

In the Name of Poetic and Authenticity: The Dual Path of Documentaries to Touch Audiences

Mohan She¹ Xiaolin She²

1. School of Arts, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 610000, China

2. Qingyang District Institute of Educational Science, Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

This study compares the emotional mechanisms of **Faces, Villages** and **Dolphin Bay**, revealing that documentary resonance requires a tripartite synergy of ethical concern, aesthetic strategies, and empathetic pathways. **Faces** employs participatory observation and poetic storytelling to evoke reverence for ordinary lives, while **Dolphin Bay** leverages covert observation and sensory impact to ignite moral outrage. Despite their stark differences in narrative approaches (sporadic flow vs. precise pacing) and emotional intensity (immersive vs. explosive delivery), both works collectively champion the dignity of the “invisible,” affirming documentaries’ ultimate role as “carriers of emotional education.”

Keywords

documentary; moving; information delivery

以诗性与真实之名——纪录片感动观众的双重路径

余墨涵¹ 余小林²

1. 四川大学艺术学院, 中国·四川成都 610000

2. 四川省成都市青羊区教育科学研究院, 中国·四川成都 610000

摘要

本文对比《脸庞, 村庄》与《海豚湾》的情感驱动机制, 揭示纪录片引发共鸣需依赖伦理关怀、美学策略与共情路径的三维联动。《脸庞》以参与式凝视与诗性叙事唤醒对平凡生命的敬畏; 《海豚湾》借隐蔽观察与感官冲击激发道德义愤。二者虽在叙事策略(散点流动vs精密节奏)和情感强度(浸润式vs爆破式)上两极分化, 却共同指向对“不可见者”尊严的捍卫, 印证纪录片作为“情感教育载体”的终极意义。

关键词

纪录片; 感动; 信息传递

1 引言

在影像的浩瀚星河中, 纪录片以其对真实世界的凝视与重构, 占据着独特而重要的位置。安德烈·巴赞曾称电影为“现实的渐近线”, 纪录片无疑是这条渐近线上最为执着的前行者。然而, 其力量远不止于对现实的机械复刻或客观呈现。真正伟大的纪录片不仅是社会现实的档案、历史变迁的见证, 更是深沉情感的容器与传递者。它超越纯粹的信息传递, 拥有穿透理性防线、直抵心灵深处, 激发共鸣、引发思考甚至催生行动的情感能量。这正是纪录片区别于其他纪实性媒介的核心魅力所在——它不仅记录“是什么”, 更探寻“为什么”并在观众心中引发“应如何”的回响。

由此, 一个核心问题浮现在我们面前: 怎样的纪录片

能够穿透理性思考的屏障, 真正震撼观众的心灵, 点燃持久的情感火花? 并非所有记录真实的影像都能引发深切的感动, 这份力量的源泉究竟何在? 为深入探讨这一问题, 本文聚焦于两部当代纪录片杰作——阿涅斯·瓦尔达与JR(让·热内)联袂执导的《脸庞, 村庄》和路易·西霍尤斯的《海豚湾》。这两部作品无论在美学风格、叙事策略还是主题切入点上, 都呈现出宛如两极的鲜明对比: 前者是充满诗性、温情与哲思的艺术漫游, 后者则是充满悬疑、冲突与震撼的事实控诉。《脸庞, 村庄》如同一次关于凝视、记忆与普通人尊严的温和吟诵, 《海豚湾》则如同一次针对特定生态暴行的血色控诉和行动号召。

将它们置于同一研究视野, 并非为了简单评判高下, 而是旨在通过这种强烈的对比分析, 揭示纪录片达成“感动”观众这一目标时, 其背后运作的多维且可能迥异的情感驱动机制。我们将探索: 在看似毫不相容的艺术表达路径背后, 感动观众的核心要素——如叙事的艺术、人物的力量、视角

【作者简介】余墨涵(2005-), 中国四川泸县人, 在读本科生, 从事广播电视编导研究。

的选择、美学的策略、伦理的关怀——是如何被不同地构建并最终汇聚成触动心弦的力量？这趟探究之旅，便是力图解码纪录片情感力量的生成密码，理解诗意与控诉如何在不同的路径中，殊途同归地完成对观众心灵的叩击。

2 叙事与人物：抵达内心的不同路径

纪录片的情感力量，很大程度上源于其叙事策略与人物塑造的精心设计。《脸庞，村庄》与《海豚湾》虽同属纪实影像，却在叙事路径上呈现出近乎两极的鲜明对比：前者以诗意叙述与“相遇美学”编织温情哲思，后者则凭借调查叙事与悬念张力点燃道德义愤。这两种截然不同的叙事模式，深刻影响了观众与影片的情感连接方式。

2.1 《脸庞，村庄》：诗意叙述与相遇美学

瓦尔达与JR的创作摒弃了传统线性逻辑，采用一种散点化、流动性的片段叙事。他们的卡车漫游法国乡村，并非为了追寻某个预设主题的答案，而是将镜头对准沿途偶遇的普通人——邮差、矿工妻子、码头工人的遗孀。这种看似随性的“相遇美学”，实则将情感倾注于偶然性之中，拒绝宏大叙事，转而捕捉日常生活的诗意碎片。每一个相遇都是独立的叙事单元，共同拼贴出一幅关于劳动、记忆与尊严的温情画卷。

影片的隐喻象征系统是其诗意叙事的核心。巨幅肖像被张贴于谷仓、集装箱甚至悬崖之上（如那位工人的形象与山崖融为一体），这一行为超越了简单的记录，升华为一种空间介入的艺术仪式。肖像的庞大尺度迫使观众重新“看见”常被忽视的面孔，赋予平凡生命以纪念碑式的庄严。乡野小道不仅是地理路径，更成为时间与记忆的通道；而热内的缺席（以眼镜符号化呈现）则承载着对衰老、友谊与艺术传承的哲思，使影片在轻盈表象下暗涌着历史的厚重感。

瓦尔达的旁白如同与观众私语，充满个人化的观察与幽默感叹。她并非全知叙述者，而是一位充满好奇的旅伴，其声音引导观众加入这场“寻找美”的旅程。这种“邀请观众共游”的策略，消解了传统纪录片的权威距离，代之以亲密平等的分享姿态，使观众从被动观察者转变为情感参与的共谋者。旁白与即兴对话、环境声响（风声、海浪、火车鸣笛）共同编织成沉浸式的声景，强化了影片的散文诗气质。

2.2 《海豚湾》：调查叙事与悬念张力

与《脸庞》的散淡诗意相反，《海豚湾》采用高度戏剧化的调查叙事，构建起尖锐的善恶二元冲突。影片将日本太地町渔民（及背后利益集团）塑造为封闭、暴力的施害者，而里克·奥巴马及其国际志愿者团队则成为孤胆英雄式的环保斗士。这种鲜明的道德对立并非简化现实，而是导演路易·西霍尤斯有意为之的叙事策略，旨在迅速确立情感支点，激发观众对海豚命运的本能共情与对施暴者的强烈愤慨。

影片的精密节奏与高潮设计堪称悬念运用的教科书。它融合了多种“证据”形式：潜伏拍摄（夜间红外镜头记录

的血腥屠杀）提供无可辩驳的视觉冲击；科学数据展示（揭露海豚肉汞含量超标的图表）强化控诉的理性基础；关键证人证言（如前海豚训练师奥巴马的忏悔与渔业官员的回避）推动叙事并深化道德困境。这些元素被精心编排，如同侦探片般层层推进，信息逐步释放，最终在屠杀场景达到情感爆发的顶点。快速剪辑、紧张配乐与心跳声效的运用，极大增强了这一场景的生理震撼力。

3 视角与情感驱动机制：两种路径的深度解析

纪录片的叙事视角选择直接决定了观众与影像世界的联结方式，进而塑造情感共鸣的生成逻辑。《脸庞，村庄》与《海豚湾》以截然不同的视角策略，构建了两套差异显著却同样高效的情感驱动机制。

《脸庞，村庄》：参与式与反思式的诗意交。瓦尔达与JR的镜头始终遵循“我注视他们，我们注视彼此”的平等原。影片采近距离参与式视：当巨型肖像被张贴在村庄墙壁、工厂废墟时，摄影机以平视角度捕捉村民凝视自己影像的瞬间——邮差轻抚墙面照片的指尖、女工面对巨幅肖像时含泪的微笑，这些镜头消解了拍摄者与被摄者的权力落差，将艺术行为转化为双向的情感馈。更关键的反思性的介入：瓦尔达在旁白中不断追问“谁该被看见？记忆如何留存？”，引导观众从个体命运延伸至对全球化背景下劳工阶层“可见性危机”。这种视角交融使观众从“旁观者”转化为“共谋者”，在诗意叙事中完成对现代性困境的主动。

《海豚湾》：观察式视角的伦理武。与瓦尔达的温和介入相反，《海豚湾》采用极具侵略隐蔽观察。导演路易·西霍尤斯将隐藏摄像机伪装成岩石、无人机，以“窥视”姿态记录太地町的血腥。这种视角具有双重功能：其制造“共犯式见——观众被迫直面海豚垂死痉挛、血染海湾的原始影像，成为秘密罪行的目击者，强烈的代入感消解了道德；其构建不可辩驳的控诉：红外夜视镜头捕捉的渔民密谈、声呐记录的凄厉哀鸣、汞含量超标的数据图表，共同构成科学实证。影片彻底摒弃中立立场，通过里克·奥巴马手持显示屏向国际捕鲸委员会展示屠杀录像的经典场景，将观察视角直接转化为道德审判，迫使观众在愤怒与悲悯中完成价值站。

情感驱动机制的核心野《脸庞，村庄》：理解型感动的渐进式。影片的情感力量源于对生命尊微观。瓦尔达用长镜头记录山羊角被修剪的过程：农夫粗糙的双手与山羊温顺的眼神在晨光中交织，配以“它们从不抱怨”的平静旁白，将劳动伦理升华为物种间的沉默。时间沉淀在热内缺席的段落达到高潮：空荡的咖啡馆、未赴约的椅子、瓦尔达凝望海浪的侧影，衰老与遗憾在留白中被赋予美学。

《海豚湾》：行动型义愤的爆炸性。该片的情感驱动创伤性影像的暴力。屠杀场景中，慢镜头呈现海豚跃出鲜红水面的濒死姿态，手持摄影的晃动模拟观众生理性晕眩，同步混入的真实声呐录音则触发听觉。数据显示该片上映后

国际海洋保护组织捐款增长300%，印证了其“愤怒-愧疚-行动”的情感转化链的有效性。

两部杰作证明：纪录片的情感驱动力根植于视角伦理与情感设计的精密耦合。《脸庞，村庄》通过参与-反思视角构建“情感慢发酵”模型，在凝视中唤醒对存在本质的共情；《海豚湾》则利用观察-控诉视角打造“道德燃爆点”，以视觉暴力催化行动意志。前者如普鲁斯特的玛德琳蛋糕，需时间浸润方显回甘；后者似伦理的闪电，以灼目之光劈开认知暗区。二者殊途同归之处在于：最高级的感动永远诞生于对生命尊严的虔诚守卫——无论这生命属于矿工、老妪，还是血色海湾中沉默的海豚。

4 结论：多重路径通向情感共振

纪录片作为“现实的渐近线”，其终极力量远非纪实本身，而在于穿透理性屏障、唤醒心灵震颤的能力。本文以《脸庞，村庄》与《海豚湾》为两极样本，揭示感人纪录片的共性内核与多元路径：真诚的伦理关怀、深刻的共情连接与有意识的美学赋形，三者交织成情感共振的基石。

4.1 核心发现：情感驱动力的三重耦合。

伦理关怀的真诚性。两部作品均以对边缘生命的深切凝视构建价值支点。《脸庞，村庄》通过巨幅肖像赋予邮差、清洁工等“隐形群体”尊严，将“被看见”升华为存在价值的确认。《海豚湾》则以血色海湾的视觉控诉，完成对非人类生命权的伦理捍卫。这种关怀超越表象记录，直指生命尊严的普世性——无论是瓦尔达镜头下的劳动者皱纹，还是霍尤斯镜头中海豚的濒死挣扎，皆因对“人本价值”的坚守而引发道德震颤。

共情路径的差异化设计。诗性浸润（《脸庞》）：以碎片化叙事承载“相遇美学”，通过山羊修剪的长镜头、热内缺席的隐喻留白，在时间沉淀中酿造理解型感动。义愤催化（《海豚湾》）：借隐藏摄像机与科学数据链构建“共犯式见证”，屠杀场景的感官暴力触发本能性愤怒。里克·奥巴马的赎罪者形象，将情感能量精准转化为行动召唤，印证了“道德燃爆点”的动员效能。

美学形式的赋能策略。视觉诗学与纪实暴力殊途同归：《脸庞》中高饱和色彩的乡野构图、消失于海浪的矿工肖像，以艺术装置激活空间记忆。《海豚湾》则以红外影像与声呐哀鸣，将美学转化为伦理审判的武器。二者证明：当形式服务于伦理表达时，温柔凝视与雷霆控诉皆可成为情感的放

大器。

4.2 内在多元性：拒绝公式化的感动方程式

“感动”的本质拒绝单一配方。诗性探寻与调查揭露虽路径迥异，却共享核心机制——引发观众对“自我-他者-世界”关系的重思。《脸庞》追问“谁值得被记忆？”，促使观众反刍自身在全球化中的位置；《海豚湾》通过“观看即共谋”的字幕指控，逼迫观众审视消费主义链条中的道德责任。这种多元性正源于纪录片对主题的忠实：瓦尔达的个体凝视呼应着“爱”与“美”的人性诠释，霍尤斯的系统揭露则依托“正义”与“责任”的集体良知。

4.3 终极意义：从信息载体到情感教育

纪录片的最高使命，是超越事实传递成为“情感教育”的载体。正如《生命里》让临终关怀成为生死观的公共课，《人间世》将医院转化为伦理思辨场，本文研究的双案例同样完成了一次心灵启蒙：《脸庞》以凝视对抗遗忘，教会观众在衰老与离别中识别尊严的微光；《海豚湾》以真相撕裂麻木，训练公众将愤怒转化为生态正义的实践。

这种教育不依赖说教，而是通过“精准共情”的通道（如细节共情、文化共鸣、伦理挑战），在观众心中植入改变的种子。当镜头成为叩问良知的槌铃，纪录片便实现了苏珊·朗格所言——“人类情感的符号创造”。它既是社会良知的镜像，亦是文明演进的催化剂：在《脸庞》的诗意中，我们学会以温柔解构悲怆；在《海豚湾》的雷霆中，我们被迫直面人性暗面。二者共同证明：真正的感染力，诞生于对生命最虔诚的守卫——无论这生命属于矿工皱纹里的历史，还是海豚血色瞳孔中的星空。

纪录片的灵魂重量，终由其对“人”的丈量深度决定。当镜头俯身倾听邮差脚步声，或昂首截停屠杀的刀刃时，它便完成了从记录工具到文明枢纽的蜕变——在理性的砖墙上凿开缺口，让光与火涌入。

参考文献

- 1、李孟婷.作者“在场”的影像书写方式探析——以纪录片《脸庞，村庄》为例[J].电影文学,2024,(23):46-50.
- 2、王洪海.《脸庞·村庄》:下层民众的美学印迹[J].电影文学,2019,(23):140-142.4
- 3、周文,刘丛倩.参与的影响——参与式纪录片《海豚湾》启示录[J].中国电视,2010,(12):46-49.
- 4、许小周.纪录片《海豚湾》的叙事技巧和文化冲突分析[J].电影文学,2010,(19):128-129.