

碎片化叙事在纪录片创作领域的兴起

——《舌尖上的中国第二季：时节》的文本分析

沙向明

摘要：近两年，纪录片《舌尖上的中国》在大众传播上的成功，使碎片化叙事在中国纪录片业界受到瞩目。文章尝试通过《舌尖上的中国第二季：时节》的文本分析，在介绍什么是碎片化叙事的同时，探求纪录片创作中碎片化叙事的四大策略：（1）碎片化叙事的拍摄策略；（2）碎片化叙事的细节组接策略；（3）碎片化叙事的收放策略；（4）碎片化叙事的对应策略。

关键词：纪录片；后现代主义；碎片化；策略；细节化

作者简介：沙向明，女，主任编辑，文学硕士。（金华电视台 教育科技频道，浙江 金华，321000）

中图分类号：J952

文献标志码：A

文章编号：1008-6552（2014）04-0094-03

DOI:10.13628/j.cnki.zjcmxb.2014.04.017

纪录片，从最早的自然主义到后来的故事化记录、情景再现以及各种艺术表现手法的介入，总体上一一直遵循着客观的完整的叙事逻辑，偶尔有蒙太奇手法的碎片式运用，也是非常局部，无法影响整个片子的结构。碎片化的语言长期以来更多地存在于后现代主义小说和影视作品中，电视如近年来流行的情景喜剧，电影如《两杆大烟枪》、《撞车》等经典作品。但近年来，随着人们的阅读和思维越来越碎片化，视觉文化的后现代特征也越来越明显，观者与讲述者的互动和智力博弈与原来的单向度传播相比，日益显现出其更为开放和深刻的优势。以真实的力量著称的纪录片，也开始在碎片化叙事中寻求更丰富的层次表达，将纪录片观者的心理感受作为结构片子的主要元素。在国外，社会、人文、自然等大量纪录片早已采用这种叙事手法，而中国，纪录片《舌尖上的中国》在大众传播上的成功，才真正令碎片化叙事在纪录片业界受到瞩目。本文尝试通过《舌尖上的中国第二季：时节》的文本分析，来探求纪录片创作中碎片化叙事的策略。

一、《舌尖上的中国第二季：时节》中的碎片化叙事

很多人在初次观看《舌尖上的中国》时，就感受到了它不一样的叙事方式。一个叙事场面经常被切分成几个新段落，细节被放大，时空被浓缩，你会经常感觉到剧情信息获取被暂时性的阻断，需要自己以某种新的秩序来进行拼图游戏一样的重新组合，才能还原其故事的来龙去脉，而在这个过程中，个体的感受已丝丝入侵。例如，《时节》中江西赣州上堡乡沈敦树的故事，被切分成了三段，一段讲他如何遵循祖先的农事经验，应季而作；一段讲春季美食九层皮米糕的制作；一段讲老沈家第三代的满月酒。其间穿插了多个不同时空不同人物的故事和知识点，如鄱阳湖边的野菜、北京房山上方山的安德文一家打香椿做香椿鱼、开化余云山捕青蛳、台湾兰屿的飞鱼季节、湖南衡阳冠市镇的何连荣一家抗旱、新疆吐鲁番葡萄的华丽变身以及手抓饭制作、安徽芜湖陶辛镇的虾籽小刀面制作、千岛湖捕鱼、江苏溧阳平桥杨福星与雁来蕈的故事等。最让人凌乱的是，作者还在这样的切分中做了第三层次的切分，象千岛湖的家鱼，其酝酿、捕捞和烧制相隔了五六个段落。吐鲁番的葡萄干，还真的让你等待一段晾晒的时间，并顺便介绍一下玛仁糖的制作。至于桂花酱的酿制和运用，则顺手放在同为“贴秋膘”的千岛湖鱼和老鸭雁来蕈之间。这一看似杂乱的影像拼盘，其实并没有脱离叙事的目的和功能，它通过人们对时节的感受和传统口味的记忆，调动

起味觉期待,并充分利用了这份期待将被切分开的各个场景重新拼接完整。所以我们说,纪录片的“碎片化叙事”是指在一个完整的叙事场面中插入一到几个镜头片段组成的影视句子,使得原本完整的叙事场面被打乱,而形成碎片式的新段落。在电影理论发展史上,第一符号学理论阶段的代表人物麦茨(Christian Matz)曾提出“八大组合段”,其中的“交替组合段落”即是对这种手法的阐释说明“它是以两个或多个叙事主题轮流交换为依据的,因此,画面分属两个或数个系列,其中每个系列假如是连续表现出来的,则可能是个普通段落;而交替组合段恰恰拒绝这种连续性系列,而这种组合的连续性又始终是潜在的。”^①

二、碎片化叙事的拍摄策略

搞清楚什么是“碎片化叙事”,我们才可以来探讨和分析纪录片创作中与碎片化叙事相关的策略。纪录片作者一旦决定采用这样的结构方式来叙事,就是将自己放到了一个“俯看芸芸众生”的高位之上,对这个人来说,时间和空间可以自由穿梭,微观和宏观可以随意调度。但是,想达到这样的境界,我们的前期拍摄,一定要讲一个时空策略,通俗地讲,就是我们的拍摄一定要有足够的时间和空间的跨度及其细节的积累。这也是《舌尖上的中国》最令人惊叹的部分。《时节》一片,摄制组横跨祖国大江南北,北到黑龙江、新疆,中部到湖南、安徽、江苏,南到江西、浙江,东边还到了台湾,每个省又选取若干有代表性的县市以及代表性的人物家庭,短短四十多分钟,光相对独立的人物故事就多达11个,时间更是跨越四季,春夏秋冬,每个时节重点记录几个省市的人和食物的故事。需要特别注意的是,这些故事不再是情节化而是细节化的,具体到拍摄手法,就是在某个点上放大和积累细节,不讲究故事的戏剧性和跌宕起伏,只关注细节的生动和美感。例如李树国的故事,就由伐木、冻豆腐和铁锅炖鱼三组细节构成,而高宝良的故事则完全是一组挖笋、加工笋、烹制笋的细节表达。虽然细节表达具有视觉冲击力,比较有利于吸引目光,也不容易让人厌倦,但在信息的传递上,有较大的局限性,要克服这种局限性,就要用到碎片化叙事的细节组接策略。

三、碎片化叙事的细节组接策略

细节组接有两种类型,一是同组细节的组接,一是不同组细节的组接。同组细节的组接通常遵循普通的剪辑规律,而不同组细节的组接则有以下四种策略:(1)同一空间同一时间;(2)同一时间不同空间;(3)相似空间不同时间;(4)无时空关联的心理时空。《时节》一片中,到处可见这样的组接,以达到信息传递的拓展、丰富、过渡、暗示和类比。例如同是长江中下游地区的初夏季节(同一空间同一时间),可以将千岛湖家鱼和螺蛳组接在一起,丰富了空间的内容。而同是秋季,千岛湖捕鱼与吴江人桂花采摘、江苏杨福星采制雁来蕪、“贴秋膘”、老鸭雁来蕪、水稻丰收等不同空间的细节内容又被捏合在一起,在时间序列上作了纵深的拓展。高宝良一家与笋的故事和沈敦树的四季劳作,则是典型的将不同时间的内容压缩在一个相似的空间里,有类比有过渡,从而产生戏剧性的效果。片子的结尾,则是一次无时空关联的心理时空的组接,共同的心理基础是:中国人总会将苦涩藏在心里,而把幸福变成食物,呈现在四季的餐桌之上,暗示中国人的食物跟幸福感息息相关。

^① 克里斯蒂安·麦茨(Christian Matz),电影符号学的宗师,1931年生于法国,1953年获德国文学学士,1971年获语言学博士学位,罗兰·巴特的学生,为巴黎三大影视研究所教授。麦茨的电影理论活动大体可以分为三个时期,即符号学时期、叙事学时期和文化学时期,电影符号学的创立阶段以其发表于《通讯》杂志上的《电影:语言系统还是语言?》为标志,在本阶段中,麦茨提出了镜头的八大组合段分类体系。

四、碎片化叙事的收放策略

碎片化叙事,由于其目的仍然在叙事,所以逻辑规律还是必须遵循的。要想让大家看懂故事,最终以个体经验完成碎片的拼图,我们不得不提到“收放策略”。如果我们画一个《时节》的结构图,主线是春夏秋冬,那么每个季节都有它特有的味道,这些特有的味道跟很多生活碎片有关,片子就是在不断地收放中沿着主线发展。以片子的第二段落为例,伐木队队长李树国的最后一次作业,是围绕“铁锅炖鱼”放出去的一条线,李妻山下采购则拉回到炖鱼的主线,但很快又放出去介绍“炖鱼”在东北菜中的重要性,介绍完这个知识点,又开始介绍冻豆腐的做法(由于冻豆腐是炖鱼的最佳配菜,这算是收),但接下来又放到七八公里外去打“活水”,最后才收回到铁锅炖鱼的做法,完成相对独立的一段叙述。这些收和放,并不是随意为之的,之所以观众并不觉得突兀,是因为作者的每次放都是一次外延的拓展和丰富,其作用是让核心内容显得更为入世和合理,而每次收则是提醒观众什么是核心内容,引导观众自己拼凑主线。这样的手法形成的观片感受,就非常有层次感。但是,碎片镜头由于其“碎”,如果不好好经营,很容易变成一盘散沙。除了上面提到的收放策略,还有一种很直接的做法,就是找到与解说词对应的方法。

五、碎片化叙事的对应策略

画面与解说词对应,并不是图解。而是最大限度地减少万能的空镜头,代之以有涵义的特指镜头。看《时节》一片,凡是总结、抒情的段落,其画面对应性的特点就相对明显。因为此类段落,按以往纪录片的套路,往往会用很多似是而非的空镜头,《时节》里,却用得相当精确。例如第一段,“日出而作,日落而息”对应的就是这样的劳动场景,“人们春种,秋收,夏耘,冬藏”,每个词一个对应的特指镜头,完全没有偷工减料的念头。这是将抽象的概念具象化,更能作用于观众的感观。而“春江水暖,刀鱼最鲜,夏天滋补,笋干炖鸡,秋季肥美,鱼头不容错过,冬日最爱,必是那热腾腾的火锅。”各色菜肴的精确转换,也是让人叹为观止。画面与解说词的对应,还表现在信息的补充和丰富上。我们知道,很多时候是解说词来补充画面说明不了的信息,但有没有画面来补充和丰富的时候呢?吃螺蛳,作者已经详细地解说了个中吃法,但仍然用了大量特指的对应镜头,来表现难以言说的个中趣味,使“唇齿之间,轻轻一嘬,螺肉应声入口”的私密感受,平添了江南夏季的傍晚,全家三代所共有的温馨记忆。

当然,大量的对应镜头是用在过程的展示上。在《时节》中,所有食材的获得、制作过程,都有一丝不苟的对应镜头,而且极尽细节之美,让观众有所听、有所看、有所感高度统一起来,这也是纪录片的魅力之一。

碎片化叙事在纪录片领域的兴起,并不是件令人意外的事,也不是个别人的标新立异,如前所述,这是有社会心理的前提和其他文本的借鉴的,但用于纪录片的创作,碎片化叙事还是表现出了另外一些特色和特长,它在增强真实感、丰富性、厚实感上功效显著,但具有难以掌控和调度的特点。作为近期备受推崇的纪录手法,我们也应该且看且思考,不断地总结规律来指导自身的创作实践。