

记物以存真，写人以动情

——非遗手工艺纪录片的双线表达与微纪录片矩阵

黄欣艺

黄冈科技职业学院 湖北 黄冈 438000

【摘要】：非遗手工艺的传承在当下面临诸多困境：传承人老龄化、生活场景逐渐消失以及受众传播结构失衡，使得许多技艺濒临断代。纪录片作为影像形式，凭借真实性与完整性，在非遗保护与传播中展现出独特优势。它既能以长时间跟拍、细节特写等方式实现技艺的文献性记录，为后续研究与教学提供可追溯的档案，又能通过人物叙事与生活场景塑造建立观众的情感共鸣，实现“因人而传”的传播效果。在融媒体语境下，《我在故宫修文物》展示了跨平台联动的成功经验，也揭示出碎片化表达可能削弱文化语境完整性的风险；《非遗有新人》则表明短视频在传播上的覆盖面广，但易陷入模式固化与内容同质化的困境。基于此，本文提出以文献性与共情性双线并行为核心的非遗纪录片表达路径，并探索“分级微纪录片矩阵”策略：通过门类总论、地域派系与工序卡片三个层级，实现长篇的系统呈现与短视频的高效触达相结合。研究旨在为非遗影像化提供一条兼顾保存与传播、深度与广度的可复制路径。

【关键词】：非遗手工艺；纪录片；文献性；共情性；微纪录片

DOI:10.12417/3041-0630.25.20.054

近年来，短视频的迅速崛起深刻改变了文化传播的格局。非遗手工艺因其鲜明的视觉特征和文化符号，在抖音、快手、B站等平台收获了大量关注，成为网络中的热点内容。短视频依靠算法推荐和社交裂变机制，使一些原本小众的手工艺获得了前所未有的曝光度。然而，快节奏的表达往往以牺牲完整性为代价，复杂工序被压缩为数秒钟的“奇观瞬间”，文化语境和历史脉络随之被割裂，观众对技艺的理解停留在表层。

与此相比，纪录片在非遗传播中承担着“深度记录”的功能。其真实性和完整性能够系统保存工艺的全流程细节，形成可追溯、可复用的影像档案。同时，纪录片的叙事性和情感塑造功能，又能通过人物生活与心理刻画，实现观众的情感共鸣与价值认同。近年来，《我在故宫修文物》在电视与网络的双重传播路径中，展示了纪录片兼具深度和传播力的潜能，但也揭示了过度切片可能导致叙事割裂的隐忧。《非遗有新人》则证明短视频在吸引大众关注方面具有优势，但其创作模式趋同、缺乏系统性的弊端同样明显。

因此，非遗影像的未来需要在纪录片的深度与短视频的广度之间找到平衡。本文提出以“文献性与共情性双线并行”为核心的纪录片表达路径，并结合“分级微纪录片矩阵”的传播策略，力图在保存与传播之间建立动态平衡，为非遗手工艺的活态传承与广泛传播提供新的思路。

1 非遗手工艺的传播困境与纪录片价值

1.1 活态性的衰退与传承难题

非遗手工艺的价值不仅在于器物形态，更在于其背后的生产方式、社会关系与文化观念。然而，这种“活态性”在当下正遭遇严峻挑战。首先，传承人老龄化，青年人因学习周期长、经济回报低而缺乏投入意愿，许多工艺濒临断代。其次，工艺依赖的原料与生态环境不断消失，例如传统染织依赖的天然植物染料在工业化进程中难以维系。再次，传统器物的生活场景被工业制品取代，手工艺逐渐从日常实用转向观赏与收藏，其社会基础不断萎缩。最后，传统师徒制在现代教育体系和城市化节奏下难以延续，导致技艺传承机制的弱化。这种衰退不仅威胁到工艺的存续，也削弱了其所承载的文化语境和生活智慧。由此可知影像记录在此背景下不仅是保存手工艺的手段，更是延续文化记忆的重要方式。

1.2 纪录片的适配性

在非遗手工艺的困境中，纪录片凭借影像叙事的综合优势，成为最具适配性的文化介入方式。与文字或图片相比，它能够同时捕捉工艺的动态过程、空间环境与人物情绪，把“物”与“人”置于同一时空中呈现。

在文献性方面，纪录片通过长时间跟拍和细节特写，完整保存工艺的连续性和复杂性，使技艺的操作逻辑具备可复原和可考据的价值。在共情性方面，它通过人物塑造和生活叙事建

作者简介：姓名：黄欣艺，（1992年4月-）性别：男，民族：汉，籍贯：湖北黄石，工作单位：黄冈科技职业学院，职务：专业教师，学位：硕士研究生，学科专业：艺术设计，研究方向：数字媒体艺术设计与理论研究。

立情感联系,让观众在表情、语调与场景中感受到传承的真实状态。

因此,纪录片的优势在于兼具文献性与共情性,既能作为资料保存的手段,又能成为文化传播的媒介,为非遗影像化提供了坚实基础。

1.3 融媒体语境下的机遇与挑战

融媒体的发展拓展了非遗传播的空间。电视、视频网站、短视频平台和社交媒体的结合,使非遗影像能够跨越地域与圈层,借助算法推荐触达潜在受众,并通过评论、转发和二次创作增强互动性与传播力。

与此同时,碎片化和娱乐化问题日益突出。复杂工序被压缩成短暂片段,文化语境遭到割裂;追逐流量的奇观化处理忽视了技艺的文化价值;同质化模仿也削弱了创作活力。这些问题表明,单一依赖短视频难以承担非遗的深度传播。

因此,非遗影像创作需要在深度记录与快节奏传播之间找到平衡。纪录片的系统性与短视频的扩散性可以互为补充,共同推动非遗在当代社会的传播与传承。

2 双线表达与创作策略

2.1 文献性与共情性的双线并行

非遗影像的创作不仅是文化存档,也是社会传播。文献性强调技艺本身的可追溯与可复原,需要在影像中保留工序的完整性与细节的准确性。共情性则关注观众与人物之间的情感链接,通过叙事、表情、语气和生活场景,激发公众对传承的理解与支持。两者相辅相成:文献性保证了纪录片的学术与历史价值,共情性则决定了其传播力与社会影响力。双线并行能够避免单纯“展览式”的呆板记录,也能防止过度情绪化而忽略技艺的真实逻辑。

2.2 “手—物—场—人”观察视角

在创作方法上,可以通过“手—物—场—人”的观察模型实现双线平衡。手的细节捕捉展现了技艺的微观动作与经验积累;物的记录强调原料、工具和成品的质感变化,保存了文献价值;场的呈现包括作坊、集市、节庆等空间,体现技艺的社会语境与生态环境;人的叙事则凸显传承人的个体生命史与社群关系,是共情性的核心入口。这一模型既能保证操作与流程的真实呈现,又能为人物故事与文化情境留出空间,使影像成为立体的文化记录。

2.3 “影像—用途”映射框架

非遗影像的最终形态往往面向不同用途。档案保存需要全流程、不间断的记录,以确保研究和复原的可靠性;教学应用则需步骤化、模块化的处理,并通过字幕、图解等方式突出操

作要点;公众传播则更强调故事化和情感化,通过人物叙事、情境渲染和节奏设计来吸引注意力。三类用途并非孤立,而是可以通过一次高标准拍摄衍生出多个版本。以此方式,非遗纪录片不仅“存得住”,还能“传得开”。

2.4 纪录片手法的互补运用

在具体方法上,以直接电影为主,强调长时间在场与最小干预,保证工序的自然流露;辅以真实电影,通过适度交流引导传承人讲述经验与情感;必要时采用自我反射式,让拍摄过程本身成为叙事的一部分,增加观众对影像建构的理解;在合适场景中,还可使用参与式方法,让创作者介入活动,拉近人与人之间的距离。多种手法的互补运用,有助于在保持真实性的同时增强叙事的多样性。

2.5 摄影表达与现场记录

镜头的选择决定了影像的文献性与观赏性。固定长镜与移动镜头相结合,既能保持工序的连续性,又能展示空间与人物的动态关系。光影处理上,应以自然光为主,辅以点状光源营造真实氛围,避免舞台化效果。声音收录是另一关键,环境声与人声应同时保留,必要时采用“先声后画”的方式增加观众期待感。访谈与独白可以在操作过程中自然穿插,情境再现则应明确标识,以保持真实原则。突发事件与返工过程必须记录,它们不仅是真实性的重要体现,也是叙事张力的来源。

2.6 叙事编排与结构设计

非遗纪录片的叙事往往由三条线索交织而成。人物线通过生命史和转折展现个体经验与价值选择;工序线以原料到成品的因果链提供逻辑骨架;议题线则拓展至市场化、现代性等社会层面,增强影片的现实关怀。三条线索在叙事中并非独立,而是需要通过声音、动作、场景和情绪实现转场与交织。例如,可以通过锤击声连接作坊与展览现场,实现空间跳跃的同时保持叙事连续。多线交织使影片既有文化深度,又具情感张力。

3 微纪录片矩阵与传播路径

3.1 矩阵的层级结构

在融媒体环境中,非遗影像既要满足档案化保存的深度要求,也要顺应公众传播的快节奏习惯。单体微纪录片通常控制在三到八分钟之间,可以容纳一个人物故事或一段完整工序。这种形式在结构上常以直观的视觉或声音开场,迅速抓住注意力,中段展开背景信息与技艺细节,结尾通过留白或人物原声收束,保持叙事的完整与节奏的紧凑。它既能体现工艺的文化价值,又能保持传播所需的吸引力。

在此基础上,分级系列构成了矩阵的纵深。门类总论级以十至十五分钟的篇幅展现工艺的历史源流和核心价值,适合在电视和展览中播放,建立观众的整体认知。地域派系级突出地

方性差异和人物化叙事,每集五到八分钟,更贴近网络平台的传播逻辑。工序与工具卡片则以一至三分钟为宜,专注单一环节或工具使用方法,既是教学和博物馆展陈的素材,也是短视频平台上高效传播的内容单元。通过这种层级化设计,非遗既能在整体与细节之间保持平衡,也能为不同受众提供差异化的观看路径。

3.2 传播路径与互联机制

矩阵的传播价值取决于跨平台的有效联动。大屏端强调沉浸感和文化厚度,适合播放门类总论和部分地域派系内容;小屏端强调速度和互动性,更适合工序卡片与精剪片段;线下端注重体验与参与,可以结合研学、展览和社区活动,使观众在影像之外与实物和技艺互动。不同版本之间需要保持互联,例如在短视频片尾设置引导链接至中长版,在展览现场通过二维码连接到线上平台,从而形成线上与线下、长片与短片的循环。观众由此能够在不同层级之间自由切换,既被吸引,又能逐步加深理解。

通过矩阵化组合与多平台互联,非遗影像突破了单一模式的局限,一方面确保了文化档案的系统保存,另一方面增强了

社会传播的广度和可持续性。这种模式为非遗在当代的活态传承提供了更加稳固的路径。

4 结语

非遗手工艺在当代传播中面临困境,也因影像介入获得新的生机。纪录片通过“文献性与共情性”的双线并行,在保存工序与塑造人物之间建立了平衡;分级微纪录片矩阵则使长片与短视频形成互补,既能构建系统档案,又能实现广泛传播。

未来的发展可以从三个方面展开:一是探索跨媒介融合,利用虚拟现实、互动影像等技术提升沉浸体验;二是推动参与式生产,让传承人和社区加入影像记录,丰富叙事主体;三是加强数据化与国际化,建立开放数据库并面向全球受众推广。

综上所述,非遗纪录片的价值不在于单一的记录或传播,而在于二者的协同。唯有在尊重技艺本真的基础上不断创新,才能让非遗既“存得住”,也“传得开”。

综上所述,非遗纪录片的价值不在于单一的保存或传播,而在于二者之间的协同。只有在尊重技艺本真性的前提下不断创新表达方式,才能让非遗既“存得住”,又“传得开”,真正实现文化的活态传承与广泛传播。

参考文献:

- [1] 杜菲菲.光影载非遗镜头续文脉[J].今传媒,2020(10):128-130.
- [2] 于德强.非遗题材系列微纪录片创作的实践与思考[J].今传媒,2018(12):121-122.
- [3] 张传智.融媒体时代非遗文化纪录片传播效果影响分析——以《我在故宫修文物》为例[J].戏剧之家,2019(31):142-143.
- [4] 韩秀明.短视频环境下非遗微纪录片的实践探索——以《非遗有新人》为例[J].西部广播电视,2021(21):155-156.