

纪录片《敦煌:生而传奇》的叙事艺术研究

吴婕

(南昌理工学院 江西南昌 330044)

摘要: 历史题材纪录片《敦煌:生而传奇》将新时代中华文化互鉴作为叙事宗旨与归宿,应用以人写史的情景剧叙事结构和全球化、跨文化传播的叙事策略,在众多以敦煌为主题的纪录片中创造了独属于自身的叙事艺术风格。纪录片《敦煌:生而传奇》充分彰显出中华民族文化自信,对于新时代中华优秀传统文化发展,弘扬中国特色社会主义文化,弘扬丝绸之路与时代精神具有重要意义。

关键词: 纪录片;《敦煌:生而传奇》;叙事艺术

中华文化博大精深、源远流长,“敦煌文化”是中华传统优秀文化代表之一。步入 21 世纪,以“敦煌”为题材的纪录片层出不穷,20 余部纪录片从多角度不断呈现敦煌自然环境、人文历史。在众多精美“敦煌”纪录片作品中,2021 年由腾讯视频独家播放的纪录片《敦煌:生而传奇》凭借以人写史的情景剧叙事结构和全球化、跨文化传播的叙事策略脱颖而出,是新时代背景下纪录片叙事艺术风格的创新性尝试。基于此,现就纪录片《敦煌:生而传奇》的叙事艺术展开深入探讨。

一、纪录片《敦煌:生而传奇》

2021 年由腾讯视频、五洲传播、IFA 传媒联合制作的纪录片《敦煌:生而传奇》在腾讯视频 APP 独家播出。在《敦煌:生而传奇》中,来自世界各国的敦煌研究学者、历史学者、军事专家详细讲述敦煌重要性、历史环境、军事发展,同时阐述“敦煌”成为文化中心、经济贸易枢纽的主要原因。纪录片《敦煌:生而传奇》主题明确,推出中文、英文两个版本,是一部具有全球视角、面向国际的纪录片^[1]。同样,《敦煌:生而传奇》是一部以人物为题材的情景剧纪录片,纪录片总时长 2.5 小时,分 5 集播放,每集讲述 1-2 位与“敦煌”发展密切相关的人物故事,将时间作为推进线索,将人物作为推进主线,在全球化视角下向全球民众展示“敦煌”的传奇故事。

二、纪录片《敦煌:生而传奇》的叙事艺术

(一) 以新时代中华文化互鉴为叙事宗旨与使命

“一带一路”、“人类命运共同体”倡议与外交理念的提出,为以“敦煌”为主题的纪录片创新发展带来新机遇,赋予此类纪录片更高的文化传播使命^[2]。基于此种背景,《敦煌:生而传奇》应运而生,针对“敦煌”传奇历史展开深入挖掘,不断揭示敦煌文化、丝绸之路文明发展进程,充分展现中华优秀文化根基,梳理中外文化交流历史脉络。《敦煌:生而传奇》凭借戏剧化叙事形式,不断吸引海内外年轻观众了解敦煌文化,充分彰显新时代中华文化魅力。

敦煌作为古代丝绸之路必经之地,是东西方文化交流融合之地,受到古印度、古希腊等外来文化影响,形成集佛教、建筑、壁画等优秀文化于一体的敦煌文化。与传统以历史人文为

主题的纪录片相比,《敦煌:生而传奇》利用人物故事、事件演绎将丰富多彩的敦煌文化完美展现。《敦煌:生而传奇》开头,在优美弦乐与节奏激昂的鼓点中,以人物主角身姿、强烈的年代感为背景,以飞天绚烂壁画、雄伟雕塑、精美梵文、经文为主线,利用一帧帧近距离拍摄,为观众展现敦煌魅力。敦煌千年延续是中华各民族对疆土与文明的守护与传承,也是对异域文明的包容与吸收。无论是开疆辟土、忠心耿耿的班超,还是恢复敦煌繁华、以谋略治城的太守仓慈,又或者是借佛夺权的武则天、修复古城的吴洪辩,其所代表的时代与事迹无不彰显敦煌文化博大精深、博采众长的魅力,同样彰显了中华民族不畏艰险、勇往直前的气概,正是此种文化基因与民族性格,造就了敦煌文化与丝绸之路精神。

敦煌文化博大精深、博采众长,凭借杜比高清音质、画质完成呈现严谨的历史考据,《敦煌:生而传奇》利用戏剧化叙事形式、年轻化叙事语态,创造独具特色的叙事艺术风格,充分彰显敦煌文化精髓与内涵,在融媒体时代下构建独属于中华传统文化的“共同体美学”,实现对中华优秀传统文化的创新发展与诠释,这既是面向历史的继承,也是面向未来的传播,将全球视野作为立足点,构建敦煌文化与世界文化的沟通桥梁,彰显新时代背景下中华传统文化伟大内涵与精神。《敦煌:生而传奇》利用情景剧演绎敦煌文化发展进程,利用一个个历史人物故事将敦煌文化发展脉络串联,利用纪录片形式完美展现敦煌文化中蕴含的哲学、价值观、道德观等思想,充分体现新时代中华文化“因交流而借鉴、因互鉴而发展”的宗旨与使命,彰显当代文学艺术对弘扬中华优秀传统文化精神、传播中华智慧的担当与使命。

(二) 以人写史的情景剧叙事结构

区别于传统专题类纪录片,如《敦煌》、《河西走廊》等,《敦煌:生而传奇》是首部人物传记体、剧情式纪录片^[3]。《敦煌:生而传奇》凭借“一人写史”的情景剧叙事结构,充分展现敦煌文化发展兴衰史,在叙事中重点突出故事性、趣味性、传奇性、创新性等特点。纪录片共分为 5 集,每集 30 分钟,着重介绍 5 位著名历史人物,即弃笔从戎——班超、临危受命—

一仓慈、金戈铁马——沮渠蒙逊、借佛夺权——武则天、修行护城——吴洪辩。将“敦煌”几千年来波澜壮阔的发展及时聚焦到鲜活的历史人物身上，将关键历史人物作为主线，绘制并勾勒出“敦煌”千年发展的壮丽景象，展现中外文化交流的宏伟画卷。

《敦煌：生而传奇》独特的人物纪传体、剧情式纪录片定位促使其在叙事中选择“模块式+时间递进”的叙事结构，针对著名历史人物、历史故事中特殊事件的选择，将事件按照时间递进规律加以组合，最终形成一种具有战略发展意义的序列，构建《敦煌：生而传奇》纪录片的价值体系，凭借一个个鲜活的历史人物，编撰“敦煌”发展千年的历史。《敦煌：生而传奇》中《烽烟骤起》凭借东汉著名将领班超的人物故事，诠释班超利用过人的军事天赋、外交才能击退匈奴与外来入侵者，奠定“敦煌”数十年和平之态。《敦煌：生而传奇》中《长夜孤星》凭借著名匈奴领袖沮渠蒙逊人物事件，诠释敦煌莫高窟辉煌建造历史。《敦煌：生而传奇》中《经阁珍宝》凭借晚唐著名僧人吴洪辩修复古城的历史事件，展现了历史人民为保护敦煌文化的竭尽全力之姿。《敦煌：生而传奇》将历史作为依据，通过影音形式将与“敦煌”相关的历史人物事迹生动展现，将众多历史人物命运与“敦煌”发展紧密相连，娓娓道来敦煌文化传承千年的传奇故事。

信息化、现代化、影视化技术快速发展，纪录片的表现形式愈发强调“情景再现”。《敦煌：生而传奇》依托于真实历史场景，利用数字场景复原、可视化手段等，真实再现一个个历史人物与故事。《祸起萧墙》中，影片以仓慈太守弹奏古琴、粟特人的头领沙恩祈祷为开头，伴随劫匪商队传来声音，沙恩拔刀迎敌结束。这一套巧妙的蒙太奇手法，既突出了影片中的主角，又突出了敦煌当时的紧张而又错综复杂的气氛，为影片情节的发展做了铺垫。运用交叉和倒叙等叙述手法，苍慈在孤立无援情况下与沙恩合作，巧妙布下陷阱，最终取得敦煌的控制权，继而又对商业贸易进行保护，对望族进行管理，并鼓励异族婚姻，促使敦煌重新变得繁荣昌盛。全篇情节曲折生动、高潮迭出，大大提高戏剧性紧张感，成功地引起观众关注。此外，沙漠中的荒凉景色、激烈战争场面、紧张刺激的阴谋诡计、商贾熙熙攘攘的生活情景均是一幅栩栩如生的千年古都鲜活历史图景，《敦煌：生而传奇》引领观者穿过漫长的时间长河，回到敦煌文明起源和延续历史现场，带领观者感受“敦煌”文化和历史的感人故事。

（三）全球化、跨文化传播的叙事策略

纪录片作为既具有真实性、又具有艺术性的影像形式，是公认的可以打破各国间文化壁垒的艺术产品，是敦煌文化传播的有效载体^[4]。以“敦煌”文化特质、纪录片传播特性为基础，《敦煌：生而传奇》应用国际合作创作方式，在创作之初便采用全球化叙事视野，将敦煌文化置于中华传统文化历史发展长河中，同时将其置于中外文化交流历史长河中，充分展现“敦煌”跨文化传播性。20世纪末期，中外联合制作的纪录片层出

不穷，但题材大多为自然风光与人文，以历史为背景的题材较为少见。基于国内外联合制片机制，《敦煌：生而传奇》组建跨国团队，中方负责制片、创作剧本、统筹服装道具等，以鲁安·麦根为代表的外方团队则负责拍摄、导演等，此种团队形式为纪录片创作提供了强有力的跨文化传播叙事视角。在《敦煌：生而传奇》创作过程中，中方致力于深入挖掘同“敦煌”文化发展密切相关的历史人物传记、历史事件，编织并撰写“敦煌”发展历史脉络，不断深化《敦煌：生而传奇》中所要表达的敦煌文化内涵。外方致力于最大限度发挥影像拍摄、创作优势，从艺术角度针对情景剧演绎、氛围等加以塑造，以此来确保《敦煌：生而传奇》既具有创造性，又具有艺术性，促使中外观众更好理解《敦煌：生而传奇》。

基于“一人写史”创作视角，《敦煌：生而传奇》更加重视对历史人物故事的演绎。通过对纪录片中视觉、听觉语言的恰当应用，促使《敦煌：生而传奇》中敦煌文化意蕴更加深厚。在《长夜孤星》中，沮渠蒙逊因受到中原文化深刻影响，在平定了西域后对佛教文化进行广泛传播，通过对敦煌实施统一管理，使其成为“塞上明珠”，充分展现敦煌文化的浓厚历史底蕴。《永生花》通过描绘盛唐国荣民富的盛世气象以及武则天和佛教之间的关系，展示敦煌佛教圣地的文化特征。在《经阁珍宝》中，吴洪辩为恢复敦煌不遗余力对敦煌文化进行保护与继承。与既往敦煌纪录片的片段化、背景化和粗简的场景还原不同，《敦煌：生而传奇》十分重视故事的连贯性、表演的准确性和场景气氛，通过丰富多彩的视觉和听觉来创造身临其境的观看感受，从而让国内外观众与《敦煌：生而传奇》中所呈现的历史人物、事件产生共鸣。通过对与敦煌相关的历史人物、事件进行深入解读，促使观众领略敦煌文化精髓，体会东西两种不同文化之间的共同之处，从而达到在中外文化交流上的飞跃与融合。

三、结语

综上所述，区别于传统纪录片叙事方式，《敦煌：生而传奇》以人写史的情景剧叙事结构和全球化、跨文化传播的叙事策略形成了独具特色的叙事艺术表达形式，将新时代中华文化互鉴为叙事宗旨与使命，在弘扬敦煌优秀文化，传播中华优秀传统文化，推动中外文化友好交流方面具有重要意义。

参考文献：

[1]王梦瑜.纪录片《敦煌：生而传奇》的创新实践分析[J].文学艺术周刊,2023(12):90-92.

[2]张雯淼.跨文化视角下的敦煌纪录片分析——以纪录片《敦煌：生而传奇》为例[J].新闻传播,2023(09):29-31.

课题项目名称：《电视节目策划》课程中“合作教学”理论的应用研究

课题编号：NLJG-20-30

姓名 吴婕，性别 女，省市 江西省南昌市，民族 汉，学历 研究生，单位 南昌理工学院，职称 讲师，研究方向 广播电视艺术