

纪录片《茶道人生》创作浅析

吕文涛

(云南艺术学院 民族艺术研究院)

摘要：中华文化源远流长，博大精深。徽文化是中华文化的重要组成部分。徽文化既包括笔墨纸砚的文房四宝、粉墙黛瓦的徽式建筑，又包括独具魅力的徽茶文化。徽茶，就狭义而言指古徽州府所产茶叶，广义的范畴应是整个安徽省的茶叶，早在明清时期，徽州茶、六安茶就扬名内外，固有徽六名茶之美誉。该纪录片以安徽省黄山市歙县璜田乡蜈蚣岭村白茶和安徽省黄山市祁门芦溪安茶为拍摄主体，同时本文从画面与构图、色彩运用与影像表达三个方面进行创作分析，展现了中国茶文化的独特魅力和茶对当代社会人们生活方式的改变以及人生态度的影响。

关键词：茶文化；蜈蚣岭白茶；祁门芦溪安茶；人生

茶文化的发源地是中国，它不仅传承了我国悠久的历史传统，而且具有深厚的文化价值。所谓的茶文化就是人们在生产和生活中对茶运用过程中有关物质和精神文化的认知。茶在形成和发展的历史中，不但汇集了自然科学和社会科学的大量知识，而且也汇集了佛家、道家、儒家的传统理念和深刻的哲学道理。在生活中，人们通过在闲暇时品一杯香茗，明心净性，增强自身修养，陶冶个人情操，完善人生价值取向。因此，人们在生活中形成了丰富的高雅文化。

中国自古以来就一直种植茶叶，每年茶叶生产总量居世界前列。同时，中国还是茶叶的原产地和茶文化的发祥地。在古时，茶叶通过人们的长途运输传播到了部分西方国家。在经历了历史的变迁、社会的发展、文化的积淀，部分西方国家也逐渐形成了自己独特魅力的茶文化。近年来，本国的传统茶文化受到了西方茶文化的影响，逐渐呈现衰落的迹象。尤其是在年轻群体中掀起了一阵喝咖啡、奶茶、袋泡茶的风潮。然而对黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片等历史名茶的选择更多是集中在老一辈群体。这一趋势将势必阻碍中国茶文化的进一步传播。

纪录片《茶道人生》以安徽省黄山市的两种小众茶叶：蜈蚣岭白茶和祁门芦溪安茶为拍摄对象进行创作。在整部纪录片中，内容分为两个部分进行创作。第一部分为：“藏于深山的白茶”；第二部分为：“寻找回来的安茶”。本文通过分析画面与构图、色彩运用与影像表达三个方面的创作手法在纪录片《茶道人生》的创作过程中的运用，从而展现出中国茶文化的独特魅力和茶对当代社会人们生活方式的改变以及人生态度的影响。

（一）画面与构图

纪录片运用摄像镜头，将生活原生态真实完整的进行记录整合，将社会中的真人、真事、真情呈现在观众面前。画面是电影语言的基本元素，每一幅画面都是具有独立形式感的个体，它们具有自身的严谨结构和承载各种信息的能力。爱森斯坦说，画面将我们引向感情，又从感情引向思想。“构图”原来是一个美术用语，为组合、构成的意思，它指艺术家在一个空间中安排和处理表现对象的位置和相互关系，把个别和局部的形象组成画面整体。而在纪录片中的构图，就是被摄体在一定幅度里美的结构，是被摄对象在画

面中占有的位置和空间所形成的画面分割形式，其中包括光、影、明暗、线条、色彩等在画面结构中的组合关系，共同构成视觉形象。

在纪录片《茶道人生》的拍摄过程中，特别注意了画面与构图的选择。“藏于深山的白茶”这部分的拍摄，运用了航拍，航拍的画面把蜈蚣岭的千亩梯地拍摄的大气磅礴，给观众以震撼。通过航拍蜈蚣岭千亩梯地，从侧面展现了蜈蚣岭村民用石头垒成千亩梯地的坚韧不拔的品质。在拍摄蜈蚣岭村民采摘茶叶的过程中，创作者注意到了拍摄画面的唯美性以及构图的合理性。通过拍摄蜈蚣岭村民采摘茶叶时的不同画面来体现蜈蚣岭村民的质朴与勤劳，这也是纪录片《茶道人生》想要表达的一个主题。“藏于深山的白茶”后半部分，通过拍摄国学老师曹树德先生的唐代煎茶法，向观众弘扬了中国传统的茶文化。在拍摄唐代煎茶法的过程中，注意到了构图的对称性，从而使得画面更加和谐统一。

“寻找回来的安茶”这部分主要讲述的是安茶的历史以及黄山市母树白茶有限公司董事长刘平先生与安茶结缘的故事。在这一部分中，创作者没有使用航拍的方式来拍摄画面，更多的是使用普通的拍摄方法来拍摄。因此，拍摄的画面和构图相对中规中矩，从而体现了安茶的历史性，也符合了该部分想要表达的主题。在拍摄黄山市母树白茶有限公司董事长刘平先生讲述他是如何与安茶结缘的时候，整个拍摄的画面和构图相对正式，同时采用了跟拍的拍摄方法，这也体现了纪录片真实性的特点。

（二）色彩运用

构成影像的重要元素有很多，色彩就是其中之一，通过丰富的色彩，观众可以在影像中获取更多的有效信息。同时，色彩还是影片重要的造型元素，色彩是影片的外在表达，不同的色彩表达了影片不同的主题。在纪录片《茶道人生》的拍摄以及制作过程中，创作者尤其注意色彩的运用。在拍摄蜈蚣岭的千亩梯地时，运用了航拍器，航拍出来的千亩梯地色彩并没有设想中的理想。考虑到影片的整体色彩，在后期制作时创作者将航拍的素材进行了简单的调色，从而达到理想的状态，也更加符合该纪录片的总体色彩要求。

“藏于深山的白茶”这一部分中拍摄了国学老师曹树德先生展示唐代煎茶的画面，在拍摄的过程中，考虑到了色彩的运用。由于曹树德先生展示唐代煎茶的环境相对幽静，所以整个拍摄的画面色

彩相对于外界的自然环境要昏暗一点,从而给观众传达出一种安静祥和的氛围。

在拍摄黄山市母树白茶有限公司刘平先生讲述安茶改变了他的生活方式以及影响了他的人生态度时,画面色彩相对偏黄,从而使得整个画面更加和谐,营造了一种温馨的气氛,使得整个纪录片更具人文气息。

(三) 影像表达

文化因影像而广泛流传,影像因文化而彰显意蕴。纪录片创造了一种文化和影像互惠互利的机遇,如果要充分表达茶文化艺术,势必需要通过与之相对应的影像拍摄和影像结构来进一步呈现创作者想要展现的茶文化艺术。整部纪录片《茶道人生》从影像结构入手,从对历史的回望与思辨、社会环境的探究与思想传递以及人生态度的表达三个层面有效塑造了“史、思、诗”兼具的茶文化形象。

其一,史:历史的回望与思辨。今天通过影像所讲述的故事伴随着时间的推移终将会变成明天的历史。《茶道人生》整部纪录片的影像不但完成了记录蜈蚣岭白茶生长和生产的使命,也自觉意识到自身所肩负的历史责任。通过对蜈蚣岭白茶生长环境的介绍以及对当地参加农业学大寨村民的采访,达到对当时历史的一种回望与思辨,从而期待给观众以全新的历史感悟。纪录片《茶道人生》中加入了历史照片这一影像,历史照片为整部纪录片增添了历史感,从侧面表达了该部纪录片创作者所秉持的“回顾历史”创作初衷,使得该部纪录片更具历史感和时代感。

其二,思:社会环境的探究与思想的传递。所谓社会环境的探究,就是通过观察社会现象达到逐步接近社会本质的过程。社会中越来越多的年轻人不愿意品尝本土茶叶,而是以咖啡、奶茶和袋装茶叶去替代本土茶叶。正是这样的社会环境,使得中国的茶文化呈现一种衰退的趋势。但是,在纪录片《茶道人生》中,加入了国学老师曹树德先生亲自采茶和亲自取水煎茶的画面与当今的社会环境形成了鲜明的反差。在该纪录片中,通过细腻的特写、近景镜头充分表现了茶的恒久魅力。整部纪录片中,白茶和国学老师曹树德先生是一种平等的关系,通过对蜈蚣岭白茶的描述,展现了社会中深受传统观念影响的部分个体的特性,表达人们的思想观念和情感宣泄。借助蜈蚣岭白茶来比喻社会中的部分个体,追求简单质朴和淡泊名利的人生态度。

其三,诗:人生态度的表达。自然原始的生活画面是纪录片的本质,只有注入情感才使得纪录片具有活的灵魂。在纪录片《茶道人生》的创作过程中,引入了黄山市母树白茶有限公司董事长刘平先生与安茶结缘的过程。他作为一个北方人,从不懂茶不喝茶,到接触到茶,再到今天非茶不可的生活方式的转变。同时,品茶使刘平先生形成了淡泊名利的人生态度。用中国著名茶文化专家赵英立先生的一首诗来表达这种人生态度则为:山深归鸟众,水浅野鱼清。独立六茶外,安然一盏中。

“史、思、诗”相结合的影像结构,使得纪录片《茶道人生》具有历史感和文化气息,中国茶文化的独特魅力通过影像来诠释,促使整个纪录片的生活意蕴和人文质感如同饮茶一般“良久有回味,始觉甘如饴”。

结语:

伴随着国外饮食、传统文化等题材纪录片的迅猛发展并取得较好的收视率,国人也逐渐开始重视这类题材纪录片的拍摄,尤其是关于茶叶题材纪录片的创作,以此希望唤醒国人对茶文化的了解和进一步的传播。纪录片《茶道人生》的创作向观众介绍了安徽省黄山市两种特殊的茶叶:蜈蚣岭白茶和祁门芦溪安茶,使得观众对这两种茶叶有了更深层次的了解;同时也向观众传达了在当今社会我们应当保持追求简单和质朴以及淡泊名利的人生态度。同时,在该纪录片的创作过程中还加入了人物的叙述,通过讲述典型人物的故事,展现茶叶对人们生活方式的改变以及人生态度的影响。

参考文献:

- [1]高雄杰.影视画面造型[M].北京:中国电影出版社,2014.
- [2]史东山.论电影的镜头组接[M].北京:中国电影出版社,1957.
- [3]方方.中国纪录片发展史[M].北京:中国戏剧出版社,2003.
- [4]梁明,李丽.影视摄影艺术学[M].北京:中国传媒大学出版社,2009.
- [5]倪祥保,邵雯燕.纪录片专题片概论[M].江苏:苏州大学出版社,2014.

作者简介:单位:云南艺术学院 民族艺术研究院
专业:艺术学理论 文化创意与艺术管理方向