

人文纪录片的叙事表达研究——以《记住乡愁》为例

□郭畅博¹

(1. 西北师范大学, 甘肃兰州 730070)

[摘要]我国的影视行业在当前时代的快速变化中随之不断改变, 观众对于影视作品的期待逐渐演变为返璞归真形式的作品, 可以说在市场的主导下, 人文类纪录片这类影视创作形式越来越被人们所喜爱。它通过影像所传递出的价值和内涵更容易被受众所接受, 人文类纪录片所展现出的影像的文化韵味, 使作品具有更强的表现力和生命力。本文通过对《记住乡愁》这一优秀纪录片的叙事表达进行研究, 最后得到对人文类纪录片的一些思考。

[关键词]人文纪录片; 叙事研究; 叙事表达; 《记住乡愁》

“人”这一元素作为人文类纪录片的关键所在, 展现了不同的社会阶层的不同个体或者群体的某种生存状态, 深刻蕴含着创作者对呈现对象的一种人文关怀和思考。就表现内容而言, 区别于传统纪录片, 人文类纪录片既真实再现了社会生活的原貌, 更是借助丰富的表现手法以及大量的素材收集, 使得纪录片的主题处处体现出人文关怀精神, 在各种画面、声音的组合中深刻体现出题及其现象揭露, 包括对人文精神、人性本质以及人文价值的深度解析。“就功能分析, 不同的人文类纪录片不仅仅包含了创作者对人与自然、社会、世界的思考, 还囊括了在人文关怀之下体现出的个人情感以及优秀传统文化的传承, 也就是说人文类纪录片是对社会群像的记录、对时代精神的

把握, 在时代中诞生, 承接对文化传播的使命, 勾连着未来的发展。”^[1]

一、人文类纪录片叙事表达

中国的纪录片始于上世纪 50 年代, 在这几十年间, 我国的人文纪录片大致经历了四个时期, 从上世纪 50 年代到文化大革命前夕的初创阶段, 到文化大革命时期的十年迷惘, 再到改革开放至 90 年代的探索时期, 最后具体到 1997 年, 一直到现在人文纪录片处于不停发展的状态。我国纪录片在长时间的低谷沉淀中, 大量的新形式的创作理念和模式开始斩头露角, 创作者不断寻求契合自身特点的创作方法, 这时候人文纪录片出现了百花齐放的生命力。“与此同时, 进

作者简介:郭畅博, 男, 西北师范大学传媒学院 2023 级戏剧与影视学专业硕士研究生。

入新世纪后的数字化技术的迅猛发展,推动了人文纪录片出现了个性化创作和发展趋势,逐渐拥有了属于我国独有的人文纪录片叙事特征,人文纪录片在我国迈进了全新的发展之路。”^[2]

(一) 叙事选材普及化

从 1997 年开始,人文纪录片的选材出现了更多的普及化现象,包括大学生、老年人、出租车司机、电梯维修人员、个体户等等都可以成为人文纪录片的拍摄对象,不但以普通人为主要视角,而且还会将某一事件的亲历者作为主角。“在 2007 年播出的人文纪录片《记忆的伤痛》选取了六位亲身经历日军侵略的海南黎族老人为对象,影片再现了日军给她们造成的巨大伤害,以此控诉日军的侵略行径。”^[3]

(二) 叙事逻辑故事化

“人文纪录片在新世纪二十余年的发展中,其逐渐演变出了通过故事呈现主题的较为成熟的形式,这里的主题借助故事化逻辑进行串联表现,使过去的一幕幕再次呈现出来。”^[4]人文纪录片《陕北歌王——王尚荣》通过倒叙的讲故事方法生动演绎了主人公王向荣走出马如疙瘩村,走向全国舞台的动人事迹。并且在《望长城》中对其母亲进行拍摄,深刻表现了母子情深,反映了这里的村民千百年来都在传唱民歌风俗,一切都是出自对真情的的美好讴歌。

(三) 叙事表现手法多样化

人文纪录片通常容纳了画面、解说词、同期声等表现手法,在发展到更接近现在的期间,人文纪录片开始侧重于借助音乐、音效和电脑特技等手段来进行表现。新形式的手法使用在片中发挥着重要的作用,对于人物心理活动的呈现以及环境氛围的营造都具有重要意义。人文纪录片《奔跑在上海》,诉说了大学生在上海的逐梦故事,他们为了能在这座大都市生存下去,可以卖包子、送盒饭、跑销售等,即便这群人不知道什么时候能看到出路,但仍然奋斗在这座城市里。片中穿插的音乐、音效等,再加上车水马龙的街道,鳞次栉比的大楼,触不可及的天空,匆匆忙忙的每一个身影,都体现出了这群人的梦想是美好的却遥遥无期,此时主人公复杂的心情,在恰到好处音乐和特效中得到完美展现。

二、《记住乡愁》叙事研究

纪录片《记住乡愁》全片讲述了一个个平常人的生存状态,时而平静、时而波澜,它们的人生也是不平凡的。《记住乡愁》在小人物的生活中琐事中寻找感人至深的故事,但是并没有滥觞于情节以及冲突制造来实现故事的发展,而是在人和事物,也就是当地的风土人情紧紧结合在一起,给观众带来最真挚的感情讲述。《记住乡愁》在 2019 年年初入围“中国纪录片国际选片奖”。

(一) 叙事主题——弘扬社会主义核心价值观

“自党的十八大以来,党和国家对于社会主义核心价值观的推广一直是不遗余力的。核心价值观已经成为我国强化民族以及人民精神境界不可或缺的一部分,它的重要意义不同忽视。”^[5]《记住乡愁》不同的剧集都会展现各式各样的传统村落,每一个村落都会呈现一种独特的文化传统,并且通过具体的人物来呈现,在对人的真实拍摄中,体现影片主题。如在第 30 集的开头画面是浙江永嘉苍坡村村民祭祖时候敲锣打鼓赶往“兄长村”——方巷村,也就是两个不同的村却祭祀同一个祖先,顺理成章开启了两兄弟和气分房的叙述。在本集中展现了中华传统文化中对于“悌”的解释,也就是兄弟之间不争不闹,相亲相爱的亲情。《记住乡愁》全剧不同的剧集都具有显著的特点,即体现核心价值观,如第七集中的主题在于表现“远亲不如近邻”的内容,这一集中讲述了辽宁阜新查干哈达村村民的互相帮扶,第十一集的主题则体现出了“诚信赢天下”的中华民族优良传统,第二十集通过对甘肃陇南市哈南村代代坚持爱国的故事来表现的“尽忠报国”的主题等。《记住乡愁》全剧在对不同的村落村民真实生活的记录中体现出对中华民族优秀传统文化的一种传承,使受众对于社会主义核心价值观更加印象深刻。

《记住乡愁》在显性层面通过真实存在的乡村景物、建筑风景、民俗风情等展现,在隐性层面则借助传统道德观念、宣扬制度规则来实现。明里暗里相互辅助,在形成文化现象的展现中突显影片主题,引发受众思考。《记住乡愁》宣扬了优秀的中华传统美德,

以及价值观的传输都暗含了影片的本质。

（二）三段式叙事结构布局清晰

“人文类纪录片作为一个独立完整的个体存在，其主题、风格、结构分别对应着影片的内涵、美感、艺术形式。”^[6]《记住乡愁》的主题中所蕴涵着丰富的文化魅力，有着独特风格的画面以及剧集解说，不同剧集有着层次分明的结构布局，这对主题的呈现，内容的深度挖掘都有极大的帮助。

“乡愁”是整部剧的情感路线，在此基础上大部分的剧集都有的结构特点大致分为三段式：一是着眼于古镇的漫长的历史，辅以各种文物影像以及当地文化名人采访记录，展现了古镇的历史沿革，在这里诉说了古镇人民传统美德以及民族精神“从哪来”的问题；二是通过普通民众表现出古镇人民当前的生活状态，抛砖引玉，得到了古镇人民的传统美德和民族精神“是什么”的谜底；三是对古镇走出去的做出重大贡献的人采访记录以及影像再现，充分告诉观众传统品德和民族精神“有什么用”的道理，同时在这些人的身上我们又看到了“乡愁”的影子。

在第四季第一集中《芙蓉镇——吃得苦霸得蛮》明显运用了三段式结构来呈现。在这一集中对当地的民俗学家进行采访记录，对文物古迹做了拍摄，结合起来对当地的土家族人敢闯敢干敢想的精神做出全面阐述。在抗战时期湘西土家族汉子在土司领导下保家卫国，并且获得重大成绩；在近代，土家族自发组建“六壮士”突击队，凭借双手，打造出了闻名全国的猛洞河溶洞风景区，不同的故事相互映衬，体现出了芙蓉镇人民永不熄灭的民族精神。在接下来，镜头切换到了普通居民曾小玲身上，她丈夫身患重疾，无法劳作，全家仅凭她一人过活，即便这样仍然努力供两个孩子读书学习，她的每一天都是繁重的，帮宾馆手洗床单、在旅游景点表演土家织锦、唱山歌。生活的艰辛并不只在她一人身上体现，在芙蓉镇，像她这样的普通人凭借着拼搏、霸得蛮的精神努力生存下去，又一次扣题。在这一集的结尾，对芙蓉镇走出去的游子——加拿大魁北克大学教授彭光辉为国家做贡献做了鲜明刻画。在专业知识加持下，忘却当地环境的险恶，执着对青藏铁路对生态环境的破坏做出深入调

查，并且拿出强有力的研究成果来堵住质疑者的嘴。本集通过三段式结构呈现的剧情，充分体现了芙蓉古镇对人文精神的不懈传承。

（三）叙事视角——平民化的叙事视角

“平民化即进行创作时候，通过平民的视角对生活进行重现，在这一过程中会充分考虑受众的感受，以此达到迎合受众的最佳效果。不论何种文化形式，如果无法与受众形成统一，都是失败的作品。”^[7]所以，《记住乡愁》在创作上对传统、革命、时代内涵等重要元素必须做出新的审视，这里的“传统”一说，并非当初“乡愁”团队中那个让人难以理解的概念层面的传统，在拍摄之前的大量讨论、学习，并且在不断的审核中，诸多审片人在持续的推倒重建中，让这支团队对生存、生活、生命的理解不断加深，如此一来，创作团队才能充分将理论和现实糅合，找寻到精英文化和大众文化中找到结合点，在雅文化和俗文化中的交叉点，尤其是对当地民众生活习俗和民间文化的掌握达到一个完美的状态。《记住乡愁》的拍摄规模达到了上百座古村落，充分地将一众优秀传统文化借助普通人传达给每一位观众，这样一来才能把最感人的“乡愁”深深烙印在人们心中，并且引发思考。

（四）叙事内容——注重当下时代背景的群像勾勒

“人文类纪录片在传达其积极向上的精神时候需要借助鲜明的个体或群体以及事件来实现，这就表明不仅要借着这些来对历史进行构建、传承进行突出、整体进行关注时候，还必须通过当下的新事物来实现对主题的升华。”^[8]影片既演绎了古老的人和事物，也会在结尾通过一个微小故事来展现目前人的生活状态。在这样的构建中，既体现了叙事结构遵循的时间顺序，并且体现出多样化的村落生活，也就是在保护和发展之间、传承和创新之间寻求的一种平衡，因此镜头下的古老村落仍旧是鲜活的。

大多数人“过去”挥之不去的情愫都体现在了对历史建筑的缅怀感。《记住乡愁》通过一个个不同的村落对这样的情愫做了深刻刻画，同时阐述在现实中必须往前看的观点。村镇里的世界遗产并没有一味地模仿和扩张，而是站在历史事实的角度，尽力保持原

貌不变。在《唐崖司村——一诺千金》这一集中，对于当地申请世界遗产这件事，已经不仅仅局限于当地个体，而是上升到了国家层面，也就是从个体化的生活演变为和整体密不可分的关系。此时群像的勾勒就是小村落出现的大事件。而且这一重大事件，是当前正在发生的，因为在完成拍摄进行制作时候，就得到了申遗成功的重大消息，此时拍摄组急匆匆去补拍申遗成功的情形，而且还着重刻画了世界文化遗产的遗址风貌、遗产地的民众生活、最新状况等等，通过镜头语言来展现“当下”的真实感，在摄制到完成上映仅仅间隔了三四个月时间。在本集中，短期内完美融合了民众实践、拍摄实践、播出档期不同元素，剧集在过去的世界文化遗产上赋予了全新的向前的思想，充分体现了其现代性。

青年文化的大发展同样对人文纪录片的叙事手法产生了很大的影响，在 90 后、00 后逐渐成为影视收视的主力人群时，年轻态的视频节目必将更受欢迎，且市场更大，因此人文纪录片的叙事逐渐表现出了年轻态的表达，而且这种年轻态的表达已经有成为主流的趋势，通过年轻人喜欢的方式来为年轻人输出其主题内涵。如《筑梦赞歌》在对吴建立的人物呈现上，特意通过当前主流的短视频平台来完成使影片的叙事实现立体化表达。吴建立热衷于配音，创作时选取吴建立为《大话西游》中孙悟空配音的视频资料，切合年轻人对于影片的个性化追求，同时增强了叙事的趣味性。但是不得不注意的是，叙事手法的年轻态表达并不是毫无底线地去为了年轻而“年轻”，人文纪录片的叙事始终要基于其本质来进行不落水平且不断创新，这样的叙事手法的年轻化才会体现出真正的价值所在。

三、结语

人文类纪录片经历了长期的演变，从早期的记录平民生活的无声纪录片，到如今的借助先进 3D 和仿真技术制作的历史重现的纪录片，科学技术极大地推动了纪录片的传播方式朝着多样化的发展，同时使纪录片的表现空间与历史维度更加浑厚，人文类纪录片以记录真实、表现真实为宗旨，其不断进化的叙事表

达受到了诸多因素的共同作用，在演化过程中不断创新，在记录真实记录和真实叙事上形成了比较完美的融合，表现出了思想和艺术相辅相成，从而使人文类纪录片的叙事准确表达出我们的历史与文化。

参考文献：

- [1]李振宇.《记住乡愁》：纪录片参与建构文化认同的有效路径[J].传媒,2022(03):71-72.
- [2]邓若蕾.基于乡村振兴视角下乡村纪录片的文化使命及审美分析[J].新闻文化建设,2021(24):19-21.
- [3]穆永岩.传统文化题材纪录片的传承与创新研究[J].电影文学,2021(24):27-29.
- [4]申丽芳.新媒体时代下电视纪录片的文化传播作用[J].记者摇篮,2021(12):6-7.
- [5]马云征.表征与诠释：传统文化题材纪录片叙事话语的创新[J].华夏文化论坛,2021(02):269-274.
- [6]曾晶芳,刘瑞晗,冯德岭.探析纪录片对非物质文化遗产传播的影响[J].传媒论坛,2021,4(22):137-138.
- [7]孙晖.传统文化对纪录片讲述“中国故事”的现实意义[J].记者摇篮,2021(11):111-112.
- [8]邓若蕾.中华优秀传统文化纪录片的价值与传播[J].文化产业,2021(31):157-159.