

本 科 毕 业 生 论 文

题 目： 纪录片《向阳而生》的创作实践与研究

专 业： _____

学 号： _____

学生姓名： _____

指导教师： _____ 职称： _____

论文字数： _____

完成日期： _____ 年 _____ 月

目录

摘要	II
关键词	II
Abstract	III
Key words	III
第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景	1
1.2 目的及意义	1
1.3 理论概述	1
1.3.1 纪录片概述	1
1.3.2 纪录片的主观性	2
第 2 章 纪录片的前期准备	3
2.1 剧本创作	3
2.2 分镜头脚本	5
2.3 演员沟通	6
2.4 拍摄器材准备	7
第 3 章 纪录片的中期拍摄	8
3.1 拍摄手法运用	8
3.2 空镜头渲染烘托	9
第 4 章 纪录片的后期剪辑	10
4.1 素材整理	10
4.2 影片粗剪	10
4.3 影片精剪	11
4.3.1 声画分立	11
4.3.2 叠化剪辑	11
4.3.3 动作顺接剪辑	12
4.3.4 跳切剪辑	12
4.3.5 视频调色	12
4.4 声音处理	14
4.5 字幕处理	14
4.6 影片合成与导出	15
第 5 章 总结与展望	16
参考文献	17
致谢	17

纪录片《向阳而生》的创作实践与研究

摘要：纪录片是通过镜头去真实客观记录和反应生活中的人物、情感、景物，并对其进行艺术的加工与制作，向观众展现出生活原生形态和完整过程^[1]。纪录片《向阳而生》讲述的是一个特殊农村家庭的小男孩，由于母亲患有智力残疾，生活不能自理，家里仅靠年迈的父亲种植农作物勉强维持，父亲每天不仅要做着繁重的农活，还要负责一家四口的衣食住行。小男孩为了分担父亲的压力，主动帮父亲干农活、做家务，但他从不向命运低头，他用积极阳光的态度面对生活，用行动改变着自己的命运。本课题详细论述了一部纪录片《向阳而生》从前期题材选择，到剧本创作、视频拍摄，再到后期编辑，最后输出成片的制作过程。其中重点阐述的是在本次纪录片制作过程中拍摄技巧和后期剪辑手法是如何实践运用的。通过运用 Adobe Premiere 将拍摄素材按照一定的手法编辑组合，再进行音视频的后期剪辑，最后完成一部励志感人的纪录片。

关键词：纪录片；拍摄技巧；剪辑手法；

The Creative Practice and Research of Documentary Film

"Born in the Sun"

Abstract: Documentary films use the lens to truthfully and objectively record and reflect the characters, emotions, and scenery in life, and to process and produce them artistically, showcasing the original form and complete process of life to the audience. The documentary "Born in the Sun" tells the story of a young boy from a special rural family. Due to his mother's intellectual disability, he cannot take care of himself, and the family is barely supported by his elderly father who grows crops. His father not only has to do heavy agricultural work every day, but also is responsible for the clothing, food, housing, and transportation of a family of four. The little boy took the initiative to help his father with farm work and household chores in order to share his father's pressure, but he never bowed to fate. He faced life with a positive and sunny attitude and changed his own destiny with actions. This topic discusses in detail the production process of a documentary film "Born in the Sun" from the selection of early themes, to script creation, video shooting, to post editing, and finally output into a film. The focus is on how the shooting techniques and post editing techniques were applied in the production process of this documentary. By using Adobe Premiere to edit and combine shooting materials according to certain techniques, and then conducting post editing of audio and video, a motivational and moving documentary is finally completed.

Key words: Documentary; Shooting Techniques; Editing Techniques;

第1章 绪论

1.1 选题背景

在纪录片中，通常使用各种摄影、录音、采访和分析等方法来记录和分析事件、事物和人物，以真实性、生动性、感染力和触动性来影响观众。向观众传达出纪录片的主题思想，从而引发观众的思考。

纪录片《向阳而生》讲述的是一个残疾人家庭的小男孩的故事，他面对艰苦的生活环境，不屈服、不放弃，对生活充满热爱，天真活泼，面对困难不退缩，勇于向逆境发起挑战。目前，残疾人家庭儿童已经逐渐引起政府和社会的关注和重视，但关于残疾人家庭儿童的成长困境的学术研究还不够丰富，残疾人家庭儿童所遇到的困难相比其他正常家庭儿童会更大，通过对本课题的研究希望能够让人们更加了解和关注残疾人家庭的儿童，同时能看到他们身上的闪光点^[2]。

1.2 目的及意义

纪录片的目的在于通过真实的记录和呈现来传递信息、启示观众、记录历史、探究主题、呈现人物和故事，并促进社会的进步和发展。运用不同的镜头画面，客观真实地记录现实生活，从而展现出生活的原本形态和完整过程，引发观众的思考，最终达到明确纪录片的主题思想的目的。

本课题在纪录片《向阳而生》的拍摄和制作过程中，对纪录片有了更深层次的了解，记录片要体现出一定的社会价值、文化价值和艺术价值，就需要注意影片的再现方式、剧本结构的合理安排、意境的创造、拍摄过程中细节的及时捕捉、拍摄角度的选择、剧情节奏的把握等方面。笔者在制作过程中也发现自己的很多不足之处，需要继续努力钻研，不断完善自己，提升自己的专业素养。从拍摄到剪辑，充分运用到了所学的专业知识，这也是对笔者学习成果的一种检验。通过此纪录片告诉人们万物都有裂痕，但那是光进来的地方，我们要有积极乐观的心态去面对生活的压力。每个人都是一粒种子，享受阳光的沐浴，渐渐的发芽，慢慢的长大，虽有暴风雨过境，压弯了花和枝桠，但不要紧，只要我们不懈努力，做一粒“向阳而生”种子，在最艰难的环境里也会有花朵盛开。

1.3 理论概述

1.3.1 纪录片概述

纪录片的创作是以真实生活为基础素材，以真人真事为表现对象，并对其进行艺术的加工与表达，旨在展现真实并通过真实引发人们对生活的反思。其中，纪实性是纪录片的一个重要特征，它强调时间、空间、人物、事件和细节的真实性。纪录片的核心是真实，因此纪录片必须以真实的事件、人物和情节为主题。纪录片的真实性不仅体现在内容上，还体现在拍摄手法上。拍摄时必须尽可能真实地记录现场，不能干扰或影响被拍摄者的行为；客观性是纪录片的另一个基本要求。纪录片必须客观地呈现事实，不能带有主观色彩或个人偏见；准确性是纪录片的第三个基本要求，不能有误导或错误的信息。

纪录片的最大魅力也是不确定性。纪录片在开机拍摄之时并不知道最后的结局，在整个制作过程中会经常出现一些预料之外的场景、人物、事件，这就要求制作者具备很强的应变能力，去及时记录每一种可能性。但这种不可控是纪录片的本质真实所决定的，对真实的目击与记录是纪录片的意义所在，谁都不可以去改变、去干涉真实的人物行为和事件走向。但拍摄过程中并不是跟着未知的变化亦步亦趋，而是要有一种筛选和提炼的能力，让一个好的故事在真实的记录中慢慢浮现，这就是纪录片制作的最终目标^[3]。

1.3.2 纪录片的主观性

(1) 立意的主观性

纪录片在创作的过程中必然会有主观意向。在笔者开始选择拍摄题材时就已经有了主观的创作，但对于纪录片题材的选择是在客观的基础之上进行的，这一点确保了纪录片的真实性。在纪录片的创作过程中，之前的立意会随着客观事物的变化而发生变化，这个变化的过程存在主观对客观的选择。在笔者逐渐对被摄者、环境、事件有了深入了解后，笔者的最初想法也会得到不断实践和丰富，甚至会有更具价值的思路。所以说，纪录片的形成是在客观上的主观表达。在《向阳而生》作品的制作过程中，由于没考虑到被拍摄者的需要上学，原本计划拍摄兄弟两的，但由于哥哥学业繁忙，最终选择拍摄弟弟，真实客观的记录弟弟的生活，从而体现出他们虽处困境，但心向阳光。

(2) 拍摄方面的主观性

虽然纪录片的拍摄都是以真实的人物、事件、场景为基础，但就拍摄而言，对于内容的选择、对象的选择、时间的选择、地点的选择都存在主观意识的投入。在拍摄内容上，笔者的个人创作思路决定着故事素材的走向。在对象的选择上，画面中的人物与画外音的人物决定了故事角色的主次成分。在拍摄时间上，由于光线的不同、天气的难以预测和季节上的选择等都会让观众获得不同的感受，所以在实际拍摄过程中，笔者会根据实际情况选择合适的时间进行拍摄制作^[3]。在拍摄地点上，不同的站位会让观众对人物或故事有不同的理解，在实际拍摄过程中制作者选择多角度、多机位拍摄，注重拍摄角度，便于后期的剪辑处理，呈现出笔者想要表达思想和情感。

(3) 剪辑叙事方面的主观性

剪辑是一部纪录片制作的最后工序。在正式开始剪辑工作之前，拍摄素材的整理是第一步，在这个过程中需要确认故事的框架、内容，然后研究如何去讲这个故事。之后便是纪录片的剪辑叙事。在纪录片的素材整理过程中会出现计划中的剧本走向没有达到预期效果，或者根本没发生，又或者记录了一些相当精彩但最初并没有考虑到的镜头。所以，为了得到更精彩故事情节，笔者可以在不影响真实性的前提下重新编排剪辑素材，甚至可以打破时间顺序，采用倒叙或插叙的表达方式，将镜头画面以主观的创作思路进行剪辑拼接，最终达到笔者想要呈现的效果。但剪辑过程中必须以客观事实为依据，需时刻遵守“一切主观创作都要符合客观实际”的宗旨，万不能改变客观意愿。

正确认识纪录片在创作过程中的主观性与客观性是对其内核和属性的充分理解。纪录片真正的魅力既在于它的真实性，也在于它融进了制作者的思想。

第2章 纪录片的前期准备

2.1 剧本创作

本课题的剧本创作过程中，笔者需要根据被拍摄者的实际情况，选择合适的拍摄场景，拍摄时间，同时还需要考虑逻辑问题，也就是上个镜头和下个镜头的内容、时间、空间上的逻辑是否顺畅，从拍摄人物具体的活动和生活环境来突出鲜明的人物性格和品质，从而引发观众的共鸣和思考^[4]，如下场景剧本所示。

场景1 日 苞谷地

太阳从山边升起

场景2 日 家门口

鸡在吃食

场景3 日 家里 人物：小晋

小晋在洗脸

【旁白】：父亲年迈，母亲残疾

场景4 日 家 人物：小晋

小晋坐石阶上穿鞋子

【旁白】：让原本应该处于无忧无虑年纪的小晋，不得不承担起远超自己这个年纪的责任。

场景5 日 家门口 人物：小晋

小晋背着背篓出门

场景6 日 玉米地 人物：小晋

小晋在地里卖力地挖地

场景7 日 地边的小路 人物：小晋和他的妈妈

小晋拿着锄头走在回家的路上，遇到妈妈后，妈妈帮他拿着锄头一起回家。

妈妈：“小晋，哎哟，我的脚哟，我的脚断掉了。”

场景8 日 麦子地 人物：小晋

小晋在地里割麦子

场景9 日 地边 人物：小晋

小晋坐地边说：“爸爸年纪大了妈妈也不会做什么，也不会干活，我会帮爸爸分担点家务呢。”

场景10 日 家里 人物：小晋

小晋在家喂鸡，喂猪，拌糠

【旁白】：“我放学回家我会喂牛喂猪喂鸡，拌糠喂牛这些。”

场景11 日 地里 人物：小晋

小晋在地里割麦子

【旁白】：还会去地里边干农活割麦子

场景13 日 地里 人物：小晋

小晋坐地边说：点苞谷以内那些我都能干

场景12 日 家 人物：小晋

小晋玩小海猪

场景13 日 家 人物：小晋

小晋抱糠、提水、拌糠

【旁白】：他用他那稚嫩的肩膀挑起了生活的重担，干农活、饲养家畜、做饭，这个12岁的孩子无一不手到擒来。他拥有着远超同龄人的成熟，因为他知道父母给不了他太多的支持，他需要撑起自己的这一片天。

场景14 日 家 人物：小晋

小晋烧火，煮饭

【旁白】：在同龄人都在玩耍的时候，他却需要努力学习以弥补自己因做农活而落下的功课。

场景15 傍晚 家 人物：小晋

小晋在做作业

【旁白】：小晋的理想是考上国防科技大学，将来投身于国家的国防事业，虽然他身处井隅，但他却能心向星光，他积极乐观的生活态度深深的触动了我。

场景16 傍晚 门外 人物：小晋

晚霞

【旁白】：正如泰戈尔所说的一样：生活以痛吻我，我却报之以歌。

2.2 分镜头脚本

本课题的分镜头脚本的创作过程中，笔者熟练掌握镜头语言，通过摄像机所拍摄出来的画面表达出研究本课题的意图，同时需要注意镜头的景别、构图、角度、光线等问题，根据剧本以第三视角记录故事主人公经历的事情撰写分镜头脚本，如下表 2-1 所示。

表 2-1 分镜头脚本

镜号	景别	拍摄手法	时间	画面	旁白	音乐
1	远景	固定	7s	早晨太阳升起，标题：“向阳而生”		侯贻强 - 安静的复苏（舒缓钢琴曲）
2	近景	固定	2s	鸡吃食		
3	近景	固定	6s	小晋在洗脸	父亲年迈，母亲残疾	
4	全	固定	7s	小晋坐石阶上穿鞋	让原本应该处于无忧无虑年纪的小晋，不得不承担起远超自己这个年纪的责任。	
5	全	跟镜头	5s	小晋背背箩出门		
6	远	摇镜头	14s	小晋在地里挖地		
7	近	跟镜头	12s	妈妈来地里接小晋，小晋和妈妈一起回家。妈妈：“小晋，哎哟，我的脚哟，我的脚断掉了。”		
8	近	固定	16s	小晋在地里割麦子		
9	中	固定	10s	小晋说话：“爸爸年纪大了妈妈也不会做什么，也不会干活，我会帮爸爸分担点家务呢。”		
10	远	移镜头	5s	小晋喂鸡		
11	中	固定	5s	小晋喂猪拌糠	我放学回家我会喂牛喂猪喂鸡，拌糠喂牛	
12	近	固定	7s	地里割草	还会去地里边干农活割麦子	

镜号	景别	拍摄手法	时间	画面	旁白	音乐
13	中	移镜头	6s	小晋背背箩回家		
14	远	固定	10s	小晋玩海猪		
15	远	固定	3s	小晋拿糠，倒糠在盆里		
16	全	跟镜头	4s	小晋提水拌糠喂牛	他用他那稚嫩的肩膀挑起了生活的重担，干农活、饲养家畜、做饭，这个 12 岁的孩子无一不手到擒来。他拥有着远超同龄人的成熟，因为他知道父母给不了他太多的支持，他需要撑起自己的这一片天。	
17	中	移镜头	4s	小晋煮饭	在同龄人都在玩耍的时候，他却需要努力学习以弥补自己因做农活而落下的功课。	
18	近	移镜头	8s	小晋烧火		
19	全	固定	5s	小晋做作业	小晋的理想是考上国防科技大学，将来投身于国家的国防事业，虽然他身处井隅，但他却能心向星光，他积极乐观的生活态度深深的触动了我。	
20	全	固定	3s	小朋友在玩耍		
21	远	固定	8s	晚霞	正如泰戈尔所说的一样：生活以痛吻我，我却报之以歌。	

2.3 演员沟通

在确定选题之后，我主动联系了被拍摄对象，向他们说明情况，协商拍摄内容和时间。然后我来到拍摄对象生活的地方，融入到他们的生活当中，了解拍摄对象及他们的生活条件。

主角：张晋，男，十二岁，出生于云南省的一个小山村。母亲智力残疾，生活不能自理，父亲年迈，家里的经济来源全靠父亲种植农作物，生活条件艰苦。但小晋是一个阳光开朗，积极乐观的小男孩，他用行动改变着自己的命运。他从不抱怨，嫌弃父母，相反他感到很幸福，因为父母给了他很多的爱。

2.4 拍摄器材准备

近年来，数字单反相机增添了高清晰录像的功能，这一功能备受人们的青睐。单反相机所拍摄的视频质量相当高，因此许多专业电影和电视制作人也开始使用单反相机进行制作。相机体积小巧，配备的镜头和摄影附件也十分方便，制作出的影片效果与使用专业设备相比也不逊色。

笔者创作时使用的是一台 EOS 700D 是数码单镜头反光相机，它具有约 1800 万有效像素的高精细度 CMOS 图像感应器、DIGIC 5、高精度和高速 9 点自动对焦、约 5 张/秒的连拍、实时显示拍摄以及全高清晰度(Full HD)短片拍摄功能。下面简单介绍下这款微单，佳能于 2013 年 3 月 21 日发布的一款单反相机产品，机身颜色为黑色。佳能 EOS 700D 机身设有大面积的蒙皮，屏幕采用翻转屏设计。佳能 EOS 700D 顶部设计有模式拨盘，模式拨盘是可以 360 度旋转。顶部还设计了立体声麦克风。相机的背面是一块 104 万显示像素的 3 英寸电容触摸屏。佳能 EOS 700D 的机身右侧为储存卡插槽，支持主流的 SD/SDHC/SDXC 卡作为储存介质。

为了避免在拍摄过程中因设备问题而浪费时间和金钱，保证拍摄进度和质量，摄影师必须做好设备的准备工作，包括检查摄像器材的完整性和配件状况。摄影师需要对相机进行对焦，光圈等功能的调整。为了确保设备无误，可以先拍摄一个视频并播放看看效果如何。

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/498022007032006060>