

摘要

非物质文化遗产源远流长，传承问题日益受到关注。在我国，非物质文化遗产被誉为“民族记忆的背影”，足可以看出其在保护与传承民族文化中的重要性。纪录片作为一种可视化传播媒介，肩负着传播与保护民族文化的使命，其地位和作用无疑是非常重要的。尤其在非物质文化遗产保护的相关文件政策得以贯彻实施后，一大批以非物质文化遗产为主题的纪录片更是在广大受众中引起了广泛的关注。因此，剖析非物质文化遗产题材纪录片的现况，讲述好非物质文化遗产故事，传递非物质文化遗产的文化内涵和社会价值具有重大意义。为了更好地提升非物质文化遗产题材纪录片的趣味性和故事性，在我国一批杰出的非物质文化遗产题材纪录片的基础上，结合毕业作品《戏中人生》，从人物塑造、故事情节以及视听语言方面对非物质文化遗产题材纪录片的故事化叙事进行研究与分析。

文章主要分为四个部分：第一部分，讲述塑造立体化的人物形象，从挖掘人物特点和细节描写两方面探讨如何深化匠人特征，以期达到深入人心的效果。第二部分，从运用叙事策略构建故事情节入手，分别从叙事结构、叙事视角、叙事技巧三个方面进行了探讨。第三部分，从视觉语言、听觉语言和剪辑技巧三个方面探讨了非物质文化遗产技艺的魅力，运用声画结合的视听语言传达匠心故事，提升非物质文化遗产的表现力。第四部分，对毕业作品《戏中人生》进行创作阐述，分别从形象塑造、故事情节、视听语言等方面对非物质文化遗产题材纪录片的故事化表达予以探讨和分析，将戏曲文化的独特魅力展现给广大受众，期望能为非物质文化遗产题材纪录片的故事化创作提供一份有价值的参考。

关键词：非遗题材纪录片 叙事策略 匠人精神 故事化

Abstract

Intangible cultural heritage has a long history, and the issue of inheritance has attracted increasing attention. In China, intangible cultural heritage is known as "the back of national memory", which is enough to see its importance in the protection and inheritance of national culture. As a visual media, documentary shoulders the mission of spreading and protecting national culture, and its position and function are undoubtedly very important. Especially after the implementation of relevant documents and policies on the protection of intangible cultural heritage, a large number of documentaries on the theme of intangible cultural heritage have attracted wide attention from the broad audience. Therefore, it is of great significance to analyze the current situation of intangible cultural heritage documentaries, tell the stories of intangible cultural heritage well, and convey the cultural connotation and social value of intangible cultural heritage. In order to better enhance the interest and story of intangible cultural heritage-themed documentaries, based on a number of outstanding intangible cultural heritage-themed documentaries in China, combined with the graduation work "Life in the Drama", this paper studies and analyzes the storytelling of intangible cultural heritage-themed documentaries from the aspects of character shaping, story plot and audio-visual language.

The article is mainly divided into four parts: the first part, describes the creation of three-dimensional character image, from the mining character characteristics and detail description of two aspects of how to deepen the craftsman characteristics, in order to achieve the effect of deeply rooted in people's hearts. The second part, from the use of narrative strategy to construct the story plot, respectively from the narrative structure, narrative perspective, narrative skills three aspects of the discussion. The third part discusses the charm of intangible cultural heritage skills from three aspects: visual language, auditory language and editing skills, and uses audio-visual language combined with sound and picture to convey creative stories and enhance the expressive force of intangible cultural heritage. The fourth part is the creation and elaboration of the graduation work "Life in the Drama", and discusses and analyzes the story-oriented expression of the documentary on intangible cultural heritage from the aspects of image shaping, story plot, audio-visual language, etc.,

so as to show the unique charm of opera culture to the broad audience. It is expected to provide a valuable reference for the story-oriented creation of intangible cultural heritage documentaries.

Key Words: intangible cultural heritage documentary; narrative strategy; artisan spirit; story-telling

目 录

摘 要	III
Abstract	IV
绪 论	1
一、研究背景和意义	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	1
二、研究现状	2
(一) 国外研究现状	2
(二) 国内研究现状	3
三、研究方法	6
(一) 文献研究法	6
(二) 个案研究法	6
(三) 创作实践法	7
四、研究内容和创新点	7
(一) 研究内容	7
(二) 创新点	8
第一章 塑造立体化的人物形象深化匠人特征	9
第一节 挖掘人物特点展现匠人面貌	9
一、探寻人物成长故事线	9
二、匠人精神的生动表达	10
第二节 细节描写充实人物故事	11
一、动作细节让人物更鲜活	12
二、心理细节凸显人物真情实感	13
第二章 叙事策略构建非遗故事情节	15
第一节 叙事结构刻画非遗主线	15
一、线性结构建立故事脉络	15
二、板块结构突出非遗主题	16
第二节 叙事视角增强故事延展性	17

一、平民化视角观照个体生活	17
二、主客观视角相融合	18
第三节 叙事技巧提升故事戏剧性	19
一、设置悬念引导故事走向	19
二、矛盾冲突加强情感冲击力	20
第三章 视听语言动态呈现非遗技艺魅力	22
第一节 视觉语言传达匠心故事	22
一、长镜头还原匠人原生态场景	22
二、特写镜头展现非遗技艺细节	23
三、跟拍镜头突出故事参与感	24
第二节 听觉语言增强非遗文化表现力	25
一、解说词补充故事情节	25
二、同期声增强故事真实性	26
三、音乐渲染故事情绪氛围	27
第三节 剪辑技巧提升故事表现力	28
一、剪辑节奏把握故事张力	28
二、蒙太奇剪辑重构故事时空	29
第四章 毕业作品《戏中人生》创作实践阐述	30
第一节 以人为本塑造戏曲典型形象	30
一、人物故事诠释戏曲人精神	30
二、动作细节展现生动形象	31
第二节 叙事策略构建故事情节	32
一、板块结构揭示戏曲内核	32
二、平民视角讲述戏曲故事	32
三、悬念冲突增强故事戏剧性	33
第三节 视听交融彰显戏曲文化	34
一、多样镜头展现戏曲意象	34
二、同期声增强现场感和真实感	34
三、地方戏曲唱腔展现艺术韵味	35

结 论	37
参考文献	38
附 录	40
致 谢	41
攻读学位期间取得的科研成果清单	42

绪 论

一、研究背景和意义

（一）研究背景

非物质文化遗产是中华民族历史文化的重要组成部分，一直以来都承载着极高的历史、文化和艺术价值。它们是我国各族人民在长期实践过程中创造出的智慧结晶，是我们民族文化的瑰宝，更是中华民族精神的传承载体。近年来，随着社会经济不断发展，非物质文化遗产的保护和传承问题日益受到大众的关注。2011年6月实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》标志着我国非物质文化遗产走向了依法保护的阶段，具有十分重要的意义。保护和传承非物质文化遗产，充分挖掘非物质文化遗产的历史价值和艺术价值，对于提升民族自豪感和凝聚力具有不可忽视的作用。为了更好地弘扬非物质文化遗产，纪录片作为一种重要的传播手段，逐渐成为非物质文化遗产保护和传承的重要方式之一。

非物质文化遗产题材纪录片（以下简称非遗题材纪录片）是致力于以影像为媒介传播非遗文化的重要工具。目前，我国现存众多以“非遗”为主题的纪录片，它们向大众展示非遗文化的魅力，解读非遗文化的制作技艺，彰显了我国文化遗产的丰富性和独特性，成为时代的标志，根植于人们的记忆之中。但是，随着大量非遗题材纪录片的涌现，我们也不能忽视其中暴露出的一些问题。纪录片存在一定程度的同质化问题，结构相对单一，说教色彩较重，过于注重形式而忽视内容，难以引发受众的共鸣。非遗题材纪录片在保证真实的前提下，运用故事化的叙事手段，既可以引起受众的关注和兴趣，还可以增强纪录片的观赏性。本文结合毕业作品，运用故事化的叙事策略，准确把握影片的主题与情感，打造独特的故事视角，通过镜头语言表达人物的真情实感，将非遗文化传承的“大”问题浓缩到具体人物的“小”细节上，以“情”触人心，致力于实现非遗文化的传承和保护。

（二）研究意义

1. 理论意义

由于非遗题材纪录片的独特性，其内容承载了深厚的历史文化底蕴，非遗不仅仅代表了历史，更承载了我们的文化血脉和民族精神，如果纪录片在叙事策略上稍显平淡，则可能无法引起受众尤其是年轻受众的共鸣。这一现象可能会影响非遗题材纪录片的后续制作和发展，因此需要寻求新的叙事策略和方法。近年来，一些成

功的非遗题材纪录片案例，如《指尖上的传承》（2015年）《我在故宫修文物》（2016年）《了不起的匠人》（2016年）《中国文房四宝》（2016年）《手造中国》（2017年）《中国手作·木作》（2018年）《传承》（2019年）等，均展示了故事化叙事手法在个体故事与“弘扬传统文化”之间的深度融合。这些案例表明，通过故事化的叙事方式，非遗题材纪录片会更具吸引力和传播力，可以增强受众对非遗文化的认同感和激起受众对非遗文化的保护意识。本研究旨在探索非遗题材纪录片的故事化叙事策略与方法，通过故事化的叙事手法，将非遗的历史、文化和艺术价值以富有趣味性和戏剧性的形式呈现出来，提升影片的可看性，使受众更好地理解 and 感受非遗文化，增强非遗的传播效果和影响力。同时，本研究在非遗题材纪录片的制作方面提供了新的思路和方法，希望进一步丰富非遗文化传播的理论体系，促进非遗文化的保护和传承。

2. 现实意义

笔者通过联系研究生阶段创作的毕业作品，将故事化的叙事策略与非遗题材纪录片紧密结合，选取河北省的非物质文化遗产河北梆子和平调落子为拍摄对象，有针对性地从事物塑造、故事情节、视听语言方面对非遗题材纪录片的故事化表达进行研究和分析，将非遗文化的艺术魅力展现给受众。作品在展现非遗传统文化的同时，也讲述了传承背后的故事，增强观众的参与感和认同感，从而达到保护和传承非遗的目的。同时，通过拍摄与制作纪录片的方式，来增进大众对中国地方戏曲非遗文化的理解与认知，向受众传递戏曲艺术的深远内涵，感受戏曲文化的独特魅力，从而实现戏曲文化的活态传承。

二、研究现状

（一）国外研究现状

笔者以“Intangible cultural heritage”和“Documentary”为关键词在CNKI学术期刊数据库进行文献检索，仅检索到1篇相关文献，国外学术界的研究更倾向于人类学和影视学。在CNKI学术期刊数据库搜索关于“纪录片故事化”的相关研究，Hyung Dae Jo的*A Study on Documentary Storytelling*中提出了纪录片故事化的多种观点，认为讲故事不仅是一种戏剧美学成分，而且是一种传统的纪录片表现方式，并通过研究纪录片中讲故事的可能性和局限性，赋予纪录片叙事的意义。

（二）国内研究现状

1. 非遗题材纪录片

笔者以“非遗纪录片”为关键词在 CNKI 学术期刊数据库进行文献检索，全网共收录相关文献 464 篇，其中学术期刊有 138 篇，硕博学位论文有 298 篇。国内对于“非遗纪录片”的研究方向主要从叙事策略、媒介融合和文化传播等多个方面进行研究。

首先从叙事策略方面来看，朱荣清、钟欣颖在《非遗纪录片创作中的叙事策略研究》（电影文学，2022(13)）^[1]中从叙事视角、叙事节奏、叙事细节等方面探讨非遗题材纪录片的叙事策略及其意义，同时阐明非遗保护和传承的重要性。余李萍、郭月在《非遗纪录片的叙事策略与视听表达》（新闻研究导刊，2020, 11(07)）^[2]中从叙事结构和叙事文本两方面对非遗题材纪录片的叙事策略进行探讨，文中指出了叙事结构的一个重要特性“互文性”，展现了一种开放且富有对话空间的独特视角。杨杰宏在《用镜头讲好民族故事——民族非遗类纪录片的叙事策略》（中国民族教育，2021(09)）^[3]中从展现非遗技艺、传承人为主线以及多线交叉结构等方面探讨非遗题材纪录片的叙事策略和技巧，认为叙事策略在纪录片的可看性和故事性方面有着重要作用。陈敏南在《“非遗”题材纪录影片的叙事策略》（当代电影，2012(05)）^[4]中提出采用历时性记录与共时性阐释交融的叙事理念，影像记录与历史追寻的交汇点形成碰撞，进而为纪录片的叙述增添了艺术张力。

从媒介融合方面来看，崔亚娟在《融合与变身：中国非遗纪实影像的跨媒介叙事》（当代电影，2023(06)）^[5]中探讨了在电视和网络媒体融合的背景下，通过多媒体平台重塑叙事时空，这种变革突破了传统媒体在叙事方式上的一些局限性，也为非遗传承增添了更丰富的元素。张之琨、彭勃在《浅析融媒体语境下非遗纪录片的突围之策》（当代电视，2021(10)）^[6]中指出随着新媒体的兴起以及媒体融合进程的加速，传统的非遗题材纪录片如何在融媒体时代探寻新的突破口，已成为非遗纪录片发展的必然选择。文章从优化创作技能、深化内容创新和开拓传播路径三个方面对融媒体时代非遗题材纪录片的突围策略进行了探究。刘洁在《浅析媒介融合语境

[1] 朱荣清, 钟欣颖. 非遗纪录片创作中的叙事策略研究[J]. 电影文学, 2022, (13):14-19.

[2] 余李萍, 郭月. 非遗纪录片的叙事策略与视听表达[J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(07):95-96+198.

[3] 杨杰宏. 用镜头讲好民族故事——民族非遗类纪录片的叙事策略[J]. 中国民族教育, 2021(09):62-64.

[4] 陈敏南. “非遗”题材纪录影片的叙事策略[J]. 当代电影, 2012(05):149-152.

[5] 崔亚娟. 融合与变身：中国非遗纪实影像的跨媒介叙事[J]. 当代电影, 2023(06):77-84.

[6] 张之琨, 彭勃. 浅析融媒体语境下非遗纪录片的突围之策[J]. 当代电视, 2021(10):74-78.

下的非遗文化传播形象塑造——以声音纪录片《手艺》为例》(今传媒, 2017, 25(07))^[1]中从媒体融合的语境出发, 打破传统媒体的桎梏, 在非遗题材纪录片中融入现代化、生活化和去中心化的特点, 将俯视视角转化为平视视角, 从受众的角度对非遗传统文化进行传播。

中华民族在历史长河中留下了很多宝贵的非物质文化遗产, 这些遗产的传承与传播有着重大历史意义。王红在《基于文化传播意义的非遗纪录片创作》(中国报业, 2023(10))^[2]中提出非遗题材纪录片具有文化传承价值和社会人文价值, 并在文化传播的基础上对非遗题材纪录片的创作策略进行了分析。邓若蕾在《“非遗”题材纪录片的内容创作与文化传播价值研究》(声屏世界, 2021(17))^[3]中深入研究非遗题材纪录片的文化传播价值, 对非遗文化的现存状况进行了分析, 提出采用创新方式将非遗文化进行广泛传播, 让非遗纪录片成为传承中华文化的重要载体。傅国春在《文化传播意义下的非遗纪录片创作》(新闻知识, 2013(07))^[4]中指出非遗纪录片肩负着文化传播的重任, 必须坚守人类学纪录片的科学性原则, 同时也要坚守艺术化表达与商业化运作的底线, 以确保发挥出最大的传播作用, 推动非物质文化遗产的保护与传承。

2. 纪录片故事化叙事

笔者以“纪录片”和“故事化”为关键词在 CNKI 学术期刊数据库进行文献检索, 其中共收录相关文献 323 篇, 其中学术期刊有 195 篇, 学位论文有 118 篇。国内对于纪录片故事化叙事的研究, 主要集中在纪录片故事化发展历程和纪录片故事化创作策略两个方面。

冯博文在《国产故事化纪录片研究》(中国矿业大学, 2023)^[5]中从文化和媒体的环境以及受众需求的角度对纪录片故事化的兴起原因和发展原因进行了研究, 并对故事化在国产纪录片中的正确展现与运用进行了细致分析。史岩、史哲宇在《历史溯源与现实图景: 关于纪录片故事化的再思考》(中国电视, 2022(05))^[6]中梳理了中国纪录片和西方纪录片的故事化发展历程, 并对中国纪录片故事化走向的原因

[1] 刘洁. 浅析媒介融合语境下的非遗文化传播形象塑造——以声音纪录片《手艺》为例[J]. 今传媒, 2017, 25(07): 100-101.

[2] 王红. 基于文化传播意义的非遗纪录片创作[J]. 中国报业, 2023, (10): 16-17.

[3] 邓若蕾. “非遗”题材纪录片的内容创作与文化传播价值研究[J]. 声屏世界, 2021(17): 66-67.

[4] 傅国春. 文化传播意义下的非遗纪录片创作[J]. 新闻知识, 2013(07): 70-71+56.

[5] 冯博文. 国产故事化纪录片研究[D]. 中国矿业大学, 2023.

[6] 史岩, 史哲宇. 历史溯源与现实图景: 关于纪录片故事化的再思考[J]. 中国电视, 2022(05): 73-79.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116024105110011001>