

摘 要

戏剧具有悠久的历史并与身体存在着天然的联系。从原始民族进行巫术和祭祀活动开始，便从各种程式化、表演化、性格化的仪式中孕育着戏剧，是人类通过身体表达自身对世界的理解的方式，寄托着人类对世界的感知和欲望，蕴藏着极其深刻的思想意识和精神追求。纪录片对人类的生存世界同样给予了关注，它有着人类观察并理解世界的客观视角，能够让创作者身临其境，也能让拍摄对象的身体自然存在，更能让屏幕前的身体感同身受、若如其中。因此本文将研究视角放在戏剧题材纪录片中的身体影像上，对身体影像如何叙事，又产生何种审美效果进行一次理论结合实践的探索。戏剧和纪录片两种艺术形式相结合，也为戏剧艺术的传承和发展提供了机遇，希望通过分析研究之后能够优化戏剧题材纪录片身体影像的创作实践路径，展现出戏剧与“身”俱来的魅力，让更多人了解戏剧历史、欣赏戏剧艺术。

本研究以一些较为优秀的戏剧题材纪录片为例，结合毕业作品《人生“五分熟”》，分为五个部分对戏剧题材纪录片中的身体影像进行分析和阐述。第一部分针对“戏剧题材纪录片”和“身体影像”做相关概念内涵的阐释，指出身体影像在纪录片中主要发挥着叙事和审美两种功能，为进一步研究做好理论铺垫。第二部分则从光影、镜头景别、色彩三方面分析戏剧题材纪录片身体影像的叙事语言。第三部分对戏剧题材纪录片中身体影像的叙事策略展开了分析，指出戏剧题材纪录片中存在日常身体、表演身体和观众身体三种身体叙事形式，在三种身体形式下，身体部位的异化、造型奇观化和动作隐喻是戏剧题材纪录片身体影像的主要叙事方式。第四部分对戏剧题材纪录片中的身体影像进行类型情境和文化语境下的审美解读，让我们更加清楚戏剧题材纪录片是如何安置那些丰富的身体影像并引导观众进行思考的，能够为创作者提供更多文化价值层面的启发。第五部分首先明晰戏剧题材纪录片的身体影像在艺术塑造、戏剧传播、社会关照三方面的叙事价值，并结合本人创作实践总结戏剧题材纪录片中身体影像创作时存在的问题，进而提出能够优化叙事的对策，以期让戏剧题材纪录片充分发挥身体影像所带来的传播优势。

关键词：戏剧题材纪录片，身体影像，叙事，审美解读

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
(一) 选题缘起.....	1
(二) 文献综述.....	2
1. 关于戏剧题材纪录片的相关研究.....	2
2. 关于身体影像的研究综述.....	4
(三) 研究方法.....	8
(四) 创新之处.....	8
一、戏剧题材纪录片与身体影像相关概述.....	11
(一) 戏剧题材纪录片的内涵与发展.....	11
1. 戏剧题材纪录片的内涵界定.....	11
2. 戏剧题材纪录片的发展历程.....	12
(二) 身体影像的概念与功能.....	13
1. 身体影像的概念界定.....	13
2. 身体影像的功能作用.....	14
(三) 戏剧题材纪录片中身体影像的流变.....	15
二、戏剧题材纪录片中身体影像的叙事语言.....	19
(一) 光影对身形特征的勾勒.....	19
1. 自然光: 展现身体外形的真实性.....	19
2. 人工舞台光: 突出身体造型的戏剧性.....	20
(二) 镜头景别对身体神态的描摹.....	21
1. 长镜头: 纪录不可控的人物行动.....	21
2. 特写镜头: 抓取人物的主要特色.....	22
(三) 色彩对身体情绪的烘托.....	23

1. 色彩基调: 把握身体影像氛围	24
2. 重点色设计: 延伸人物特殊情绪	25
三、戏剧题材纪录片中身体影像的叙事策略	27
(一) 戏剧题材纪录片中身体影像的叙事形式	27
1. 被纪录的日常身体	27
2. 作为景观的表演身体	28
3. 在场的观众身体	29
(二) 戏剧题材纪录片中身体影像的叙事方式	30
1. 哑的诗: 身体部位异化的捕捉	31
2. 拟人像: 身体造型奇观的呈现	33
3. 仪式感: 身体动作中情感的隐喻	35
四、戏剧题材纪录片中身体影像的审美解读	39
(一) 类型情境下的身体影像之美	39
1. 日常情境的审美解读	39
2. 凝视情境的审美解读	40
3. 表演情境的审美解读	41
(二) 文化隐喻下的身体影像之思	42
1. 剧场身体的商品价值	42
2. 表演身体的话语识别	43
3. 日常身体的生存空间	44
五、戏剧题材纪录片中身体影像叙事的创作思考	47
(一) 戏剧题材纪录片中身体影像的叙事价值	47
1. 丰富戏剧人形象, 讲好戏剧人故事	47
2. 再现戏剧历史, 传播戏剧艺术之美	48
3. 了解戏剧发展现状, 构筑剧场意义世界	48
(二) 戏剧题材纪录片中身体影像的叙事优化	49
1. 创新身体影像形式, 彰显戏剧美学价值	49
2. 关注戏剧现象热点, 拓展身体影像内容	50
3. 加强影像跨文化叙事, 寻找人类共通的诗意	51

结 语.....	53
参考文献.....	55
附录 A 毕业作品《人生“五分熟”》策划案.....	59
致 谢.....	65
攻读学位期间发表的学术论文目录.....	67

绪论

(一) 选题缘起

戏剧作为八大艺术之一，融合了文学、舞蹈、音乐等多种艺术元素，是一种综合性的舞台艺术。在现当代发展过程中，影视艺术依靠科技进步和新媒体创新获得了持续发展，大众文化的普及和人们审美观念的改变却使戏剧艺术面临挑战；渗透进各行业的商业化思维方式使得艺术市场不得不突出作品的娱乐价值和商业价值，个别艺术作品的内容也变得耽于声色，戏剧艺术的生存发展也曾一度陷入“时代危机”之中。而戏剧题材纪录片将影像与舞台融合，从戏剧的影像化和镜头语言的跨媒介叙事出发，研究戏剧题材纪录片的创作，不仅有利于探究舞台美学与影视美学之间的关系，还可以将艺术发展、文化传播的理念融入到纪录片创作中，为戏剧艺术传播创造一个新的途径。21世纪初开始，在继承传统文化、发扬高雅艺术等政策鼓励下，人们逐渐看到了风格各异的戏剧题材纪录片播出，有讲述传统戏曲历史的《京剧》《昆曲六百年》，也有介绍中国话剧发展的《剧变沧桑》《人民的艺术》，这些纪录片都获得了观众的喜爱和赞赏。近年来，戏剧题材纪录片的内容选题有所拓展，网络平台上戏剧题材纪录片的关注点从宏大的戏剧历史背景逐渐聚焦到个体或群体的演艺生活，如《民间有戏》《我在人艺学表演》等呈现了众多戏剧人在舞台背后的动人故事。

身体是物质载体的基础也是信息传播的符号，法国思想家、哲学家莫里斯·梅洛-庞蒂认为“身体是我们能拥有世界的总的媒介”^①，从这个意义上说，无论是戏剧还是影视，“身体”都是其进行叙事表意的重要介质。戏剧题材纪录片创作者常常通过身体的叙事来突显戏剧表演之美、影像意境之美，更重要的是，身体影像能够提供一种“镜像”功能，使观众与之产生映照，有利于深入挖掘和激发观者的真实情感，使人们在视觉上和精神上获得双重的审美体验。从学术上看，国内有关戏剧题材纪录片的研究成果较为丰富的是戏曲类纪录片，其他剧种纪录片并不多见，戏剧题材纪录片中的“身体”也鲜有人问津。基于以上，关注戏剧题材纪录片中身体影像的叙事不仅能丰富戏剧题材纪录片的研究视角，也能为戏剧题材纪录片创作实践提供新的叙事思路，让价值丰富的

^① 孙韵丰.以身体为介：当代话剧的戏剧观转向[J].戏剧文学，2021（01）：56.

各类剧种进入大众视野，充分发挥戏剧艺术的社会文化价值和审美价值。

（二）文献综述

为了更好的进行分析，以下将对“戏剧题材纪录片”“身体影像”的研究现状进行简要的梳理总结。

1. 关于戏剧题材纪录片的相关研究

戏剧是一种舞台表演艺术，中国的传统戏剧是指戏曲，直到 20 世纪初，从中国到美国专攻戏剧“第一人”洪深回国后，与好友田汉、欧阳予倩等人共同致力于戏剧活动，创立并发展了中国话剧，此后中国的戏剧艺术逐渐拥有了音乐剧、舞剧、歌剧等多种表演形式。新中国成立后，中国戏剧的种类已经丰富多样、百花齐放。从古至今戏剧在普及伦理道德和传统文化上发挥着不可取代的作用，纪录片又作为新媒体时代重要的传播形式，二者结合形成的“戏剧题材纪录片”逐渐被诸多学者关注并作为研究的对象。

戏剧题材纪录片的传播对人们认识了解戏剧艺术，增强大众艺术审美具有重要意义。目前，对于“戏剧题材纪录片”学术界并没有统一的界定，通过中国知网对“戏剧题材纪录片”进行关键词检索后发现研究成果相对单薄，而以“戏剧纪录片”“戏曲纪录片”为关键词进行搜索后的文献数量较为可观。在整理归纳相关文献后发现，目前关于戏剧题材纪录片的研究主要有以下几个方面：

第一，关于戏剧题材纪录片的创作技巧研究。这部分的研究成果较多，如汪其武的《戏曲纪录片创作中“真实再现”手法的运用》讨论戏剧题材纪录片中“真实再现”手法的创作争议、使用方式和思考。^①朱星辰的《戏曲音乐要素在纪录片中的应用——以纪录片<京剧>的戏曲音乐美学特色为例》着重分析音乐在戏曲纪录片中的使用规范、功能意义和呈现方式。^②赵彤在其硕士论文《21 世纪以来 CCTV 戏曲纪录片与 BBC 戏剧纪录片比较研究》中对“戏曲纪录片”和“戏剧纪录片”做出了概念定义，对比研究了大环境下的 CCTV 戏曲纪录片与 BBC 戏剧纪录片在创作理念、审美风格和表现手法上的差异及差异原因，并为今后中西方纪录片创作能够取长补短提供了融合的方向。^③柴攀的硕士论文《纪录片<用戏剧点亮人生—弱视儿童戏剧体验公益项目纪实>创作阐释》

^① 汪其武.戏曲纪录片创作中“真实再现”手法的运用[J].四川戏剧, 2015 (11) : 88-90.

^② 朱星辰.戏曲音乐要素在纪录片中的应用——以纪录片《京剧》的戏曲音乐美学特色为例[J].中国电视(纪录), 2013 (08) : 46-48.

^③ 赵彤.21 世纪以来 CCTV 戏曲纪录片与 BBC 戏剧纪录片比较研究[D].苏州: 苏州大学, 2016.

是其纪录片作品的创作阐述，文章记录了作者在选题、拍摄、后期制作过程中，如何突出戏剧对弱视儿童具有治愈心灵和陶冶性情的重要作用，并反思纪录片拍摄实践过程中的问题，是对戏剧题材纪录片的一次实践探索。^①这部分文章注重举例论证，但也能够结合文化研究理论对戏曲纪录片创作的理念、风格、手法进行全面的论述，同时能够针对一个技巧要素进行详细研究。

第二，关于戏剧题材纪录片的传播价值与策略研究。如单永军的《戏曲纪录片创作的文化反思与文化融合策略》，文章从文化研究角度切入，分析戏曲纪录片的创作源自对传统文化保护的需求以及国家和地方对文化形象传播的需求，提出戏曲纪录片创作中传统保存、历史真实性和传播效果等方面的不足，最后在传播观念、创新形态、传承体系、话语策略四个方面给予发展的建议。^②林虹宇的《浅析地方戏曲文化纪录片的传播价值——以黄梅戏题材的纪录片为例》探讨了地方戏曲纪录片的传播意义和路径，对于地方戏曲的文化遗产具有建设性作用。^③新媒体时代下戏曲等传统艺术的传承被广泛重视，因此这部分研究注重此类纪录片的创新融合，同时学者们也关注到不同剧种的发展现状和传播途径，对于增强地方戏曲的价值具有一定推动作用。

第三，关于戏剧题材纪录片的叙事呈现和叙事策略研究。如刘涛、齐虎的《纪录片〈京剧〉的历史叙述机制探析》，旨在探析纪录片《京剧》是通过何种叙事策略将历史故事转化成可触的叙述文本，指出语境化叙事、微观化叙事、仪式化叙事是《京剧》完成历史叙述的手段。^④靳林青的硕士毕业论文《曲艺类纪录片的叙事分析——兼论个人作品〈黑虎古调〉》从叙事视角、叙事结构、叙事策略等角度对曲艺类纪录片进行举例分析，最后结合个人作品进行论证比较，为曲艺类纪录片的拍摄和创作提供了实践经验。^⑤冯娇娇的硕士毕业论文《戏曲题材电视纪录片研究》分别从表现戏曲艺术家的纪录片、表现戏曲历史的纪录片和表现其他戏曲内容的纪录片三个部分对叙述视角、叙事方式等问题进行分析，并通过问卷形式对戏曲题材电视纪录片发展做了现状调查，总结出目前戏曲题材电视纪录片播出方式不够完善，限制了播放次数和范围，不利于此类纪录片的传播等问题，并在最后针对此现状提出了发展对策。^⑥以上文章在分析戏剧题材纪录片的叙事方面侧重点各有不同，但大多都是结合已有作品或者个人创作举例进行论证，与相

^① 柴攀.纪录片《用戏剧点亮人生——弱视儿童戏剧体验公益项目纪实》创作阐释[D].昆明:昆明理工大学,2020.

^② 单永军.戏曲纪录片创作的文化反思与文化融合策略[J].四川戏剧,2019(10):84-88+99.

^③ 林虹宇.浅析地方戏曲文化纪录片的传播价值——以黄梅戏题材的纪录片为例[J].电影评介,2014(18):90-91.

^④ 刘涛,齐虎.纪录片《京剧》的历史叙述机制探析[J].电影艺术,2013(05):114-117.

^⑤ 靳林青.曲艺类纪录片的叙事分析[D].兰州:西北师范大学,2019.

^⑥ 冯娇娇.戏曲题材电视纪录片研究[D].太原:山西师范大学,2015.

关理论结合不多。

第四，是对于某部戏剧题材纪录片的评鉴赏析。唐远清、许海在《人文纪录片的“人文收获”——北京电视台纪录片<人民的艺术>评析》一文中，分别从创作理念、逻辑结构、节目内容、思想内容、艺术表现几个方面评价并肯定了《人民的艺术》紧扣“人”的主题，是对人文纪录片创作方式的一次成功探索，同时也指出了其影像风格说教形式过重、访谈内容略多、采访形式单一等几点不足之处。^①宗俊伟的《戏曲纪录片的精彩突围——兼谈<京剧>的艺术特征》从宏大叙事、审美意象和视听文本三方面给予作品肯定，但也指出作品遗漏了当下京剧的生存状态，缺少了一些现实意义。^②这部分文章词句优美华丽，以肯定的评价为主，内容兼具理性思考与感性抒发。

2. 关于身体影像的研究综述

身体是人类一切行为的基础，从古希腊至今对身体的研究一直未曾间断，人们对身体的认识从灵魂与肉体、精神与外在的身心二元框架中逐渐向外延伸，直到尼采提出“上帝已死”“破理性/精神/灵魂立身体”的思想成为西方哲学思想的转折。关于身体的思想从此打破了主客二分的局面，身体思想发生了“质”的转变，即身体不再是灵魂与肉体非此即彼的存在，逐渐恢复了身体具有的主动性、情境性、个体性和历史性。^③而后，身体研究因其丰厚的理论基础和广阔的理论适配性，逐渐吸引了心理学、社会学、女性主义、电影学等研究领域的视线。20世纪80年代开始，出现了身体美学、身体社会学、身体现象学、身体女性主义、身体神学、身体叙事学等以身体为中心的跨学科研究，身体理论成为了一种理论范式。因“身体”在影视艺术中有着极其重要的地位——不仅作为创作的主体也是被感知的客体，所以关于影视作品中身体影像的探讨也从未缺席。所谓身体影像研究，即是研究影像中再现或表现的身体形象。在经过相关文献资料整理后发现，国内关于身体影像的研究近年来呈现上升趋势，主要涉及以下几个方面：

影像中的身体叙事研究。这部分研究成果相对集中，多结合叙事学、符号学等理论对影视作品进行个案分析。如王祎颜的《凝视中的“看”与“被看”——电影<春光乍泄>的身体叙事研究》主要从静态身体、显性动态身体、隐性动态身体三个方面，分析

^① 唐远清，许海.人文纪录片的“人文收获”——北京电视台纪录片《人民的艺术》评析[J].中国电视，2012（10）：65-68.

^② 宗俊伟.戏曲纪录片的精彩突围——兼谈《京剧》的艺术特征[J].中国电视，2013（10）：34-37.

^③ 欧阳灿灿.当代欧美身体研究批评[M].北京：中国社会科学出版社，2015：46.

影片中的身体影像如何进行叙事并与影片主题产生关联。^①戴楠则以知觉现象学为研究路径,探讨了“新浪潮之母”阿涅斯·瓦尔达的纪录片《脸庞,村庄》中身体和空间之间的互文关系,分析了纪录片中的身体主要有他者形象、女性身体和主体参与的身体几种身体类别,并阐述了他们呈现的意义。^②这部分研究多以作品分析为主,强调影片中身体的叙事、审美等作用,阐释如何通过身体影像表现强化叙事,分析角度丰富,对构建优秀影视作品具有现实的借鉴意义。除此之外,影视导演的身体叙事风格也被众多研究者关注。如张振宇的《“沉重的肉身”——金基德电影的身体叙事研究》举例分析了韩国导演金基德作品中的身体意向,包括权利角逐场的身体、置换资本的身体、惩罚和规训对象的身体、身份认同符号的身体这四种。^③从中能体会到金基德对身体的深层认知和他对身体游刃有余的表现手段。金明的《张艺谋电影中女性叙事策略研究》从身体叙事角度分析张艺谋电影作品如何通过寓言叙事、伦理叙事、身体叙事对女性形象进行塑造,使电影中的女性身体充满自发性和多重思辨性。^④还有王子钦的硕士毕业论文《朴赞郁电影的身体叙事研究》、王思仪的硕士毕业论文《奉俊昊电影身体叙事研究》等。这部分研究内容扎实、层次丰富,但研究对象多为亚洲知名导演及其作品,对于文化背景的阐述略有重复之处。

影像中的身体消费研究。主要从消费文化、性别研究等角度出发对影视作品进行文化批评。张莹在《浅论消费文化中身体影像的成因》一文中探讨了全球经济发展背景下,身体影像成为消费对象的主要原因,得出“窥视”心理是使身体在电影中出现比例越来越大的重要原因这一结论。^⑤赵霞则针对目前童年身体影像消费现象作出批评,认为屏幕上出现的各类童年身体展示和表演,已经成为当代社会瞩目的消费景观,儿童身体解放的同时也对现代儿童文化生活造成了全面的压迫和规训。^⑥李东在《“身体叙事”影视文化的性别批判》一文中对影视文化中女性身体影像呈现做出梳理,批判了影视中以女性身体为卖点的内容,强调影视文化应避免走向个体肉身欲望的片面化。^⑦总体看来,这一部分文章着重强调身体影像所蕴含的人文关照,文化研究与电影理论结合较多,对于维持影视创作中的人文本位思想有着重要的警示和参照意义。

^① 王祎颜.凝视中的“看”与“被看”——电影《春光乍泄》的身体叙事研究[J].视听, 2017 (12): 72-75.

^② 戴楠.“身体”与“空间”的影像书写:基于纪录片《脸庞,村庄》的个案研究[J].中国新闻传播研究, 2021 (05): 143-150.

^③ 张振宇.“沉重的肉身”——金基德电影的身体叙事研究[J].当代电影, 2014 (08): 191-194.

^④ 金明.张艺谋电影中女性叙事策略研究[J].电影文学, 2018 (21): 67-70.

^⑤ 张莹.浅论消费文化中身体影像的成因[J].电影文学, 2008 (17): 26.

^⑥ 赵霞.景观的规训——当代童年身体影像消费批判[J].探索与争鸣, 2013 (10): 93-96.

^⑦ 李东.“身体叙事”影视文化的性别批判[J].渤海大学学报(哲学社会科学版), 2009 (06): 146-149.

影像中的身体形象研究。主要是对影像中的某一身份形象进行叙事和传播分析。如裴蕾在《互动视角下秀场主播身体影像的呈现》中，剖析了主播身体形象表征的文化内涵，探讨主播、粉丝与平台三者间的互动逻辑。^①胡松坤的硕士毕业论文《短视频平台中的残障身体影像研究——以快手为例》分析了短视频平台中残障者身体形象的建构过程，及其成功传播的文化原因、政治原因、经济原因。^②阮小凡的硕士毕业论文《三农原创短视频传播中的身体叙事研究》以农民身体形象为研究对象，从叙事实践的角度具体分析短视频中农民身体形象建构的方式及其叙事凸显的成因，并对此类短视频中的农民身体叙事实践进行思考。^③这部分研究对象往往选择的是当下的社会焦点形象，不仅分析了丰富的影像呈现内容，还能够引发人们对社会文化发展的思考。

身体影像的综述梳理与理论提升。汪振城根据西方电影理论和身体相关理论进一步梳理并概括了电影空间中影像身体的美学功能，认为影像身体主要有塑造人物形象、推动故事情节发展、引发观者“体感触动”的三种功能。^④接着在他的博士毕业论文《电影空间中影像身体的美学建构及意义生成》中，完善了电影中影像身体美学建构的逻辑和内在机制。王士霖在《当代中国电影身体研究述评》中，从国外电影身体研究入手，考察了国内电影身体研究现状，指出当下电影身体研究主要集中在对影像身体的研究、电影现象学视域下的身体研究、明星身体研究，以消费、欲望等为关键词的电影身体研究四个方面。^⑤付筱茵、王小萌则梳理了近十年我国影像身体研究的主要脉络，归纳出三个研究维度。第一，涉及意象化身体研究、受虐身体研究、奇观化身体研究和明星身体研究的身体美学研究维度。第二，以身体审美文化现象剖析当代消费文化内涵的身体社会学研究维度。第三，关注诉说女性私人体验的自我表达和书写的身体写作研究维度。^⑥学者们从微观和宏观视角出发，对身体影像相关研究进行了总结梳理，丰富了国内身体影像研究的理论系统，对本文研究具有重要的理论参考意义。

国外有关身体影像的研究成果更为丰厚和成熟，“身体”一直是西方电影研究的重点，劳拉·穆尔维、莫里斯·梅洛-庞蒂、维维安·索布切克、吉尔·德勒兹等理论家都对身体影像的研究做出了重要贡献。

英国女性主义电影理论家劳拉·穆尔维 (Laura Mulvey) 在《视觉快感与叙事电影》

^① 裴蕾.互动视角下秀场主播身体影像的呈现[J].新闻传播, 2022 (06): 24-25.

^② 胡松坤.短视频平台中的残障身体影像研究[D].福州: 福建师范大学, 2021.

^③ 阮小凡.三农原创短视频传播中的身体叙事研究[D].郑州: 郑州大学, 2021.

^④ 汪振城.电影空间中影像身体的美学建构及意义生成[D].南京: 南京艺术学院, 2014.

^⑤ 王士霖.当代中国电影身体研究述评[J].文化艺术研究, 2015 (03): 88-100.

^⑥ 付筱茵, 王小萌.近十年我国影像身体研究的主要脉络[J].电影新作, 2017 (06): 11-17.

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/775334040112012010>