛事。音乐没有国界, 它的传播不受语言的限制, 可以作为一个有效的载体宣传推广浙江旅游和文化。海内外1000多家媒体对此进行了新闻报道。报道翻译成英语、法语、德语、日语等10种语言, 在全球5大洲, 超过80个国家(地区)传播。

(二) 纪录片海外落地

纪录片《诗路寻音》(英文名:《A TRIP DOWN POETRY LANE: A NEW SYMPHONY》)在欧美国家电视台及互联网平台播出。以文载道、以文传声、以文化人, 向世界阐释推介具有浙江特色、浙江精神, 蕴藏浙江智慧的优秀文化。值得一提的是, 这些内容是通过一位外国友人的视角来展现的, 跳出中国看中国, 跳出浙江看浙江。

(三) 短视频全网传播

对采风中的内容进行精准取舍, 把精彩部分剪辑成短视频在新媒体端发布, 助力纪录片推广的同时, 对热点、亮点进行新一轮发酵。微博“诗路寻音”话题阅读量超过388万。

(四) 艺术家社交帐号自发分享

马克·夏泰是蜚声世界的音乐家、好莱坞作曲家、钢琴演奏家。世界顶尖音乐奖艾美奖、泰利奖(3次获得)等众多奖项获得者。其参与创作的影片多次获得美国奥斯卡、金像奖提名, 其创作的音乐作品更是风靡欧美。这首交响乐中西合璧, 在世界范围内具有较强的传播能力。在浙江采风期间, 马克先生自发地把每天工作中有趣的事、有故事的人发布在个人帐号上, 与乐迷们共享, 自带流量。

(作者单位:浙江电台音乐调频)