

传统手工艺类非遗纪录片故事化叙事的问题及对策研究 ——以纪录片《淮河柳编》为例

李明柯

(临泉县靖波信息技术学校, 安徽 阜阳 236400)

[摘要]柳编文化在我国可谓历史悠久,底蕴深厚,以安徽阜阳黄岗镇为代表的柳编技艺更是精妙绝伦,制作出的柳编工艺品受到国内外广泛好评。阜南县在2001年时被国家林业局命名为“中国杞柳之乡”。2008年6月,在国家公布的非物质文化遗产名录中,阜南柳编赫然在列。传统手工艺类非物质文化遗产作为中华民族艺术文化的重要组成部分,其传承与发扬应当受到关注与重视。推动传统手工艺类非遗文化的发展需要借助现代化传播渠道。其中,纪录片作为纪实性与艺术性的影像表现形式,能够较好地实现对于传统手工艺的视觉呈现与内涵表达,但是无视纪录片真实性去制作纪录片的现象也不少见,为此本文借自制纪录片《淮河柳编》对传统手工艺类非遗纪录片的故事化叙事现存的问题及对策进行探究,希望能给予纪录片创作者更多的思考。

[关键词]传统手工艺; 非遗; 文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.654

一、传统手工艺类非遗纪录片故事化叙事的问题

(一) 滥用情景再现, 损害故事真实性

情景再现是以演员表演或场景重建的方式,将过去的情景重新展示在纪录片中。由于非遗文化的发源时间都久远,在影像资料缺失的情况下,情景再现能够直观地将非遗历史与传承故事展现给观众,但过度使用甚至滥用情景再现的话,就不能确保画面的真实性。

首先,在纪录片中情景再现使用的次数多或者扮演人物的主观性很强。情景再现也会出现滥用情况,当“情景再现”这四个字在纪录片的制作中没有标注出来,会使受众误认为是这就是真实的画面。在搬演时,演员的表演可能会影响到原型人物的形象。同时,在搬演过程中演员对典型事件细节的不当把握也会影响纪录片的真实性。一旦这种情况出现在情景再现中,由于主观性和不确定性,历史部分的真实性将被削弱,从而使真实性被两极分化。因此,在搬演时最好是找与原角色接近的演员,表演典型事件时不能随意表演,要严格按照真实事件表演。

其次,在使用情景再现时,可能会出现场景中的角色跳出来自己的内心独白。如果发生这种情况,观众对纪录片中角色的认知和理解将有偏差,纪录片的真实性也将受到损害。情景再现本身就与虚构在边界上是模棱两可的,如果不认真对待,纪录片和故事片之间的边界将逐渐变得越来越模糊。受众在观看时模糊了真实与虚构之间的界线,使非物质文化遗产纪录片的故事充满了创作者的主观性想象,大大降低了纪录片的纪实性。

(二) 追求视听震撼效果, 主题内容被削弱

技术的发展推动了纪录片呈现形态的丰富性与立体性,越来越多的非遗纪录片将富有视觉冲击力的视角与画面融入其中,增强画面的美感。在解说词的设计方面也融入越来越多的华丽辞藻,配音效果与背景音乐慷慨激昂。这一种趋势来自纪录片的商业化发展,在非遗纪录片的创作缺乏典型性作品的情况下,叙事语言只能模仿其他类型内容的纪录片,或模仿其他影像艺术。为迎合商业化背景下部分受众对于宏大效果与视听震撼效果的追求,部分非遗纪录片对于震撼效果的全景画面及慷慨激昂的解说词关于追求,而对非遗艺术的主题关注弱化。产生这一问题的原因在于对于非遗文化的了解不够深刻,由于非遗文化与技艺对于现代人的生活较为遥远,创作者对于非遗文化的了解多来自文献资料及走访调研,缺少对于非遗文化的

切身体会,导致关注的重点过分注重外部或环境,以视听宏大体现弥补内容与主题的缺失。

比如非遗纪录片《昆曲六百年》,他的解说词使用了各种修辞手法,辞藻华丽而丰富的。加上昆曲的出色表演,整体听觉效果似乎给观众一种诗意的美感。电影的美感降低了观众的兴趣点,而忽略了纪录片的初衷。对于大多数受众而言,这样的解说词太复杂难以理解,也难以以为公众所接受。纪录片《昆曲六百年》的初衷是为了保护昆曲的文化,即通过纪录片的传播来弥合大众对这种文化的认知缺陷。受众难以通过华丽的解说词来理解和学习,创作者应该以通俗化的解说词取代这种高雅文化的解说词对受众进行解释,以便受众可以轻松地理解昆曲的内涵。因此,在听觉效果上有必要选择文化内涵和文化价值相一致的解说词,不能因为追求辞藻华丽而忽略纪录片真正要表达的内涵。

(三) 过度迎合受众, 泛娱乐化减弱文化内涵

大众对于非遗文化的关注度较低,在流行文化的不断冲击的背景下,年轻一代对于非遗文化的关注度也受到影响。同时,尽管纪录片的关注度有所提升,但受众范围依然有限。近几年,传统手工艺类非遗纪录片在发展过程中出现了内涵与叙事十分优秀的作品,例如《传承》《留住手艺》等,收获口碑的同时也受到了更多受众的关注。但相对于其他艺术形式及非遗文化传承的现状而言,当前对于传统手工艺类非遗纪录片的关注还远远不够。为获得更广泛受众的关注,目前许多非遗纪录片的创作将受众期待放在了首位。在某种程度上说,受众需求应当是创作的关键,但由于受众的喜好放弃创作者的思考,也不顾及非遗文化的特性,过度夸张非遗文化特点等问题影响着非遗纪录片的作品质量。快餐式的创作尽管能加快传播速度,但泛娱乐化的纪录片不能达到宣传非遗文化的目的,有可能会因为偏差叙事导致适得其反的问题。

例如,自媒体视频“匠仓”拍摄的非遗类纪录片《无骨灯笼》展示了浙江省东阳市许宅村的非物质文化遗产“针刺无骨花灯”。影片在记录“无骨花灯”的制作上花费了3分钟左右的时间,尽管视听效果极佳,但由于时间有限,它未能充分展示悠久的花灯技术。受众观看影片时,影片在下面使用了“这是一种千年的非物质文化遗产,被称为‘中国神灯’”的文字对其进行描述。显然非遗文化的内容被故意夸大了,并在某种程度上被过度包装了。虽然立即吸引到观众的注意力,但在某种程度上违反了真实性和客观性原则。这种非遗纪录片可能会

在短期内获得大量关注，但从长远来看却利于非遗文化的宣传和发展。

二、传统手工艺类非遗纪录片故事化叙事的应对策略

(一) 适度使用情景再现，丰富故事内容

情景再现是发挥纪录片作为影像艺术的优势，以重构影像空间的方式展现历史空间的重要途径。但由于纪录片的真实性属性，所进行的情景再现必须是重现过去真实发生的情景。使用情景再现的前提是要遵守适度的原则，在有关传统手工艺类非遗纪录片时，如果缺少影像数据，则使用情景再现可以更好地再现当时的情境，如果不是非常必要的部分，尽量不使用情景再现，可以确保纪录片的真实性。例如，在纪录片《故宫》中，情景再现的使用就比较合适。在“故宫书画”一集中，讲述了许多书画故事，但是创作者只使用了一些绘画和书法镜头，通过推拉摇移使之形成动态画面，加上解说词也可以在情景再现中发挥作用。此外，在展现萧绎被关在江陵城的画面，在投降前夜焚烧了14万册书画，这里使用一些象征性的镜头和解说词来搭配，使受众感受到了大火的压迫感和紧迫性。纪录片的情景再现是以尽可能客观的视角对过去的表达与“还原”，尤其是传统手工艺类非遗有着漫长的发展历程，传承人接触技艺也有着多年的历程，通过情景再现能够在一定程度上弥补过去无法呈现的遗憾。例如在美国纪录片《细细的蓝线》中，使用情景再现搬演了德州警察被袭案的六个不同版本，每一个都来自审判中目击者的描述，这部纪录片主要是向观众展示证人的记忆是有多不可靠，影片最后也证明了没有一个人的描述是正确的。¹非遗题材纪录片《故宫》第一集“肇建紫禁城”中，以建模与动画的方式呈现人工搬运楠木的过程，让观众对于遥远年代故宫建筑有着更加具体的视觉感受，形成更加具有冲击力的心理印象。非遗文化的故事化叙事往往需要追根溯源，情景再现通过具象化的方式将非遗文化的历史厚重感及传承的文化基脉凸显，让观众在纪录片的观看过程中收获知识，也形成强烈的沉浸式视觉及心理体验

笔者在毕业作品《淮河柳编》中，受当时条件限制，阜南柳编历史文化部分的原始影像资料缺失的太多，在呈现部分的历史片段时，有必要使用情景再现，但是过度使用会削弱历史部分的真实性，因此使用了一些静态图像，这些静态图像通过推拉摇移使之形成动态图画面，然后伴随着解说词，得到的效果一样是真实的。

(二) 聚焦主题故事，传承非遗文化

非遗纪录片的拍摄出发点是将传统非遗文化以影像记录的形式加以留存，并且发掘出非遗文化及传承人经历的闪光点，以叙事语言进行呈现，吸引观众对于非遗文化的兴趣，促进非遗文化在现代社会之中的传播与保护。因此，视听语言与画面呈现都应围绕纪录片主题而存在，适当的宏大表现能够增添纪录片的感官冲击，以航拍等手法的视觉表现可以将非遗艺术的地理环境与民族风情加以全面展现，但应避免视听语言挤压主题的表现。

在有关非物质文化遗产的纪录片中，不能偏离主题，本末倒置，如果盲目地强调非物质文化遗产本身的表面文化，而没有对具体的环境、历史、价值和传承人进行分析，那样非遗文化将看起来零零散散，毫无整体性可言，导致受众对于非遗文化的认知比较片面，无法真正理解其文化价值内涵。《淮河柳编》就把柳编这项非遗技艺从源头杞柳种植历史到当地人们从事柳编技艺再到产业链的形成以及非遗传承人孙传贵的故事，

全都拍摄记录下来，让受众感受到柳编这项非遗文化的真实性与完整性。

众所周知，对文化的正确传承是传统手工艺类非遗纪录片传播过程中的基本任务，“继承”和“保护”文化是任务的重中之重。通过纪录片带来的视觉感知和深刻思考，观众可以更深刻地理解和感知非物质文化遗产，从而更好地诠释和理解文化的价值和意义。《淮河柳编》就是在展现传承柳编技艺的同时呼吁对柳编手工艺文化的关注，通过传承人讲述制作柳编的不易，展示他公司的柳编工艺样品，从而带给观众视觉和听觉的感知，以此了解柳编文化的深刻意义。所以说，这不仅能让观众对柳编技艺有了更深的认识和情感的共享，吸引观众积极参与柳编文化的保护和传承工作中，而且为传统手工艺非遗文化的传播提供了保障。

(三) 引入创新内容，坚守传统文化

目前，短视频的发展推动了微纪录片的出现，以短小精悍的作品凝练传播内容。但关于传统手工艺类非遗领域的优秀微纪录片作品寥寥无几。在此背景下，传统手工艺类非遗纪录片需要创新，可以借鉴其他非遗类纪录片中优秀的创作模式，但是也不要全盘否定自己现有的模式，多做调研，了解受众想要看到的纪录片模式，继承传统，推陈出新，坚持纪录片创作的真实性，同时要坚守非遗纪录片的“厚重感”。例如，纪录片《传承》以师徒的视角对苗绣的传承进行了表现，时装设计师作为苗绣学习者的身份，与苗绣传承人之间展开沟通，传统非遗艺术的现代传承要不要改变？要如何创新？这些问题都在师徒间展开了探讨，观众也能够以代入性视角看待苗绣艺术，实现了虚拟的在场，使观众“亲身”参与到这场关于新时代下“苗绣技术变与不变”的讨论之中。纪录片《淮河柳编》以采访对话的方式对传承进行了表现，作为非遗传承人不仅要研究新式柳编工艺品，也要在传统柳编技艺的基础上推陈出新。因此，非遗纪录片的创作可以将受众视角代入到创作思考中，但不能完全按照受众喜好进行创作，避免泛娱乐化侵蚀纪录片的“厚重感”。

三、结语

通过本文对传统手工艺类非遗纪录片的故事化叙事中的问题及对策研究，笔者认为非遗纪录片故事化叙事能够留存并记忆传统手工艺类非遗文化，故事化叙事要把重点放在对故事的挖掘，包括对传承人学习故事、传承困难的故事等，同时还要保证在真实性的基础上故事化叙事，不能本末倒置，在保证真实性和艺术性并存的同时，可以使非遗文化和背后的故事加以描述后得到升华。希望能够通过记录影像的形式让社会大众更加关注我国优秀的非物质文化遗产，使这些精美的传统手工艺被更多的人所熟悉、传承。

参考文献

- [1] 杨菲菲. 浅析民族特色文化传承与保护[J]. 商业文化, 2021(17): 126-127.
- [2] 徐范, 曹馨悦. 例谈中国传统手工艺类非遗传承路径[J]. 文学教育(上), 2021(03): 176-178.
- [3] 许颖, 路璐. 非物质文化遗产中柳编手工艺价值分析与发展路径——以河南省固始县为例[J]. 安徽农业科学, 2021, 49(16): 243-247.

基金项目：课题全称：阜阳市2020年社科规划课题 课题编号：FSK2020085