

摘要

人文纪录片作为传播历史文化与人文精神的重要媒介之一，为中华民族优秀传统文化的传承与发展做出了不可磨灭的贡献。人文纪录片以人为中心，其独特的人文精神赋予了纪录片更动人的情感与更鲜活的生命力，继而引发观众共鸣，加深作品的社会影响。立足于当下，回顾过去，通过人的记忆与情感，追寻人与时代发展的关联，记录人在历史的发展与社会的变化中的理性与感性。同时影像所传递的意志与力量则承载着独特的个体记忆，社会记忆与个体记忆息息相关，纪录片作为传播媒介的重要组成部分，自然承担着社会记忆的中介责任。纪录片在其传播过程中，人们的记忆碎片得以激活进而重构。并在这一过程中建构社会记忆的意义与价值，实现文化认同与民族身份的认同，从而体现人文纪录片作为优秀文化传承媒介的重要性，彰显人文纪录片的创作价值。因此，在人文纪录片中，通过影像建构唤醒社会记忆这一方式值得引起关注和思考。

本文的研究内容主要是通过以下几个方面对社会记忆视阈下人文纪录片的影像建构进行研究。第一部分是绪论。其中首先是对社会记忆视阈下人文纪录片的影像建构的研究背景与意义做了阐述；其次针对相关问题的文献以及影像作品进行了梳理；最后整理了研究的思路以及方法。第二部分则是概念界定。首先对“人文纪录片”进行概念界定，并且对我国人文纪录片的发展进行归纳，总结了人文纪录片的特点，进而对人文纪录片的艺术传播价值进行探究。其次则是梳理社会记忆理论的起源，由此对个人记忆与集体记忆进行探究。并且通过记忆主体与记忆客体分析社会记忆与人文纪录片的内在联系。第三部分则是与影像建构相关。其中，首先针对人文纪录片中的叙事策略进行探究。文本主要从叙事主题、叙事视角、叙事结构对人文纪录片进行分析。然后探讨在人文纪录片中如何通过视听语言的建构再现社会记忆。通过对影像语言的分析，探索社会记忆理论在人文纪录片中的合理运用。第四部分是以个人作品《南梁豆腐》为例，分析人文纪录片的中社会记忆与影像呈现。凸显在社会记忆视阈下以人文纪录片的影像建构为研究视角进行研究所呈现出的社会意义与艺术价值。第五部分是本文的结语，总结人文纪录片的社会记忆的影像建构研究的研究结论以及研究中不足。

本文将人文纪录片作为研究对象，将社会记忆作为研究视角，并分析个人作品《南梁豆腐》，以社会记忆为核心，以食物作为记忆客体，人为记忆主体，通过其相关的优秀作品，从人文纪录片的主旨意义出发，对人文纪录片中的叙事策略以及视听语言进行系统的分析。如今，国家日新月异的发展过程中，已然注意到优秀传统文化在其中面对的危机，社会的变迁不应以文化的遗失作为代价。因此，保护并传承民族的历史文化以及族群的社会记忆迫在眉睫。在此基础上，研

究社会记忆视阈下的人文纪录片对于渐渐衰微的历史文化与社会记忆的意义已经超越了影像本身。对于如何透过社会记忆的视角研究人文纪录片的影像建构问题的探讨，然后以影像的方式重构社会记忆，传承优秀的传统文化，具有一定的现实意义。

关键词：人文纪录片；社会记忆；影像建构

Abstract

As one of the important media for disseminating history, culture and humanistic spirit, humanities documentaries have made indelible contributions to the inheritance and development of the excellent traditional culture of the Chinese nation. Humanistic documentaries are people-centered, and their unique humanistic spirit gives documentaries more moving emotions and more vivid vitality, which in turn resonates with the audience and deepens the social impact of the works. Based on the present, looking back on the past, through people's memories and emotions, we seek the relationship between people and the development of the times, and record people's rationality and sensibility in the development of history and social changes. At the same time, the will and power conveyed by the image carry a unique individual memory, social memory and individual memory are closely related, documentary as an important part of the communication media, naturally bear the mediation responsibility of social memory. In the process of documentary dissemination, fragments of people's memories are activated and reconstructed. In this process, the meaning and value of social memory are constructed, and the identity of cultural identity and national identity is realized, so as to reflect the importance of humanities documentaries as an excellent cultural inheritance medium and highlight the creative value of humanities documentaries. Therefore, in humanities documentaries, the way of awakening social memory through image construction deserves attention and consideration.

The research content of this paper mainly studies the image construction of humanities documentary under the perspective of social memory through the following aspects. The first part is the introduction. The first is to elaborate the research background and significance of the image construction of humanities documentaries from the perspective of social memory. Secondly, the literature and video works on related issues were sorted out; Finally, the ideas and methods of the research are sorted out. The second part is conceptual definition. Firstly, the concept of "humanities documentary" is defined, the development of humanities documentary in China is summarized, the characteristics of humanities documentary are summarized, and then the artistic communication value of humanities documentary is

explored. The second is to sort out the origin of social memory theory, so as to explore individual memory and collective memory. And through the memory subject and memory object, the intrinsic relationship between social memory and humanistic documentary is analyzed. The third part is related to image construction. Among them, the narrative strategy in humanities documentaries is first explored. The text mainly analyzes humanities documentaries from the perspective of narrative theme, narrative perspective and narrative structure. Then, it explores how social memory can be reproduced through the construction of audiovisual language in humanities documentaries. Through the analysis of video language, the rational application of social memory theory in humanities documentaries is explored. The fourth part takes his personal work "Nanliang Tofu" as an example to analyze the Chinese social memory and image presentation of humanities documentaries. It highlights the social significance and artistic value presented by studying the image construction of humanities documentaries from the perspective of social memory. The fifth part is the conclusion of this paper, summarizing the research conclusions and shortcomings of the research on image construction of social memory in humanities documentaries.

This paper takes humanities documentaries as the research object, takes social memory as the research perspective, and analyzes his personal work "Nanliang Tofu", takes social memory as the core, takes food as the memory object, and human memory subject, through its related excellent works, starts from the main significance of humanities documentaries, and systematically analyzes the narrative strategy and audiovisual language in humanities documentaries. Nowadays, in the process of the rapid development of the country, it has noticed the crisis faced by excellent traditional culture, and social change should not be at the cost of the loss of culture. Therefore, it is urgent to protect and inherit the history and culture of the nation and the social memory of the ethnic group. On this basis, the significance of humanistic documentaries from the perspective of social memory for the declining historical culture and social memory has gone beyond the image itself. It is of certain practical significance to discuss how to study the image construction of humanities documentaries through the perspective of social memory, and then reconstruct social memory in the form of images to inherit excellent traditional culture.

Key words: humanistic documentary; Social memory; Image construction

目录

绪论.....	1
第一节 研究背景及意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	2
第二节 文献综述.....	2
一、关于人文纪录片的相关研究.....	3
二、关于社会记忆的相关研究.....	5
三、人文纪录片影像作品相关综述.....	7
第三节 研究目标.....	8
第四节 研究方法.....	9
第一章 人文纪录片概述.....	10
第一节 人文纪录片的定义.....	10
一、人文纪录片的界定及发展.....	10
二、人文纪录片的特点.....	13
第二节 人文纪录片的艺术传播价值.....	14
一、丰富的历史传播价值.....	14
二、独特的人文精神价值.....	14
三、蕴含的艺术审美价值.....	15
第二章 历史回溯：影像记录激活社会记忆.....	16
第一节 社会记忆的概念界定.....	16
一、社会记忆与集体记忆.....	16
二、个体记忆.....	17
第二节 社会记忆与纪录片的内在联系.....	18
一、纪录片中社会记忆主客体的情感触发.....	18
二、纪录片中社会记忆符号载体的审美体现.....	19
三、纪录片社会记忆的人文思想内涵与价值.....	20
第三章 回忆重构：人文纪录片的叙事手法.....	22
第一节 叙事策略：记忆建构的多元划分.....	22
一、以小见大——细节的历史.....	22
二、以“人”为中心——口述历史.....	23
第二节 叙事视角：多重视点的集体意象.....	24
第三节 叙事结构：记忆碎片的逻辑化管理.....	26

一、渐进式梳理故事.....	26
二、平列式呈现信息.....	27
第四章 记忆呈现：人文纪录片的影像表达.....	29
第一节 声音：流转回忆空间.....	29
一、语言：记忆诉说.....	29
二、音响：回忆碎片.....	30
三、音乐：追思情感.....	31
第二节 画面：再现记忆情景.....	32
一、构图：信息传达.....	33
二、影调：光影艺术.....	34
三、情景再现：往昔重现.....	35
第三节 剪辑：重建故事脉络.....	36
一、连贯：叙事性剪辑.....	36
二、引申：表现性剪辑.....	37
第五章 个人作品《南梁豆腐》的创作特色分析.....	38
第一节 影像记忆创作价值呈现.....	38
第二节 故事留存内在原因追寻.....	39
第三节 人物情感呈现手法特色.....	40
第四节 记忆传递影像表征魅力.....	41
结语.....	46
参考文献.....	48
致谢.....	51

绪论

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

世界上最早的影像作品就是以纪录片的形式诞生的，19世纪末的欧洲，伴随着《火车进站》、《工厂大门》等一系列作品的放映，纪录片的创作随着影像作品的出现而拉开了序幕。在此之后，经过了一百多年的发展，走过漫漫的历史进程，纪录片也承载着它的使命。本文探讨的问题属于纪录片中人文纪录片范畴。该类型的纪录片以反映人类的生产、生活为主要内容，体现在某一事件的发生、发展，从而展现人的情感、意志等。而纪录片以真实记录为主，在拍摄中，那些真实发生过的事情，那些曾经涌现出有关于人的喜怒哀乐，都会随着影像资料一同被记载，也正是因为如此，人文纪录片相较于其他类型的纪录片，它显得更加生动、有活力，也更加富有生命力，进而也更能感染人。而这些被记录下来的影像，经过岁月的打磨，形成了一代代人的记忆，也构成了一个社会的记忆。

现代化进程的加快，人文纪录片也随着技术的不断发展，展现出许多更加新颖的创作手法，其发展的前景也与之前大不相同。在人文纪录片的创作中不仅仅只是要求真实纪录片，更希望在记录的过程中体现一定的故事性。人们希望在纪录片中看到的不只是技术的展示，同时也希望看到艺术的表达。

如今，国家大力提倡弘扬传统文化，导致一系列人文纪录片应运而生。《了不起的匠人》、《传承》、《人生百味》等一系列人文纪录片通过自己独有的社会技艺以及富有特点的镜头语言将人们的视线集中在技艺以及匠人身上，对他们的故事进行了影像建构。本是为了提倡初心不改，鼓励匠人坚守本心，但过于神化导致大部分同类型的纪录片对于故事本身进行了过度解读，把目光投向了传统手艺的浅层描绘，而不进行再次挖掘，缺少了对人与人背后的记忆纽带的描述。这在一定程度上造成了同类型纪录片的同质化，不利于建立人与社会之间的关联性，疏忽了集体记忆的激活，缺少对民族文化的认同感的心理建设，

因此，人文纪录片的拍摄以及研究需要从新的角度切入，开拓创新，从而起到传达人文内涵的作用，更加深入的了解以及描绘人以及人背后深层次的故事和含义，并对其进行一定程度的艺术转化。进而感染观众，并进行文化传递。本文将结合个人作品进行案例分析，探究在社会记忆视阈下，人文纪录片的影像建构，对于纪录片中记忆主体、记忆客体与影像表达的原则进行论述，以及如何通过视听语言与叙事策略对纪实影像进行可视化建构。

二、研究意义

纪录片是重要的影像资料，而人文纪录片则蕴含着一份独有的人文关怀和情感寄托。这份情感赋予了人文纪录片鲜活的生命力，使得创作者从人性化的角度出发，展现影像魅力，引起观众共情，加深作品的社会影响。同时这份通过影像传递的意志则代表着独特的个人记忆，而社会记忆则与个人记忆息息相关，纪录片作为传播媒介的重要组成，也承担了社会记忆的中介责任，在纪录片的传播过程中，人们的记忆碎片得以激活进而重构。因此，在人文纪录片中，通过影像建构唤醒社会记忆这一方式值得引起关注和思考。

从理论研究层面分析，在人文纪录片中，社会记忆不只通过某一个单一的方式体现。而如何利用纪录片的影像表达，通过符号载体将其在纪实影像中呈现，是理论研究的意义所在。人文纪录片中必然有人和文化两部分内容，它依靠文化传播并通过其独有的情感表达同观众形成共鸣。而事实是，观众在观看时，已经具有影像观看的“期待视野”，观众不仅仅希望看到人文纪录片中的故事性，而且希望可以接收更深层次的意志表达。本文通过对人文纪录片中社会记忆的研究，探索社会记忆在人文纪录片中的实践应用，以及如何通过影像建构的方式在人文纪录片中体现社会记忆进行探究。希望为今后的人文纪录片的相关创作研究提供一些参考意见。

从实践意义层面分析，人文纪录片属于纪录片范畴，内核还是以纪实为主，创作者需要在拍摄中呈现生活本质，也要引导并传递正确的价值导向。人文纪录片在创作过程中需要尊重事实，并从创作本身出发，思考如何在社会记忆的影像建构中，重拾社会记忆与主流价值观的关系，不仅使观众感受到丰富的人文情怀，同时需要传播主流意识形态，体现人文纪录片的创作价值。个人作品《梅家豆腐》以平凡人为视角，以美食“豆腐”为寄托。通过梅家豆腐的过去透视梅家人的过去，使得社会记忆与个人记忆紧密的结合在一起，与此同时将革命精神与今天的时代相结合，传递革命精神在当代的应用与传播，体现本片的拍摄价值及意义。

第二节 文献综述

关于社会记忆视阈下人文纪录片的影像建构研究，本文搜集并整理了中国知网数据库中的一些资料，在此基础上对其他的搜索引擎中相关的文献也进行了查看，并对它们进行了详细的梳理，发现目前有关于这一论题的研究还没有形成其完整的理论体系。目前，对于人文纪录片的研究则大部分集中在其叙事策略或者文化表征、艺术手法以及营销传播等方面，而在这之中有关于社会记忆视阈下人文纪录片的影像建构的研究则较为不足。

一、关于人文纪录片的相关研究

随着人文纪录片的影像资料逐年增加,国内学者对于人文纪录片的分析与研究总体上呈现上升趋势,截止2021年相关数据,人文纪录片的相关文献研究虽然总体仍然处于上升趋势,但是其发展依旧非常不规律。并且,纪录片的相关文献资料发表数量总体基数较大,而人文纪录片相关文献资料的发表数量虽然也随着纪录片相关文献资料的发表数量上升而上升,但总体而言,其占比仍然较少,与纪录片相关文献资料发表数量的增长速度不匹配,上升幅度较慢。而人文纪录片相关研究占比较少这一问题也进一步导致了人文纪录片的总体研究不够系统化。为了解人文纪录片的研究现状,本文通过阅读大量相关文献并进行梳理,罗列出以下较为代表的相关文献研究。

1. 关于人文纪录片的叙事研究

人文纪录片通常采用独特的视角以及视听语言对于生活进行非虚构的表现,并以此表现作者对于人生百态的观察和思索。因此,人文纪录片的叙事研究大多以方技巧为主,并辅以具体的影像进行分析。关于人文纪录片的叙事研究,其主要代表成果有:

我国学者陈霖、曾一果、高峰、周亚平在《新世纪人文纪录片研究》中提出“研究人文纪录片的叙事问题,就是要通过一种理性的思维方式来探讨纪录片的叙事方式与其内在稳定的结构模式”。¹书中认为,人文纪录片的叙事是在讲述人的情感的故事,也就是“谁在说”。他将影像中所传递出的情感分为人和人之前的亲情、爱情以及友情;社会成员之间的关爱之情;个人对于集体以及国家的关爱之情。而如何将这些情感表达出来,也就是“谁在看”,进而选择叙事视角。而柳婕在她的文章《人文类纪录片的叙事研究》²中,从叙事技巧和叙事结构两方面进行分析探索,说明人文纪录片“故事化”叙事的必要性,并且对“讲故事”以及“三幕式结构”的正确表达做了一定的阐述。

通过梳理,除了叙事策略等方面的文献期刊外,很多学者在纪录片中还会对纪录片的“影像叙事”进行分析,曾一果与张梦晗在其文章《视觉再现、城市文明与人文纪录片的“镜头叙事”》³中通过案例分析法证明在服从记录影像的整体结构的前提下,人文纪录片中镜头的叙事策略以及镜头的叙事机制为记录电影的创作提供了展现了多样化的镜头叙事。

2. 关于人文纪录片的价值研究

人文纪录片作为纪录片的重要类型,它的存在不仅是对事实的记载,而是在

¹ 陈霖等著.新世纪人文纪录片研究[M].江苏:苏州大学出版社,2014.108

² 柳婕.人文类纪录片的叙事研究[J].东南传播,2013(10):73-75.

³ 曾一果等.视觉再现、城市文明与人文纪录片的“镜头叙事”[J].中国电视,2011(05):78-83.

传播以及承载个人乃至国家的历史有着重要影响。因此，对于人文纪录片的价值研究其主要代表成果有：

1959年，爱德华·霍尔在《无声的语言》¹提出“文化即传播，传播即文化”，并且提出了“跨文化传播”的概念，他认为，人类不断发展中互动的重要意义，且强调了“非语言传播”的作用。而纪录片则是跨文化传播的重要媒介。《纪录片〈鸭绿江纪事〉的人文价值》²一文中，作者刘国伟、徐嘉仪表示，优秀的纪录片应该具备积极的社会价值，为地域、历史等文化的进一步研究提供正确的人文价值导向，并且在创作过程中应该体现出可留存的文献品质以及传播特性。陈丹丹在其《关于当前人文纪录片内容与价值的思考》³中将人文纪录片的价值实现分为了历史传承价值、人文教育价值、文化美学价值、戏剧美学与技术美学价值。

3. 关于人文纪录片的创新与发展研究

20世纪以来，人文纪录片有着蓬勃发展的绚烂时期，也同样有过瞬间的阻滞。人文纪录片在这样螺旋式的发展下不断地推陈出新，抛弃原有的制作方式与叙事手段，从而不断地与更新颖的叙事以及传播融合。而人文纪录片的发展也随着其创新而发展，并与时代背景息息相关。关于人文纪录片的创新与发展研究，其主要代表成果有：

但午剑与焦道利在《移动互联网时代人文纪录片的创新与发展》⁴一文中从生产方式、传播方式、价值建构等方面论述了在移动互联网时代人文纪录片的创新路径。表示人文纪录片的传播大多局限在特定的受众范围内，大多数人文纪录片并未形成较大影响，因此要通过生产方式、传播方式、价值建构的创新探索对受众的信息接受习惯进行转变。因此，人文纪录片的创新主要从以下几方面进行分析。首先，人文纪录片的创新需要从纪录片的生产创新进行探究，在《历史人文纪录片的叙事创新与意蕴营构》⁵一文中王璐从叙事视角的转换、叙事风格的变迁中分析了人文纪录片进行叙事创新的必要性，详细地阐述了人文纪录片的叙事语态要更大众化、年轻化。然后，是传播创新，雷玥在《国产人文纪录片的影像表达与传播创新》⁶中提出通过融合矩阵传播、发挥品牌效应、社群常规化运营以及适应多元媒体等丰富传播形态等方法，不断的扩大市场空间，提供国产人文纪录片可持续发展的新思路。最后，价值建构创新研究。根据文章《从〈凤舞

¹ 无声的语言. (美)霍尔, 著. 北京大学出版社. 2010

² 刘国伟 等. 纪录片《鸭绿江纪事》的人文价值[J]. 电影文学, 2020(14): 68-70.

³ 陈丹丹. 关于当前人文纪录片内容与价值的思考[J]. 中国电视, 2022(02): 97-101.

⁴ 但午剑, 焦道利. 移动互联网时代人文纪录片的创新与发展——以《如果国宝会说话》为例[J]. 中国电视, 2019(03): 82-86.

⁵ 王璐. 历史人文纪录片的叙事创新与意蕴营构——以《书简阅中国》为例[J]. 中国电视, 2021(09): 109-112.

⁶ 雷玥. 国产人文纪录片的影像表达与传播创新[J]. 传媒, 2021(05): 59-61.

神州》看人文纪录片的创新》¹，赵捷、冀小星在该文中认为历史文化类纪录片的创作，应该抛弃沉重的既定包袱，更加的贴近时代脉搏，培养对历史更为独特的解读模式。

辛拓在其文章《浅析我国历史人文纪录片的发展即特征》²中分别从环境因素和本体因素枚举了我国历史人文纪录片的发展历程，而这一类型的纪录片也从另外一个方面说明了影响我国人文纪录片的发展，它与科技手段和时代因素休戚相关。

二、关于社会记忆的相关研究

记忆作为人重要的生理机能，它既依附于人存在，同时人又因为它而承载了不同的情感。因此，个人记忆与社会记忆息息相关。而有关于社会记忆的探究则最早可追溯于“集体记忆理论”，法国的社会学家莫里斯·哈布瓦赫在 20 世纪上半页在社会学家涂尔干提出的“社会事实”的界定的基础之上，第一次论述了关于“集体记忆”理论。在《论集体记忆》³中，他阐释了“集体记忆”的概念。在此之后，2000 年，社会学界保罗·康纳顿在《社会如何记忆》⁴一书中，将集体记忆的概念再次进行了延伸。之后，西方学者们对社会记忆进行了跨学科研究，探索了从心理学到传播学等各个学科方面的研究。然后渐渐依次发展出文化记忆以及媒介记忆的研究。而我国与社会记忆相关的研究主要集中在以下方面。

1. 与档案有关的研究。

社会记忆作为社会事实重要的参考依据，档案学科将该理论合理利用并进行研究以及记录在册，使得社会记忆理论在档案学科中被认为是可以为社会提供更加多样资源的合理依据。其主要代表成果如下：

房小可在《档案学科视角下社会记忆构建框架研究》⁵中，将社会记忆要素分为时间、地点、人物、事件和主题等五类要素。并且详细描述了社会记忆构建中档案资源形态的演化，文本形态——数据形态——基于档案数据形态的社会记忆方法构建方法子模板——社会记忆服务子模板。《证据与记忆视角下档案价值鉴定的殊途同归》⁶一文中，作者滕玉洁指出档案与记忆基于档案鉴定价值下的内在关联，表示证据不只是档案价值的所在，同样也是产生记忆的基础。而聂云霞与陈烟然则通过《解构与重构：论档案与社会记忆管控》⁷，详细论证档案管

¹ 赵捷, 冀小星. 从《凤舞神州》看人文纪录片的创新[J]. 电视研究, 2013 (09): 44-45.

² 辛拓. 浅析我国历史人文纪录片的发展及特征[J]. 电影文学, 2017 (22): 54-55.

³ 论集体记忆. (法)莫里斯·哈布瓦赫著;毕然, 郭金华译. 上海人民出版社. 2002

⁴ 社会如何记忆. (美)保罗·康纳顿著;纳日碧力戈译. 上海人民出版社. 2001

⁵ 房小可. 档案学科视角下社会记忆构建框架研究[J]. 档案学研究, 2021 (03): 18-23.

⁶ 滕玉洁. 证据与记忆视角下档案价值鉴定的殊途同归[J]. 档案, 2020 (06): 12-17.

⁷ 聂云霞, 陈烟然. 解构与重构: 论档案与社会记忆管控[J]. 档案与建设, 2021 (04): 22-25.

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/818124012115006117>