

历史文化类纪录片叙事策略新探

张明

摘要：当前，媒体融合加快推进，新媒体迅速发展，信息传播呈现出碎片化、实时化与群际化的特点。在这个背景下，纪录片开始向微纪录片的形式转变。而传统的历史文化类纪录片在新媒体语境下面临着叙事主题、视角与方式的挑战。以《如果国宝会说话》为例，可以总结出历史文化类纪录片的新叙事策略，包括概念先行、个体化叙事、多元化审美表达与网络化语境表达，为同类题材微纪录片创作提供了参考。

关键词：新媒体传播 微纪录片 叙事策略

2018年，《如果国宝会说话》第一季在央视纪录频道首播，随后在哔哩哔哩等互联网平台上线。在豆瓣平台上，《如果国宝会说话》取得了9.4分的高评价。该片通过其崭新的视角与表现形式收获了广泛的好评，尤其在以年轻观众为主的哔哩哔哩平台上收获了超过五百万的播放量，平均单集有超过四万条弹幕评论。

作为历史文化类微纪录片的优秀代表,《如果国宝会说话》可以说是新媒体时代该类纪录片的成功探索和突围。

一、新媒体时代的纪录片创作概述

在新媒体时代,随着制播媒介的改变,纪录片的传播渠道从院线、电视媒介转入互联网传播,从而形成了纪录片院线、电视、网络融合传播相互融合的格局,从而对纪录片的创作模式与叙事风格产生了巨大影响。

进入21世纪10年代后,视频网站迅速崛起,包括腾讯、爱奇艺以及后起之秀哔哩哔哩在内的各大视频网站纷纷设立了纪录频道,拓宽了纪录片的播出渠道。而随着2018年短视频的崛起,抖音、快手和微博等新兴短视频成为了纪录片传播的新潮流。媒介融合对纪录片创作的影响可以说是一种自下而上的“上溯”过程:从纪录片的播出与营销平台出现多样化,到开始上升为纪录片文本呈现的新形态与理念的创新,并最终上溯到纪录美学等本体因素。

新媒体的传播特征主要表现为三个方面。首先,新媒体的传播形态充分细分化与碎片化。在传播的过程中,信息的接收者同时也是信息的传播者。这种传播方式呈现出散射式的传播特征。通过各类网络媒体,包括短视频平台、微博、微信等,信息在传播过程中逐渐碎片化,从而带来了传播内容的细分化。在这种细分化与碎片化的信息传播过程中,媒体的形态也逐渐小众化,甚至出现了信息茧房的现象。其次,移动互联时代的设备与通信技术推动了信息传播速度的瞬间化。随着信息传播摆脱了时间与空间的限制,新媒体平台上信息的传播者与受众的零距离互动使得双方都可以获得及时反馈。再次,新媒体平台的发展扩展了信息传播的渠道,使得传播方式从“点对点”传播转变为“点对群”甚至“群对群”式的网络化、立体化传播方式,显示出极强的群际传播的特点。

在新媒体传播的背景下,纪录片的制播方式也发生了改变。新媒体时代的纪录片同样顺应媒介传播方式的发展,倾向于碎片化传播。体现在体裁上,即所谓的“微纪录片”。同时,

新媒体时代纪录片可以通过多渠道传播收获大量关注,表现出不受时间、空间限制的群际传播特点。同时,随着拍摄设备逐渐小型化与普及化,拍摄的设备门槛逐渐降低,网民对于个人思想、情感与意愿的表达诉求日益强烈,并逐渐出现了“全民纪录”趋势。

这些变化都对传统的纪录片产生影响,促使历史文化纪录片的叙事策略、产品形态、传播方式发生转变。

二、融媒体时代历史文化类纪录片的叙事策略转变

(一) 微纪录片传播中的概念先行

随着新媒体时代的到来,新的传播形式对于历史文化类纪录片的制播构成了新的挑战。在新媒体时代,网络上众声喧哗,受众的注意力是稀缺的资源。很多时候UGC模式下生产出的内容更加大众化。这种贴近大众生活且更广泛化的内容更容易吸引年轻观众。对于已经适应新媒体语境的内容生产者而言,通过各种方式吸引观众眼球,在头一分钟,甚至前三十秒吸引观众已经成为业界共识。但是传统纪录片在这方面仍然有许多不足,原本那种平实的纪录美学已经不再适合新媒体时代的传播。如何在保持追求真实的同时适应新媒体时代的传播趋势,在新媒体时代继续承担其教育作用,是历史文化类纪录片创作者亟需考虑的问题。

在新媒体传播时代,快速抓住观众的注意力是重中之重。一般而言,短视频平台的创作者会通过鲜活的人物形象,冲击力强的视觉镜头或是高度贴合生活的话题吸引观众,但是《如果国宝会说话》则另辟蹊径,选择以“国宝会说话”这一概念作为传播主体,用拟人化的方式解构文物原本的严肃语境,让观众产生故事好奇与收视期待。

概念先行的优势在于其在传播过程中,在吸引观众注意力方面是具有更高效率的。相对于“传统”短视频追求头一分钟吸引观众,概念先行使得《如果国宝会说话》在具体的内容呈现之前就已经抓住了观众。同时,国宝拟人化这一概念本身也非常贴合新媒体传播的模式。一方面作为一个“口号”,“国宝

会说话”这一概念足够简洁有力和清晰明了,可以使受众在快速理解的基础上对影片产生观看期待。同时,“国宝拟人化”这一概念本身具有很强的互动性。当文物成为叙事主体,具有表达上的主动性,这在传播过程中可以与受众充分互动,进而产生受众之间的群际传播与分享。

通过“概念先行”的叙事方式,《如果国宝会说话》从主题层面就已经与新媒体传播形式高度黏合,为其后续的叙事提供了良好的基础。

(二) 微纪录片的细节化叙事视角

在新媒体传播的整体环境下,传统的宏大叙事不再适合碎片化、细节化的新媒体传播,而转向全方位的细节叙事。一方面,随着观众接触信息的增加,观众的审美水平在不断提升已经成为事实,因此叙事需要跟随观众审美需求的变化。另一方面,新媒体平台本身也改变了观众的观看习惯,因此细节叙事,包括镜头语言的细节化与整体叙事风格的细节化都是不可避免的趋势。

在《如果国宝会说话》中,创作者抛弃了传统历史文化类纪录片中宏大背景的叙事,转而关注文物本身的故事,并通过这种细节性的故事反衬大的历史文化背景。通过细节化的叙事,观众得以与拟人化的文物产生共鸣,快速进入创作者的叙事语境之中。在这个基础之上,微纪录片更注重讲好故事,尤其是单线叙事的故事。

在故事的叙述过程当中,微纪录片虽然保持了比较单一的叙事视角,但依然需要注意故事的层次和维度。纪录片追求的真实并非是肉眼所见的现实,显然所见即所得并不是纪录片追求的效果,多层叙事维度可以丰富影片的内涵,并更加贴近真实。纪录片叙事应当有三个维度。首先是现实维度,这毋庸置疑是摄像机所能记录到的内容。其次是人物内心的情感维度,情感是人们行事的驱动力之一,是理解他人的重要渠道。再一个是精神维度,或是社会维度,是纪录片谈论问题的拓展,是对人行为的另一个层面的理解。虽然微纪录片将叙事的视角细节化,但其通过解说等方式营造了多元的叙事维度,从而保持了其严肃的叙事

主题。同时在历史文化类纪录片中非常重要的知识性内容在《如果国宝会说话》中也得到体现。通过解说词与镜头语言,微纪录片将信息量融入叙事之中,展现了文物背后的历史与人文精神。

这种通过个体叙事表达宏观抽象主题的方式,适应了新媒体碎片化、快节奏的观看需求,但同时保留了原本纪录片精英化的特质,维护了纪录片叙事应当承担的严肃主题。微纪录片对传统叙事的解构更多地集中在故事叙事的层面,这也是其特征之一。

(三) 微纪录片的多元化审美表达

相对于传统纪录片中强调的真实和电影的摄影技巧以及克制的搬演重现,《如果国宝会说话》采用了更为激进大胆的表现手法。通过大量意向性的镜头语言与解说词,将国宝进行了拟人化。同时配合大量的细节性镜头展现文物本身的特点,使得文物“活”了过来。如第一季第一集《人头壶》的开篇,人头壶在星空变化下仿佛在凝视着时间,这样的意向性镜头将时光流转的概念表现得淋漓尽致,营造出了一种诗意之美。

同时,《如果国宝会说话》对各类新技术的充分应用与呈现也是其特点,包括三维扫描、电脑建模与动画,将传统的纪实摄影无法表现的内容呈现在屏幕之上。通过技术性手段,一些原本普通拍摄无法呈现的细节性内容也获得了充分的表现,进一步扩展了纪录片内容的丰富性。

“我们凝望着最初的凝望,感到另一颗心跨越时空,望见生命的力量之合。六千年,仿佛刹那间,村落成了国,符号成了诗,呼唤成了歌。”这是《如果国宝会说话》第一季第一集《人头壶》的最后一段台词。这种诗意化的表达通过解说词展现,为影片营造了独特的意境。由于历史文化类纪录片丰富的人文知识与信息量,单纯依靠画面不足以使观众充分理解与接受影片传递的历史文化内涵,因此解说成为了视听语言的重要构成内容。解说词并不是单纯的对画面内容的描述,而是一种配合与补充。同时通过解说词,创作者可以借语言表达一种意境之美,升华影片主题。这种情绪的烘托与

气氛的渲染借助解说词，以一种贴合影片整体叙事风格的形式带动情感表达。《如果国宝会说话》的文案保留并凸显了这一特色，优美的语言表达与诗意的意境在凝练了丰富信息量的同时也为观众带来了更丰富的审美体验。

（四）微纪录片的网络化语境表达

传统的历史文化类纪录片是电视纪录片中一个非常重要的类别，在承担宣传传统文化的同时，也可以为观众带来丰富的历史文化知识。同时，在传统的传播平台上，这种类型的纪录片也逐渐被固化为一种模式，比如注重文献性和学理性，叙事四平八稳，多陈述，少抒怀，虽然在新媒体时代到来之前，业界已有自我改革的探索，加强了陈述的故事性，但终究是外部压力不大，内生驱动力不足。在新媒体时代，为了更好地吸引观众，顺应网络化语境也是必须要考虑的问题之一。《如果国宝会说话》在文物拟人化的基础之上为其赋予了“萌”的特点，通过这种舶来的网络概念包装原本严肃的文物与历史，对传统的文物叙事语

境进行了解构。同时可以在传播过程中有一个营销的抓手，适应了新媒体传播过程中对于互动性的追求，为后续的推广提供了方便。通过网络化的表达与营销，《如果国宝会说话》得以在年轻人中间走红，成为了历史文化类纪录片创作的新方向。

三、结语

综上所述，是笔者以《如果国宝会说话》为例，感悟分析新媒体时代纪录片生产的一些新特点。新媒体时代，新媒体平台信息传播呈现出作品结构碎片化、表现手段多元化与网络传播群际化的特点。历史文化类纪录片在创作过程中应当根据新媒体平台的诸多特点，及时调整作品叙事策略，顺应新媒体传播平台的网络语境，使得影片更加贴合新媒体时代传播的特点，从而更好地进行创作与表达，并取得更好的传播效果，也是《如果国宝会说话》这类传统题材的纪录片在新媒体时代的创作方向。

（作者单位：浙江电视台教科影视频道）

