

南京理工大学泰州科技学院

毕业设计说明书(论文)

作 者：李世豪 学 号：1905220427

学院(系)：城市建设与设计学院

专 业：数字媒体艺术

题 目：《环形世界》—新现实主义

视角下的社会影像

指导者 汪大伟 副教授

评阅者：袁树香 讲师

2023 年 4 月

毕业设计说明书（论文）中文摘要

课题为意大利新现实主义视角下的社会影像展现。意大利新现实主义电影是目前最具有表现性和社会性的影视类型，而纪录片则是创作者对自身看待社会的观点及思考以纯粹客观化的影像来展现尤为主观化的表达。方案根据独立纪录片全流程进行制作，包括人物故事构建、文案策划、前期拍摄、堪景访谈和后期制作等方面，打造出一部具有当代社会影像风格的思考性纪录电影。

关键词 意大利新现实主义 独立纪录片 构图 影像 后期剪辑

毕业设计说明书（论文）外文摘要

Title Circular World - neorealism

 Social Images from a Perspective

Abstract

The topic is the social image display from the perspective of neorealism in Italy. Neorealism film in Italy is the most expressive and social film and television type at present, while documentary film is the creator's point of view and thinking about his own view of society, which uses pure and objective images to show the expression of the main idea. The plan is based on the entire process of independent documentary production, including character story construction, copywriting planning, pre filming, scene interviews, and post production, to create a reflective documentary film with contemporary social imaging style.

Keywords Italian neo-realism Independent Documentary Composition
 Image Adobe Premiere.

目 录

1 绪论..... 1

1.1 选题背景.....1

1.2 选题意义.....1

1.3 命题视点.....1

2 《环形世界》纪录片阐述..... 3

2.1 纪录片拍摄内容概述..... 3

2.2 新现实主义叙事.....3

2.3 影片故事阐述.....4

3 前期制作..... 6

3.1 堪景及文案撰写..... 6

3.2 实地拍摄的特殊性和推演..... 8

3.3 故事确定和模拟拍摄.....12

3.4 “救猫咪”的预先设计.....13

3.5 拍摄的可行性与镜头.....14

3.6 机位视点设计与景深.....15

4 后期制作.....20

4.1 剪辑方法.....20

4.2 调色及配乐.....21

4.3 镜头语言.....26

4.4 故事结局.....29

结束语.....31

致谢.....32

参考文献.....33

1 绪论

随着电影的诞生，影视的发展，数百年间诞生了无数的流派、风格，无数的电影人投身于对自我价值的表达和对影像的展现，对于电影本质的探索也愈发的热烈，而本就有着表达思想传递价值能力的影像，也顺势背上了重要的社会责任和群众影响力。

1.1 选题背景

意大利新现实主义是诞生于二战后的反思性电影运动，是讲究真实性、记录性、非职业演员表演等多个极具真实美学特征影片。

课题拍摄于如今新生代青年步入社会洪流的空白期，巨大的社会压力下新青年对于自身未来的发展和前进的方向自然而然的产生了迷茫和焦虑，不论是对梦想的追逐还是对现实的无奈都是这类人群即将面临的挑战，作为对该类型人群心理的剖析和展现，课题选择了其中有着自我思考的类型人物及其周边人为参照，进行了拍摄制作，真实的还原目前青年在社会中的生活、地位、压力等各方面，带有思考性的展现这类人群目前的思维方式和对待生活以及压力的态度、状态等，带有反思性的讨论社会压力下的青年何去何从，如何在迷茫后砥砺前行。

1.2 选题意义

如今中国社会面临着多重挑战，相对的生活在这一时期的人民也时刻准备着面对挑战，其中不乏对人性真善美的记录与表达，更有着对当下青年群体的迷茫前行的展现和激励，课题旨在记录亘古不变的人与人的连接以及当代青年迷茫下的砥砺前行。

1998 年，中国根据新现实主义的基本定义首次提出左翼电影工作者创造的民生电影为“中国新现实主义电影”，其后大量的具有鲜明民族特色的真实性本土化现实主义电影陆续出现，而新现实主义下发展出的社会人文纪录片则是集新现实主义基本定义与社会时代环境的大成者。

1.3 命题视点

新现实主义多聚焦于社会的真实性现状，并以带有同理心的视角看待社会群体的真实境遇，这是新现实主义创作者超脱于现实外的第三者视点进行客观的社会问题展现，但基于真实性和代入性，有时这种超脱物外的上帝视角会显得过于虚浮缥缈。

课题将新现实主义的远观视点降低，以同时代同群体的视角去展现整个故事，将创作者本身所将要面对的以及有了的心理状态和生活现状融入到故事中，并借同一群体的被摄者讲出，以此更好的和同群体的观影人产生共鸣与交流，也能更好的展现给他群体的观影人以自我为视点的不同的看待社会现状的呈现（见图 1.1）。

图 1.1 代表了创作者自身的故事人物视角

课题在拍摄时选取的视点是跳跃的，前半部分是以创作者、被摄者同样的视角出发进行故事的讲述，后半段则是以创作者、被摄者在故事中对立的身份进行故事的讲述，前半段旨在借被摄者袒露社会目前年轻人的实际生活状况和迷茫，并且借被摄者的行为表述出创作者对这一迷茫与奔波的坦然和砥砺前行；后半段旨在将创作者步入全新的时期的不安与对过去的留恋通过与之相对的人物即被摄者来进行对相同事物的不同体感进行比较，更为客观的展现对这一难以避免难以改变的社会现状与人生历程中，创作者的体悟以及从被摄者的体悟中所感悟的改变和坦然接受。

课题在区分双方视角的同时，故事一的被摄者作为创作者代表与故事二的被摄者进行视点的交错，能更清晰的展现如今快节奏的社会，并更明朗的点明故事主旨“在注视着各自远去的背影下砥砺前行，迷茫但坚定”。

2 《环形世界》纪录片阐述

课题取名为《环形世界》，实则是两个短片纪录片的统称，其中故事一的标题为《无名之辈》，故事二的标题为《桃花源记》，通过两个故事的两代人的两个不同的社会身份展现当今社会下残酷现实中的不屈和感动。

2.1 纪录片拍摄内容概述

故事一《无名之辈》讲述了一名大专学历毕业的年轻人前往大城市打拼的现实故事，客观的展现了大城市生活的压力和当代青年人的迷茫，在奔波中对前路的探寻以及对生活的不甘不屈。

故事二《桃花源记》记录了一名临近退休的初中老师，对学生将来的展望和教师视角下青年人的前路，同时有着对过往的追忆与对人生路途的理解。

2.2 新现实主义叙事

新现实主义的叙事方法很难把控，过于客观的展现以及过于现实的剧情会让人觉得平淡，没有科技感的特效也没有特殊的镜头展现，更没有跌宕起伏的故事情节，平淡的叙事和缓慢冷凝的镜头是新现实主义叙事影片没法改变的基本要素。

对于新现实主义纪录片而言，则相较于新现实主义电影更加难行，完全舍弃了人物的设计与剧本的编写，而是纯粹的展现真实存在的人与真实发生的事，对于创作者而言需要耗费更大量的时间和经历，有许多社会人文纪录片为此更是有着长达数十年的拍摄时间。

课题对于新现实主义叙事的叙事手段更多的可能是运用碎片化的手法，进行跳跃性的展现，叙事风格可能带有些许的魔幻主义色彩，会将拍摄人物的意识状态尽力以特殊化的镜头展现。

对现实社会的密切关注是新现实主义叙事下独具特色的真实性最明显的展现，其和现实主义不同，尤其在于一个“新”字，也就是新现实主义创作者基于当前现实社会的真实记录下展现对当前社会个体或是某一部分群体的关怀，而传统的现实主义创作者及作品最大的不同之处在于，新现实主义选择了隐匿的、不干涉的主观思想，新现实主义作品会通过摄像机的视角将现实情况真实而客观的展现出来，不加任何的艺术化处理，这样的作品刻意的去留白，观众会产生更多的属于每个人自身的思考空间，而不是以创作者的想法为主导进行思想观点的植入。

不论是动荡不安的社会还是风平浪静的生活，对于新现实主义创作者来说都是真实的，新现实主义叙事会记录下当时最为真实的社会状况和被摄群体的生活样貌，且直观的展现出所拍摄时期正在产生变化的形式。

如今社会，一切都处于一个被大数据传播的信息所淹没的时代，不同人群在社会中所处的地位、面临的鸿沟都在被无限的不断拉大，且愈发难以逾越，科技的发展带来的是对时代视角的蒙蔽，对处于时代缝隙的边缘人物而言更是如此，新现实主义所传达的真实性叙事手段便是将社会聚焦在一个时代的真实描摹和刻印，所期望呈现的是被忽视的社会和被冷落的边缘，以此达到对社会发展、历史积淀的珍贵复现，对现状的清醒认知。

2.3 影片故事阐述

课题由影片一《无名之辈》与影片二《桃花源记》组成。

影片一的名称“无名之辈”为被摄者即故事提供者在与课题创作者相识时的自我称谓，并在前期调查访谈中多次提及对如今的青年一辈人的迷茫前行的感慨，故以此代表被摄者同时引申为与被摄者同命运共同前行的所有青年一代。

影片二的名称为被摄者即故事提供者所提供，被摄者职业为语文老师，拍摄时间桃花正盛，且正逢被摄者在讲解《桃花源记》一课，其提出其对老师学生之间的目送和武陵人与桃花源的哲学思考，并要求命题为《桃花源记》（见图 2.1、2.2）。

图 2.1 《无名之辈》

图 2.2 《桃花源记》

新现实主义被安德烈·巴赞赞誉为“真实美学”，新现实主义创作者追求真实性的美学高峰，无论是探索民族性的中国新现实主义电影还是厚重冷凝的意大利新现实主义作品，影片中的题材内容、叙事结构、表现手法以及电影表演等方面都尽可能的展现纯粹的真实性，在这一基本定义下产生出的电影有着朴实、真挚、自然的风格。

新现实主义影片通常喜欢选择底层人民或是社会中不被注意到的一群有着时代代表性的人群作为表现对象，在实景拍摄、非职业演员本色出演、对现实不确定性的开放式结尾等不同于其他影像的特殊性下，故事将获得更多的体量空间，角色及其自身所带的真实身份阅历，能充分的将生活环境的熟悉和把控力表现出来，同时具备自然真切的情感流露，这是依靠想象而出的故事和演员表演所无法达到的。

课题一方面将普通人、普通群体在画面内容中作为主角，这是源自贾樟柯塑造的“梁小武”与许鞍华塑造的“桃姐”等成功的新现实主义古典影片所启发，以生活中最真实的人物为样本，基于纪录片的形式不加艺术修饰，使观众看到的不再是好莱坞式的类型化的故事和类型化的英雄主义色彩，没有了与现实生活割裂的距离感，反之，从充满生活琐碎的普通人的故事里，令观影者寻找共鸣，产生思考。

课题的故事主旨在于展现人物真实的内心世界和社会真实面貌下的小人物的真实形象，这种真实更能让人动容，不可否认，课题参考了铮铮有力的纪实美学以能带来更为尖锐而令人心潮澎湃的力量，从而展现出普通人身上所拥有的生命潜力。

3 前期制作

前期制作是一个复杂且冗长的过程，需要大量的时间和经历进行，还要对被摄人有一定的了解和交流，因此充分的时间对于前期工作来说是重要且必要的，创作者需要进行庞大繁琐的工作。

3.1 堪景及文案撰写

虽然不用像古典主义影片那样进行布景和场景设计，但基本的堪景仍是记录电影的重要前期工作之一，需要提前了解拍摄地的环境、拍摄日的天气与光线、拍摄现场的突发性情况的预想、机位移动的路线等，并在这一时期便考虑好实际跟拍时的主要镜头并拍摄堪景图进行演练分析（见图 3.1）。

图 3.1 特殊天气下的预设机位图

文案是纪录电影重要构成，碎片镜头连接、故事的推进、人物及社会背景的介绍都需要顺畅而优美的文案来实现，思考大致的文案并不断修缮是制作记录电影的整个过程中需要不断进行的事情（见图 3.2）。

图 3.2 拍摄文案

3.2 实地拍摄的特殊性和推演

新现实主义记录电影在拍摄时，尤其是独立制作者，需要面临真实存在的环境因素影响，这是和其他记录电影宣传片或是古典主义影片拍摄时所不同的。

对于拍摄时可能出现的群众干扰、拍摄地阻拦、天气突变、突发情况、被摄者意外情况等多种随机性因素影响，制作者提前备齐了各项准备，如医疗物品、话术、备用设备、备用衣物等，以备不时之需。

实地拍摄前需要预算整体的拍摄方案，进行前期准备（见图 3.3）。

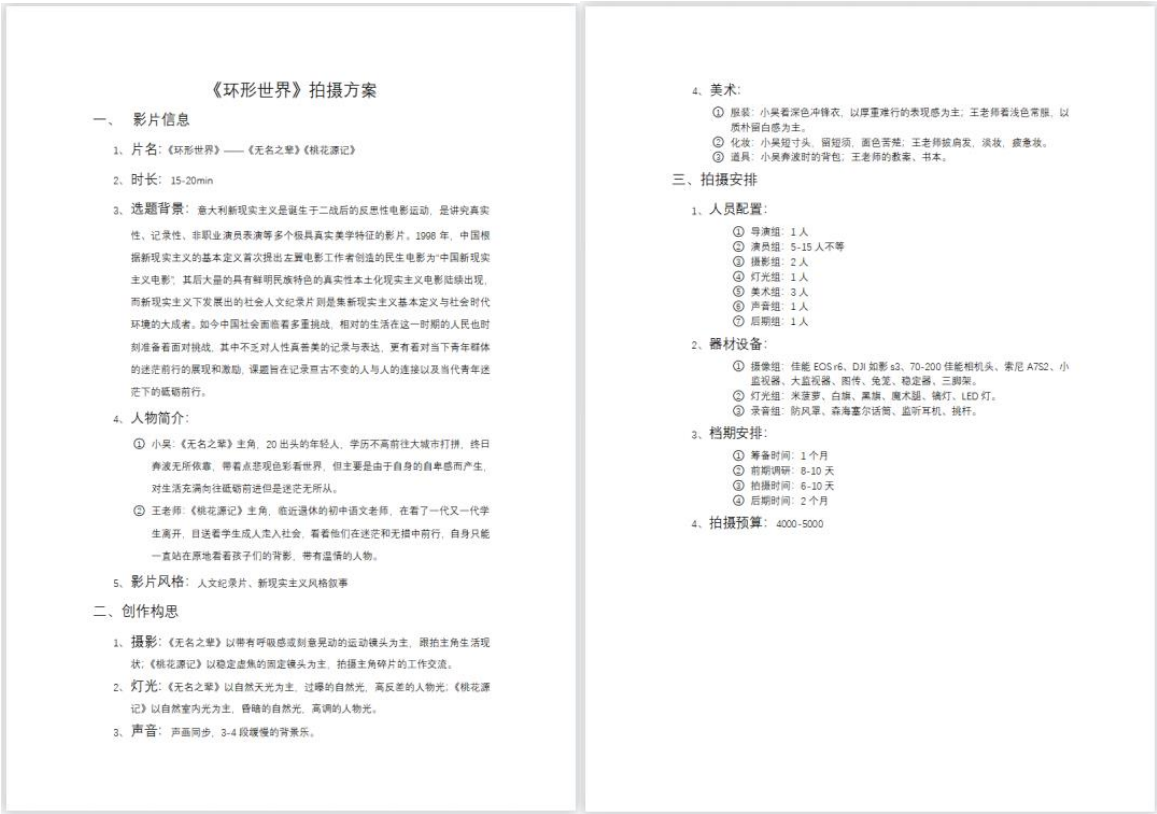

图 3.3 拍摄方案

虽然纪录片的拍摄存在实际拍摄时的随机性和不定性，但大概念下的思路分镜头同样重要，需要在拍摄前进行分镜头的预设，绘制而出进行画面预演，而后在拍摄时可根据有所依据进行修改调整（见图 3.4）。

No:	Part:	Scene:	动作	对话	秒
镜号	画面				
1		空镜	无		2s
2		人流由后向前 空镜	无 (街道噪音)		5~8
3		马路 人流由左至右 零散	鸣笛 车流 人声 鸟叫		5s
4		翻身拿眼镜 收并关机 挣扎起床 起身捡眼镜	闹铃声		10~15s
5		洗脸	水声		4s
		快速剪辑 ()	Total ()		
No:	Part:	Scene:	动作	对话	秒
镜号	画面				
6		放在眼 出门 跟镜头	走路声		7~12s
7		拉镜头 人向内行 出标题	背景音		8
8		公交车上 用旧养神 跟镜头	介绍音 “喂……方向”		
9		向向左 跟镜头	介绍音 “剧组……看”		
10		自右向左 跟镜头 斜侧	叙述 “其实……很多”		
		快速剪辑 ()			

图 3.4 部分分镜头

同样的，在绘制分镜的同时需要导演进行文字版的分镜头脚本的整理和思考，以便拍摄时摄影、灯光、DIT 等人员可以有所参照，进行比较（见图 3.5）。

1	《环形世界》导演版文字分镜							
2	镜号	场景	气氛	景别	摄法	画面内容	声音	备注
3	1	外景	日外	远景	固定	空镜头过渡，烟囱？清晨，雾或者烟	鸟叫	
4	2	街道		全景/远景	固定	车流	鸟叫、嘈杂	
5	3	马路		全景/远景	固定	十字路口	车笛、鸟叫、人喧	
6	4	出租屋	日内	近景	固定	闹钟响，小吴转身拿眼镜关闹钟	闹钟声，翻动身子的自然音	眼镜掉地？
7	5	出租屋		中景	固定	起身	自然音	捡眼镜？
8	6	出租屋		全景	固定	洗漱	自然音	
9	7	出租屋		近景-全景	摇	放衣服、背包、出门	走路、自然音	
10	8	马路	日外	中景	拉	摇晃着前行	背景音	
11	出标题《无名之辈》							
12	9	公交车上	日外	近景	固定	闭目养神，随车晃动	背景音	文字介绍
13	10	街道		全景	跟	前往出租屋	背景音-自述	文字介绍-自述
14	11	街道		特写	跟	前行，自右向左	背景音-自述	正侧面机位、斜侧
15	12	外景		远景	延时	车流人流	背景音-旁白	延时
16	13	出租屋	日内	中景	长镜头	走入、四处打量、放包、走向窗户、摘口罩	背景音-旁白	调度
17	14	出租屋		全景-中景	固定-跟	上阁楼，凭栏	背景音-旁白	
18	15	出租屋		中景	固定	站在镜子前整理衣服	背景音-旁白	
19	16	出租屋		远景	固定	空镜头	背景音-旁白	窗口
20	17	出租屋阳台	日外	远景	固定	空镜头街道	背景音-自述	俯拍
21	18	出租屋阳台		特写	固定	空镜头盆栽	背景音-自述	
22	19	出租屋阳台		中景	跟-摇	走上阳台	背景音-自述	
23	20	电梯内	日内	近景	固定	低头看手机，电梯下行	背景音-自述	
24	21	马路	日外	中景	摇-跟	向前走	背景音-自述-旁白	伪纪录片拍摄？独立拍摄？
25	22	马路		近景	固定	买饭	背景音-旁白	
26	23	店	日内	中景	固定	做饭	背景音-旁白	骑轴
27	24	马路	日外	中景	固定-摇	拿饭转身去车站	背景音-旁白	
28	25	车站		特写	固定	吃饭	背景音-旁白	
29	26	车站		中景	固定	吃饭-车来	背景音-旁白	
30	27	车站		中景	跟	上车	背景音-旁白	
31	28	车	日内	中景	固定	下车	背景音-旁白	左入镜，右出镜
32	29	小区	日外	近景-全景	固定	张望后朝前走	背景音-旁白	
33	30	电梯内	日内	近景	固定	电梯上行	背景音-旁白	
34	31	朋友家		全景	固定	进门	背景音-旁白	开灯
35	32	朋友家		全景	固定	进房间	背景音-旁白	右入镜左出镜
36	33	朋友家		中景	固定	去窗边	背景音-旁白	左入镜
37	34	朋友家		特写	固定	探身朝外望	背景音-旁白	剪影
38	35	朋友家		特写-中景	摇	掏手机接电话	背景音-旁白-自然音	
39	36	朋友家		中景	固定	打电话	背景音-旁白	虚焦
40	37	十字路口	日外	远景	固定	傍晚车流	背景音-旁白	延时
41	38	出租屋	夜内	中景-特写	移	回家放包，放衣服	背景音-旁白	小调度
42	39	出租屋		大特写	固定	拆泡面	背景音-旁白	
43	40	出租屋		特写	固定	倒热水	背景音-旁白	骑轴
44	41	出租屋		特写	固定	开火腿肠	背景音-旁白	
45	42	出租屋		大特写	固定	搅泡面	背景音-旁白	
46	43	出租屋		全景	固定	喝泡面	背景音-旁白	虚焦、背景音渐出
47	44	出租屋	日内	特写	固定	窗帘一角随风摆动	打电话	声画不同步
48	45	出租屋		中景	固定	打电话给母亲	打电话	
49	46	出租屋		全景	固定	放下电话叹气的背影	背景音-旁白	虚焦

50	47	街道	日外	全景	固定	街道行人	背景音-旁白	
51	48	街道		全景	固定	空镜头	背景音-旁白	
52	49	街道		中景	跟	街道行人	背景音-旁白	
53	50	饭店	日内	中景	固定	吃饭	背景音-旁白	虚焦
54	51	饭店		特写	固定	空镜头	背景音-旁白	
55	52	饭店	日内-日外	中景-全景	固定	离开	背景音-旁白	左入镜
56	53	地铁电梯	日内	近景	固定	电梯下行	背景音-旁白	
57	54	地铁		中景	拉	看轨道	背景音-旁白	玻璃倒影
58	55	地铁		特写	固定	看手机, 和边上的人聊天	背景音-旁白	虚焦
59	56	地铁卫生间		大特写	固定	洗手	背景音-旁白	
60	57	地铁卫生间		近景	固定	整理头发衣服	背景音-旁白	
61	58	图书馆		近景	固定	远眺	背景音-自述	左出镜
62	59	图书馆		全景	固定	走过回廊	背景音-自述	左入镜
63	60	图书馆		近景	特殊镜头	装扮不同的两个主角隔着玻璃对望, 幻想中的自己转身离去	背景音-自述	特殊镜头
64	61	图书馆		中景	特殊镜头	真实的自己看着幻想中的自己上楼	背景音-自述-旁白	特殊镜头
65	62	图书馆		中景	固定	真实的自己看着房间内幻想的自己捧书阅读	背景音-旁白	特殊镜头
66	63	图书馆	夜外	特写-全景	固定	楼梯上两个主角相对擦肩而过, 一个走近一个远去	背景音-旁白	特殊镜头
67	64	地铁	夜内	中景	固定	地铁驶入, 地铁的灯光交错在主角在玻璃中的剪影上	背景音-旁白	剪影
68	65	地铁		近景	固定	看着地铁外远去的隧道	背景音-旁白	
69	66	夜市	夜外	远景	固定	空镜头	背景音-旁白	
70	67	夜市		特写	固定	烟火气、空镜头	背景音-旁白	
71	68	夜市		特写-中景	固定	起身离开	背景音-旁白	
72	69	访谈室	夜内	近景	固定	采访	背景音-自述	采访
73	70	街道	日外	远景	固定	小桥流水烟雨蒙蒙空镜头	背景音-旁白	
74	71	街道		特写	固定	雨打枝头空镜头	背景音-旁白	
75	72	校园		特写	固定	桃花烂漫空镜头	背景音-自然音	虚转实
76	73	校园		全景	固定	学生空镜头	自然音	
77	74	校园		中景	固定	学生空镜头	自然音	
78	75	校园		特写	固定	摇铃敲钟	自然音	
79	76	教室	日内	中景	固定	老师授课	自然音-背景音	隔着玻璃窗
80	77	教室		特写	固定	批改作业	自然音-背景音	
81	78	教室		全景	固定	学生空镜头	背景音	
82	79	走廊	日外	中景	固定	老师站在空无一人的走廊上看着远处, 下方学生嬉笑打闹	背景音	学生延时, 老师不变
83	出标题《桃花源记》							
84	80	校园	日外	远景	固定	小桥流水空镜头	背景音-朗诵	
85	81	校园		特写	固定	鱼空镜头	背景音-朗诵	
86	82	校园		特写	固定	水流潺潺空镜头	背景音-朗诵	
87	83	教室	日内	中景	固定	学生听课	背景音-朗诵	
88	84	教室		中景	固定	老师授课	背景音-讲课	
89	85	教室		特写	固定	学生记笔记	背景音-讲课	
90	86	教室		近景	固定	学生抬头看黑板	背景音-旁白	
91	87	教室		中景	固定	老师授课	背景音-旁白	
92	88	教室		近景	固定	学生记笔记	背景音-旁白	
93	89	教室		特写	固定	学生低头看书	背景音-旁白	骑轴
94	90	教室		中景	固定	学生下课	背景音-旁白-自述	
95	91	教室		全景	固定	老师点学生回答问题	背景音-自述	
96	92	访谈室		中景	固定	采访	背景音-自述	采访
97	93	教室		中景	固定	学生听课	背景音-自述	
98	94	操场	日外	全景	固定	学生上体育课	背景音-自述	
99	95	校园		远景	固定	教学楼空镜头	背景音-自述	
100	96	教室	日内	特写	固定	抬头听课	背景音-自述	
101	97	校园	日外	中景	摇	学生走动	背景音-自述	小调度
102	98	校园		全景	固定	学生坐在校园里	背景音-自述-旁白	
103	99	校园		全景	移	走过小桥	背景音-旁白	
104	100	校园		特写	固定	老师坐下	背景音-旁白	
105	101	校园		大特写	固定	老师阅读	背景音-旁白	
106	102	校园		大特写	固定	花叶空镜头	背景音-旁白	
107	103	校园		全景	固定	栏杆空镜头	背景音-旁白	
108	104	校园		中景	长镜头	老师走入亭子	背景音-旁白	长镜头
109	105	校园		中景	固定	看书的老师抬头	背景音-旁白	

110	106	校园		全景	固定	走廊学生打闹	背景音-旁白-自述	
111	107	采访室	日内	近景	固定	采访	背景音-自述	采访
112	108	教室		全景	固定	上课	背景音-朗诵	
113	109	教室		远景	固定	上课	背景音-朗诵	
114	110	教室		中景	固定	老师走动	背景音-朗诵	
115	111	教室		全景	固定	老师讲课	背景音-旁白	虚焦，学生剪影为前景
116	112	校园	日外	特写	固定	动物空镜头	背景音-旁白	
117	113	教学楼	日内	近景	固定	下棋	背景音-旁白	
118	114	教学楼		中景	拉	带学生游览	背景音-旁白	
119	115	教学楼		大特写	固定	落子	背景音-旁白	
120	116	校园	日外	特写	移	标志物空镜头	背景音-旁白	
121	117	校园		中景-近景	摇	老师朝楼上招手	背景音-旁白	
122	118	教室	日内	大特写	摇	板书	背景音-旁白	
123	119	校园	日外	大特写	固定	空镜头	背景音-旁白	
124	120	食堂	日内	中景	固定	学生打饭	背景音-旁白	
125	121	食堂		全景	固定	学生吃饭	背景音-旁白	
126	122	办公室		中景	固定	老师睡午觉升懒腰	背景音-旁白	
127	123	教室		中景	固定	上课	背景音-旁白	
128	124	办公室		近景	固定	老师批改作业	背景音-旁白	
129	125	教室		近景	固定	学生记笔记	背景音-旁白	
130	126	教室		近景	移	老师走动	背景音-旁白	
131	127	校园	日外	中景	升格	老教授翻书	背景音-旁白	升格
132	128	校园		近景	升格	老教授和过去的学生聊天	背景音-旁白	升格
133	129	办公室	日内	中景	固定	老教授和现在的学生聊天	背景音-旁白	学生为前景
134	130	校园	日外	中景	固定	老教授和老师聊天	背景音-旁白	
135	131	校园		全景	升格	老师、教授、学生、过去的学生一起拍合照	背景音-旁白	升格
136	132	教室	日内	近景	固定	学生上课	背景音-旁白	
137	133	教室		中景	固定	老师回头	背景音-旁白	
138	134	教室		中景	固定	过去的学生抬头看着老师	背景音-旁白	
139	135	教室		大特写	固定	老师揉眼睛	背景音-旁白	
140	136	教室		中景	固定	空教室	背景音-旁白	
141	137	教室		大特写	固定	老师皱眉眨眼	背景音-旁白	
142	138	教室		中景	固定	现在的学生看着老师	背景音-旁白	过肩
143	139	教室		中景	跟-固定	老师走在空荡荡的班上，抚摸着排好的课桌椅	背景音-旁白	
144	黑幕							
145	141	黑幕					老师告别	
146	结尾							
147	大合照							
148	演职人员表							
149	鸣谢表							

图 3.5 部分导演版文字分镜头

3.3 故事确定和模拟拍摄

课题在前期准备时期，进行了多次的人物访谈和跟随模拟，基本掌握了被摄故事主人物的生活地点、工作地点、人物行动、计划安排、思维想法、故事经历等，确保文案的修改符合人物真实情况及人物真实想法，并保证故事的真实性和逻辑性。

进行简单的模拟跟随，以确保实际拍摄时被摄人物出现对镜头不自然、矫揉造作的虚假感，并提前让被摄者习惯拍摄工作，制作者熟悉拍摄路线及地形，以便后期实

地拍摄时的工作顺利完成（见图 3.6）。

图 3.6 模拟拍摄特殊天气现场

故事一主角为一名大专学历，小城市出生，在大城市无依无靠漂泊打拼的青年，故事的展开也是跟随人物进行的时长近一周的生活展现，其中囊括了寻找出租屋、帮朋友量房、面试仓管及日常生活，故事二是由故事一衍生而出。

故事二的主角为故事一主角的初中老师，也是故事一主角在该城市少有的能谈及自身困境的人，跟随拍摄时长为三天，主要展现老师授课、运动会、回学校看望老师的经历。

3.4 “救猫咪”的预先设计

根据布莱克·斯奈德的《救猫咪》一书中所提，每个故事的创作需要主角有着一个名为“救猫咪”的举动，这一举动是展现其人物形象且在故事结尾再度展现其人物改变的一大要素，这即是罗伯特·麦基在《故事》一书中提出的电影语言“人物弧光”论。

“人物弧光”意味着故事内人物随着经历和时间的洗刷后产生的人性的成长轨迹和发展变化，不论是变好或是变坏，具备“人物弧光”的人物形象会更为的立体，对于人文纪录片而言，“人物弧光”是加强被摄人及其故事真实性的一大助力，也是展现影片内核的一个工具。

在拍摄新现实主义题材的人文纪录片时，因为无法像电影那样进行剧本的编写，更没法预知到实际拍摄时间内所发生的事情和人物表现，所以对于“救猫咪”的设计是需要通过提前和被摄人进行交流，了解其思想与行动，并将其已经完成的“人物弧光”转变的时间延后到拍摄时间段内，进行再次的展现。

课题在拍摄时将时间进行了模糊化处理，故事的真实发生时间并不在拍摄时间内，但仍将故事的真实性保留了下来，以便达到“救猫咪”的展现，而“救猫咪”的具体设计则是通过和被摄者进行多次的访谈、采访，其对己身的改变与探索得出的结论之后，通过细节或是特殊镜头或是文案直观的展现给观者（见图 3.7）。

图 3.7 “救猫咪”设计采访现场

3.5 拍摄的可行性与镜头

课题的拍摄主题为人文记录，故需要和被摄者进行多次的交涉并获取其首肯才能开始拍摄，并需要提前了解被摄者的生活环境、工作现状以及在拍摄期间将要进行的工作或行动，并进行多次访谈采访了解被摄者对课题主旨的理解与看法。

为了保证影片内容多样性，采用延时、升格等多种拍摄手法，对其间景物采取特写细节，全景概括的表现方法，并拍摄特殊人物镜头。

临场设计镜头是表现真实性的手段之一，一些以现实中主观视点为拍摄的镜头可以提供更强烈的代入感（见图 3.8）。

图 3.8 特殊人物镜头

其中也会拍摄特殊场地镜头，需要提前和拍摄地进行联系并取得许可（见图 3.9）。

图 3.9 特殊场地镜头

3.6 机位视点设计与景深

实地拍摄时采取了多视点的拍摄，对于被摄人物的形象和行为展示从不同的机位不同的视点会有不同的情感表象。

如故事一中为体现被摄人物的奔波，但目的地是新家的喜悦，为表现这种迎着阳光前行，温暖但刺眼的冲突感，机位选择了比较硬朗的正侧面机位，并且以低视点的

仰拍对被摄人物进行跟镜头，以体现其激动难以平复的期盼感（见图 3.10）。

图 3.10 正侧面机位

同样，为表现故事一角色的无所依靠，迷茫，部分镜头选择了虚焦拍摄，并拍摄远景的背面镜头，展现空洞的环境和孤独无依的被摄人物，平视的机位视点则是对同样作为同一群体，同样有着如此心境的创作者、观影者的代入感随之加强（见图 3.11）。

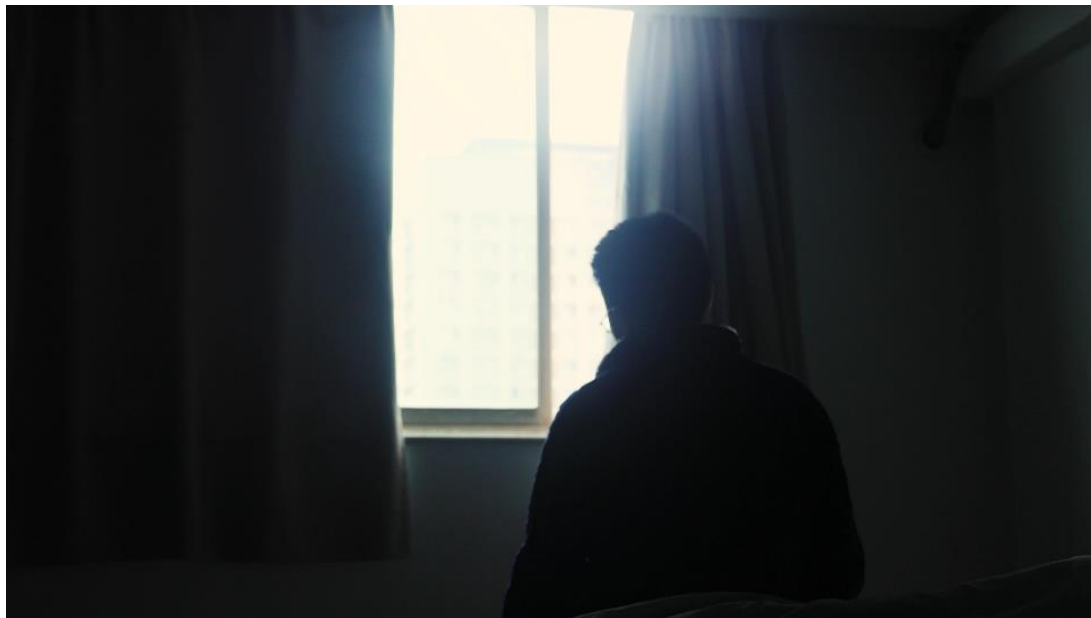

图 3.11 背面机位

而故事二的主要拍摄人物职业为教师，则多选取明朗的正侧面机位，45° 角的拍摄和略微俯视的机位能更立体的展现被摄人物的清醒形象，并以引导者的姿态和观影

者进行对话（见图 3.12）。

图 3.12 斜侧面机位

而故事二的结尾进行的拉镜头，视点落在胸腔位置，对孩童时期的视角进行模拟，正面的机位则是展现被摄人物的远望感，加强目送的主题（见图 3.13）。

图 3.13 正面机位

课题中为表现人物内心的迷茫和徘徊，在空镜头的转接中进行了景深的切换，大部分的体现主要人物行为的镜头取用大景深表现，以交代人物关系与人物所处环境，加强课题对社会环境真实性的展现，部分空镜头及特写镜头为体现出物体的细节或是

渲染迷茫哀伤的氛围，选用了小景深镜头，以及部分为了虚化环境突出被摄人物与环境的不和谐及割裂感，也选用了小景深镜头。（见图 3.14、3.15、3.16）

图 3.14 交代人物与环境的大景深镜头

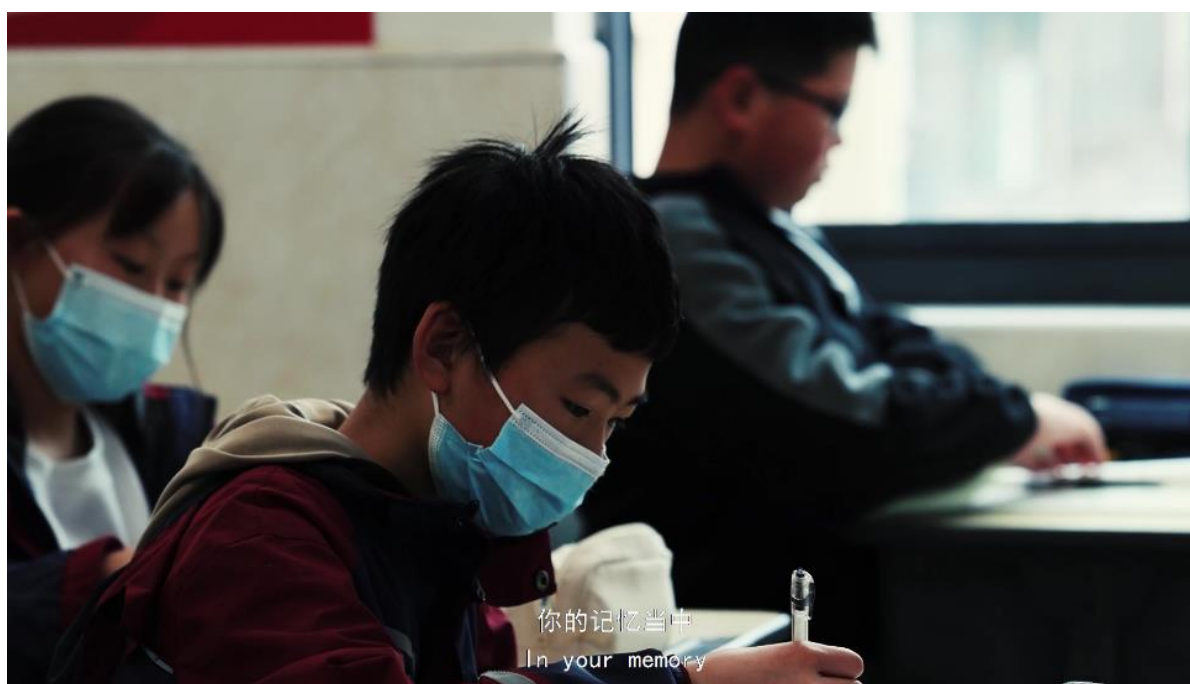

图 3.15 凸显主体人物的小景深镜头

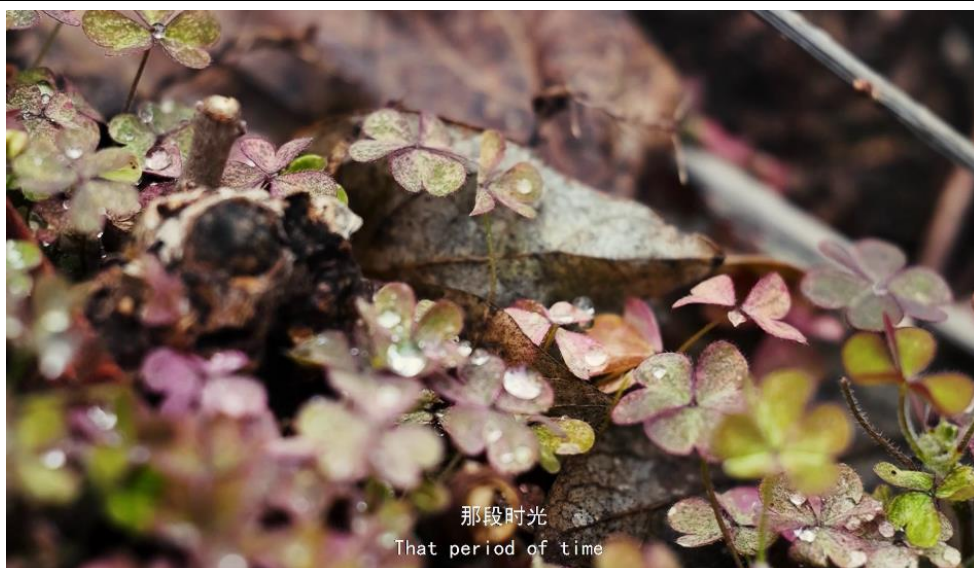

图 3.16 用于过渡的小景深空镜头

4 后期制作

课题后期按照前期原定计划对素材进行筛选、剪辑制作、镜头替换、段落删减。并增加必要片段、字幕、配音等效果。画面片段的剪辑，依照被摄者拍摄活动的顺序，移步换景，声画一体，整体色调自然，无突兀之处，客观展现被摄者与拍摄画面真实影像，画面的展现与主旨所想表达的情感一致。

4.1 剪辑方法

课题在剪辑初期，通过结合文案与实际拍摄情况进行了素材筛选，加以粗剪。并于前期整理分类素材时标记了拍摄时间、地点等相关信息，所需素材的筛选因此便捷而快速。

多数镜头均采用 1920*1080 的分辨率格式进行拍摄，剪辑使用 Adobe 公司的专业剪辑软件，统一的分辨率避免了卡顿和清晰度的跳跃。拍摄时大量拍摄的空镜头剪辑于文案间较为抽象模糊的部分，用于过度视频，调整节奏，拍摄时的人物访谈穿插在视频间，防止观影者视觉疲劳。

由于视频的结构划分，通过加入不同的音乐分布与节奏搭配提升视频质感和观赏时的愉悦感（见图 4.1）。

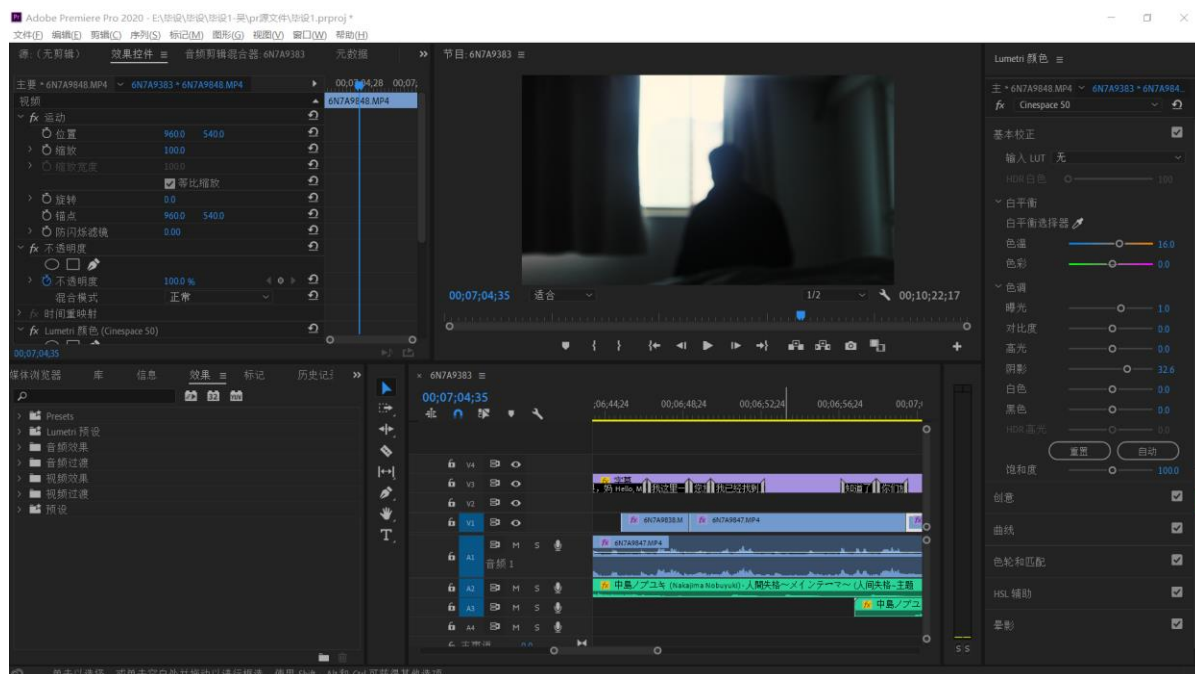

图 4.1 Adobe Premiere Pro 剪辑软件

4.2 调色及配乐

因拍摄镜头时每个镜头参数并非统一，且拍摄时段较长，天气影响，所以拍摄的原片需要进行校正画面明暗、调整色调等后期处理，才能获得一个舒适的画面平衡。因本片为人文纪录片，且拍摄者有着迷茫与清醒、奔波与停留的区别，选取的影片色调故事一多呈冷色，且多为高反差，表现其迷茫挣扎之感；故事二多呈暖色，且多为高调低反差，表现其追忆远望之感。在拍摄过程中选择佳能 4500k 左右的白平衡，保证后期色调的稳定和可控。

调色软件为专业剪辑软件 Adobe Premiere Pro 中的 Lumetri 颜色校正视窗（见图 4.2）。

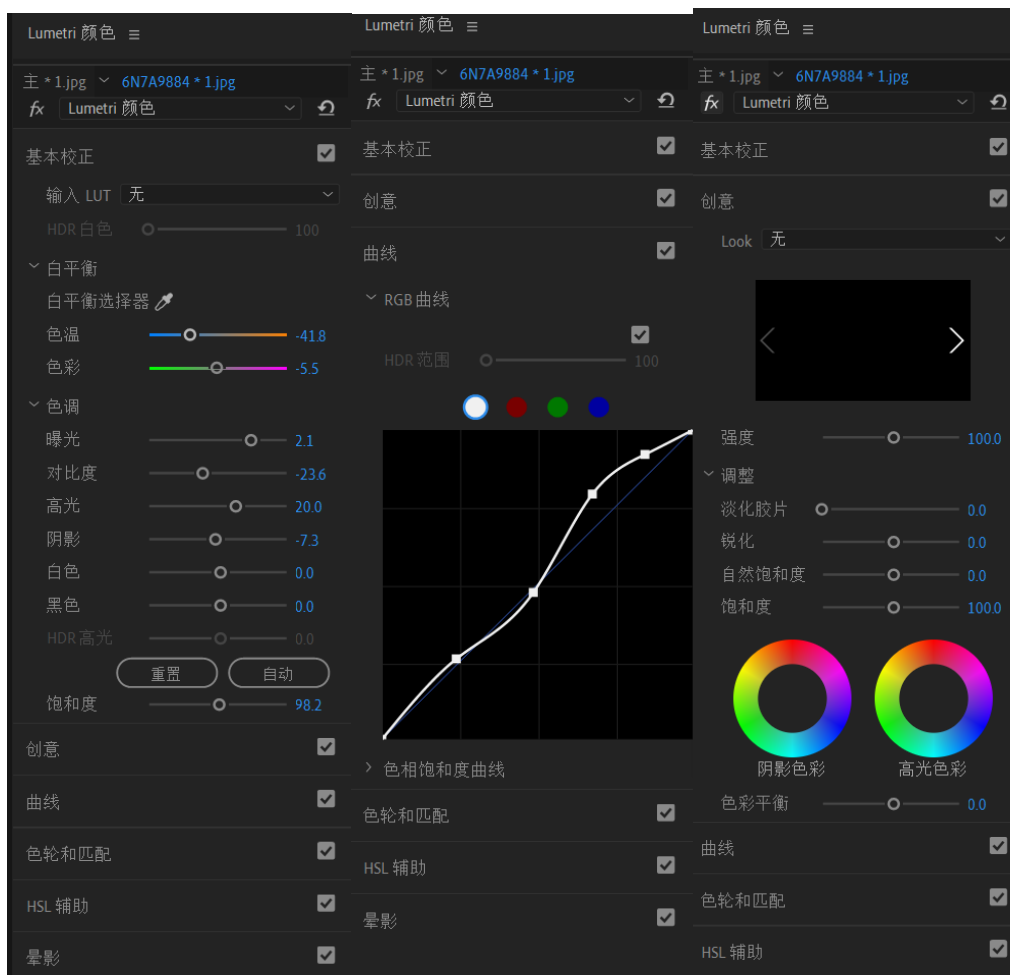

图 4.2 Lumetri 颜色校正视窗

故事一中拍摄时间多为阴天，尤其是在行路时拍摄，因环境问题会造成黑、灰、低调等颜色问题（见图 4.3），为表现被摄者小吴即其所代表的人物群体“奔波中的年轻人”的迷茫徘徊和难以安定，后期调色时会刻意保留低调部分，但为表现其砥砺

前进面向光明的积极意义，会以高反差的光线调整来改变画面，并且在前期取冷色调显示奔波中的孤独无依（见图 4.4）。

图 4.3 未调色前

图 4.4 后期调色后

故事一的结尾为表现砥砺前行，且故事一主角“小吴”其现实情况为积极向上的形象，并且在大城市完成了自己的目标，与故事开头迷茫无依为对比，调色时将暗沉的色调调向厚重的暖色，以高饱和度及高反差来表现如今故事主角的改变，完成“救猫咪”的镜头展示（见图 4.5、4.6）。

图 4.5 调色前

图 4.6 调色后“救猫咪”镜头

故事二主角及其真实故事是以老师的视角送别学生并给予迷茫中的学生鼓励和支持，基调主温情但带有些许的悲伤分别之意，故开篇映射标题《桃花源记》的桃花特写镜头为代表，前半段多以高调的高饱和和高反差色彩为主，且多为暖色，实地拍摄时期为早春阴雨天气，后期调色通过色调的改变和高反差的数值改变拍摄时带有的微冷意蕴，调色后的画面更为的艳丽温暖，也更具魔幻现实主义色彩，也暗示桃花源的

最终故事结局（见图 4.7、4.8）。

图 4.7 调色前实拍阴雨天气

图 4.8 调色后高调高反差画面

故事二的后半段主分离目送的意蕴，在前期的魔幻主义色彩下需要更多的现实主义风格，所以影片在故事二的后半段调色里更多的降低了反差度，多数镜头选择了高调低反差的风格，以表现社会中无法避免的人与人的分别，但为保证整部影片的先抑后扬的基调，并不过多的渲染冷色系为主的悲情主义色彩，而是更多的靠近现实的真

实光线色彩，达到自然平和的感觉（见图 4.9、4.10）。

图 4.9 现实光线下的过亮过灰画面

图 4.10 调色后的高调低反差调色

人文纪录片通常会通过配乐的转变进行故事的推动发展，不同的音乐能展现不同的基调。音乐能从节拍对影片节奏的表达进行控制，以听觉对影片进行环境渲染，表达不同阶段的情感。

4.3 镜头语言

课题作为新现实主义基本准则下创作的人文纪录片，强调以真实的镜头展现故事，多为展现人物形象和拍摄当下人物主要运动行为的固定镜头，同时为防止观影者产生视觉疲劳，会搭配少量跟随人物运动的长镜头，并在长镜头展示过程中进行情感的渲染。

固定镜头多以三分之一黄金分割构图为主，以表现人物行为及表情为主要，多采用近景、特写表现肢体及表情变化，少量运动镜头展现人物大的行为举止或是人物与环境的关系选用远景，部分需要展现人物细微动作、细微表情、特殊物件的选用了大特写镜头（见图 4.11）。

图 4.11 地铁内的固定镜头

长镜头的构图及景别选取相对自由，主要展现人物运动规矩及环境关系，并配合人员、景物、运动调度进行情绪的过渡和氛围的渲染，因画面呈现较为灵动自由，且主要目的是交代环境背景等杂乱信息，镜头通常展现的画面较为简单或是单调，以免画面的展现带动观众视角，忽视了所要交代的信息和氛围（见图 4.12、4.13）。

图 4.12 长镜头配合配音文案进行情感渲染

图 4.13 跟随人物的长镜头

同时，为表现课题立意中所隐晦表达的虚幻色彩，展现人物的内心挣扎，影片中有多处的合成镜头，通过后期的特效进行视频拼接完成的以表现人物内心为主的非现实性镜头，虽然违背了新现实主义的真实性的要求，但旨在更好的传达其社会性的立意（如 4.14、4.15、4.16）。

图 4.14 特效镜头素材 1

图 4.15 特效镜头素材 2

图 4.16 特效镜头

4.4 故事结局

不同于传统的古典主义电影，人文纪录片的故事结局并不是由制作者决定的，结局或许是已经即成定局的现实发生了的结果，也可能是开放式的无所预料的未来，因为故事及故事人物的真实性，结局的不确定性需要在影片的结尾交代，这是对观影者的尊重，同时也是对故事内人物本身的尊重。

通常这类开放式结尾因为无法预测，制作者会将故事的主要人物的后续发展与现状以文字和照片的形式交代清楚，以此加深影片的现实意义和对故事整体进行总结（见图 4.17、4.18）。

图 4.17 故事总结

图 4.18 后续交代

结束语

意大利新现实主义在中国民族特色社会下成为了时代命运的表达工具，电影人依靠此能给人带来不同于过去古典主义的感受。眨眼间影视作品在社会上更是具备了社会责任和舆论反思性。有思考有社会同理心的电影制作者致力于通过影视带给社会感动和反思。客观的展现社会现状和其中并不特殊化的人物故事，这是对个人生活也是对社会生活的一种独特而凌厉的认知，课题从前期的策划和选材拍摄，再到后期剪辑，以真实客观的方式现代人的迷茫下砥砺前行展示在观众眼前，使观众能深入理解社会现状，唤起人性追忆和生命的反思。

致 谢

感谢南京理工大学泰州科技学院对我四年培养和教育，让我在了解影视制作及其所涵盖的社会责任感这件事上有机会获得不一样的视角。同时感谢社团工作室提供的设备支持，感谢毕业设计指导老师汪大伟老师对我毕业设计的引导和研究，正因为你们的支持和分享，使得我可以多角度的了解影视行业，了解影视艺术，使得我的毕业设计能够按照要求顺利完成。也要感谢泰科传媒的学弟学妹们以及拍摄组人员在拍摄过程给予的帮助。最后感谢所有的评委老师，为我做出了点评，是你们能让我知道自己的不足，这样才能使我有长足的进步，谢谢大家！

参 考 文 献

- [1] 骆静潇. 记忆再塑与个体叙事: 新媒体语境下人文纪录片的社会记忆构建[J]. 视听界, 2022(06): 46-49. DOI: 10. 13994/j. cnki. Stj. 2022. 06. 016.
- [2] 沈美琪. 中国新现实主义电影真实性探索[J]. 剧影月报, 2021(05): 10-12.
- [3] 李啸洋. 日常的尺度: 重塑新现实主义电影[J]. 中国图书评论, 2019(10): 56-65.
- [4] 涂鹏. 从现实的批判到精神的批判——浅谈费里尼和安东尼奥尼对意大利新现实主义电影中批判性的继承与发展[J]. 电影文学, 2018(08): 52-54.
- [5] 孙珊. 基于主客观特征融合的影视作品剪辑[D]. 上海: 华东师范大学, 2018.
- [6] 刘婧璐. 摄影艺术的画境探索[D]. 山东: 山东工艺美术学院, 2018.
- [7] 王楠. 视频剪辑技巧在影视作品中的运用分析[J]. 传媒论坛, 2018(13).
- [8] 邱俊. 纪实摄影的社会价值与思考[J]. 家庭影院技术, 2019(20).
- [9] 吴泽. 中国纪录片创作的纪实性与审美化分析[J]. 西部广播电视, 2020(23).
- [10] 王晨瑶. 中国独立纪录片的人文情怀表达[J]. 视听, 2021(1).
- [11] 许欣. 人文纪录片的影像表达与创新传播[J]. 电视技术, 2023, 47(02): 67-69. DOI: 10. 16280/j. videoe. 2023. 02. 018.
- [12] 吴桐. 试析纪录片的故事性与真实性[J]. 北方传媒研究, 2022(06): 65-67. DOI: 10. 19544/j. cnki. bmyj. 2022. 0114.
- [13] 许欣慧. 意大利新现实主义电影的美学风格和世界影响[J]. 三角洲, 2022(21): 155-157.
- [14] 李姿璇. 文化差异下中西方人文纪录片制作对比[J]. 戏剧之家, 2022(17): 175-177.
- [15] 陈霄睿. 人文类纪录片创作中修辞手法的运用研究[D]. 山东: 山东师范大学, 2022. DOI: 10. 27280/d. cnki. gsdsu. 2022. 001000.
- [16] 刘睿琳. 人文纪录片中的诗意表达探究[D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2022. DOI: 10. 27675/d. cnki. gcydx. 2022. 000092.