

The Mechanism of Television Documentary Editing in Optimizing Narrative Structure

Zhaohui Zhang

Xinjiang Production and Construction Corps Culture, Media and Publishing Group Co., Ltd., China · Xinjiang Urumqi 830000

Abstract

The artistic appeal and ideological communication power of television documentaries largely depend on the construction of their narrative structure. As the core of post-production, editing is not merely a technical process of assembly but also an artistic act of creative reinterpretation, playing a decisive role in optimizing the narrative structure. This paper explores the specific mechanisms through which editing techniques optimize both linear and non-linear narrative structures. By integrating theoretical exposition with practical analysis, it examines how editing enhances linear narratives by reinforcing temporal sequence, causality, and modulating pacing. Furthermore, it discusses how editing enriches non-linear narratives by reorganizing temporal clues and integrating multiple perspectives and information. Drawing on the author's firsthand experience in multiple documentary projects as core case studies, the research demonstrates that editing, through its powerful capacity for spatiotemporal reconstruction and meaning generation, effectively enhances the narrative coherence, artistic impact, and conceptual depth of documentaries. It is the pivotal element that transforms a documentary from mere "recording" into "storytelling," elevating "raw footage" into a finished "work."

Keywords

Documentary Editing; Narrative Structure; Linear Narrative; Non-linear Narrative

电视纪录片剪辑对叙事结构优化的作用机制

张朝晖

新疆生产建设兵团文广传媒集团有限公司, 中国·新疆乌鲁木齐 830000

摘要

电视纪录片的艺术感染力与思想传播力,在很大程度上依赖于其叙事结构的构建。作为后期制作的核心环节,剪辑不仅是技术性组装,更是艺术性的再创作,对叙事结构优化起着决定性作用。本文旨在探讨剪辑技巧在线性与非线性叙事结构中的具体优化机制。通过理论与实践相结合,剖析剪辑如何通过强化时间顺序、因果关系及调控节奏来优化线性叙事;并论述其如何通过重组时间线索、整合多重视角来丰富非线性叙事。文章以作者亲身创作的多部纪录片为核心案例,研究表明,剪辑凭借其强大的时空重构与意义生成能力,能有效提升作品的叙事连贯性、艺术感染力与思想深度,是实现纪录片从“记录”迈向“叙事”,从“素材”升华为“作品”的关键枢轴。

关键词

纪录片剪辑; 叙事结构; 线性叙事; 非线性叙事

1 引言

电视纪录片具备以真实性人物、事件为构成素材的本质优势,其核心在于利用真实的叙事与视听力量,不断制造感官注意与叙述张力,令艺术表达实现与观众在认知、精神及情感层面的共振。^[1]在这一过程中,叙事结构的优化对于吸引观众、传递信息和表达主题具有至关重要的作用。而剪辑,作为纪录片创作中承前启后的核心环节,远非简单的镜头拼接,它是一种充满创造力的“书写”过程。它通过对海量原始素材的审视、选择、重组与排列,能够有效地重塑时

间、再造空间、凸显逻辑、渲染情感,从而从根本上优化纪录片的叙事结构,增强其艺术感染力和叙事连贯性。

纪录片的叙事结构大致可分为线性与非线性两大类。线性叙事遵循自然的时间流或事件发展的因果链,结构清晰,易于接受;非线性叙事则通过倒叙、插叙、多线并行等手法,打破物理时间的束缚,构建更为复杂、立体和富有思辨性的意义网络。本文将系统探讨剪辑技巧如何对这两种叙事结构进行针对性优化,并结合作者近年来深度参与的多部兵团题材纪录片的创作实践,如《飞阅兵团》、《小康路上》、《永远的旗帜》、《我们的新时代》及《祖国重托》等,以第一手的、鲜活的实际案例,具体阐释剪辑在叙事结构优化中的核心作用机制,以期对纪录片的理论研究与创作实践提供一份兼具学理深度与实操价值的探讨。

【作者简介】张朝晖(1995-),男,中国甘肃定西人,本科,从事影视剪辑研究。

2 剪辑对线性叙事结构的优化

线性叙事是纪录片最传统、最基础的叙事模式，其优势在于脉络清晰、符合大众的认知习惯，能够平稳、顺畅地讲述一个完整的故事。剪辑在此类结构中的优化作用，主要体现在对时间与因果逻辑的强化，以及对叙事节奏与观众情绪的精准调控。

2.1 时间顺序与因果关系的强化

在线性叙事中，剪辑的首要任务是建立并强化事件发展的清晰脉络。值得注意的是，纪录片本身就有叙事性的本质存在，这样的叙事性本质又更多的偏向基于时间顺序的线性叙事。^[2]在2019年参与的纪录片《飞阅兵团》的创作中，笔者辅助后期完成了上百条延时摄影素材的合成工作。这些延时镜头，如兵团城镇从黎明破晓到华灯初上的光影变迁、广袤田畴从春播到秋收的物候更迭，本身就是时间高度浓缩的视觉符号。在剪辑时，我们严格遵循线性顺序，将这些延时片段有机地嵌入叙事主线中。例如，用一个表现旭日东升、城市苏醒的延时开场，接续人们开始一天忙碌工作的场景；再用一个展现夕阳西下、霓虹闪烁的延时作为收束，象征着一天的结束。这种剪辑处理，不仅以极具视觉冲击力的方式强化了“一日”或“一季”的时间顺序，更在宏观层面构建了兵团建设与发展“日新月异”的因果关系—每一个辛勤的日常(因)，最终汇聚成了这片土地上翻天覆地的变化(果)。剪辑使零散的延时素材串联成一条流淌的时间之河，让观众直观地感受到兵团脉搏的跳动，极大地增强了叙事的地理逻辑与历史纵深感。

2.2 节奏与情绪的调控

在电视纪录片中需要具有良好的整体节奏，无论是整部纪录片，还是细节部分，都需要保障剪辑节奏完整性，使镜头之间能够有效地进行过渡，保障纪录片具有良好的质量。^[3]通过控制镜头的长度、景别的变化以及切换的频率，剪辑师可以创造出或舒缓、或紧张、或激昂、或沉郁的叙事节奏，从而引导并深化观众的情绪体验。

在2020年参与拍摄的纪录片《小康路上》中，笔者的任务是记录小康路上的动人故事。在后期剪辑阶段，我们面对大量记录普通人奋斗历程的素材。对于主人公遭遇挫折的段落，我们采用了相对缓慢的剪辑节奏，使用较长镜头，保留人物沉默、思考的面部特写，配以低沉的环境音效，营造出凝重、共情的情绪氛围，让观众与人物一同感受创业的艰辛。而在表现主人公通过努力取得突破、生活得到改善的段落时，剪辑节奏明显加快，短镜头的快速组接，配合明快的音乐，生动地传递出喜悦、振奋的情绪。这种张弛有度的节奏调控，使得《小康路上》的线性叙事避免了平铺直叙，充满了情感的起伏，让“小康”这一宏大的主题通过个体情感的波动真实可感，从而深深打动了观众。

3 剪辑对非线性叙事结构的优化

非线性叙事打破了时间的单向枷锁，通过时空的交错、并置与重组，旨在揭示事件更深层的联系、人物更复杂的内心世界或主题更丰富的内涵。剪辑在此类结构中扮演着“建筑师”的角色，其优化作用更为凸显和关键。

3.1 时间线索的重新组合

非线性叙事的魅力在于其能够自由地重组时间，通过倒叙、插叙、预叙等手法，将过去、现在与未来勾连起来，形成意味深长的对比、呼应和悬念。这一技巧在笔者2021年担任分集导演和剪辑的《永远的旗帜》第四集《润疆》中得到了充分运用。《润疆》的核心主题是展现文化润疆工程的深远意义与历史脉络。在构建叙事时，我们摒弃了从古到今的编年史结构，而是采用了时空交错的非线性叙事。片中，一个关键的剪辑处理是：将上世纪五六十年代兵团文艺工作者在极其艰苦的条件下创作演出、启蒙群众的历史影像资料（过去），与当下兵团现代化的剧院中上演的精品剧目、社区里丰富多彩的文化活动（现在）进行交叉剪辑。一个老文艺兵回忆往昔峥嵘岁月的声音（过去），可能叠加在今日年轻演员排练翩翩起舞的画面上（现在）。这种时间线索的重新组合，创造了一种强大的“历史互文”效应。它让观众直观地看到，今天的文化繁荣是如何植根于昔日的精神沃土，使“润物细无声”的文化遗产主题得以具象化、戏剧化地呈现。剪辑在此不仅是连接过去与现在的桥梁，更是在构建一个跨越时空的对话空间，极大地深化了作品的历史厚重感与思想深度。

3.2 多重视角与信息的整合

非线性叙事常常通过多个人物、多个事件的并行叙述，来拼贴出一幅更为完整、立体且往往充满张力的社会图景。剪辑中的交叉剪辑、平行蒙太奇等技巧，是实现多重视角整合的有效手段。

如纪录片《我们的新时代》第一集《创新引领促发展》中，我们采用了典型的多线并行结构。一集之内，同时跟踪讲述了多位来自不同领域的兵团创新者：有致力于农业科技的研究员，有投身于新兴产业的企业家，也有在传统行业中寻求突破的工匠。剪辑的任务，就是将这多条独立又内在关联的故事线巧妙地编织在一起。我们运用了平行剪辑和交叉剪辑，让农业研究员在实验室的突破（线A），与企业家在生产线上的技术应用（线B），以及工匠在田间地头的实践改良（线C）交替出现。这些线索之间存在着内在的逻辑关联：A的成果为B提供了可能，B的实践验证了A的价值，C的经验又反哺了A与B的创新。通过剪辑的整合，这些分散的视角和信息被凝聚成一个共同的叙事指向—“创新生态系统的协同发展”。观众不再是跟随单一主角，而是从一个宏观的、系统的视角，理解了“创新”如何作为一个复杂的网络，整体性地推动着兵团的发展。这种多重视角的剪辑，

极大地丰富了叙事的层次和信息密度，使主题表达更具说服力和全景性。

4 剪辑对叙事结构优化的综合策略

在复杂的纪录片创作中，线性与非线性手法往往交织使用，剪辑的优化作用更体现为一套综合性的策略，贯穿于从宏观主题确立到微观节奏把控的全过程。

4.1 主题提炼与素材整合：剪辑的“发现”功能

剪辑的过程，常常是一个“发现”故事和“提炼”主题的过程。面对庞杂的原始素材，剪辑师需要具备敏锐的洞察力，从看似无关的镜头中捕捉内在的联系，甚至重新定位作品的核心主题。

这一策略在笔者担任编导的《祖国重托—兵团百团百入创业口述史影像档案》项目中体现得尤为深刻。该项目旨在通过百位兵团创业者的口述，构建一部宏大的集体记忆档案。前期拍摄积累了海量的访谈和空镜素材。在后期剪辑中，最大的挑战并非技术，而是叙事结构的构建：如何将一百个独立的口述故事组织成一个有机的整体？我们采取了“主题先行，分类整合”的剪辑策略。首先，我们反复观看所有素材，从中提炼出若干个核心主题词，如“拓荒”、“坚守”、“创新”、“传承”等。然后，打破每位讲述者独立成篇的线性结构，将来自不同讲述者、但围绕同一主题的叙述片段进行重组。例如，在“拓荒”章节，我们将五六十年代的老兵、八九十年代的知识分子、新世纪的创业者关于“开创新业”的回忆剪辑在一起，尽管他们身处不同时代，但其精神内核高度一致。这种基于主题的素材整合，使叙事结构从“一百个人的故事”升华为“一个人的一百种精神面相”，形成了一种强大的集体叙事和情感累积效应。剪辑在这里发挥了“档案编辑”与“意义建筑师”的双重功能，将个人口述史转化为一部波澜壮阔的时代史诗。

4.2 叙事节奏与观众接受的平衡

在使用非线性等复杂叙事结构时，剪辑师必须时刻考量观众的接受度，在艺术创新与传播效果之间寻求最佳平衡点。过于晦涩的时间跳跃可能导致观众迷失，而过于直白的叙述又可能丧失艺术魅力。在《永远的旗帜·润疆》和《我们的新时代》的剪辑中，我们非常注重这一点。对于时空跳跃较大的段落，我们会巧妙地运用一些技术手段来建立“时间坐标”，例如，在闪回镜头开始时使用短暂的虚化转场，

或在屏幕一角以文字标注年代信息，帮助观众快速定位时空。同时，我们慎用“关键节点的间隔性重复”。例如，一个象征文化薪火相传的特定物件的镜头，会在片中有间隔地出现几次，每次出现都承载着不同的叙事功能，既加深了观众的印象和情感刻痕，形成了作品的核心意象，又避免了机械复述导致的叙事僵化。通过这些精细的剪辑调控，我们确保了即便叙事结构复杂，观众依然能够保持清晰的认知脉络，从而沉浸在作品所营造的艺术与思想氛围中。

5 结语

综上所述，电视纪录片的剪辑绝非被动、机械的后期工序，而是主动、能动的叙事建构行为，它对纪录片叙事结构的优化起着中枢性的作用。无论是线性叙事还是非线性叙事，剪辑都能通过一系列精密的技巧——从强化时间因果、调控情绪节奏，到重组时间线索、整合多元视角——来全面提升作品的叙事连贯性、艺术感染力与思想深刻性。

笔者通过亲身参与《飞阅兵团》《小康路上》《永远的旗帜》《我们的新时代》及《祖国重托》等一系列纪录片的创作实践，深刻体会到剪辑策略的选择与应用，直接决定了作品的最终面貌与传播效能。《飞阅兵团》的延时剪辑强化了线性叙事的宏大气息；《小康路上》的节奏把控赋予了线性故事以情感温度；《永远的旗帜》的时间重组构建了历史与现实的深刻对话；《我们的新时代》的多线整合提供了观察社会的全景视角；而《祖国重托》的主题提炼与素材整合，则展现了剪辑在构建宏大集体记忆叙事中的强大力量。

因此，在未来的纪录片创作中，我们应更加自觉地提升剪辑的艺术地位，将其视为与前期策划、拍摄同等重要的核心创作环节。剪辑师需要具备导演的思维、史学家的眼光和艺术家的敏感，根据纪录片的特定主题与叙事需求，灵活、综合地运用各种剪辑技巧，方能在素材与成片、记录与叙事、真实与艺术之间，找到最佳的平衡点，创作出更多既能真实反映时代又能深刻打动人心的高质量纪录片作品。

参考文献

- [1] 戴琪,陶涛.从符号、叙事到诗意--当代电视纪录片剪辑艺术修辞分析.[J]当代电视:2023(6):80.
- [2] 苏林.纪录片中线性叙事结构的应用——以《最后的哈萨克牧驼人》为例[D].新疆艺术学院,2019.
- [3] 赵晨旭.电视纪录片剪辑的节奏把握分析.[J]西部广播电视:2021(6):202.