

纪录片的历史话语和审美特征

——以纪录片《京剧》为例

常益敏¹, 曹妍²

(1. 陕西师范大学新闻与传播学院 陕西 西安 710062 2. 西北大学新闻与传播学院 陕西 西安 710069)

摘要: 京剧被人们称为“国粹”，唱京剧也是大众喜闻乐见的一种艺术娱乐活动，2010年京剧被收录进世界非物质文化遗产名录。在央视纪录片频道拍摄的《京剧》这部纪录片里，舞台表演艺术呈现给我们了一场鲜活的场面，历史语言的加工演绎更令观众印象深刻，剧中的情景再现穿插回忆，更是把我们带到了京剧最为繁荣的时期。

关键词: 《京剧》纪录片 历史话语 审美 重构

纪录片是一种对于现象真实还原的影视表现手法，它既要求我们对于现实进行深刻的映画也要求图像展示符合影视艺术审美规范。可以说没有一种艺术表现手法可以和纪录片这样大胆地呈现世间原貌相媲美。在纪录片里，片子中的人和事本来就是一种实际的存在，纪录片源于生活真实。纪录片的影像呈现中，它积极地调动我们的感知系统，作为独具“直观表达”的一门电视艺术，在多重文化学科的审视下都能够产生不一样的审美结果。纪录片对现实的二度创作过程，是记录者本身对“镜像生活世界”的“重构”。在不同的审美“视域融合”下，各种非同寻常的循环往复审美体验使得纪录片审美艺术透露出了其应有的特质。

一、从美学的角度透视《京剧》的审美

纪录片是我们生活中的一面镜子，如果要从美学的角度来重新思考纪录片的话，那么美学的评判标准应该和媒介话语和纪录片内容本身相结合去欣赏，这样的历史话语下对《京剧》纪录片的审美才具有客观真实性。

(一) 自然美是纪录片中的特色

自然的展示依赖于纪录片中对于生活化、原生态京剧状况的展示，它来自于我们的生活又高于我们的生活。可以说是我们在平常的生活中时常关注到的却又恰恰被忽略的。《京剧》这部纪录片中在演员的台前幕后的对话，以及上妆时的场景常常会让大家有一种“神秘”的感觉。而这些也恰恰是京剧幕后最为真实的故事再现。“唱、念、做、打”需要演员们在幕后的刻苦练习，镜头将演员练声、练功的场景融汇其中，

的确让我们回到了艺术最原始的理解中。即便是美丽的艺术作品,它的背后也浸满了汗水和泪水。

“民族的就是世界的”,用这句话来形容京剧中的色彩最完美不过。本身京剧就贯穿了中国各个地方戏剧中的文化元素,无论是唱腔上的变迁还是服饰、脸谱上的搭配。京剧的文化元素都深深包含着中华各族人民的原生态文化,可以说京剧之所以称得上“国粹”是因为这里融汇了太多中华各民族的文化结晶。

纪录片的拍摄离不开镜头的应用,从镜头之间的取景到画面构图,《京剧》在影视视觉效果上都称得上完美,令我们难忘的有在上海滩岸边一位花旦演员娓娓动听的唱着京剧的场景,结合着上海这座大都市应有的“灯光”配合,俨然把观众拉入了现代化的艺术殿堂。镜头的不落俗套,灯光色彩的和谐搭配,我们在赞叹这部纪录片美的同时更应当从镜头的表现力入手。

(二)和谐美是纪录片中的轴心

美是主客观的统一,随着主客观关系之间的产生而增长并发生变化。美学家朱光潜曾经在审视美中这样说过:“艺术的内容和形式都要融合一气,这种融合就是美”。和谐指的是一种关系之间产生的意识形态之上的审视。在纪录片中,剧中各个元素的组合是一种和谐的搭配,历史的展示与现实的表现也是一种和谐的搭配,就连剧中与剧外的我们也能组成一种和谐的关系。组合之间方能产生和谐的美。

回眸历史与现实,我们常常贯穿于京剧的个个不同的历史发展时期,从各个关系之间的组接和阐释中,在和谐关系的推动下,观众渐渐以此为基础理解了纪录片对京剧历史厚重感,文化优越感的美的表现。本片从历史事实入手为观众呈现了京剧曲折的发展史,这其中充分折射出京剧随着时代变迁、家国兴亡乃至京剧演员个人的命运沉浮变化,也从侧面反映出了京剧传承创新、融汇进步与包容创新。《京剧》中的故事化陈述风格和场景表现还原了原始的纪录片拍摄手法,选取了各个不同历史时期独具代表性的人物、事件、剧目、唱段等与现实之间的戏剧发展产生了最鲜明的对比。似乎,和谐的故事叙述和影片展示已经得到了众多观众的认可。

(三)意境美是纪录片审美的延伸

传播学家麦克卢汉曾说:“媒介即人的延伸”。笔者将这位传播先驱者的思想引入纪录片的审美当中也似乎看到了荧屏里纪录片中京剧的另类美(在剧场看不到这样的美,直观上的显象美感)。然而,纪录片的抒情性的话语在作品中往往与剧中的人物、剧中的场景虚实相生、相互融合以此来展示出纪录片中的另一种意境美,镜头中众多灵动性事物相互组合也是产生意境美的另一大原因。超越了京剧本体的具体形象把观众主观看到的有限场景中的元素与主观的审视相结合,再加上解说词的积极引导也会产生纪录片意境的美。

纪录片中的意境美就是如此,意境的美感实际上囊括了众多主观与客观的组合、客观上的对立统一、主观认知上的审视。

笔者认为纪录片可以说是人类生存活动的一面镜子。纪录片是通过媒介进行大众传播,并且以影像纪实的方式在多元话的文化价值坐标里寻找支点,对人类的社会生存环境、自然环境与人本身的存在关系进行详细的考量与展现,是实现价值和意义追寻的一种影视表现形式。意境的渗透使得《京剧》美的展示已不仅仅局限于一种现象,而是一个集合。在美学的角度里我们找到了一种心理机制的活跃方式在逐步的观察实践当中慢慢有了意识的觉醒,从而形成了一种审美的主观能动性。无论是结构主义中的关系>关系项目,还是解构主义里各项的活跃会超脱整体。《京剧》纪录片的艺术是多元化的,在美学角度的审视中也有待于提高发展。

二、从艺术的角度透视《京剧》的审美

纪录片的艺术审美表达在故事中理性目的的诉求与感性传递的相互作用下,在纪录片对京剧日常生活化与世俗情趣诗意化的表达里,在庞大详尽的历史渊源构架中,其审美生成逐步得到了完美的实现。纪录片的艺术审美特征首先表现在本身作为审美对象的影像动人性;其次,结合日常生活中对京剧的记录与复制,不断发现生活中京剧的美、电影里京剧的美;同时,也为平淡的京剧演变发展的历史故事注入美的元素和理念;京剧艺术作为纪录片审美对象存在的前提,是它自身区别于其他艺术形式独具代表性的表现形式,这样的表现形式又与表现的内容相统一。

(一)纪录片是一种发现艺术

纪录片中的艺术并不在于一味的假设、营造、虚构,而在于挖掘、再现。在对《京剧》这部纪录片的艺术审美中必须看到其“再造”的价值,它将京剧的广阔天地中挖掘出的最有表现性的独具象征性意义的、最有趣的京剧故事,将最可塑造的人物与最有表现力的京剧表现艺术,将自己的倾向性和思想意图异常鲜明地表达在荧屏上。对于一部纪录片来说,创作最重要的前提是发现、挖掘,创作者只有从生活中去观察取材,从现实中去发现美,才能创作出高质量的纪录片。车尔尼雪夫斯基说:“美是生活,任何事物,我们在那里看见依照我们的理解应当如此地生活,那就是美的。”发现的手段和能力是一个导演的核心竞争力,当然在纪录片的展示中,发现能力直接感染到影片影视效果的影响力。

(二)纪录片是一种影像艺术

从纪录片的传播来看,《京剧》成功走上荧屏并获得一定的认可与其较好的影像艺术表现和传播载体的成功有着很大的关系。在早期的信息传播交流中,信息手段演变有6个阶段:1.最初的符号传播;2.语言产生;3.文字的出现;4.印刷时代的到来;5.电子时代的发展;6.网络新媒体时代。在当代传播领域,从语言主因型向图像主因型的转变已经是大势所趋,人们也慢慢形成了一种不同于文字阅读的思维方式和认

知过程。

(三)纪录片是一种剪辑组合艺术

剪辑组合是纪录片编辑的常用手法,这其中包含了对影像的剪辑组合与叙事的剪辑组合,可以说这种模式贯穿纪录片《京剧》的始终。表现技巧上多为“蒙太奇表现”和“长镜头表现”。走进这部影片,我们能够发现《借东风 传承》这集中对于古戏和现代京剧的叙述切换中运用了联想蒙太奇的艺术表现手法,烘托出传承京剧文化中的历史厚重感。“长镜头”的运用在剧中主要是一种叙事的镜头,在文字表达上起到解说总体情况的作用。两者的有机结合为京剧叙事和影像表现都带来了不一样的视觉冲击。剪辑中《京剧》也关注了观众欣赏影片时的生理、心理因素,避免了观众的视觉疲劳。当然,剪辑是表现内容的手段与方法,究竟纪录片应该怎样剪辑,怎样审美,这一切要与观众的感觉相融合。

三、从社会的角度透视《京剧》的审美

纪录片是一门电视影像艺术,从影片的本身体质来讲,纪录片的首要作用就是对于事实的纪录。所以,从社会的影响力来看《京剧》的审美构成,其深刻的纪录性能够唤起我们对于京剧的重新认识,唤起大家对于京剧未来的保护意识,其本身已经发挥了其最基本的社会功能。同时,纪录片也对我们形成一种认知文化的习惯产生了深远的影响,这就是我们在社会的角度中对一件艺术品的审美能力。

(一)历史话语下纪录片现象的重构

京剧的历史话语下,更具意义的不是重复更迭的舞台喜剧而是我们现实的生活,只不过京剧又进行了重新的加工和处理,反映的还是这个时代的本质。从京剧在晚清时的蜚声于世,到文革时期演变成为的八大样板戏,再到百花齐放,京剧创作与时代经济发展相结合。时至今日,京剧渐渐与歌曲相融合。每个不同的历史机遇下京剧的地位、京剧在社会中的分量都是有所变化的。

时代文化的语境变迁下,京剧的演变发展具有共时性。京剧演变过程与当下人们的生活环境变迁有着千丝万缕的联系,时代文化偏向“消费主义”的色彩。京剧从最早的剧场表演对外戏班演出,现在逐渐走上荧屏。CCTV-10 频道就是专门的戏曲频道,在荧屏上播出以后,京剧的众多元素产生着翻天覆地的变化。不同视觉欣赏反差,直接导致京剧的表现元素在不断变化。观众通过电视可以身临其境地将自己延伸到京剧的历史环境当中,而在剧场里我们只能依靠演员的卖力表演来审视京剧。这样的感受也是当下媒介环境的变迁所带来的对文化认知上的差异。

当下,我们应当在《京剧》这部饶有趣味的历史纪录片中找到京剧在现实社会中的一个位置,重新对这门艺术的形象有一个新的定位和理解。

(二)纪录片对民族融合的影响

每一个民族都有自己的文化特征,《京剧》向我们展示了

“国粹”京剧是对各个民族不同戏曲元素之间的吸收与创新,辩证的“扬弃”传承中华民族的戏曲艺术。纪录片是展示民族形象,挖掘文化资源的重要表现形式。各个民族的文化融合在《京剧》的展现中被分解为某地方戏曲的兴衰、某位戏曲人物的跌宕起伏的人生,在编辑手法的表现力下以及解说词的应用,我们能够在各民族特性中找到民族融合的共同之处。《京剧》悄无声息地将京剧的这些生活场景搬上荧幕,对民族文化是一次很好的推广。同时,历史故事的再现,深刻说明了关注民族文化命运,思考文化生存传承对民族融合有着深远的影响。存在是文化继续、繁荣的前提,积极地在展示民族文化个性的同时也为多个民族间互相交流、相互融合提供了良好的契机。

(三)纪录片对观众的文化审美教育引导

《京剧》的成功播出是中华民族形象的正面展示,也是世界了解中国的一张名片。如今,究竟如何塑造大国形象,如何做好对于中国形象“正能量”的传递,利用这样的艺术表现形式似乎更容易被各国人民接受。随着纪录片艺术表现力的增强,我们每个人的艺术审读能力也会随之加强。在大众传播里,纪录片的传递方式正逐渐成为新媒体发展下“知识性”文化力量的中坚。

“泛娱乐化”带来的京剧表现形式的演变。随着普通观众审美意识的提升,历史剧演绎的那种枯燥、乏味早已被观众所拒绝。而现代京剧的表现手法中,过去固有的悲剧色彩因为许多成分的蜕变而渐渐失去了其应有的色泽。对比产生美,“泛娱乐化”的大潮已不单单影响在演员们的表现力上,观众的脱离才让审美开始脱轨。其实这些影响审美发展的因素一直存在,如果我们能够加强对于中国传统文化的继承,努力提高软实力,相信这些威胁都是纸老虎。

参考文献:

- 1.柳旭东.“两级传播”模式在社会化媒体环境下的弱化[J].新闻大学,2013(4).
- 2.陈小娟.论悲剧之美[J].陕西学前师范学院学报,2011(3).
- 3.安东·尼吉登斯.现代性的后果[M].北京:译林出版社,2000.
- 4.马歇尔·麦克卢汉.理解媒介[M].北京:商务印书馆,2011.
- 5.沃纳·赛佛林,小詹姆斯·坦卡德.传播理论——起源、方法与应用[M].北京:华夏出版社,1999.
- 6.张浩,贾志斌.简论当代视觉文化传播对受众的影响[J].社科纵横,2007(5).

作者简介:

常益敏 陕西师范大学新闻与传播学院硕士研究生,河南省作协会员。

曹妍 西北大学新闻与传播学院本科生。