

纪录片解说的美学意蕴

米 斯 茹

(四川师范大学 新闻与传播学院, 成都 610068)

摘要:解说作为电视纪录片语言元素的一种,主要功能是延伸画面信息量、增加作品意蕴、渲染烘托气氛、提炼升华主题等。配音员在理解创作者意图、熟悉文字稿件后,通过内部技巧——情景再现、内在语、对象感转化为解说的动力和激情而进入有声语言解说的创作过程,在这一过程中蕴含着丰富的美学意蕴。

关键词:电视纪录片;解说;美学意蕴

中图分类号:G222.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-5315(2012)05-0152-05

2010年10月,国家广电总局出台了《关于推动纪录片产业发展的若干意见》,其中明确表示,国产纪录片是形象展示中国发展进步的重要文化传播载体。2011年1月1日央视纪录片频道正式开播,标志着我国纪录片市场由此翻开了更加灿烂的篇章。用声画的方式记录历史、再现生活是电视纪录片创作最基本的手段,纪录片以其纪实的美学风格,取材于现实,艺术性地再现生活,品味人间的悲欢离合。“对现实世界物质本性复原的特性及其对人的存在的自觉意识使纪录片成为一种负有特殊精神内涵的艺术品类”^[1]。无可否认,在电视纪录片所有视听元素中画面是最重要的,但它作为无声的视觉形象,还必须借助于有声语言的解说来传达作品的思想内涵。解说作为电视纪录片语言元素的一种,同画面、字幕、同期声、音乐、音响等元素同时呈现出来,帮助受众更准确地理解作者意图。它的主要功能是延伸画面信息量、增加作品意蕴、渲染烘托气氛、提炼升华主题、表现画面未尽之意蕴。每个配音员的生活阅历、对作品的理解程度、情感的生成表达以及用气发声时的音质、音强、音高、气息控制、语速等具有特殊性,这种独特的个性特征在形成语流时构成了艺术的律动,具有美感。

一 “志思蓄愤,吟咏情性”——解说的情感生成与表达

我国齐梁时期著名的文艺理论家刘勰在《文心雕龙·情采》中提到:“昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。何以明其然?盖风雅之兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也;诸子之徒,心非郁陶,苟驰夸饰,鬻声钓世,此为文而造情也;故为情者要约而写真,为文者淫丽而烦滥。”^{[2]538}意思是以前的作者创作作品是为了抒发感情,后来的辞赋家为了创作而制造感情。《诗经》讽喻诗的产生就是因为创作者心中蓄积了愤懑不平之气,因而吟唱出来,用以讽劝那些居高位的人,这是为了抒发感情才创作文艺作品。后代的许多辞赋家,胸中本来就没有感情,却随意夸张文饰的手法,借此沽名钓誉,这就是为了创作才制造感情。所以为了抒发感情而写的作品,语言简练而真实;为作文而造作感情的作品,文辞繁杂且空泛失真。“所谓‘蓄愤’,就是蓄积情感。‘蓄’是一个过程,由少到多,由浅入深,由混浊到澄净,由杂乱到富于美感”^{[3]202}。在这里,刘勰虽然谈的文学作品的创作问题,却为我们提出了一个很重要的美学命题——艺术情感的生成问题。

收稿日期:2012-06-30

作者简介:米斯茹(1982—),女,重庆人,四川师范大学新闻与传播学院讲师。

在刘勰之前,汉代刘安编撰的《淮南子》一书中就有关于这一问题的讨论:“且喜怒哀乐,有感而自然者也。故哭之发于口,涕之出于目,此皆愤于中而形于外者也。譬若水之下流,烟之上寻也。夫有孰推之者?故强哭者,虽病不哀,强亲者,虽笑不和,情发于中而声应于外。”^{[3]174}声音是表现情感的,这种情感是自然形成的,不能是“强哭”、“强亲”的无病呻吟。那种认为造作的情感是没有意义的。《淮南子》进一步说道:“故不得已而歌者,不事为悲;不得已为舞者,不矜为丽。歌舞而不事为悲丽者,皆无有根心者。”^{[4]245}在不得已的状态下“歌”和“舞”不能表现出“悲”、“丽”的真实情感,因为这种状态是没有“根心”,即不是发自内心的。艺术情感如何生成?在《淮南子》中有这样的叙述:“譬犹不知音者之歌也,浊之则郁而无转,清之则焦而不讴。及至韩娥、秦青、薛谭之讴,侯同、曼声之歌,愤于志,积于内,盈而发音,则莫不比放律,而和于人心。何则?中有本主,以定清浊,不受于外,而自为仪表也。”^{[4]217}也就是说内心的思想情感“郁积”到了不可抑制的程度迸发出来形成歌声。

其实,不仅仅是文学作品创作的根本是“情感”,有声语言创作的基础也非“情感”莫属。这种“情感在进入主体之后,主体又对这些情感进行个人认同,也就是把自身的情感记忆和经历投射到这些幻觉情感之中,从而使自己十分真实和十分强烈地为这些幻觉情感所打动”^{[5]65},也就是《淮南子》中提到的“愤于志,积于内”,即感情在心中酝酿凝聚之后用自己的风格,“自为仪表”地表达出来。

在电视纪录片解说的创作过程中,解说员将阅读解说词之后生成的情感与语言的内外技巧完全融为一体,产生了声调的“跌宕起伏”、语音的“明暗虚实”和节奏的“回环往复”。如今,“把对历史的思考植入到对现代社会的观念中,把主流意识形态时刻不忘地融入纪录片解说词中,使创作的‘我们’与受众的‘我们’都对未来充满展望,这是中国纪录片的特色”^[6]。“对于纪录片创作者来说,创作的目的不仅是真实地反映社会生活,还要通过纪录片表达自己对社会生活的观点”^[7]。作为创作主体之一的解说员要想把话说到受众心坎里,需要丰富的生活阅历和对生活深刻的理解、感悟。因为观察、体验得越细致入微,就越能激起饱满的解说情感。这样的情感才不是“为声造情”,而是具有深刻的思想

内涵,才能“用富有含义的作品唤起观众的体验”^[8],能够直入受众的心田。中央电视台海外中心播音员任志宏曾说:“一切丢失思想内涵的语言表达都是难以打动人心的,是没有生命力的。语言艺术所表现的一切技巧和手段,需从稿件内容出发,为稿件内容服务。所以,思想性是获得丰富的有声语言色彩变幻无穷的基础。你的语言表达不仅要准确,还须丰富,由此才能打动自己,感染受众。”^[9]

入围2007法国戛纳电视节的纪录片《茶马古道》,“用一种异常宁静和朴实的手法如实地再现了那片土地和与之相依存的原生居民的生活,让观众感受到了一个民族的深沉而厚重的精神世界,我们也能从田壮壮平静的视野后感受到他那深藏着的激越的艺术心灵”^[10]。担任解说的任志宏将自己的思想与主创者的心灵融为一体,表现出了很好的艺术效果。如他的解说:“七星北斗迷失方向的地方,神奇、古朴、静谧,寒暑交叠,恐怖而又使人向往。”说这句话时充分调动想象力,用深沉的语音和特意拉长的舒缓节奏为观众营造出一幅富有玄幻色彩的画面。他用声音塑造出画面未尽的意象:“山涧过去了还是山涧,山梁那边还是山梁,瘴气弥漫着热带雨林所谓的路,马脊背上的热汗流尽了,再流出的是鲜血。”将山涧、山梁、热带雨林、马背上的热汗和鲜血等画面之外的寓意表达得淋漓尽致。最后在“再流出的”后做一个长长的停顿,用气息托住情感再落回掷地有声的两个字“鲜血”,营造出很强的听觉美感。现在,有许多配音爱好者刻意模仿任志宏的音质和用声方式,粗听上去有几分形似,但仔细聆听,就会发现其语气和节奏都拘泥于某一种固定的腔调,而没有实质感情和内涵。这种追求所谓固定腔调的“字正腔圆”是我们应该摒弃的。中国传媒大学张颂教授指出:“我们一贯主张,在处理情、声、气的关系时,宁可惜足声欠,也不要声足情欠。情感的色彩和分量是非常讲究的,不能稍有疏忽。但是,饱满、丰富的感情对声音的要求也是很严格的。一般来说,播音中要求感情要给足,声音要节制,这就是情声和谐律的含义。”^{[11]173}那种在电视纪录片中刻意使用所谓的“琅琅之声”,有意拔高音域,拉大嗓门的自以为是的“播音腔调”,以及一成不变地见字蹦音,刻板、干枯,没有情感内涵,流于一般化而不能直入人心的解说形式早已不被受众接受。

电视纪录片《梁思成 林徽因》的主创人员回忆

为徐志摩配音的中文国际频道的刚强的配音时形容到：“你无法想象的声情并茂……还有，声音，竟然可以那么美。在演播室里听刚强的诗歌朗诵……我也没法描述，说声音美的词或夜莺黄鹂或古筝或流水或大珠或小珠落到玉盘，这么说对你铁定一点儿帮助没有。我也觉得纳闷，刚强平时天天在演播室播着新闻，也没听出声音有什么特别，可他的声音在另一个时空里就那么让人怦然心动。”^[12]这种让人心动的配音效果就是情、声、气的完美结合。

二 “芙蓉出水”与“错彩镂金”——电视纪录片解说的两种风格

中国南北朝时期出现了两种对立的美学观。据《南史·颜延之传》记载，颜延之曾问鲍照，自己和谢灵运的创作孰优孰劣，鲍照说：“谢（灵运）五言如出水芙蓉，自然可爱，君（颜延之）诗如铺锦列绣，亦雕绩满眼。”^[13]^[218]至此，中国美学史上两种重要的审美形态形成了。这两种诗歌艺术上不同的美学观，讲的是雕饰之美和自然之美的差异。前者推崇人为加工，错彩华丽，后者重视自然之美，不着痕迹。“错彩镂金”式的雕饰之美，主要表现了一种形似之美，重在对外形刻画；“芙蓉出水”般自然之美，主要倾向于传神，重神似而不重形似。从美学的角度来看，“芙蓉出水”往往比“错彩镂金”具有更高的审美境界，更受到人们的青睐。这是因为“中国人的人生实践和审美活动大多以节制、和谐为理想状态，自觉地避免出现一些过度、过激的情感及表现方式，故而更倾向于一种素朴的、自然的‘芙蓉出水’的美，更习惯于平实中传达一份悠远、于素朴中透出一抹韵味、于冲淡中遥寄一缕情思，且这平实、素朴与冲淡乃是一份‘豪华落尽’后的内敛含蓄的‘真淳’，体现着中国人特有的思维模式与独特的审美意识”^[14]。

在中国电视纪录片早期和中期（1958—1992），为了宣传国家方针政策和阶级斗争思想、唤起民族激情以及宣扬改革开放给人民带来的物质精神成果，那一时期许多纪录片的解说风格都呈现出“高调门”、“大音量”、“强控制”、“重修饰”、“快节奏”等注重“外在技巧”的错彩镂金的特点。一部纪录片中让人印象最深刻的是解说员那慷慨激昂、意气风发、足情足声的配音。诚然，这些特点符合了特定的历史时期对“高、大、全”人物狂热崇拜的需要，以及为改革开放后普遍浮躁的人心提供符合中华民族主流价值观导向的作用。目前越来越多的政府或国家形象

纪录片，一定程度是纪录片政治功能的延续，因为它被认为是“塑造国家形象的有力武器”^[15]，当然解说的风格却更多体现了现代传播理念。随着社会的发展和进步，人们享受着日益丰富的物质和精神文化生活，社会变得更加多元化。从20世纪90年代初期至今，出现了一批关注记录社会现实生活，记录普通百姓悲欢离合，尽力从普通人的视角去重新打量“名人、伟人”，将领导人身上的“神性”还原到有血有肉的“人性”上来的电视人物纪录片。解说风格也随之“降调”。以前常见的“高调门、大音量、强控制、重装饰”的解说方式也逐渐回归到“出水芙蓉”般“真实、质朴、大方、自然”上，即“把真挚的感情充分内化，把丰富的思想加以浓缩，通过具体的内心体验和深切感受，用平实的语气传达出来，表达时没有渲染和夸张，没有达到极致和饱和，这样就显得内在感情更丰富、内在语意更深广，追求一种深沉的美、朴实的美、含蓄的美、留白的美，带给听众无尽的回味与思索，让受众在情感共鸣中达到了审美愉悦”^[16]。

中央新闻纪录电影制片厂摄制的大型文献纪录片《走进毛泽东》，“通过大量首次揭秘的电影镜头，以平视的角度和生动真实的文献资料，呈现给观众一个真实可信的毛泽东，一个伟人同时又是一个普通人的毛泽东”^[17]^[46]。其中有一段解说是这样的：

他是诗人，又是革命家；他是战士，又是统帅；他指挥千军万马，自己不曾开过一枪；他缔造人民共和国，自己不当大元帅。

这四个对“他”的注解向观众勾勒出一个充满传奇色彩的平凡的“伟人”。解说用声适度，语言质朴，节奏平缓，感情真挚自然。解说员的风格与纪录片的风格融为一体，解说喧兵夺主，天然去雕饰，不着一字尽显风流，如同“芙蓉出水”般清新自然、沁人心脾。

在配音实践时，有人想当然地认为“真实”和“质朴”就是用本嗓发音，不用感情，机械地见字发声。状态越随意就越“真实”，声音越平越低就越“质朴”。实际上，这种不经过任何艺术加工的声音形式给人留下松松垮垮、无精打采的印象，表达效果必定是拙劣、苍白的。要想达到刘勰在《文心雕龙·原道》中所说的“云霞雕色，有逾画工之妙；草木贲华，无待锦匠之奇”^[21]的“自然之妙”，是需要配音员过硬的语言功力才能做到的。不为技巧，不是不用技巧，而是减少语言雕琢的痕迹，形成“艺术的生活化”。

董倩承担了纪录片《梁思成 林徽因》中大部分的配音工作——旁白以及林徽因的中英文配音。导演胡劲草对董倩有很高的评价：“她（董倩）的旁白，应该说没有太多的抑扬顿挫，没有改变她惯常的声音，但是，就是董倩这样的看起来有些平铺直叙的旁白，把一个过往的知识女性，一个沉鱼落雁般美貌的女人，安安稳稳地推到眼前，让人与她对面而坐，仔仔细细打量这位旷世的女人。”^[18]的确，每次观看该片，都有一种恍如隔世的感觉，随着画面的不断更迭，人物的人生画卷慢慢展开。在空灵的意境中，仿佛一支小舟载着董倩的声音划入水面，看似近了，却还有距离，似乎近在咫尺，却不能触手可及。如第三集《佛光》中有一段林徽因写给沈从文的信的独白：

我认为最愉快的事总是一闪亮的，在一段较短的时间内，蹦出神奇的，如同两个人透彻的了解，一句话打到你心里，使得你理智和情感全感到一万万分满足。如同相爱，在一个时间里，你同你自身以外另外一个人互相以彼此存在为极端的幸福，如同恋爱，在那时那刻，眼所见，耳所听，心所触，无所不是美丽。情感如诗歌自然的流动，如花香那样不知其所以……

在这段独白的解说中，董倩没有刻意突出“闪亮”、“神奇”、“满足”、“幸福”、“恋爱”、“美丽”等重音，在语气的处理上也没有用上山类的句势，甚至抑扬顿挫也用得较少。而是用拿捏得非常到位的情感将自

己对林徽因这个民国的奇女子的理解，通过细腻的语流、低沉的气息、严谨的声音形式传达出一种紧贴内容的意境。将林徽因这个美丽但绝不仅仅依靠美丽而受人仰视的才女对待情感的态度传达了出來。

“解说”作为有声语言表达的一个分支是沟通编导的创作意图与受众心理的“心桥”，是带着镣铐的“舞蹈”，是在文稿和画面基础上的“二度创作”。列夫·托尔斯泰在其《论艺术》一书中说：“一个人欲创造真正的艺术作品，需要具备很多条件。这个人必须站在他那个时代最高的世界观水平上，他必须体验过某种情感，而且希望并有可能把它传达出来，同时他必须在某种艺术上具有非凡的才能。”^[19]¹⁰⁰在解说的艺术创作过程中，配音员通过对纪录片主题的认识、文稿的理解和对画面节奏的把握，将内部技巧——情景再现、内在语、对象感转化为解说的动力和激情这种真实的创作情感激荡于胸、情满于心的“志思蓄愤”，最后通过配音员综合运用停连、重音、语气、节奏的技巧，表达出“轻快、凝重、低沉、高亢、舒缓、紧张”等节奏和美学意蕴。

采用“芙蓉出水”的解说风格的纪录片在情感的表达上一般有以下特点：一部纪录片中，画面、音乐、音响本身已经具有充分的情感表现力，人们通过这些元素已经能够把握编导的美学观，解说只是将它们进一步升华，润物无声地渗透进叙事中，将解说、音乐、画面、音响融会贯通为一个统一的审美整体。

参考文献：

- [1] 赖黎捷. 人文精神与纪录片文化景观[J]. 重庆师范大学学报(哲学社会科学版), 2011, (5).
- [2] 范文澜. 文心雕龙注[M]. 北京: 人民文学出版社, 1958.
- [3] 童庆炳. 中华古代文论的现代阐释[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.
- [4] 高诱. 淮南子注[M]. 上海: 上海书店, 1986.
- [5] 马桂芬. 情感是有声语言的基础[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2002.
- [6] 倪祥保, 朱文婷. 纪录片理念与解说方式[J]. 中国电视, 2011, (3).
- [7] 王冬冬, 李奇凌. 拍摄者在纪录片叙事中介入身份的合理性研究[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2012, (6).
- [8] 丛丽娜. 对电视纪录片视听语言真实性的思考[J]. 新闻界, 2011, (7).
- [9] 邓世还. 朴实无华, 境界高远——兼谈任志宏的语言表达艺术[J]. 当代电视, 2003, (9).
- [10] 刘岩群, 段崇文. 纪录片《茶马古道》的特色和意义[J]. 当代传播, 2004, (4).
- [11] 张颂. 播音创作基础[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2004.
- [12] 胡劲草. 《梁思成 林徽因》幕后故事: 配音故事[EB/OL]. (2010-10-09). 中国网络电视台, <http://jishi.cntv.cn/program/lianglin/20101009/100385.shtml>.
- [13] 张少康, 刘三富. 中国文学理论批评发展史: 上卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [14] 张宏燕. “错彩镂金”与“芙蓉出水”[J]. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2006, (5).
- [15] 王琦. 电视纪录片: 塑造国家形象的有力武器[J]. 新闻界, 2011, (9).

- [16]王小蕴. 纪录片解说平实风格的美学探析[J]. 新闻爱好者, 2010, (11): 下半月.
[17]王明军, 阎亮. 影视配音艺术[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2007.
[18]胡劲草. 影像中的情感塑造——纪录片《梁思成 林徽因》的创作背后[J]. 中国电视, 2011, (7).
[19]列夫·托尔斯泰. 艺术论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

The Aesthetics of Dub Cadence in Documentary Film

MI Si-ru

(College of Journalism and Communication, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

Abstract: As a language element of TV documentaries, the main function of explanation is to extend picture information, rich the connotation of TV documentaries, render the atmosphere and refine the theme. The voice actor, after fully understanding of the author's intention and getting familiar with the writing manuscript, applies his inner techniques, i. e., scene reconstruction, mental language and project awareness to his explanation and thus forms the creation process of vocal explanation. That process contains rich aesthetics.

Key words: TV documentaries; explanation; aesthetics

[责任编辑:唐 普]

● 书 讯

庾继光教授新著《文化产业法律服务导论》出版

四川师范大学文学院教授、执业律师庾继光与西南石油大学法学副教授李缨合著的《文化产业法律服务导论》,已由中国社会科学出版社于2012年5月出版。该书近20万字,由复旦大学新闻学院教授、博士生导师刘海贵撰写序言,四川师范大学文学院提供出版资助,是目前国内颇为新颖的专门论述文化产业法律服务问题的专著,理论性、实用性都颇为突出。

《文化产业法律服务导论》具有强烈的时代意识。当前,我国大力发展文化产业,稳步将其打造成为国民经济的支柱产业,文化产业大发展面临空前的机遇。我国大力发展文化产业是在全面建设社会主义市场经济的框架下进行的,市场经济就是法治经济,在社会主义文化大发展大繁荣的背景下,为文化产业发展提供有价值的法律服务,其意义非常重大。该书共分为九章:第一章着重介绍文化产业的兴起及发展,第二章为我国文化产业法律服务总述,第三章论述文化产业的公共法律服务,第四章概述文化产业市场化法律服务,第五章重点论述“文化产业法律服务:市场主体”问题,第六章阐释“文化产业法律服务:商品权益”问题,第七章分析“文化产业法律服务:国际交流”问题,第八章探讨“文化产业法律服务:争端解决”事务,第九章强调法律服务的本土化,详尽阐述了成都律师在文化产业中的服务功能如何得以发挥,有助于推动文化产业法律服务活动的开展。

庾继光教授近年来先后从事新闻传播学、法学专业的博士后研究工作,过去几年在法学与新闻传播学的交叉领域研究中取得了诸多成果,先后出版了《法律传播导论》、《法治视野下的司法传媒和谐论》、《公正审判权视阈下的传媒介入监督研究》等学术专著,成为该领域有一定影响的学者,《文化产业法律服务导论》是作者在该领域取得的又一新的学术成果。(魏 仁)