

分类号:

学号: 20232104026

密级: 公开

单位代码: 10759

石河子大学 硕士学位论文

非遗纪录片《剪纸人生》创作及故事化叙事方式研究

学位申请人

帖延旭

指导教师

马晓亮 副教授

申请学位类别

专业硕士

专业名称

新闻与传播

研究领域

不区分研究方向

所在学院

文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2026年5月

分类号:

学号: 20232104026

密级: 公开

单位代码: 10759

石河子大学

硕士学位论文

非遗纪录片《剪纸人生》创作及故事化叙事方式研究

学位申请人	帖延旭
指导教师	马晓亮 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	新闻与传播
研究领域	不区分研究方向
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2026年5月

**Research on the Creation and Storytelling Approach of the Intangible
Cultural Heritage Documentary "Paper-Cutting Life"**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Journalism and Communication

By

Tie yan-xu

(No distinction is made regarding research directions)

Dissertation Supervisor: Prof. Ma Xiao-liang

May, 2026

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所提交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名： 帖延旭

时间： 2026年5月16日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名： 帖延旭 时间： 2026年5月16日

导师签名： 马晓亮 时间： 2026年5月16日

摘要

剪纸艺术作为民俗文化的重要组成部分，在 2009 年被列入了中国非物质文化遗产名录，属于中国非物质文化遗产十大分类中的传统美术类，这也表明了其在中国传统文化中的重要地位。而“军垦剪纸”是对中国剪纸艺术的延伸与创新，它随军队进疆传承发展至今，以军垦故事、兵地融合、民族团结一家亲、现代兵团发展等内容为题材，是记录兵团维稳戍边故事的新型艺术形式。

在非遗的保护与传承过程中，许多学者提出非遗影像化传播的理念，纪录片作为影像媒介的记录方式，凭借其纪实性与艺术性的特征担任起非遗的记录和传播工作。在此背景下，本设计旨在通过毕业设计——非遗纪录片《剪纸人生》的创作实践，探索非遗剪纸题材纪录片的故事化叙事方式，并考察 AIGC 技术在这一过程中作为辅助叙事手段的应用价值与伦理边界，以故事化叙事方式提升非遗剪纸纪录片的吸引力与感染力。

该纪录片以非遗剪纸传承人侯女士的剪纸故事为核心，通过在人物故事、叙事结构、解说词和音乐方面的故事化表达，讲述了她儿时向母亲学习剪纸、父亲的不支持、在非遗剪纸上取得的成就以及剪纸的传承与发展四个方面，其中穿插着以 AI 生成画面方式回忆父亲对她个人性格、剪纸道路发展影响的故事，突出了侯女士在剪纸这件事上的坚强、坚持、坚韧，传递着非遗传承人的工匠精神与军垦非遗剪纸的魅力。

通过在实践中对故事化表达方式的应用，本研究从故事化叙事方式、镜头语言的故事化、声音语言的故事化这三方面进行分析和阐释。实践与研究表明，在新媒体与智能技术交织的时代背景下，非遗剪纸纪录片的故事化转向是提升传播效果、实现非遗传承的重要路径。以真实人物故事为核心，以板块化叙事结构为框架，以 AIGC 技术为辅助的故事化叙事方式，能够在坚守纪录片真实性底线的前提下，在一定程度上增强作品的艺术感染力。同时，AIGC 技术的运用必须严格遵循真实性原则，其生成内容应根植于详实的采访文本，仅作为主观记忆与情感的外化手段，而不能替代客观现实的记录，这为非遗纪录片如何在新技术条件下平衡真实性与故事性、传统表达与现代审美提供了可借鉴的经验与反思。

关键词：非遗纪录片；剪纸艺术；故事化叙事；AIGC

Abstract

Paper-cutting art, as an important component of folk culture, was included in the list of China's intangible cultural heritage in 2009, falling under the category of traditional fine arts among the ten major classifications of China's intangible cultural heritage. This indicates its significant position in Chinese traditional culture. "Military reclamation paper-cutting" is an extension and innovation of Chinese paper-cutting art. It has been passed down and developed in Xinjiang with the military since their entry, taking military reclamation stories, integration of military and local areas, ethnic unity as one family, and the development of modern military reclamation as its themes. It is a new form of art that records the stories of military reclamation and border defense.

In the process of protecting and inheriting intangible cultural heritage, many scholars have proposed the concept of intangible cultural heritage's visualized dissemination. As a recording method of visual media, documentaries, with their characteristics of documentary and artistry, have taken on the responsibility of recording and disseminating intangible cultural heritage. Against this backdrop, this design aims to explore the story-telling narrative approach of intangible cultural heritage paper-cutting-themed documentaries through the creation practice of the graduation project - the documentary "Paper-cutting Life", and to examine the application value and ethical boundaries of AIGC technology as an auxiliary narrative tool in this process. The story-telling narrative approach is expected to enhance the appeal and impact of intangible cultural heritage paper-cutting documentaries.

This documentary centers on the thesis-cutting story of Ms. Hou, a thesis-cutting intangible cultural heritage inheritor. Through story-telling expressions in character stories, narrative structure, voice-over, and music, it tells four aspects of her life: learning thesis-cutting from her mother in her childhood, her father's disapproval, her achievements in intangible cultural heritage thesis-cutting, and the inheritance and development of thesis-cutting. Interspersed within are stories recalling her father's influence on her personality and thesis-cutting career through AI-generated images, highlighting Ms. Hou's strength, persistence, and tenacity in thesis-cutting, and conveying the craftsmanship spirit of intangible cultural heritage inheritors and the charm of military reclamation intangible cultural heritage thesis-cutting.

Through the application of story-telling expression methods in practice, this study analyzes and explains from three aspects: story-telling narrative methods, story-telling in camera language, and story-telling in sound language. Practice and research show that in the era of the interweaving of new media and intelligent technology, the story-telling turn of intangible cultural heritage paper-cutting documentaries is an important path to enhance the communication effect and achieve intangible cultural heritage inheritance. The story-telling narrative method, which takes real people's stories as the core, uses a modular narrative structure as the framework, and uses AIGC technology as an auxiliary, can enhance the artistic appeal of the work to a certain extent while adhering to the bottom line of documentary authenticity. At the same time, the application of AIGC technology must strictly follow the principle of authenticity, and its generated content should be rooted in detailed interview texts, only serving as a means to externalize subjective memory and emotions, and not replacing the record of objective reality. This provides a referenceable experience and reflection for how intangible cultural heritage documentaries can balance authenticity and story-telling, as well as traditional expression and modern aesthetics under new technological conditions.

Key words: Intangible Cultural Heritage Documentary; Paper-cutting Art; Storytelling Narrative; AIGC

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 纪录片故事化叙事方式国外研究	3
1.2.2 纪录片故事化叙事方式国内研究	4
1.2.3 非遗剪纸类纪录片故事化分析	5
1.3 研究方法	6
1.3.1 案例分析	6
1.3.2 文献分析	6
1.3.3 实地调查	6
1.4 纪录片故事化概述	7
第 2 章 创作选题与故事化创作思路	8
2.1 选题背景	8
2.2 选题简介	8
2.3 故事化创作思路	9
第 3 章 《剪纸人生》故事化叙事方式分析	13
3.1 叙事基础：真实故事和人物本身的故事化	13
3.2 叙事结构：线性叙事与故事板块结合凸显故事化	15
3.3 叙事创新实践：AIGC 的故事化呈现	18
3.3.1 AIGC 作为新型故事化叙事手段的实践探索	21
3.3.2 纪录片故事化尺度与真实性边界的探究	23
3.4 纪录片故事化叙事核心的再思考	24
3.4.1 从情节建构到建构情感	24
3.4.2 剪纸技艺与故事的融合	25

第4章 镜头语言的故事化设计	27
4.1 实拍镜头语言：注重记录故事细节与过程	27
4.1.1 多景别展现故事情境	27
4.1.2 空镜头营造故事氛围	29
4.2 AI 虚拟画面的镜头语言：注重故事环境与情感表达	30
第5章 声音语言的故事化设计	34
5.1 声音叙事：同期声和环境音的真实感建构	34
5.2 解说词叙事：推动故事情节发展	35
5.3 音乐叙事：营造故事化情感氛围	35
第6章 结语	37
6.1 纪录片《剪纸人生》的创作反思	37
6.2 纪录片《剪纸人生》的创作不足	39
参考文献	40
附件 A 作品链接	43
附件 B 采访提纲	44
附件 C 解说词	47
附录 D AI 文生视频脚本	51

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

2021 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的非遗保护相关工作意见强调了保护、传承非遗的重要意义。同时也指出非遗的保护与传承对于延续中国历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国的重要意义。

剪纸艺术作为民俗文化的重要组成部分，在 2009 年被列入了中国非物质文化遗产名录，属于中国非物质文化遗产十大分类中的传统美术类，这也表明了其在中国传统文化中的重要地位。中国剪纸是用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹，用于装点生活或配合其他民俗活动的一种民间艺术。而“军垦剪纸”是对中国剪纸艺术的延伸与创新，它随军队进疆传承发展至今，以军垦故事、兵地融合、民族团结一家亲、现代兵团发展等内容为题材，是记录兵团维稳戍边故事的新型艺术形式。随着时代的变迁和社会的发展，非遗剪纸的传播与传承也面临着诸多困境。在非遗的保护与传承过程中，许多学者提出非遗影像化传播的理念，于是纪录片作为影像媒介的记录方式，凭借其纪实性与艺术性的特征担任起非遗的记录和传播工作，剪纸题材类纪录片由此而生。

新媒体时代，媒介及媒介产品的更新换代使得受众需求和阅读习惯发生了改变。快节奏、碎片化和娱乐化的时代特征致使受众更倾向于选择篇幅短、信息精炼、有故事的内容。非遗剪纸其本身样式、制作方式与过程比较单一，在传统纪录片的呈现方式上缺乏优势，受众易产生乏味心理。而在技术的推动下，人工智能生成技术（以下简称“AIGC 技术”）赋予人类更强大的视听创作能力，为纪录片创作提供了前所未有的可能性和潜力。随着 AIGC 技术不断介入纪录片领域，其为创作者提供了许多传统创作模式下难以涌现的创意灵感，极大地拓宽了非遗剪纸纪录片的创作路径。

本创作设计以兵团第八师石河子市的一位军垦剪纸传承人侯女士为主线，沿着她的学习剪纸的轨迹和创作历程、她口述的故事，把侯女士的剪纸人生呈现在观众面前，并讲述侯女士如何传承剪纸技艺和传播剪纸文化。在创作设计过程中，本研究侧重非遗纪录片故事化表达方式创作方法论层面的探索和经验总结，并尝试探究与思考纪录片故事化尺度与真实性边界的问题。新媒体时代，笔者认为剪纸题材类纪录片需要在叙事方式和内容形式上转变思路，在纪录片中使用故事化表达方式迎合受众需求。同时，在纪录片中注入 AIGC 技术这一元素，探索和创新纪录片在内容和形式上的故事

化表达方式，使得非遗剪纸题材类纪录片不失生命力。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

本研究是基于非遗保护理论下的一次重要实践，是在非遗现代化的过程中，探索剪纸题材纪录片生产性保护和整体性保护的新路径。在实践中，探索非遗纪录片故事化传播的有效表达方式。同时，拓宽“整体性保护”对于保护非遗以及如何进行“生产性保护”使得剪纸得以在现代社会中传承和发展的概念和途径，有利于丰富非遗保护理论的理论内涵、实际成果和实际作用。

1.1.2.2 实践意义

本研究基于非遗纪录片《剪纸人生》创作经历，在当前非遗纪录片重技艺轻人物、重展示轻故事的背景下，尝试在创作实践中探索故事化创作方法体系，这对未来非遗纪录片创作具有较为明确的实践指导价值。本研究在非遗纪录片中系统探索了AIGC辅助叙事的应用方法，初步确立了文本真实与视听真实的原则及相应的使用规范，并阐述了对于技术应用中伦理边界的思考，为纪录片创作者合理运用新技术提供了可借鉴的实践参考。同时，本创作研究尝试改变传统非遗剪纸纪录片“工艺流程与文化宣讲”的模式，在创作中探索构建“以传承人为核心、以情感为脉络、技艺与人生深度互嵌”的叙事模式，并提出线性叙事与板块叙事的复合叙事结构，尝试实现了从“情节建构”到“情感建构”的叙事转向。此外，本研究探索使用实拍镜头和AI虚拟镜头的镜头语言体系，丰富纪录片镜头画面，为同类题材非遗纪录片探索非遗创作路径提供了有益的新思路，其成果对其他传统技艺类、文化类纪录片的创作也具有一定的参考价值，这是本研究的实践意义所在。

1.1.2.3 选题意义

“军垦剪纸”承载红色文化，又具有兵团地域特色，其技艺背后蕴含兵团发展的历史脉络与集体记忆，它以军垦故事等内容为题材，折射出丰富的兵团精神内涵，同时也是展现兵团维稳戍边故事的重要艺术形式。当前非遗剪纸题材纪录片普遍注重技艺展示，创作理念仍聚焦于非遗本身，而对非遗传承人故事讲述较少，缺乏故事化叙事的表达方式应用。本创作核心对象为兵团第八师石河子市的一名军垦剪纸技艺代表性传承人，其生在兵团，长在兵团，拥有丰富的人生经历和成长故事，能够以其个人情感为线索设计叙事框架，在故事化表达中让剪纸与人生深度互嵌，从而以传承人为

核心讲述人与技艺的故事。此外，其童年记忆、军垦故事等无实拍素材，又可探索借助 AIGC 技术在真实基础上进行画面还原，填充叙事框架的各部分内容，辅助进行故事化表达。因此，在这两者特征的基础上，本创作研究通过故事化表达方式试图回应“非遗纪录片如何避免宏观说教与展示，通过讲述故事实现情感共鸣？”，又如何非遗纪录片 AIGC 故事化叙事方式的表达中平衡故事化尺度和真实性底线，这对于非遗纪录片更好传播兵团文化，丰富纪录片表达方式与恪守纪录片真实性边界具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 纪录片故事化叙事方式国外研究

梳理了关于国外纪录片故事化的相关研究后发现，当前国外学者的研究主要集中在以下两个方面：故事化中叙事结构的借用与戏剧化特征、真实性与故事化伦理的研究。

第一，关于纪录片故事化中叙事结构的借用与戏剧化特征的研究，有学者认为：纪录片可以高度依赖“主角驱动”，在保持非虚构内核的前提下，借鉴虚构类剧情片的手法来“讲故事”，利用经典的冲突、高潮和结局来吸引观众（Bernard, 2015）。在现实素材建构的前提下可运用的手法有：情节提炼、悬念设置、多线交叉叙事以及人物弧光的塑造等（Rabiger, 2014）。其中，最具代表性的观点是：纪录片不仅仅是记录事实，更是在银幕上创作非虚构文学，好莱坞式的经典戏剧叙事结构已被广泛借鉴于当代纪录片中。这表明了戏剧化的故事化表现手法对提高纪录片叙事张力和吸引力的重要作用。这一类研究重点阐明了借用剧情片结构是纪录片的一种重要叙事方式，与悬念设置、多线叙事等多样的表达手法相关联，利用情节化手段对于纪录片内容的呈现具有极大的价值。

第二，关于纪录片故事化与真实性伦理张力的研究，有学者认为：纯粹客观的记录是不存在的，任何故事化处理本质上都是主观的修辞（Nichols, 2010）。在追求故事化的过程中常常伴随的隐患有：事实真相的削弱、为了迎合故事套路而对人物真实动机的扭曲以及过度戏剧化（Winston, 2000）。其中，最具代表性的观点是：纪录片本质上是“对现实的创造性处理”，为了讲好一个故事，不可避免地会涉及对现实素材的剪裁、重组和主观建构。这表明了故事化手法在丰富纪录片表现力的同时，也时刻挑战着纪录片真实性的表征边界。这一类研究重点阐明了故事化是一把双刃剑，利用视听语言进行故事化修辞对于增强作品说服力具有意义，但也极易触碰纪录片的伦理

底线。

1.2.2 纪录片故事化叙事方式国内研究

梳理了关于纪录片故事化的相关研究后发现，当前学者的研究主要集中在以下四个方面：故事化的表现手法、故事化的利与弊、故事化的尺度把握以及故事化与真实性之间的争议。具体体现在：

第一，对纪录片故事化的表现手法的研究，有学者认为：我们也可以让纪录片‘讲故事’，在保持真实的前提下，借鉴电视剧或电影的手法来‘讲故事’，利用各种元素，例如讲究的镜头画面，现场的声音语言（唐丽娜，2025）。在事件真实的前提下可运用的手法有：情节化、悬念、人物扮演、搬演、情景再现、补拍摆拍、节奏把握、声音处理以及动画等等（何洪池，2009）。其中，最具代表性的观点是：纪录片借鉴故事片的叙事手段包括塑造人物、设计情节、设置悬念高潮等，从而提高纪录片的观赏性。这是一种丰富纪录片表现手段的方式，是一种深化纪录片生命力的手法。这表明了故事化表现手法对提高纪录片表现张力的重要作用。

第二，对纪录片故事化的尺度把握的研究。有学者认为：以故事为单位，以解说词、人物采访、音乐、故事内容和镜头时长为量化类别，探索了这些表达方式的运用程度对于纪录片呈现的积极影响（张斌，裴玉婷，2016）。纪录片运用故事化手法需把握适度原则，如果合理使用故事化手段会取得事半功倍的效果，但是过滥使用将对记录事实造成干扰和蒙蔽（袁辉，王惟红，2009）。这一类研究为纪录片中故事化手法的运用程度设定了界限，为本研究提供了参照。此外，学者们还指出了过度故事化给纪录片带来的不利影响，也给出诸多具有可行性的改善建议。

第三，对纪录片故事化的利与弊的研究。有学者认为：纪录片故事化能够使原本真实的故事更生动、更典型、更打动人心、更具说服力和影响力，并将纪录片的教育、愉悦和认识的功能与观众的欣赏、娱乐和求知的要求相契合，从而真正达到“寓教于乐”的目的和提高收视率的效果（陈留留，2011）。纪录片中的故事化叙事，借助于叙事语言的重新组织、悬念的设置等手法。不仅增强了事件本身的故事性，更增加了纪录片的观赏性和趣味性（蔡志刚，2017）。这一类研究为本研究使用故事化叙事方式提供了实践依据和意义，表明了故事化叙事方式对于纪录片满足大众文娱需要的重要价值。

第四，对纪录片故事化和真实性的研究。有学者认为：真实是纪录片的立足之本，失去了真实，就失去了纪录片所特有的审美价值，影片的内涵、意义、伦理价值也会在传播中因为受到故事真假性的质疑而失去传播效果（张斌，裴玉婷，2016）。对故事

化、戏剧性、剧情性的追求，前提还是应建立在纪录片最本质的属性即对真实的追求之上（史岩、史哲宇，2022）。对于这一争议，有学者认为应始终明确纪录片的真实属性，同时明晰纪录片和故事片的边界与底线，在两者相互借鉴和相互融合互动过程中确保真实与虚构的泾渭分明，并在尊重纪实的基础上推动纪录片故事化与剧情化的创新性表达。这一类研究回应了纪录片故事化和真实性之间的争议，并给出了一些宏观的介入对策。

1.2.3 非遗剪纸类纪录片故事化分析

关于剪纸题材纪录片，笔者在B站以“剪纸纪录片”为关键词进行搜索，在看完数十个B站排名靠前的剪纸题材类纪录片后，发现目前剪纸题材叙事主题主要集中在以下三个方面：

第一，作为城市形象宣传的符号。在《飞花·扬州剪纸》中，纪录片从剪纸的历史发展背景出发，将扬州城市发展和城市形象融入其中。剪纸作为扬州城市符号，其在视频中蕴含的内涵和文化也彰显了这座城市的魅力。但不足之处在于多从宏观视角讲述剪纸历史和内涵，缺乏对剪纸传承人故事的深挖。在影片节奏上较慢，体现在镜头不够丰富，没有什么矛盾和冲突，而且画面解说词平铺直叙，缺乏吸引力。

第二，介绍剪纸的历史和演变。在《非遗三门峡》中，纪录片以剪纸的历史与内涵为主线，将画面串联，并在画面上注重表现剪纸的形式。视频缺乏对人物故事的深挖，而注重从宏观层面或者从传承人本身来讲剪纸符号的意义，剪纸对三门峡人的生活的影响以及意义。

第三，展示剪纸图案的意义和技艺的内涵。在《指间纸味》中，纪录片以传承人对剪纸技艺的过程性描述为旁白和主线，辅以相应的画面进行讲述。叙事结构清晰，但纪录片中没有独立的情节、镜头单一，画面多全景和中景，拍摄角度也多平拍和仰拍，缺乏多角度的镜头画面和多样化的景别。

总之，目前非遗剪纸类纪录片对故事化叙事方式的应用很少，也很少在纪录片中设计故事化框架，从各方面讲述故事。当前研究的特点是：第一，纪录片故事化叙事方式的研究多集中在宏观理论层面的故事化表现手法、利与弊、尺度把握以及故事化和真实性探讨四个方面，但对于在实践中具体探讨不同故事化表达方式在纪录片创作中的应用和对真实性的影响尚有研究空间。第二，关于真实性争议的研究多聚焦故事化本身属性的介入程度对纪录片内核真实性的影响和需要恪守的准则，但对微观实践层面的某一叙事方式的实践应用，特别是AIGC技术介入的讨论尚有研究空间。这为本设计在实践中探索纪录片故事化叙事方式的应用提供了实践空间，也是主动探究和

实践剪纸纪录片故事化叙事方式，寻求新发展和传播的一次有益尝试。

1.3 研究方法

本研究综合运用了定性的研究方式，使用了案例分析法、文献分析法和实地调查三种研究方法。

1.3.1 案例分析

使用案例分析法观看央视影音、哔哩哔哩等播放平台上的非遗剪纸题材纪录片，对非遗剪纸纪录片中的叙事策略（主要是包括叙事视角）、镜头技法、文案及影片主题进行分析、总结、归纳，发现其在创作中存在何种优势和问题。在即梦 AI、可灵 AI 视频工具上观看文化类 AI 创作视频，探索其作品形式和内容。这种基于实际案例的分析方法，不仅使研究结论更有说服力，也为后续的 AI 视频创作实践提供了理论基础和经验参考。

1.3.2 文献分析

在此基础上，使用文献分析法，以“剪纸纪录片”、“非遗纪录片”、“故事化叙事方式”、为关键词在知网、万方数据等平台进行查找，笔者共检测期刊论文 157 篇，其中硕士学位论文 143 篇，学术期刊 14 篇。对此领域已经出现过的研究内容与理论进行总结，梳理出一条剪纸题材纪录片或非遗纪录片故事化的发展脉络和当前创作的主要路径，分析当前创作路径有何优势和不足。同时，以“人工智能”、“纪录片”为关键词查找文献，对目前人工智能介入纪录片的程度、使用规范和介入规则进行梳理，总结和分析。

1.3.3 实地调查

笔者通过实地走访、收集新疆非物质文化遗产研究中心的资料，了解了军垦剪纸的历史发展与文化内涵。通过对拍摄对象进行多次采访，了解拍摄对象的性格特点、生活节奏与工作安排等核心信息，为非遗纪录片创作提供真实的内容支撑。在采访资料的基础上，笔者深入拍摄对象的工作与生活，与拍摄对象建立了稳固的关系。这不仅为纪录片创作提供了更加丰富的场景与画面，也为纪录片长期拍摄提供了更多可能性。基于实地调查资料与采访文稿，笔者对非遗传播的现实需求和挑战有了更为深刻的认识，同时也增强了该研究的针对性与实践价值。

1.4 纪录片故事化概述

纪录片的叙事方式是指创作者基于真实的拍摄素材，为传递核心内容、表达创作意图，对纪录片的故事内容、信息线索进行组织、编排与呈现的整体策略和具体手法，包括：线性或非线性的叙事结构、人物或故事的叙事线索、叙事节奏等，是纪录片讲述真实故事、展现真实场景的“叙事章法”，其核心始终围绕真实性展开，区别于虚构影像的叙事创作。

什么是纪录片故事化？对于这一问题，当前学界并未给出明确定义，但学术界有一个共同认知：纪录片在保持反映真实生活的前提下，围绕过往发生的以及现在社会上正在关注的社会事件和自然事件，通过影像化的方式呈现故事的来龙去脉，让观众能够直接了解其文化内涵，这种带有叙述性的记录方式便是其最大的特点。^①从某方面来说，纪录片故事化就是不完全是写实倾向的，也不是一味地宣传，而是在客观反映事实真相的基础上，带有一定的影视化的戏剧效果。纪录片的纪实方式和故事片的叙事手法截然不同，但纪录片故事化可以看作是向故事片借鉴、互补，进而融合的一种手段。有学者认为：“纪录片的故事化是把文学和戏剧采用的技巧借用到了纪录片中，其中叙事对象更加个体化，叙事本身更讲究情节化，叙事过程中注重悬念和高潮的设置，以及开放式叙事结构的安排和处理。”^②因此，在众多学者观点的基础上，本设计可以将纪录片故事化理解为：故事化是纪录片一种重要的叙事手段，与故事片虚构的故事不同，纪录片的故事均来源于真实的生活实际，它依靠创作者对生活的理解和阐释来推动叙事，以此来放大现实素材中的戏剧元素，是在坚守真实性原则的基础上对生活进行的艺术性的创造性处理。

^① 卢鹏飞.浅议纪录片故事化影视化叙事手法[J].中国广播电视学刊,2024,(10):80-82.

^② 马丽颖,高贺胜.从《猴子王国》看纪录片故事化叙事策略[J].电影评介,2015,(22):12-14.DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2015.22.005.

第2章 创作选题与故事化创作思路

2.1 选题背景

新媒体时代背景下，受众的视听需求转向具备兴奋点密集，故事性强以及节奏快特点的媒介产品。纪录片是非遗影像化保存的重要载体，承载着重要的文化传播功能。非遗剪纸纪录片是非遗纪录片中的一种题材，由于非遗剪纸本身制作方式与过程的单一性，所以该题材类纪录片的呈现方式仍聚焦于非遗剪纸的制作和步骤，过程单调乏味，难以承担新时代提高非遗剪纸传播效果的功能。因此，非遗纪录片需要在新媒体时代寻找破局之路。

近年来，纪录片展现出鲜明的故事化倾向，这使纪录片的表现形态更丰富、内容更具吸引力、传播效能更强，也更能得到观众的喜爱与认可。伴随 AIGC 技术的发展，其在文化纪录片领域的应用日渐广泛，成为一种重要的故事化手段，纪录片故事化发展也日益强劲。对于剪纸这一非遗，AIGC 技术可以化剪纸的静态图案为动态，使纪录片的画面内容更为鲜活。对于剪纸历史以及故事等难以展示的画面，其便可以通过虚拟画面作为补充，使故事的讲述更为生动。因此，非遗剪纸纪录片需要在叙事方式上做出改变，采用故事化叙事方式来顺应时代发展。在 AIGC 技术的强大加持下，非遗剪纸纪录片的故事化呈现有着诸多可能性。通过两方面的合作共同完成作者最终的理想作品，不失为一种有价值的探索和创新。

2.2 选题简介

该纪录片《剪纸人生》用 25 分钟讲述了军垦剪纸技艺代表性非遗传承人侯女士的剪纸人生故事。整部片子共耗费 10 个月的时间，其中前期准备 2 个月，实地拍摄 5 个月，后期剪辑 3 个月。该纪录片以非遗剪纸传承人侯女士的剪纸故事为核心，通过在人物故事、叙事结构、解说词和音乐方面的故事化呈现，讲述了她儿时向母亲学习剪纸、父亲的不支持、在非遗剪纸上取得的成就以及剪纸的传承与发展四个方面，其中穿插着以 AI 生成画面方式回忆父亲对她个人性格、剪纸道路发展影响的故事，突出了侯女士在剪纸这件事上的坚强、坚持、坚韧，传递着非遗传承人的工匠精神与军垦非遗剪纸的魅力。在纪录片《剪纸人生》中，侯女士儿时于母亲学习剪纸技艺，但父亲