

文化导向、技术逻辑与类型拓展： 中国纪录片近年发展透视

求剑锋

摘要：近年来，中国纪录片发展在总体上呼应时代需求，契合社会热点，勾画出一幅反映社会变迁和纪录片自身发展的整体图景。文化导向、技术逻辑与类型拓展构成中国纪录片发展的三个面向。从文化导向来说，纪录片既是建构文化认同的重要影像力量，也是承载文化记忆和推动跨文化传播的关键文本；从技术层面而言，VR技术的成熟和应用促成了新的纪录片美学的生成，同时也在客观上促进了纪录片产业的升级；从类型出发，动画纪录片、诗意纪录片和微纪录片的流行，为纪录片理论研究和实践探索提供了更多文本支撑。

关键词：文化导向 技术逻辑 类型拓展 中国纪录片

中国纪录片在新中国成立的70年里，一直

以在场者的身姿和参与者的身份深度介入到中国发展的历史进程中。对于中国纪录片创作和理论研究而言，近几年的纪录片创作实践和理论探索都极具时代风格，契合时代风貌，呼应社会发展，纪录片的影像力量被进一步激活。中国传统文化释放出的强大活力继续助力纪录片理论研究和实践发展，新技术在纪录片领域的渗透为纪录片研究和实践增加了新的维度，而纪录片本体在漫长的历史演变之后迎来了显著的类型拓展。

一、纪录片的文化导向引领理论探究

中国深厚的文化根基既是纪录片创作取之不竭的资源，也是纪录片研究的理论参照。可以说，纪录片本身是一种文化文本，而对纪录片文本的研究是文化研究的一个重要面向。以《如果国宝会说话》和《风味人间》等为代表的

文化类纪录片成为理论研究追逐的热点话题和典型文本。透过这些鲜活的个案，可以窥探到中国深厚文化的根脉以及在当下社会语境中的整体面貌。中国纪录片理论研究中对于文化的关注是理论研究中的重要一支。由对于纪录片和文化的关系的理论探索延伸出来的话题主要集中在文化认同、文化记忆、跨文化传播等方面。

纪录片是建构文化认同的重要影像力量。纪录片是一种兼顾文化表达和意义传播的内蕴丰富的影像文体。比如《风味人间》以饮食和风俗为“外衣”，其内里却是对传统文化的呼唤和礼赞，并在跨文化传播视域下重新审视中国传统文化的适应力和影响力，从而在观众心中建立起广泛的文化认同感。《如果国宝会说话》则强化了传统文化的时间维度，在历史文物与现代话语之间搭建其连通的桥梁。这种“连通”使得文化认同从个体认同到集体认同，再到全民意义的国族认同成为可能。《四十城 四十年》将个体置于改革开放的时代背景下，既是对两者紧密关系的正面呈现，也是借由个体叙事来完成文化叙事和家国叙事的有益尝试。三重叙事形态不仅能建构一种普遍意义上的集体记忆，同时也能在心理层面和情感维度建立稳固的文化认同，从而促进历史事件背后文化意识和家国情怀的进一步凸显。这说明，文化认同作为纪录片建构的深层次意义系统，既是自身对文化的一种价值指涉，也是纪录片文化意蕴的重要显现。

纪录片是承载文化记忆的关键文本。正如阿莱达·阿斯曼所说，媒介作为物质的支撑对文化记忆起到基本的扶持作用，并与人的记忆互动。今天，个人记忆被一堆技术记忆媒介包围着，它们抹除了内心理进程和外心理进程之间的界限。纪录片正是这样的媒介文本。在其无界的文本“容器”内，既盛放着关于现实社会的精彩情节，也存放着丰厚的文化记忆。比如近年来引起热烈讨论的《我在故宫修文物》《了不起的匠人》和《留住手艺》等技艺类纪录片以一种可以触摸历史、连接传统的方式实现了当代人的“在世存有”，被认为是当下中国社

会重构公共文化、重建文化记忆的一个重要途径。^①《如果国宝会说话》所采用的文化记忆建构策略引人注目。影片意在建构的是一种以记忆、空间和意义为核心要件的影像系统。这种建构有着鲜明的现代性特征，它将想象空间和文化记忆进行勾连，最大限度地凸显纪录片的表意功能。与《如果国宝会说话》不同的是，《天下徽商》直接通过文化符号来建构文化记忆，并触及到记忆背后的徽州商业文化和民族身份认同，这是对纪录片文化功能的有益说明。

纪录片是跨文化传播的积极参与者。作为跨文化传播中的重要线索，“一带一路”不仅在现实空间扮演着连接和沟通者的角色，在纪录片创作和理论探索中，亦是集体关注的重要客体和热点话题。“一带一路”建构了一种崭新的传播语境，与纪录片的跨文化传播功能结合，共同促进“中国梦”话语以及中国国家形象在世界舞台上的传播。^②同名纪录片《一带一路》作为一种典型的文化文本和特殊的文化形式，在世界范围内构筑起文明互鉴和跨文化传播的纽带，实现了中国形象和中国文化在跨文化视域内的重新“出场”。如果将“一带一路”题材纪录片作为一个独立纪录片品类进行考察，则可以透视其蕴含的中国方案和中国智慧，这是助推“一带一路”题材纪录片提升跨文化传播效果的内在动力。值得注意的是，饮食文化类纪录片继续保持着其作为跨文化传播的中介位置，从而成为理论探索关注的对象。《风味人间》内容上的“共通感”、形态上的“随俗”策略以及情感上的“仪式化”表达，是跨文化传播过程中值得借鉴的典型经验。这种典型性体现在《风味人间》执行的是一种“世界叙事”。服务于这种叙事的奇观、历史和仪式等要素是全球文化的一个“公分母”。以此为基础，一个以美食为中介的人类文化共同体正在逐步形成之中。

二、纪录片的技术逻辑启迪理论哲思

新的技术手段对于日常生活的渗透，是我们必须共同面对的事实。不管是行业的转型，还是研究话题的跟进，都势必要在一种技术的逻辑下来进行重新定位和自我调适。得益于新

技术的赋能,中国纪录片在自身的变革和发展中越来越多的与技术因素建立关联,VR、5G和4K等新的技术手段正在形塑中国纪录片的整体格局。

VR技术代表着一种崭新的纪录片美学。VR纪录片对传统纪录片的真实性原则有着最基本的遵循,但其全景式的镜头形态对时间和空间等信息的呈现,又能达到还原事件本来面貌的效果。由此带来的传播内容和传播技术的革命,启动了人们对纪录片的再认知。比如,VR技术可运用于对非物质文化遗产的弘扬与传播,VR技术所提供的虚拟影像维度,是对纪录片美学的一次拓展。与此同时,VR技术对纪录片的渗透,丰富了纪录片的艺术创作形式,为创作者提供了更广阔的想象空间。此外,作为VR技术、纪录片和动画片融合的产物,VR动画纪录片逐步显露出在情景再现、故事讲述和表情达意三方面的优势。这是对纪录片视听语言的一次极大丰富。最后,应该看到,VR影像创造出个性化和开放化的观影体验,观影行为因而被赋予新的互动特性。

VR技术客观上促进了纪录片产业的升级。VR技术的兴起与发展,为影像生产创作提供了新的理念与方法,同时也为行业带来了新活力。以新技术为语境,既要看到VR技术特性对传统纪录片的赋能,也应重视VR纪录片对传统纪录片产业带来的颠覆性影响。媒介技术的快速更新迭代,赋予纪录片更多的技术属性,也深刻改变着受众的视听习惯。尤其是VR技术与纪录片结合所创造出的全景式的真实空间,让观众成为真实故事的旁观者。这不仅是一种观影方式的变革,更是纪录片产业初显升级之可能的现实征象。这种升级的需求在“新旧动能转换”和产业结构调整现阶段,更显紧迫。正如韩飞与何苏六指出的:“在新的技术变革下诞生的3D纪录片、VR纪录片、交互式纪录片等新的纪录片类型和范式不仅改变了纪录片的内容和美学样态,也改变了纪录片的产业生态。”^③

三、纪录片的多元取向拓展类型美学

纪录片的边界在时间和空间的推演中不

断打破和重塑,这从侧面反映了纪录片这一影像形式的伸缩性和适应性,它总是吸取时间的力量并在时代性的话语中给予自身新的动能,同时在与不同领域和不同学科的交互中,获取广泛的灵感从而拓展自己的覆盖向度。比尔·尼可尔斯指出,纪录片的制作实践是一个动态的、变化的领域,在其发展与演进的过程中,包含了诸多完全不同、差异巨大的影片样式和类型,纪录片创作者始终在实践各种新的方法。动画纪录片、诗意纪录片和微纪录片正是纪录片突破与创新的产物,它们代表着近几年中国纪录片的类型拓展和美学实践。

(一) 动画纪录片

史蒂夫·福尔(Steve Fore)从尼科尔斯关于纪录片中的重演理论获得了概念基础,指出动画纪录片作为一种重要而有趣的杂交创作形式,其关键属性与尼科尔斯所认为的纪录片重演具有“幻想性”和反身性的特质是相吻合的。^④“纪实”与“记录”构成动画纪录片叙事的基本模态,是动画本体从一元走向多元的根本动力,并为文化实践奠定了理论基础。作为动画纪录片序列中的具体形态,民族志动画纪录片大胆地结合了动画艺术、少数民族文化和参与式设计理念,将少数民族从被观看的被动境地中“解放”出来,赋予其文化主体的身份,成为文化经验的传播者和族群认同的建构者。但是,这种对“主体性”的重申,并非动画纪录片记录客体所独有,讲述者、创作者和观看者的多重主体性也应被纳入考察之列,因为这些主体关涉动画纪录片“模仿”意涵的探寻,对解读表现空间、放映空间和现实空间的关系具有启示意义。这些围绕动画纪录片的争论和实践充分说明,动画纪录片不断拓展着动画本体的表现内容,契合自身的多元化发展需求,其存在与发展的合理性昭然若揭。

(二) 诗意纪录片

诗意纪录片存在于尼克尔斯对纪录片的分类中,他提到“诗意模式作为一种表现现实的手段,偏爱片段拼贴、主观印象、非连贯动作和松散的关联结构。相对于现代主义的诗意理念,诗意型纪录片追求古典诗歌理念中的和谐

与美感。”^⑤叙事形式和整体风格是进入诗意纪录片的两把“钥匙”，据此可以区分纪录片的两种不同诗意形态，即影像诗意和话语诗意。深入至诗意纪录片的内部结构，可以发现诗意纪录片的独特之处在于游走在韵律化和意向化两个表达端点之间的灵活性和开放性。如若从诗意纪录片的源起进行考证可以发现，诗意纪录片意在追求的是一种形式上的美感。其美学特征主要体现在戏剧性的弱化和“去故事化”叙事。这种美学特征是对意义和情绪的强调，具有显著的修辞效果，能在真实性和主观性的平衡中生发出对现实世界的诗性体验。

（三）微纪录片

微纪录片是融媒体时代的视听产物，是中国故事和国家形象的有力承载。微纪录片社会功能的发挥，核心在于适应融媒体时代的内在需求，为微纪录片开辟专业化、职业化和市场化的转型路径。有鉴于此，微纪录片不仅要创作模式、叙事方式、影像风格和市场前景等方面进行优化和升级，也应努力打破文化和意识形态的壁垒，通过跨文化传播来提升传播力和影响力。此外，微纪录片有效传受关系的建立，应以特定群体的收视习惯和特定影像的社会意义为基础进行差异化布局。最后，选题的趣味性、生活的贴近性、表达的年轻化以及内容上的文化取向，都将助推微纪录片在短小精悍的篇幅中激活更大的影像潜力。而这正是《了不起的村落》《如果国宝会说话》《我们正年轻》等微纪录片成功“出圈”与广泛传播的真正动因。

四、结语

本文提取了近几年中国纪录片理论研究的三个关键词，即文化、技术和类型。三者实际

对应着纪录片研究的价值旨趣、技术倾向以及对纪录片本体的考量。可以说，纪录片理论研究正是吸取了不同领域和不同学科的知识精粹才不断丰富自己的理论体系，从而提升理论的解释力和兼容能力。而纪录片本身也以其敏感的触角不断地触碰社会生活的多个侧面，在一种良性的互动中，逐渐生发出新的话题和新的类型。不管是从纪录片创作来说，还是从纪录片理论研究出发，与时俱进的姿态和接纳新知的品格，都将进一步促进中国纪录片的整体发展。立足当前中国纪录片的发展现状，更要以世界主流文明为坐标，把中国故事讲成人类故事，以独特的、深厚的人文发现与心理经验拓展世界纪录片的思想疆域和美学版图，从而在世界舞台上展示中国的国家形象。

参考文献：

- ①罗锋：《用影像重构文化记忆与身份认同》，《中国电视》2017年第10期。
- ②沈悦、孙宝国：《“一带一路”视阈下中国梦的多维建构与全球想象——以纪录片跨文化传播为视角》，《云南社会科学》2019年第2期。
- ③韩飞、何苏六：《新旧动能转换视野下的中国纪录片产业发展》，《当代电影》2019年第9期。
- ④史蒂夫·福尔：《重演雷恩：幻想性与动画纪录片》，滕腾、孙红云译，《北京电影学院学报》2019年第8期。
- ⑤比尔·尼克尔斯：《纪录片导论（第2版）》，陈犀禾、刘宇清译，中国电影出版社2015年版第119-120页。

（作者单位：宁波广电集团多媒体新闻中心）

