

历史文献纪录片的叙事创新

——纪录片《奔向延安》创作谈

沈育晓

为纪念延安文艺座谈会召开80周年，嘉兴市广播电视集团、嘉兴市文学艺术界联合会联合出品了历史文献纪录片《奔向延安》。该纪录片选取了上个世纪三四十年代活跃在陕北延安的沙可夫、陈学昭 and 徐肖冰等一批嘉兴籍文艺工作者，以他们的成长经历为主线，向观众徐徐展开了一幅走进名家青年时代、感知革命文艺沧桑、体悟人民文艺力量的历史画卷。

长期以来，历史文献纪录片作为一种政治立场鲜明、文化底蕴深厚的作品，一直存在官方色彩浓郁，弘扬英雄史观，解说词严肃呆板等弊病，对于大多数观众，甚至是创作者本身而言，遇到此类纪录片都会望而却步。因此，采取怎样的叙事策略是一个值得探究的话题。本文试从叙事学的理论方法入手，对该纪录片创作进行分析和解读，探讨其在叙事上的创新与突破，希冀有益于当下历史文献纪录片的创作和批评。

一、叙事元素多元化

纪录片的主要功能是通过纪录事实传递信息与观念，在纪录与讲述事实的过程中产生叙事。真实是纪录片的生命，也就是说，纪录片所拍摄的内容必须是真实的环境、事件和人物，这些是纪录片必不可少的叙事元素。《奔向延安》的叙事元素包括主要人物后代的讲述、人物生前的日记、口述片段、历史影像资料等。合理使用这些元素让观众回顾历史烽烟之中的抗战文艺之歌，这种多元素相结合的叙事策略，有力地增强了真实性，具有感染力。

（一）历史资料画面

对于历史题材纪录片而言，面对历史纪实影像严重不足，如何还原历史的本来面貌是创作者必须解决的主要问题之一。《奔向延安》所聚焦

的主要人物徐肖冰是我国人民新闻纪录电影事业的开端——延安电影团的初创成员之一，他们用摄影机为时代留下了最直观真实的影像记录。创作团队在这些宝贵的历史资料画面处理上做了大量创新性实践。

为了避免画面的简单堆砌，在表现延安电影团独立完成的第一部电影《南泥湾》首映时，创作团队借助美术馆的巨型幕布，将新影修复版《南泥湾》投影上去，并在美术馆空间内播放当时放映队用扩声器对影片的解说，力求制造身临其境的观看体验。这些当下时空的纪实影像不仅解决了过去单一时空叙事的单调问题，而且还拓展了纪录片的叙事维度。

针对特定情景的历史影像记录，创作团队在剪辑过程中，强化了画面大、中、特景的区分，用更加现代化的剪辑节奏突出画面的重点和趣味点。这种记录方式营造了一种真实可感的过去时空，增加了纪录片的生动性和立体感。片中借用了1938年秋苏联摄影队记录下的沙可夫与丁里带学生外出写生的画面，师生专注的神情、饱满的精神状态，较文字解说更有力地表现了80年前延安文艺星火燎原的曙光。

（二）回忆文章和日记的运用

人物生前的回忆文章和日记，既有说服力地描述了当时的真实场景，也是让观众产生情感共鸣的重要手段。在《奔向延安》中，大量引用的主要人物陈学昭的文章片段，不但留下了描写延安生活和个人感受经历的众多片段，而且文学造诣水平高，既具有鲜明的时代特色，也有强烈的情感色彩。如在描写30年代末中国知识分子涌入延安的社会浪潮时，直接引用陈学昭的文章《延安访问记》中的片段，将当时知识分子对当

政者的失望，和对延安的观察写得生动贴切、视角独特，引人深思，这是属于那个时代的真实文字给予的力量。

（三）情景再现

所谓情景再现是基于客观事实，以扮演或者搬演的方式再现已经发生的事件的一种表现手法。在纪录片中，情景再现的目的是解决部分历史场景无法展示和历史事件影像缺失的遗憾，便于观众理解和思考。^①《奔向延安》作为一部小成本长纪录片，对情景再现的运用做了冷静而克制的处理，降低了因演员表现力欠缺或场景生硬搬演带来的剥离感。将某个情节点或场景局部再现，而不是整个事件或整个场景作影视化呈现，通过采访对象的现在时空与口述历史构建的过去时空进行碎片化的时空转换。在表现沙可夫希望邀请冼星海前来参与鲁艺教学的情景时，由于窑洞内景过于现代化，创作团队选择在夜间进行拍摄，道具仅用了一盏煤油灯、一套纸笔，利用演员和道具在窗棂中的剪影，表现彼时人物内心的志忑与渴望，有助于观众从局部到整体进行时空想象，从而了解战时办学的艰难和不易。

二、叙事内容细节化

《奔向延安》注重挖掘历史细节，展现鲜为人知的感人瞬间，增加了纪录片的故事性和趣味性，从内容和情感上满足观众的好奇心。其中，最令创作团队惊喜的是在鲁迅艺术学院旧址发现的一张聘书。这张聘书是1938年沙可夫写给著名音乐家冼星海的，邀请他来鲁艺任教。编导一看到这张聘书，就觉得有故事可讲。纪录片在开篇就将主要人物沙可夫与冼星海《黄河大合唱》关联起来，不仅为下文留下悬念，主要人物的形象也渐渐丰满起来。除此之外，海宁档案馆里保存的日记本、徐肖冰的摄影集等，这些真实可感的素材都带领观众重温那段尘封的历史岁月。

（一）珍贵图片资料、报刊原文的大量运用，对纪录片情节起了重要的支撑和衔接作用

由于延安时期的历史停留在三四十年代，距离现在时间遥远，观众会产生时间和心理上的距离感，但图片资料和报刊版面在纪录片中的巧妙应用，结合旁白以及文章、日记的描述，使得观众对于这一历史时期有了更深的理解。更重要的

是，历史影像资料和图片还有支撑与衔接情节的重要作用。为了达到的这样的目的，创作团队在调研时走遍了延安大大小小的纪念馆、档案馆、旧址遗迹，收集了众多影像、书信和日记等珍贵的一手史料。例如，在当时延安的《新华日报》中，对丁玲、陈学昭、沙可夫等人的文艺生活有过简短的描述，他们唱外文歌、拉手风琴的生动场景让人过目难忘。陈学昭的文稿中还有很多独树一帜的对领导人的描写。比如在她的印象中，周恩来副主席“很会做菜，狮子头是他的拿手菜”；朱德总司令“最喜欢同小孩们打球，没有一个小孩子不喜欢他”。

（二）通过人物访谈及口述历史片段，使观众产生亲切感

通过口述者个性化的语言、独特细腻的视角对历史人事细节化的描述，往往能够还原历史现场氛围，给观众真切的历史现场感。^②《奔向延安》中，纪录片团队找到了2003年徐肖冰、殷白等人回到家乡接受采访的影像，以及让人物后代进行口述，与其他元素实现了呼应，使得纪录片对这段久远历史的描述更加生动客观，也因为观众亲切感的产生起到了更好的传播效果。比如，殷白回忆20岁刚刚出头的时候在战乱中艰难跋涉，从西安步行到延安的路途见闻。“口述历史”抛弃了全知叙述的手法，通过个人的视角看待历史、重新叙述历史，并让观众也感觉到和他们更为贴近的历史。

除此之外，由名家后人、传记作者、相关专家等口述历史故事，还原人物心境，也是《奔向延安》创作团队一直努力的方向。片中许多事例的佐证都邀请人物的子女进行讲述。如讲到当时的青年人为何向往去延安，陈亚男老人讲述了她母亲陈学昭如何被当年的报刊书籍打动而下定去延安的决心。很多往事，由后辈轻松幽默地讲出来，更令人动容。

（三）通过重新编曲的音乐，让现代观众更容易接受上个世纪的艺术创作

在表现手法上，《奔向延安》力图通过多种视听手段，让历史鲜活起来。比如，将沙可夫填词的《鲁迅艺术学院院歌》进行重新编曲和演唱，沙可夫的女儿沙寅女士坐在一旁聆听，观众感受到的不只是歌曲中铿锵有力的艺术信念，更

有沙可夫对艺术教育事业的呕心沥血。将徐肖冰摄制的老电影投屏在大型展厅中播放，然后拍摄录制，相比直接贴片使用，让观众更有“看”的感觉。通过这些有创意的艺术化视听处理，将人物留存下来的文字、音乐和电影用最恰当的方式讲述给观众听，既能丰富人物形象，又能增加纪录片的感染力和生命力。

三、叙事时空纵深化

如何从繁冗枯燥的史料中找到人物的蛛丝马迹，如何从千头万绪中找到人物之间的关联，是摆在历史文献纪录片创作者面前一个个需要破解的难题。这部纪录片要展现3个典型人物，而且他们所处的领域各不相同，陈学昭是作家，沙可夫是剧作家，徐肖冰是摄影家。如何在保留人物重要经历的同时，将他们串联起来，非常考验叙事编排能力。

（一）宏大叙事与微末叙事有机结合

传统的历史文献纪录片，大多把眼光聚焦在了宏大的历史事件之中，在叙事策略的选择上，也会趋向于宏大叙事，即以重大历史事件和历史人物为中心进行叙事。^③按照这一模式，《奔向延安》的叙事应该是从1942年5月，延安响起第一声春雷讲起。毛泽东在文艺座谈会上的讲话中指明了文艺与人民的关系，在讲话精神指引下，文艺工作者满怀理想和激情，创作了一大批风格鲜明的杰作，成为新中国文艺事业的开拓者和代表人物。这其中嘉兴籍的文艺工作者有文学家茅盾、戏剧家沙可夫、摄影家徐肖冰、作家殷白等。

随着近些年，媒介生态环境发生变化，那种通过自上而下的视角呈现的作品越来越没有市场，基于平民视角的微末叙事方式成为纪录片的首选。创作团队的处理手法是，除了纪录片的背景采用第三者叙述外，关于当时生活、学习的场景，以及人物个人的生活经历，全部采用他们著作中的原文，用独白方式进行展现，以仿制道具还原当时的情景与氛围。当时是在什么样的情况下召开了这样一次会议，会议过程中有什么样的细节呈现，人们在听完毛主席的讲话后内心起了怎样的波澜，这是比事件本身更重要的呈现内容。

（二）纵向叙事与横向叙事有机结合

调研阶段，创作团队通过绘制几个主要人物大事年表，勾勒出他们在时间和空间上的交集，

后来在实地调研采访中，又挖掘到更多细节和故事，让他们的关联性更强。所谓纵向叙事在历史类纪录片中的应用，即以时间为线索，在讲述历史事件时以时间线为主要参照。这种完全纵向叙事的纪录片，极易给观众造成记流水账的印象，且缺乏生动性。

而横向叙事着重描述同时期不同地点或不同人物的生活片段，在历史文献纪录片中，一直作为辅助手段进行运用。^④纪录片《奔向延安》没有将横向叙事作为辅助手段来用，而是创作的主要手段。同时，在阐释历史大背景时，又有十分清楚的纵向时间线作为支撑，实现了横向叙事与纵向叙事的有机结合。它打破了一直以来历史文献纪录片所遵循的“主要以时间线索为依托”的规则，用故事的3个阶段，即奔赴延安、延安生活、到前线去，定位主要人物的成长路径。但在事件发展过程中，3个人物又分别承担了同一阶段中面临和解决不同困境的任务。这样的一种时空结合，最终使得观众领略到了更为深刻的延安文艺座谈会讲话的精神。

四、结语

在以上分析的基础上，我们可以看到，要在当下时代做好历史文献纪录片，认识时代特征与时俱进，是十分重要的。纪录片的核心在于叙事。叙事的核心在于“叙”大于“事”，也就是说，叙事的方式、方法和策略大于所要叙述的事件本身，这是任何一位编导都必须面对的问题和难题。历史类纪录片应该从传统的叙事方式跳脱出来，显示自己独特的风格。

参考文献：

①李国泉《历史题材纪录片“情景再现”应用探析——以历史人文纪录片〈船政学堂〉为例》，《现代传播》，2014年第6期。

②郑晓华《当代历史纪录片的叙事策略》，《新闻世界》，2009年第9期第164-165页。

③金震茅《文献纪录片宏大叙事的内涵、价值与意义》，《视听》，2011年第2期第3-6页。

④武俊宏《纪录片〈我在故宫修文物〉的叙事研究》，《湖南师范大学社会科学学报》，2019年第1期。

（作者单位：嘉兴市广播电视台）