

奔腾的河流

这一主题包含着
你所感知的迫切想倾吐的
丰富的人生体验，
一种你认为
可以用影片来
充分表达的情感。

纪录片中的丝绸之路

徐磊 周明——主编

上海人民出版社

奔腾的 河流

中国首部
中国首部
中国首部
中国首部
中国首部

中国首部中国首部中国首部

中国首部中国首部中国首部

中国首部中国首部中国首部

奔腾的河流

纪录片中的
丝绸之路

徐兆寿 巩周明
——主编

图书在版编目(CIP)数据

奔腾的河流:纪录片中的丝绸之路/徐兆寿,巩周
明主编.—上海:上海人民出版社,2017
ISBN 978-7-208-14788-1

I. ①奔… II. ①徐… ②巩… III. ①纪录片-研究
-中国 IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 232096 号

责任编辑 舒光浩 屠毅力

装帧设计 胡 斌 刘健敏

奔腾的河流

纪录片中的丝绸之路

徐兆寿 巩周明 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 12.5 插页 2 字数 156,000

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14788-1/G·1868

定价 50.00 元

目 录

绪论 / 1

第一章 丝绸之路 / 13

第一节 纪录片简史 / 14

第二节 “发现”丝绸之路 / 17

第三节 重新解读丝绸之路 / 20

第四节 从丝绸之路到“一带一路” / 34

结语 / 42

第二章 长安记忆 / 43

第一节 远望长安 / 44

第二节 梦回长安 / 50

第三节 古都长安 / 55

第四节 和谐长安 / 57

结语 / 59

第三章 西域风情 / 61

第一节 龟兹探秘 / 62

第二节 龟兹文化 / 66

第三节 新疆变化 / 70

第四节 天山奥秘 / 74

第五节 百年留影 / 77

第六节 情感记忆 / 78

第七节 玉出和田 / 82

结语 / 84

第四章 走马河西 / 86

第一节 河西走廊 / 87

第二节 传奇岁月 / 93

第三节 疏勒河水 / 99

第四节 智者会盟 / 103

结语 / 108

第五章 河东往事 / 111

第一节 雄伟秦岭 / 112

第二节 人文天水 / 120

第三节 崆峒神韵 / 126

第四节 花儿·西北 / 129

结语 / 131

第六章 佛教东渐 / 133

第一节 丝路佛教 / 135

第二节 再探龟兹 / 138

第三节 佛法寺院 / 140

第四节 探秘玄奘 / 144

第五节 象牙佛宝 / 148

第六节 再探玄奘 / 149

第七节 瑰宝麦积 / 152

第八节 法显西行 / 154

结语 / 157

第七章 丝路外传 / 159

第一节 秘境之谜 / 162

第二节 溯古宁夏 / 169

第三节 当代宁夏 / 173

第四节 丝路前身 / 180

结语 / 188

后记 / 190

绪 论

从古至今,丝绸之路对中国都具有非凡的历史文化意义。丝绸之路的开辟不仅仅方便了我国与其他国家的贸易往来、商品输出,丝绸之路的深层影响更在于对中华文化软实力的彰显。丝绸之路逐渐成为我国文化输出的重要渠道,也是中华文明与外来文明互通的主要路径。但随着海洋文明的兴起,陆路丝绸之路开始沉寂。新中国建立后,虽有几次大的西部开发,但始终没能使西部真正发展起来。究其原因,还是局限于国家内部发展,这使西部无论如何都处于边缘地带。“一带一路”的伟大倡议使古老的丝绸之路有了新生的机遇,它打开了中国向西发展的大门,直接将丝绸之路沿线地区置于区域地展的前沿地带。在这种情况下,文化传播便成为沟通民心的重要手段而先行发展,而在今天的传播背景下,丝绸之路纪录片的跨文化传播就显得更为重要更为便捷。

近年来,有关丝绸之路的纪录片呈现出蓬勃发展之势。大时代背景下的政治环境,为“丝绸之路”纪录片的发展传播提供了有力的支撑点,营造了一片较为开阔的创作空间和环境。如《敦煌》《大国崛起》《新丝绸之

路》《丝绸之路上的美食》《河西走廊》《丝路,重新开始的旅程》《一带一路》等,通过这些影像作品的广泛传播,河西走廊的旅游文化、敦煌学、敦煌画派逐渐被国内外受众所熟知。这些纪录片承载着向世人解说丝绸之路风土人情、挖掘丝绸之路沿线地区文化内涵、推进丝绸之路区域文化建设以及向世界传播中国文化的重要任务。

一、丝绸之路纪录片概述

丝绸之路纪录片作为承载历史、文化等的重要影像资料,肩负进行全球化传播的使命,被赋予厚重的人文精神内涵。丝绸之路这个题材也被国内外媒体作为热点关注,美国、英国、日本均拍摄有与该主题相关的纪录片。最早的关于丝绸之路主题的纪录片应属 1979 年中日合拍的《丝绸之路》,这部《丝绸之路》至今仍保留着日本电视史上评价最高的纪录片这一地位。1988 年,日本又在丝绸之路这个拍摄主题下进一步延伸拍摄了《海上丝绸之路》,讲述中国长安到西欧地中海沿线的风土人情。2001 年,美国《国家地理》拍摄的纪录片《丝绸之路》仅有 1 集,以地理视角讲述“印度河——西藏——中原”的历史和地域风土特征。2005 年,中日再次联手合拍《新丝绸之路》,《新丝绸之路》在首播当晚北京地区的收视率已达 4%,比《故宫》还要高两个百分点。在此之后,日本 NHK 于 2007 年拍摄的《新丝绸之路·动荡的大地行纪》《敦煌莫高窟美之全貌》都是以河西走廊为线展开的文化探究。2007 年英国 BBC 拍摄的纪录片《印度人文之旅》之第四集《香料与丝绸之路》仅是站在介绍商品贸易的角度简要提及丝绸之路。

近年来,随着“一带一路”倡议的提出,中国关于丝路题材的纪录片陆续面世。其中,影响较大的纪录片有,2010 年央视拍摄、周兵导演的《千年菩提路》《敦煌》,2012 年金铁木导演的《玄奘之路》;2016 年中宣部、国务院新闻办“纪录中国”传播工程重点立项、中央电视台科教频道倾力打造

的《一带一路》，以及秦川导演的《敦煌画派》等。这些纪录片，有的纯粹表现艺术作品，如《敦煌壁画》和《敦煌书法》；有的重在表现贸易交流和产业运营，如2012年央视军事频道播出的讲述丝织品的《丝路》；还有关于古城文化历史的介绍，如《古都长安》《敦煌》《龟兹·龟兹》；还有关于美食方面的，如许佳香导演的《丝绸之路上的美食》。

从以上关于丝绸之路纪录片的主题表现来看，有关丝绸之路的纪录片主要有两个维度，一个是以丝绸之路地理空间为媒介，横向表现丝绸之路沿线的自然风景和人文景观，并在中间穿插历史故事。另一个维度是以某一个人物故事或城市或者以某一个学术主题作为切入点，从文化角度纵向挖掘丝绸之路上的历史故事和人文精神。各个国家在各路文化思维背景下对同一主题的不同表达，引发了丝路文化传播的热议。但终究没有在全球掀起中国丝路文化的旋风式的传播效果。归其原因，在这种跨文化拍摄中，东西方文化视角的差异性是阻碍传播效果的主要因素。历史人文题材纪录片在国内火热开播，可是在国外播出后，其说教式的结构很难吸引西方观众持久观看。国外的纪录片则重视地理环境的探索，其中的人文故事只是浮光掠影，无法满足酷爱历史故事的中国观众对揭秘古老的丝绸之路的历史文化的需求。要统一全球观众的价值观、信仰、生活方式、社会制度和行为模式是不可能的，那么就需要中国纪录片导演用中国视角提升创作高度，开阔传播向度，向世界讲述中国丝路的故事。这也是确立中国文化在全球文化重要位置的一大传播战略思想。

本书基于此进一步从地理和人文角度划分出五个主要部分，也是本书主要的脉络结构。

（一）长安记忆

这部分是以丝绸之路的起点中国长安为主题拍摄的纪录片。如《望长安》首次真实而全面地展现了陕西地区的文化风貌，通过对陕南、关中、

陕北三地众多历史细节的诠释,演绎了一个个文化故事,为三秦大地勾勒出一幅波澜壮阔的历史画卷。在《永远的长安》中,以长安作为叙事的中心线,将大雁塔的修建和翻修历史、法门寺地宫的舍利发现始末、粟特人的墓葬风格和遣唐留学生这些发生在长安这个舞台上的事件串联起来,展示长安作为丝绸之路的起始点的重要历史地位。《古都长安》和《天人长安》也从不同视角对长安进行了刻画。

（二）河西走廊

纪录片《河西走廊》取名于丝绸之路的黄金地段——河西走廊。河西走廊是中国内地通往西域的要道,长约1 000公里,宽数公里至近二百公里,为南北走向的长条堆积平原,自古以来就是富足之地,兵家极其重视的地方,因位于兰州黄河以西,为两山夹峙,故名。此纪录片跨越汉、三国、两晋、隋唐、元明清、民国和新中国,是对千年古道核心走廊历史与现实的反观写照。通过张骞出使西域、霍去病大战匈奴、敦煌贸易、凉州会盟等史实,展现出河西走廊的重要地理位置和浓厚的人文气息,及其在历史和现实中的核心战略地位。有关河西走廊的纪录片还有以甘肃文化遗迹和历史故事为题材的《黑戈壁·黑喇嘛》。纪录片从自然风景、人文民俗、文化历史等多个方面,多角度、立体化地阐释了河西走廊的历史脉络和风土人情。《大河西流》是第一部以疏勒河为主线,从地理学、历史学、文化学入手重新解读敦煌文化的史诗型纪录片,深入挖掘了大河上下几千年灿烂的古代文明,提示了文化圣地敦煌众多的历史谜团,展示了疏勒河流域神奇的大漠风光和浓郁的西部风情。《耶什格岱的春天》《天边彩虹》《裕固萨尔》《西游记·张掖寻踪》《张掖大佛》《万国博览会》和《饮马长城》等纪录片则从其他侧面反映了河西走廊的风雨人情和历史故事。

（三）河东往事

甘肃河东地区毗邻四川、陕西两省,风景宜人,文化厚重。《大秦岭》第一次以纪录片的形式从中华文明、中国历史的进程中来审视一座山脉。

纪录片《西北望崆峒》则以崆峒这一独具内涵和特色的大西北地理人文概念为坐标,以八千年以来的伏羲始祖文化、崆峒道源文化、西王母道教文化、皇甫谧针灸文化、大云寺佛教文化等平凉最具特色的历史文化为时间线索,以分布在七县(区)的关山、泾水、崆峒山、云崖寺等自然风光和人文胜迹为地理空间线索,将平凉放在中国的地理背景和跨越几千年的文明史中再度解读。

(四) 佛教东渐

丝绸之路不仅是一条贸易之路,而且是一条信仰之路。丝绸之路开通之后,佛教就沿着丝绸之路从印度逐渐向东传播。从龟兹到敦煌,再到张掖、武威、天水、平凉,最后到长安,构成了一条伟大的佛教传播道路,沿途留下了很多石窟、寺院和传播遗迹。《一个人的龟兹》是中日合拍的纪录片《新丝绸之路》中的第四集,该片讲述了丝绸之路上的高僧鸠摩罗什一生的传奇经历。《玄奘之路》采用人物故事重现的方式,试图用宏大的叙事,结合主人公玄奘的取经经历,将玄奘西行之路所经历的重重磨难用镜头完美地呈现出来。《千年菩提路》《传世象牙佛》《玄奘瓜州历险记》《鸠摩罗什》《敦煌伎乐天》《麦积山石窟》《佛国记》等纪录片也共同呈现了佛教东渐时的历史脉络和当下的存在现状。

(五) 丝路外传

丝路在古代作为连接亚、非、欧的重要纽带,被冠之以茶叶之路、香料之路、玉石之路等美名。《中国秘境阿拉善》展现了阿拉善巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、梦幻峡谷、海森楚鲁怪石城等神秘境地,还有至今仍是未解之谜的曼德拉山岩画以及沙漠深处的神秘寺庙。《尘封不住的西夏》为我们提供了一种文化视野。而《贺兰山》一片,全景式地记录了宁夏的山川面貌、历史沿革、生活面貌,尤其侧重正在发生的宁夏故事,让观众对于宁夏历史有了崭新的认识。《玉帛之路》以近6万字的宏大叙述,溯本求源,详细记录了玉文化在华夏文明中的兴起、传播和产生的巨大影响,玉帛之

路的文化背景及“玉帛之路文化考察活动”的重大意义。

二、丝绸之路纪录片的艺术特点

（一）原生态纪实主义

随着现代技术的发展,摄影机的便携化,在真实的时间、真实的地点,记录下真实的人、环境和发生的事件成为可能。不论什么类型的纪录片,导演普遍都追求原生态纪实理念,即便是历史故事题材,亦多用情景再现的方式去结构。纪实是纪录片的核心特质。正如在《望长安》拍摄中,所有素材从开机到关机都带有同期声和现场效果声,甚至有时会采用多机位同时拍摄和具有时空流动感的长镜头,将过去纪实的线性结构,转变为全面的场信息结构,用足够的时空为观众提供一个由声音、形象、环境、心理氛围共同组成的场信息。再如纪录片《中国秘境阿拉善》中,两极镜头的运用流露出阿拉善的美景带给观众内心跌宕起伏的冲击。片中还多次运用特写镜头捕捉真实之景,如阿贵庙中泛黄的古旧经卷、曼德拉山岩画奇怪的岩画图案等等,都给人以深刻的印象。

（二）以小人物讲述故事

新世纪以来,随着故事化的叙事手法在中国电视纪录片中的广泛运用,“故事化”随之也成为中国电视纪录片理论研究领域的一个热门词汇。电视纪录片中的历史文化题材作品在叙事上普遍以人物为核心,充分挖掘人物身上的故事,依靠人物和故事来进行叙事。在具体创作实践中,编导根据每一集不同的主题内容,充分挖掘与之相关的人物,用文学化和戏剧化的语言表述,娓娓道来存在于人物身上的传奇故事,引人入胜。如《丝路》最大的特点就是使用小人物去勾勒出大事件,和以往丝路类型纪录片不同,《丝路》并没有将镜头对准丝绸之路上赫赫有名的张骞和马可·波罗,而是从一些非常普通的人物入手,无论是国际长途班车司机还是社区服务站的值班人员,选取这些“接地气”的采访对象就是要体现“个

体生命史观”的意义所在。

（三）情景再现手法的运用

当纪录片面对更为久远的历史时,素材一般是一些枯燥的文字、档案、遗址、照片等。所以,如何用仅有的这些材料“结构”出一个生动的故事,“艺术”地处理好审美和知识性之间的关系,是历史性纪录片必须解决的问题。正如纪录片《永远的长安》要通过画面语言讲述年代久远的历史,面对所利用的影像资料缺少等困境,还原诸如古代战争场面、历史人物等,在依据真实纪录丝绸之路文化的历史文献以及研究成果的同时,不得不通过艺术化手段(如人物扮演、数字特技等)来再现历史情景。还有一种就是利用数码特技对一些建筑和场景进行还原,例如用三维动画还原小河墓地初建时的整个样貌、长安城的整体布局、粟特人的墓葬结构还有历史上大雁塔的几次维修等。情景再现手法的使用,为观众提供了更多的审美意趣,丰富了整个纪录片的表现形式。

在纪录片《黑戈壁·黑喇嘛》中大量的运用“情景再现”的表现手法,也引起了不少争议,尽管目前不少学者专家反对“情景再现”手法的应用,但从该片可以看出,“情景再现”的运用大大增强了片子的“吸引力”和“可看性”^{〔1〕}。事实证明,这样的人物设计有效地克服了人文历史类纪录片普遍存在的只见史料不见人,只见遗迹不见人,只见“死人”(历史的人)不见“活人”(现实的人)的弊病,获得了结构方式和叙事方式上的自由空间。考察队员在黑喇嘛、杨增新、斯文·赫定等人曾经活动过的、现在已空无一人的黑戈壁上,重新勾连起往昔的风云岁月,给人以巨大的视觉冲击。

（四）视听语言的融合对接

影像的魅力就在于画面与声音的完美融合。纪录片要在最大程度上

〔1〕 杨晓军、李燕临:《“真实”与“艺术”的巧妙结合——电视纪录片〈黑戈壁·黑喇嘛〉评析》,《东南传播》2009年第7期。

保留纪实风格的同时,达到故事起伏跌宕、情节扣人心弦的艺术效果,就需要在画面和声音上下大工夫。首先,色彩的统一及变化运用会给观众的视觉带来冲击。其次,纪录片中的声音成分(人物同期声、自然音响、效果音响、解说词、音乐)为纪录片呈现更多元素的解读。在纪录片中,画面是声音的表现,声音不仅可以对画面意义进行有效补充,而且也可以作为一种独立因素,传达意义。

在《中国秘境阿拉善》中,导演根据阿拉善的景点特征,将全片的色彩基调定为黄色。沙漠的褐黄是粗犷的美,峡谷的赤黄是神奇的美,胡杨林的金黄是绚烂的美,黑城遗址的土黄是厚重的美,寺庙烛火的昏黄是神秘的美;而这些色彩都属于黄色系列的主基调,给人以完整、统一的视觉印象。《一个人的龟兹》的主题曲以古琴、铃铛和箫为主,一段前奏之后传来悠远清澈的女声吟唱,随之附和的是箫、笛子以及西洋弦乐的伴奏,继而将整个乐段推向高潮。古琴的声声拨奏作为开端,先为整个影片定下了一个古老的基调。

(五) 设置悬念引人入“境”

关于悬念,美国悬疑大师阿尔弗莱德·希区柯克说过:“无论是在观众心里掀起的不安情绪,还是让观众心里不安地担心将要发生的事情的场面,都得依靠悬念,悬念是吸引观众注意力的最有效的手段。”^{〔1〕}在纪录片中设置悬念,不但无损纪录片的“真实”底线,而且能够满足人类与生俱来的好奇心和窥视心理,还能给观众带来强烈的感官刺激。纪录片《望长安》在故事化叙事中十分注重悬念技巧的使用。片子紧紧围绕主要人物的命运和激烈的矛盾冲突展开叙述,不断地设置悬念。故事进展环环紧扣,场景转换悬念丛生。每一集的结尾都留下一个大疑团,吸引观众看下一集。在《中国秘境阿拉善》中,导演运用蒙太奇剪辑手法,设置问题:

〔1〕 王新语:《希区柯克与悬念》,中国广播电视出版社1999年版,第7页。

大漠深处巴丹庙的木头和砖石是如何运进去的?偶遇的国外考察团是不是也来寻找巴丹古国?曼德拉山的岩画是什么部落雕刻的,又为什么都刻在石头南侧向阳的一面?黑城遗址随处可见的陶片离我们究竟有多远?这种种疑问为阿拉善蒙上了一层浓郁的神秘色彩,吸引着更多的观众来关注、探寻这一方土地。

(六) 诉诸核心的人文情怀

从古至今,所有的历史、文学、文化和艺术始终围绕“人”这一个根本主角而展开,即便是理性至上的科学也是基于人的视角和目光探寻世界未知的奥秘。所以说艺术的终极表达总是离不开对人性的诉说。人文历史题材纪录片一直是纪录片题材中的重点。纪录片作为艺术的一种表现形态,在反映中国悠久历史文化和具有史料价值的遗迹、文物、事件的同时,其主观视角和拍摄脚本内容的精神高度都始终诉诸对人文的关怀。不管是大视角诉说的《丝绸之路》《一带一路》,还是以历史构建人物故事的《一个人的龟兹》《鸠摩罗什》,又或者是以地理风貌为主题拍摄的《大秦岭》《西北望崆峒》,纪录片中不仅呈现出人的生存状态和精神境界之美,更表达出人与自然、人与环境、人与社会、人与历史,甚至是人与人之间的人性探究。有文化的地方就有人的影子,有历史的地方就有人的生活。丝绸之路纪录片用故事结构的方式阐述了西部地区黄河流域文化、黄土高原文化草原文化以及西域文化,具有鲜明的艺术人文特征。

三、新时代语境下丝绸之路纪录片传播构想

(一) 创作的前沿、多元、包容

强大的融合性是中国文化的特质之一。自丝绸之路传来的佛教、伊斯兰教、犹太教等外来宗教在中国历史上极少有像在西方那样遭到镇压、屠戮的经历。同样,中国原生的儒学、道教等也曾沿着丝绸之路向外传播。古代中国以其宽容开放、恢弘自信的民族气质,重视与他者共生发

展,合乎主体间性思维的文化特点,促成了丝绸之路的多元文化融合。同理,纪录片也应该具有强大的包容性。近年关于丝绸之路题材的纪录片,其表现内容和题材很丰富,数量也每年呈现出递增趋势。丝绸之路纪录片初期创作的内容大多集中在历史人文、地理风貌、文化起源(壁画、舞蹈、音乐、美食、宗教等),后期视野扩展,纪录片导演开始关注区域间旅游文化、环境的整治和考古学新发现等主题探索。最重要的是,创作手法比起最初的说教式纪录片有了很大的改观。像纪录片《丝路,重新开始的旅程》与《丝绸之路上的美食》从之前说教式的文献纪录片升级成为体现人文关怀、传递能量,融合其他国家的多元文化,以宏观的视点和微观的文化沉淀,去欣赏、体验源自那个古老神秘而欣欣向荣的土地上的传递人类共同命运文化价值观的纪录片。

丝绸之路纪录片与生俱来的创作空间——广袤的地域、原生的野性、多民族融合、神秘的民俗,阳刚与阴柔,粗犷与苍凉交映的艺术特色是世界仅有的一块中国西北特质,这块土地有着中国原始文明的光辉和灵魂的诉说。正如《丝路,重新开始的旅程》中所表现的,通过中国题材、国际表达、开阔大视角、影视前沿技术,将变化中的中国介绍给世界,这正是新时代语境下纪录片的核心诉求。这部纪录片突破了以往历史文化纪录片的模板,将枯燥无味的历史文献和大篇幅的遗迹画面转换成为对受丝绸之路影响的人们的关注。新的丝绸之路题材纪录片必须摒弃单纯说教的制作模式和介绍人文、旅游、民俗的老套路。丝绸之路不只是一个地理概念,更拥有复杂的多元文化特性。如何以更加开放的心态对沿线多民族、多宗教以及区域文化进行表现,是纪录片导演需要关注的。让纪录片内容丰富,题材多样,拥有更多认知和包容,对丝绸之路纪录片的现代传播有着巨大的推动作用。而呈现丝绸之路整体、完整、鲜明的文化人类学特征、影视人学的特点,对于纪录片多样性和多元化有重要作用,对于传承丝路文化精神具有现实意义。