

素材·叙事·解说词

——文化历史题材纪录片《天下徽商》的艺术探析

■ 叶绵耀

摘要：文化历史题材纪录片《天下徽商》通过采集正野史的资料素材、运用形散而神不散的叙事手法以及雅俗共生的解说词，向观众展示了徽商在波诡云谲的历史长河中的盛衰兴废，这对徽商精神与徽州文化在当下的传承具有重要意义。

关键词：《天下徽商》 素材 叙事 解说词

电视纪录片《天下徽商》以磅礴大气的手笔呈现了徽商兴盛沉浮的历史，徽商不仅影响了中国的政治、经济和文化，甚至推进了我国工业化和现代化的进程。该片的5集精编版于2019年5月在央视纪录频道播出，而9集加长版则在腾讯等视频网站播出。为了对《天下徽商》的艺术特色有更全面的认识，本文以9集加长版为研究对象。

一、素材：正史、野史相结合

这里的素材并非影像素材，而是史料素材。《天下徽商》属于人文历史题材纪录片范畴，与指向纪实美学的纪实性纪录片不同，这一类纪录片指向“演绎美学”。“它可以说是‘作而不述’，也就是不从如实描写对象上下功夫，而是从主观的假设出发，通过各种手段方法来演绎、推理事物的过程和结果，力图从验证的角度来达到客观。”^①这也就决定了构成这一类纪录片的主体影像素材不是通过直接拍摄所获，而是以搬演、动画的方式进行历史再现，因而对史料素材的提取尤为重要。《天下徽商》在浩如烟海的史料中采集了大量的正史、野史素材，既严谨考究又妙趣横生。

1. 波澜壮阔的史实素材

任何事物都是时代、地域、民族等多种因素合力作用的结果，而如何在历史的汪洋中构建事物与史料的联系，理清史实素材之间的内在逻辑，是文化历史题材纪录片创作必须面对的问题。《天下徽商》借鉴了法国文学评论家丹纳在《艺术哲学》中提出的影响文

学艺术风格的三要素——种族、环境和时代，以此勾连起徽商的兴衰和历史的风云，不仅追溯了徽商的历史，同时也阐释了徽商“贾而好儒”形成之渊源，让人豁然开朗。

例如在《移民》一集中，以西晋的“永嘉之乱”、隋唐五代的“安史之乱”“黄巢起义”、两宋之交的“靖康之乱”等造成了中原世家大族南迁的史料，揭示了徽商重视教育与宗族观念皆源自这些南渡的中原衣冠，他们不同于“彪悍尚武，鲜知礼节”的徽州原住民山越人，崇尚儒家思想的传统最终内化为徽商“好儒”的文化基因。

徽商儒雅亦与古徽州“官本位”的社会价值取向息息相关。纪录片《天下徽商》通过回顾作为中国封建王朝的官方哲学——程朱理学的创始人程颐、程颢以及集大成者朱熹的先祖们与徽州的渊源，引出有“程朱阙里之乡”美誉的篁墩，又以“竹山书院内的‘举人进士树’”“桃溪三十六桥半”“从宋至清末徽州籍文武进士和状元数量”等印证了徽州文风之盛。第3集《扬州繁华以盐胜》中的“小玲珑山馆文会”“影园黄牡丹诗会”“徽商马曰琯、马曰璐主持扬州诗坛”“三家徽商献书500种以上供乾隆开馆编撰《四库全书》”，以及第8集《远去的背影》中“徽州盐商子弟程晋芳资助吴敬梓刊刻《儒林外史》”等史料都强化了徽商的“好儒”之气。

从明代开始，徽商成为中国商业的执牛耳者，这与中国封建王朝的兴衰有密切联系。第3集以明代

盐业制度的变迁为背景,以历史人物郑景濂的发家过程为针线,串连起朝堂与市井,娓娓道来徽商的崛起与兴盛,最后又以文献素材《清代两淮盐法志》中记载的徽州盐商之数量、徽商江春负责接应乾隆南巡的史料,从侧面印证徽商至清代成为巨贾的史实。在第8集中,以清代“票盐法”的推行打破徽商盐引的世袭权、徽州成为清军与太平军的主战场、英国人罗伯特·福琼从中国盗取茶树和茶种到印度,以致印度和斯里兰卡的茶叶崛起冲击中英两国的茶叶贸易等史实揭露徽商没落的原因。这种以“种族、环境和时代”为逻辑建立起徽商与历史的人为事物联系,既使大量铺开的史实素材不至浮于表面,也使论证更具说服力,体现出《天下徽商》作为人文历史题材纪录片的科学考究性。

2. 别有韵味的民间逸闻

与沉重的史实素材不同,《天下徽商》中的民间逸闻趣味性十足,它们大都取自明代通俗小说与口口相传的故事。需要强调的是,这些虚构的故事素材并不影响纪录片的真实性,因为明清小说同样强调“真实性”,其内涵是“指合乎社会生活的情理,即‘合情合理’,而不是指实有其人、实有其事”^②。也就是说,这些故事的人和事虽有虚构成分,但内核却反映出社会的真实面貌。

例如,第2集《寄命于商》引用了明代小说《辽阳海神传》中徽商程宰囤积致富的故事揭开徽商贱买贵卖的获利奥秘;凌濛初在《二刻拍案惊奇》中对徽商一生追求“乌纱帽,红绣鞋”的描述被用于第7集《徽州女人》中,以在外眠花宿柳的徽商反衬徽州女人的苦苦守候。明代商品经济的发展催生了市民阶层,而市民阶层又影响了通俗文化的繁荣,因此这些小说与徽商的内在关联又印证了故事内容的真实性,正如俄国文艺批评家别林斯基所言:“诗是生活的表现,或者说得更好一点,就是生活本身。”^③

《天下徽商》还采撷了民间流传的故事作为素材,例如第2集《寄命于商》中为了说明徽商健讼,除了引用保留下来的商业文书和契约等文献素材外,还引用了一则民间故事:父子三人在除夕之夜分别说“今年好”“晦气少”“不得打官司”三句话以讨个好兆头,最后写成长条挂于中堂。谁知女婿上门拜年见到长条

随口分成“今年好晦气,少不得打官司”上五下六两句。这种诙谐有趣的素材为厚重的纪录片注入轻松欢快的基调因子,提高了观赏性。

二、叙事形散而神不散

《天下徽商》采取了追溯式与圆形式两种叙事方式。

1. 追溯式叙事

追溯式叙事的特点是先出现事件的结果,再往前追溯事件的始末。例如第1集《移民》的开篇是乾隆皇帝在第三次南巡时对两淮商人奖励的情境再现。在这一批受封的16位盐商中,有14位是徽州盐商。解说词“一个小小的徽州府,何来如此众多的富商巨贾,它究竟有什么特别之处呢”带着观众进入片子聚焦的主题:徽商的盛衰。第6集《金字招牌》一开始就还原了胡雪岩破产、被革职、被抄家的场景,并追问盛极一时的胡氏商业帝国为何在一夜之间土崩瓦解。纪录片随后引出胡雪岩攀附左宗棠、左宗棠与李鸿章的党派斗争、胡雪岩与洋人的“生丝大战”以及阜康钱庄的借贷业务,叙述了胡氏商业帝国由盛而衰的过程。第8集《远去的背影》在9分36秒处设置疑问:1832年农历新年将至,徽州盐商鲍漱芳等人的深宅大院为何死气沉沉,究竟陷入何种困境?随后通过历史人物陶澍、林则徐揭开了两淮盐纲败坏、私盐泛滥的局面,朝廷开始抄家清算盐商旧账。由此看出,追溯式叙事的优势在于设置悬念,环环相扣的疑问使纪录片更加扑朔迷离,引起受众对未知事物的猎奇心态,成为追看的驱动力。

2. 圆形式叙事

圆形式叙事的特点是有强烈的前后呼应,叙事的终点回到叙事的起点。《天下徽商》每一集、每一个段落的叙述都不是平铺直叙、单刀直入,往往都有一个引子,类似于中国戏曲叙事结构中的楔子。例如第4集《漂广东,发洋财》以“1745年从广州返回瑞典的歌德堡号商船在哥德堡港发生沉船事件,而两个多世纪后,人们从海底打捞出的松萝茶依然飘香四溢”为楔子,引出了徽州茶商南下广州贩茶的历史,在39分56秒处又插入“2005年仿古歌德堡号商船从瑞典远航中国”的事件,再次重申了中国茶叶通过广州走向世界,改变了西方的生活方式的重要意义。

圆形式叙事也分散在各个段落中，例如在第3集《扬州繁华以盐胜》，从3分9秒的“2016年在扬州个园举行祭盐仪式”开始，到30分26秒处“清人方保俭在小玲珑山馆为女儿觅得佳婿”为一个叙事段落。个园前身即为小玲珑山馆，以空间小玲珑山馆为叙事的起点和终点，中间囊括了明代盐业制度的变迁、徽商崛起以及徽商热衷在私家园林中举行各种文化活动等史料，这种前后呼应的叙事方式不仅不会悬置这些楔子素材，而且使每个段落有明确的分割线，体现出作者对素材的宏观与微观把控能力。

三、解说词雅俗共生

雅俗共生是《天下徽商》解说词的特色。“雅”即散文化的解说词，“俗”即旧时古民谚。散文化的解说词凸显了作为文化历史题材纪录片的文化底蕴，而古民谚的运用则进一步强调了纪录片的地域性，区域色彩极为鲜明。

1. 散文化解说词

散文化解说词是观众在观看过程中良好的心理调剂。由于纪录片的主要功能是提供认知而不是提供娱乐，因而难免会产生枯燥之感，而当出现散文化解说词时，明显的抒情色彩大大降低了有效信息的提供，由此产生了诗意。例如第3集《扬州繁华以盐胜》搬演了清代文人郑板桥在江上扁舟中独饮微醉的情境，江上秋雨飘零，解说词这样写道：“又是一年重阳佳节，已是向晚时分，渐浓的秋意中，几杯薄酒下肚，郑板桥有些蒙眬的酒意，眼前又浮现出好友徽州府祁门县人马曰琯那儒雅的模样。”“我梦扬州，便想到扬州梦我。在驶向扬州的小舟中，郑板桥沉沉睡去。”散文化的风格消解了旁观叙述的冷静与理性，即便没有画面，那令文人墨客魂牵梦萦的扬州意象也蒙眬渐显。

2. 徽州古民谚

近年来，电视纪录片成为传播区域文化、构建区域形象的重要艺术样式，例如苏州题材纪录片《手艺苏州》（2016）、《苏州史记》（2017），以湖北为创作对象的有《凤舞神州》（2012）、《楚国八百年》（2014），在这些纪录片中，历史人物、城市景观、艺术建筑都成为重要的影像符号参与区域形象的构建，《天下徽商》自然也运用这些策略。除此之外，以徽州古民谚的解

说词构建徽州形象和传播徽州文化，是《天下徽商》一道别样的风景。

第2集《寄命于商》讲述了旧时徽州人迫于现实外出经商的无奈，这种现象在旧时歙县、绩溪、祁门流传的民谣中都有所反映，虽然版本不同，但开头却惊人一致：“前世不修，生在徽州。十三四岁，往外一丢。”鲍志道、胡雪岩虽然在徽商历史中占有一席之地，但年少背井离乡的辛酸，个中滋味尽在这几句民谚解说词中。同是在这一集，作者又引用了“不慌不忙，三日到余杭。三日到余杭，鸭蛋未露黄”的古民谚，体现出徽州人勤俭节约的品性。在第7集《徽州女人》中有“歙南太荒唐，十三爹来十四娘”的俗谚，反映了早婚是旧时徽州的普遍现象，男子早婚然后外出经商也就造成了徽州女子一生的悲剧。这些沉淀了无数本土经验的古民谚，是反映一方水土的文化精神与文化气质的“无形镜子”，其价值不输于有形的影像符号，在构建和传播区域形象时，应当充分发挥它们的作用。

四、结语

《天下徽商》提取了正史、野史的相关素材，以散文化的语言和古民谚进行解说，用追溯式和圆形式的叙事方式，游刃有余地行走在庙堂君臣和市井百姓中，为观众呈现出徽商的历史风云，既有波澜壮阔之雄伟，又有闾里烟火之趣味。纪录片以“乾隆奖励徽商”的宏大叙事切入，最终落在第9集《梦里徽州》的许绮、王祖伟、吴兆光、张建平、尹彤妮等人呼吁对徽州文化的保护与传承的“草根叙事”中，既有艺术价值亦有现实价值，引人深思。

注释：

- ① 聂欣如：《历史、科教类纪录片的美学与合法性》，载《新闻大学》，2016年第6期。
- ② 叶朗：《中国美学史大纲》，上海人民出版社，2013，第375页。
- ③ 朱光潜：《西方美学史》（下卷），商务印书馆，2014，第732页。

（作者信息：叶绵耀，华东师范大学传播学院，博士生）

□ 本文编辑：李金澍