

纪录片《盛世修典》意象运用简述

王伟平

党的二十大召开期间，浙江广播电视集团联合浙江大学精心制作的三集文化工程纪录片《盛世修典》在浙江卫视、中国蓝新闻客户端、美丽浙江新媒体矩阵联盟同步播出后迅速破圈传播，助推国潮热，累计观看人次破3000万。微博话题总阅读量近2亿，抖音、快手等短视频平台相关内容播放量突破4000万。学习强国、中国视听、国博君、腾讯视频、优酷、爱奇艺、B站、小红书等平台开设专区推荐，形成了国产纪录片的现象级传播热点。

一部纪录片如此火爆有多方面的原因，但艺术表现的成功与否也是一个不可或缺的因素。一般而言，纪录片（documentary）创作需要一个较为漫长的跟踪、拍摄、制作周期，以完成从脚本（拍摄意图）到图像呈现的二次创作。纪实性纪录片不同于政论片和专题片（political documentary），它不是用影像去完成对解说词的诠释解读，而是力求最大程度地用图像去消解文字（解说）。笔者认为，这大概就是美国艺术图像学家威廉·J.托马斯·米歇尔“图像转向”理论本质^①，以及在纪录片中运用的意义。米歇尔通过图像转向质疑西方传统中的逻各斯中心主义，试

图回归人类理性思维的原始状态——图像思维，这也是图像的理性本质。^②

纪录片的灵魂是叙事，也就是客观真实地讲故事，其创作手法其实很简单，就是在讲述故事的过程中，将故事的教化功能寓于故事讲述之中，这就是文学艺术常常隐藏其真实目的的所谓“掩蔽功能”，或者说是这部片子中多次提到的宋代美学核心：“掩映之美”。

纪录片要求导演完成从文字叙事（脚本）到图像叙事（纪录片）的转换，要把脚本中想表达的价值诉求通过图像传达给观众。从这个意义上看，三集文化工程纪录片《盛世修典》还不能说是纯粹意义上的纪实纪录片。首先，我们不具备长期跟踪拍摄的条件，投入也比较小，制作时间过于紧迫。其次，片子对解说词的依赖还比较大。再者，大部分中国观众对图像叙事的解读能力，尤其是对艺术类纪录片的欣赏能力尚需培养。

一、由点带面，用彩线编织记录影像

为了尽可能丰富本片画面语言的叙事功能，笔者在创作过程中采用了一些叙事技巧，与大家一起探讨。这里仅举两个例子，一个是片中经常

出现的“文化空间”——美术馆；另一个是贯串全片的“意象”——“彩线”。

换句话说，笔者试图在片子中用一个“点”带动“大系”这个较为复杂纷乱的叙事“面”，用“彩线”连接“大系”工程巨大的古今中外历史张力；用“牵”与“连”这两个画面意象暗指本片“文运与国运相牵，文脉与国脉相连”的主题，不断用这两个小工具凸显“盛世修典”的片名，用以说明只有在今天这个时代，才能完成这项“光荣的历史任务”，用它们串联三集片子，以期达到通过“汇聚”“赓续”“弥新”三个视角，彰显和赞美“大系”团队17年踔厉奋进、笃行不怠的攀登历程。

二、用倒叙方式走进历史

在叙事层面上，笔者采用了一个策略，即：“大系”团队从2021年起，记录在川美艺术馆、浙大艺博馆、浙江美术馆、嘉兴美术馆、国家博物馆等举办的一系列阶段性成果展陈活动，把这些展陈活动作为叙事的出发点，用倒叙的方式走进历史。让观众从当下走进中国千年美术史的巨大文化空间，走进“大系”团队17年的编纂历史。

于是，浙江美术馆就成了本片总叙事的起点。这座象征着粉墙黛瓦、黑白相间，具有“掩映之美”的现代建筑，成了列斐伏尔意义上的“文化空间”。它不仅本身就是一个文化符号，而且也是文化符号集聚的地方，它是人沉浸于文化和美育的社会活动空间，它集空间性、历史性和社会性于一体，^③是纪录片图像叙事和串联的较好工具。

浙江美术馆这一文化空间的建筑理念本身也解读了宋韵文化。在这里发生的“大系”成果展，如同一个巨大的文化容器，装载了“大系”总揽上下两千年的中华优秀美术图像，因而也是通过电视纪录片达到社会传播的理想场域。

三、凸显主题 立意深远

文化工程纪录片《盛世修典》的主题是鲜明的，它的立意是将“中国历代绘画大系”这一浩瀚的文化工程以国家命运、国宝绘画的命运和“大系”的编纂故事编织在一起，绘就一幅波澜壮阔的文化强国建设长卷。但是三集的诉求不尽相同，叙事的重点也各有侧重，而“大系”工程的历史回望是它们共同的叙事诉求。这就像本片

总撰稿人所总结的那样，片子的三集实际上是分别回应“大系”三问。^④即：第一集“汇聚”回答了“大系”是什么的问题；第二集“赓续”回答了“大系”有什么的问题；第三集“弥新”回答了“大系”有什么用的问题。这三个问题其实蕴含着这部片子的哲学思考，从本体、认识、实践三个哲学维度深层次地展现和诠释了“大系”这一中国式现代化进程中的标志性文化工程。

如何实现脚本的哲学内涵，又要使纪录片通俗易懂，作为本片总导演，笔者唯一的出路只能在图像中寻找答案。

在创作伊始，“美术馆”就成了这部纪录片的文化空间表达，“大系”展陈活动成了片子的叙事意象，全片以浙江美术馆展陈开启，以国家博物馆的展陈结束，几乎全部采访都在美术馆中进行，故事情节的推进大多用美术馆过渡。美术馆外景和内景、浩瀚的展陈物、3D打印石窟雕像、参展观众，这些都成为这部片子“画与人”“历史与当下”“中国与世界”“‘大系’与社会”的叙事驿站。美术馆这一文化空间串联起全片的故事，成为承上启下、起承转合的叙事枢纽。

在图像叙事技术上，笔者采用各地“大系”成果展中反复出现的彩色丝线作为贯串全片的意象（Image）。简单地说，意象是客观图像与主观心灵交融，带有某种意蕴与情调的艺术形象。英国诗人庞德对意象主义定下三个原则，“第一，直接表达主观或客观的事物；第二，绝对不用任何无益于显现意象的词语，第三不允许依照节拍机械重复节奏”。^⑤在纪录片中，意象的巧妙运用常常会收到特别好的效果。如在笔者的另一部纪录片《爱上中国》中，“蝴蝶是一个具有鲜明象征意义的符号，它贯穿整部影片，从阎雷身上别的蝴蝶胸针，到他在故乡森林捕捉蝴蝶，再到老家地窖里的蝴蝶标本等，都是创作人员的设计”。^⑥

同样，纪录片《盛世修典》中的彩色丝线是“大系”收录的12405件（套）中国历代优秀绘画作品和“大系”团队17年踔厉奋进的隐喻和象征。在片头和片中，“彩线”的意象不断出现，它们时而实、时而虚，时而具象、时而抽象，解说词没有对它做过多的解读，也没有机械地重复出现。它们忽隐忽现，隐隐约约，寻它时无，无意中有，彩色丝线这一意象把全片的美学意蕴涵

盖其中。

彩色丝线这一意象表达了中华文脉“连绵不绝、生生不息”的政治文化含义。片中“彩线”的物理形态和暗指画的“散”与“聚”，对这一意象的运用，实际上是对“人类命运共同体”“文明互鉴”的一种解读，具体体现在一个“连”字上。它意味着“大系”团队与全世界200多家博物馆的连接，一个展览与人民群众的连接，“一头是当下，一头是历史；一头是中国，一头是世界；一头是大师名作，一头是人民群众；一头是国运，一头是文脉，‘连’字成为整部纪录片最中心的语言”。^⑦

综上所述，这部文化工程纪录片获得了较好的传播效果，一方面反映出新时代中国式现代化进程中，人民群众对中华优秀传统文化的日益增长的兴趣和喜好，对“大系”工程和团队的认可；另一方面也表现出观众对这部纪录片叙事手法和艺术创作的肯定。

参考文献：

①William J.Thomas Mitchell, Picture Theory,University of Chicago Press 1994。

②范捷平、刘永强《中德图像交叉研究》，浙江大学出版社，2001年，第2页。

③Lefebvre H. The production of space. Oxford, Blackwell, 1991。

④参见孙雯：《〈盛世修典〉热播背后的文化期待》，载《浙江日报》2022年10月29日第一版。

⑤范捷平：《外国文学经典生成与传播研究》第六卷，现代卷，总主编吴笛，北京大学出版社，2019年，第126-127页。

⑥王伟平、范捷平（编）：《爱上中国》，浙江大学出版社，2019年，第24页。

⑦孙雯《〈盛世修典〉热播背后的文化期待》，载《浙江日报》2022年10月29日第一版。

（作者单位：浙江卫视）

