

摘 要

“以史为鉴”，用影像讲述中华文明的历史故事、阐释中华文明的精神特质、传递中华文明的文化底蕴，实现历史叙述与现实价值的有机统一。历史题材纪录片伴随技术革新和艺术理念的创新，不断与时俱进呈现出更加广阔的艺术探索。立足当下历史题材纪录片多元化的创作语境，不断审视在新世纪之下历史题材纪录片的文化认知价值。文章的第一部分主要围绕“情景再现”与历史题材纪录片的的关系为切入点，反复论证“情景再现”在历史题材纪录片中存在的必然性，以及近年来新型“情景再现”的应用方式。第二部分、第三部分、第四部分分别从情景再现新型表现模式的“真人表演”、“沙画”、“水墨动画”、“水彩画”分别进行阐述，依次讨论其在情景再现手法中使用的特点和效用。最后第五部分是对整体历史题材纪录片中“情景再现”使用的应用思考，分别从历史的影像化传播与美学风格、受众心理以及“情景再现”使用的适度原则逐步探讨，最终得出结论“情景再现”手法在历史题材纪录片中的使用在随着时代的进步以及受众接受程度的变化也在逐渐发生转变，在保证历史真实性的同采用“适度的”情景再现手段，同时融入多种艺术门类拓宽情景再现的方式，结合更多新型科技手段，让历史“重获生机”。

历史题材纪录片的生产与再生产都是在特定情况下凝聚特定历史文化背景下的明显主体特征，在呈现出当下与历史交汇融合的过程中，构建现在与过去、历史与当下持续不断的“对话”。让历史与现在产生联系，建立沟通，以虚实相交的方法为探寻真实提供“武器”和线索，在认知提升、文化认同方面不断满足受众的取走，进而产生情感价值和情绪共鸣。

关键词：历史纪录片，情景再现，沙画艺术

目 录

摘 要.....	I
Abstract	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
(一) 选题缘起.....	1
(二) 文献综述.....	2
(三) 创新之处.....	3
一、“情景再现”与历史题材纪录片.....	7
(一) 关于“情景再现”.....	7
1. “情景再现”的概念.....	7
2. “情景再现”特点及现实意义.....	8
(二) 近年来历史题材纪录片的创作趋势.....	10
1. 注重真实性兼具艺术性.....	10
2. 表述方式逐渐大众化.....	11
(三) “情景再现”是历史题材纪录片的必然选择.....	12
(四) 历史题材纪录片中“情景再现”的创作手法.....	14
1. “真人表演”的真实性.....	15
2. “沙画”的造型性.....	16
3. “水墨动画”、“水彩画”的艺术性.....	17
二、“表演”还原真实.....	19
(一) “搬演”与“扮演”.....	19
(二) 纪录片中的“表演”与影视剧中的“表演”比较.....	21
(三) “表演”在历史题材纪录片中存在必然性.....	23
1. 叙事视角的多样性.....	23
2. 艺术表达的形象性.....	24

3. “再现”的细节性	25
三、“沙画”重塑真实	27
(一) “沙画”的视觉表达效果	27
(二) “沙画”艺术与“情景再现”的有机结合	28
1. “沙画”的美学特征与“情景再现”的灵活性特征	29
2. “沙画”独特性的风格助推“再现”新表达	30
四、“水墨”再造真实	33
(一) 水墨元素在当代影像艺术中的应用	33
(二) 水墨动画的艺术风格探索	34
(三) 水彩艺术的美学特征及传播价值	35
五、历史题材纪录片中“情景再现”的应用思考	37
(一) 历史的影像化传播与美学风格	37
(二) 受众心理与“情景再现”的运用	38
1. 故事化与人文化	38
2. 教育性与趣味性	39
3. 精英化与大众化	40
(三) “情景再现”与历史题材纪录片中的适度原则	40
1. 抛去刻板印象	41
2. 注重区分“历史”与“真实”	42
结 语	43
参考文献	45
附 录	47
致 谢	57
攻读学位期间发表的学术论文	59

绪论

(一) 选题缘起

历史题材纪录片作为众多纪录片中的重要分支，将纪录片真实性的根本要求再度拔高。随着社会经济以及科学技术的不断发展，纪录片紧跟时代的步伐及变化，深度剖析受众心理的转变，不断调整纪录片制作的内容及形式，融入多种艺术门类及美学特征做出创新。

约翰·格里尔逊最早在英国提出“纪录电影”一词，并组织英国纪录电影运动，主张纪录片是对真实的生活场面富有创造性的处理，可以采用戏剧化手法对现实生活事件进行“搬演”甚至“重构”，主张纪录片应该拍摄纪录“发生在家门口的戏剧”。从最早的纪录片《北方的纳努克》，导演弗拉哈迪大胆采用了“搬演”的手法，再现爱斯基摩人的生活状态以及还原爱斯基摩人的原始生活场景，到后期纪录片创作者们的不断演变，真实电影和直接电影的区别开始逐渐明显，纪录片“情景再现”手法的运用开始不断变化。

历史题材纪录片的内容选择大部分为历史上呈“过去式”的故事，具有不可复现性、复杂性等一些缺点，因此历史题材纪录片为让这些不可再生性的内容再次复现与屏幕之上，便需要深度结合“情景再现”的技法。关于“情景再现”的界定，其一从技术上来说，情景再现是建立和依靠于客观事实的基础之上的，通过“搬演”、“扮演”的手法将无法还原的内容再度“复活”。其二从内容方面来说，情景再现的手法主要表现在“场景的再现”，通过演员的表演以及影像的记录方式来补充事件讲述的空白，从而烘托情绪、阐述事件。透过历史的局限性、视觉文化的满足需求来看以及突出历史题材纪录片的趣味性及其教育性，“情景再现”手法在纪录片中的运用是必然的。集体记忆的构建需要纪录片的宣传属性来增强召唤意识，通过“情景再现”的不同运用以及故事悬念感的设置讲述，让历史生动形象的映入观众的眼中，进一步激发观众的观看欲望以及沉浸式的观赏体验。

“情景再现”技法在纪录片中的使用，创造出“历史真实”的影像、“不可复现”的故事以及“鲜为人知”的事物。例如在纪录片《消失的古滇王国》中，通过虚拟数字

技术的“情景再现”方式，将古老而神秘的古滇王国进行复苏，奇特的古滇王国的面貌、民族特色等场景都被生动视觉化的搬上屏幕，满足观众对古滇王国的猎奇心理。同样在纪录片《千古风流人物》系列中，创作者通过第一人称视角讲述古代人物的生活故事，看到李白在醉酒诗天下背后的心酸与苦楚，李清照人比黄花身后女性的坚强意志等；纪录片《上线了文物》更是利用3D虚拟技术以及深度融合当下新时代语言特色，为国宝文物注入新的“灵魂”；在纪录片《龙的印记》当中更是运用多种技术手段不断再现“龙形象”，揭示龙文化的奥秘。由此在历史题材纪录片中“情景再现”的使用方法开始逐渐打破传统意义上的“复刻”，开始更加注重“再现”背后的情感表达以及价值传递。新时代的历史题材纪录片中的“情景再现”开始融入多种门类的艺术手法，例如“沙画”、“水彩画”、“水墨画”等，让历史“真实”逐渐拥有新表达。同样，历史题材纪录片中“情景再现”的运用也需要注意“度”的问题，边界的把握是对“真实”与“虚构”关系最好的呈现，要摒弃刻板印象，创造创新“真实”。

（二）文献综述

截止2022年12月22日，笔者在CNKI数据库以主题“历史题材纪录片”进行检索，共检索到文章275篇。以主题“纪录片情景再现”进行检索，共检索到文章650篇。以主题“纪录片真实性”进行检索，共检索到文章436篇。以主题“纪录片叙述方式”进行检索，共检索到文章172篇。综上可得出，关于历史题材纪录片中“情景再现”的应用研究的相关参考文献众多，对纪录片中“情景再现”的手法研究热度逐渐增高。

作者王若璇在文章《历史题材纪录片中情景再现的美学观察（2010-2020）》中，对十年内历史题材纪录片中情景再现方式的使用变化进行探讨，并提到情景再现方式的“电影化”趋势以及多元审美体验的要求是时代发展带来的转变，情景再现的使用需要不断与各种新型美学类型进行陌生化的融合尝试，提高历史题材纪录片的整体美学特质。¹

作者邵雯艳、杨涵在文章《历史纪录片：构建现在与过去的“对话”》文章中写道，历史题材纪录片的创作首先是在特定年代中创作者与历史发生“对话”，其次创作者在有限的叙事视角中将历史“对话”进行思考，以影像的方式进行再次编绘的过程。在历史题材纪录片的创作中要始终坚持以人为本的对象临摹、虚实相生的话语构建以及效果

¹ 王若璇.历史题材纪录片中情景再现的美学观察(2010-2020)[J].当代电视,2021(01):63-67.

历史的对话意义。在历史时间的长河里，历史题材纪录片的话语需要跟随技术创新、美学观念的嬗变、思想意识的不断发展不停的“再次构建”¹。

作者任戌盈、杨梦圆在文章《真实与间离：纪录片中的情景再现研究》中认为，间离效果运用于纪录片中同样需要注意让观众与讲述内容保持距离，演员的“扮演”或“搬演”同样需要与表演的对象保持距离，间离效果的运用在历史题材纪录片的创作中让“情景再现”的手法运用始终保持“清醒”，“度”的把控将纪录片的真实性与虚拟性严格要求，避免过度娱乐化的“情景再现”导致纪录片最终真假混淆的情形出现。²

作者耿乔在文章《论人文历史纪录片中“情景再现”手法运用的合理性》中对情景再现手法运用的度向提出要求，情景再现的手法在纪录片中的使用的合理性首先便要满足与历史文献的吻合，客观史料确保历史的真实性和出处性；³再者要与口述历史相吻合，摒弃过去全知的叙述手法，通过史学家或者历史亲历者的讲述来达到挖掘历史真实的可能性；第三要与历史影像资料相印证，适当的影像资料补充可增大历史题材纪录片的可信度；第四要求特技的运用要与历史细节相依存，建立在虚拟技术上的情景再现方式，将不可复现的内容成为可能，因此应更加注重细节的交替；最后便是要求多观点的融合，历史题材纪录片的创作内容本身故事的选择性以及过去性，时间之久远便要求听取多方意见，整合资料，合理创作。

综合文献综述，对于选题“历史题材纪录片中的‘情景再现’应用研究”的可参考文献众多，且具有参考意义。

（三）创新之处

历史题材纪录片在随着科技时代的变化，不断创新自身，融入多方特色，吸纳新型观点，纪录片的创作逐渐呈现多元化的发展趋势。本文对历史题材纪录片中的“情景再现”方式做出创新研究，融合“沙画”“水彩画”“水墨动画”“真人表演”分别进行探讨，探索“情景再现”融合新型艺术门类所创造的全新视觉体验及情感表达。

沙画艺术作为一门新型艺术门类，本身便结合了众多的艺术类型，例如绘画、影像、音乐等。以沙为媒的沙画的制作，依靠沙画创作者对于沙的理解和运用，勾勒粗细线条以及人物轮廓，场景转换的连贯性使得沙画在随着绘制的完成随之消逝。由此，沙画艺

¹ 邵雯艳,杨涵.历史纪录片:构建现在与过去的“对话”[J].中国电视,2022(09):22-27.

² 任戌盈,杨梦圆.真实与间离:纪录片中的情景再现研究[J].新闻世界,2021(10):82-85.

³ 耿乔.论人文历史纪录片中“情景再现”手法运用的合理性[J].东南传播,2014(10):38-40.

术本身的视觉艺术体验的新奇为情景再现提供了可能，历史故事的讲述往往需要用“委婉”的语气来诉说，沙画艺术这种带有“消逝感”的再现手法，配合音乐、人物独白的运用，让故事的讲述停留在“想象”的层面，正如间离效果的要求，观众在观看时，结合新奇的画面叙事以及音乐配音的夹持，与历史产生关联，进行“对话”。

“水彩画”、“水墨动画”，融合了绘画与动画艺术，将传统与现代科技进行结合，从侧面更易表达传统与现实之间的沟通。作为绘画艺术的水彩画、水墨画，依靠创作者对水的把控，调配水与彩、水与墨之间的比例关系，绘制的晕染效果让画作存在“朦胧感”的体验。历史题材纪录片中的“情景再现”方式结合水彩画和水墨动画，奇特的画面效果将历史故事跃然画纸之上，动画的运用让古代文明与现代科技进行碰撞，透过水彩画和水墨画的情感召唤营造历史集体记忆的构建。

“真人表演”的情景再现方式，在历史题材纪录片中被经常利用，通过演员的“扮演”或“搬演”，让历史上的场景、人物“复活”与荧幕之上。与影视剧中的“表演”不同的是，纪录片中的“表演”更偏向场景的再现，而影视剧中的“表演”则更注重人物的内心情感表达，由此纪录片中的“表演”更关注在“情景再现”历史时的艺术呈现效果，满足观众对历史“真相”的幻想。

根据“沙画”“水彩画”“水墨动画”及“真人表演”四种创新形式的“情景再现”手法的研究，历史题材纪录片的创作需要融合多种艺术门类进行不断创新，情景再现的使用在历史题材纪录片中同样需要注意适度原则，摒弃刻板印象，注重区分历史“虚拟”与“真实”的边界，适当的留白并保留“幻想”，才是历史题材纪录片的创作动力。

取材来源于生活真实，以真人真事为表现对象，同时以艺术化的手段展现真实的本质，讲述真实的故事，这便是纪录片的核​​心。自 1895 年卢米埃尔兄弟拍摄的实验性电影《火车进站》、《工厂大门》，一定程度上的记录性质开启了纪录片的先河。“纪录片之父”罗伯特·弗拉哈迪执导的纪录电影《北方的纳努克》以情景再现的方式，真实的讲述了生活在美国北部爱斯基摩人的生活故事，在世界纪录片史上首创的使用非职业演员的表演，为后续纪录片中对情景再现的使用增添了更多探讨。历史题材纪录片相比于故事片，伴随技术手段的不断进步，CG 动画的使用以及间离感效果的塑造，使这种本身带有非虚构性质的表现形式不断增添艺术性。就纪录片本身而言的视听语言、叙事结构、主体思想的艺术属性，在受众需求改变的同时发生变化，历史题材纪录片中那些“不可再生”、“无具象”的表达对象需要通过新形式的“情景再现”来生动形象的展

现在大众面前。“搬演”以及“扮演”的灵活运用以及“情景再现”使用的适度原则仍是现在历史题材纪录片所要关注的。

一、“情景再现”与历史题材纪录片

情景再现作为纪录片中不可或缺的手段，在历史题材纪录片中，使影片所讲述的历史性事件、器物、故事、人物的展现更加形象、细节、生动。在保证真实性的同时，迎合当下受众的娱乐性需求，将历史故事讲的更加生动、历史人物的展现更加鲜活、历史器物表现更加逼真，利用全新的科技手段，创造鲜为人知的“真实”以及不可复现的“真实”。

（一）关于“情景再现”

历史题材纪录片作为纪录片众多题材之一，其题材的功能是讲述历史故事，传承历史文化。纪录片本身作为非剧情类节目的代表，“真实性”是其必备要求，客观真实的纪录及数据、导演不干预故事或人物的发生发展，以及大量客观视点镜头便是纪录片具备的基本元素。历史题材纪录片，被讲述的对象本身就是历史上真实存在的，即片中所表达的对象本身具有真实性，但是缺点却是由于历史题材纪录片中大多所表现的对象，或是抽象的、或是不可再现的、或是无法具象的，使得历史题材的纪录片在讲述故事时往往需要多种手段进行辅助，使得表现对象可以在一定程度上得以“再现”，因此，“情景再现”的手法在历史题材纪录片中得以广泛运用。

1. “情景再现”的概念

随着近几年纪录片的迅猛发展，其表现方法、故事结构等都发生了巨大的变化，“情景再现”在随着纪录片的演进过程中，不断呈现多种方式，以新型的“虚构”手法，呈现更多“无法展现”或“更加形象的展现”的内容。“情景再现”的方式通过“模拟情景”，表达拍摄对象的故事、情绪，再现真实事件，同时用形象化的手法再现“真实”。这种表现手法符合当下受众的观看需求，以及当下纪录片风格化、时尚化、多元化的时代特征。

“情景再现”的表现方式，增强了纪录片的表现力，情景再现的概念可分为两层含义，其广义的解释为“一切运用了情景再现创作观念与创作手法的纪实类电视节目”，狭义的解释为“情景再现是指在客观事实的基础上，以扮演、搬演的方式通过声音和画

面的设计，表现客观世界已经发生或人物心理的一种制作技法”¹。“情景再现”方法的使用，是纪录片中所表现的对象更加生动、形象，因此“情景再现”的使用在一定程度上可以直观的影响纪录片的质量。且在“情景再现”的表达过程中，感受、想象、表达都得到了具体应用，伴随画面采访讲述、解说词的衬托、空镜头的呈现，将“情景再现”所引发出的相关态度、情感表达更加直观。

关于“情景再现”的界定通常也有许多方法，首先便是关于创作技法的界定，在建立客观事实的基础上，通过有效的扮演、搬演的手段，设计所要表达的声音和画面，这一手法通常运用在表达客观世界中“无法表达”、“已经发生过的过去性事件”。再者“场景重现”的界定方法一般是通过创作者的扮演，用“活动”影响的方式，将“可能”或“已经发生”的表达对象表述出来，这种“情景再现”的表现方式更多用于烘托情绪、增添叙事表现力。

“情景再现”的表达方式，是纪录片创作不可或缺的创作手法，其自身的生动性、灵活性、趣味性是其他创作手法都不可比拟的。历史题材纪录片作为众多纪录片题材中对“情景再现”表现手法依赖性最强的纪录片题材，关于如何将历史的严谨性、表达的形象性、讲述的趣味性，同时如何兼顾适度原则、不过度虚构，是当下历史题材纪录片创作过程中对“情景再现”手法运用的要求。

2. “情景再现”特点及现实意义

从仅能依靠搭建特定场景、拍摄人物背景的“情景再现”创作手法发展的初期形式。“纪录片之父”罗伯特·弗拉哈迪的《北方的纳努克》，在特定的情景中再现了爱斯基摩人的日常生活，虽在一定手法上是采用的“情景再现”的真实还原，采用非职业演员的表演，实际则是导演弗拉哈迪在一定程度上主观介入了情景当中，影片中所变现的爱斯基摩人的生活形象并非理论学家心中所探讨的真正野蛮人的形象，因此关于《北方的纳努克》这部充满“驳论”的影片，虽是纪录片史上的里程碑之作，但其“情景再现”的使用是否准确一直以来成为学术界探讨为话题。

随着纪录片的不断发展，“情景再现”的手法特点也在不断发生变化。首先，情景再现的主要特征便是还原真实场景，也可称为真实性。真实性本身便是纪录片的必备要求，《电影术语辞典》对“纪录电影”的定义：“纪录影片、纪录片，一种非虚构的影

¹ 刘占国.基于“情景再现”的纪录片创作探析[J].传媒论坛,2020,3(10):139-140.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/787045102044010006>