

视界

纪录片《大敦煌》——

一次丝路文明的奇幻之旅

纪录片《大敦煌》正在央视纪录频道播出。敦煌在丝绸之路上占据着重要地位,不同民族、不同信仰的多元文化,在这里共生,繁育出多样化的人类文明融合之花。历史的蛛丝马迹中,数不清的文化密码,等待着被发现……

纪录片《大敦煌》挖掘敦煌文化所蕴含的人文价值和哲学内涵,用现代的话语重读敦煌。

几十年来关于敦煌的作品层出不穷,这部纪录片主创团队认为敦煌的最大价值,在于它始终贯穿人类文明,对于今天人们的生活,产生着巨大影响。创作中,他们试图将敦煌放在世界历史和中国历史的背景之下,作为一个历史的见证者,从敦煌的视角出发,来审视中国千百年来风云变幻的历史、东西方商贸的互通、文化艺术的交流。

纪录片《大敦煌》的叙事结构按照时间与地理两个维度展开。时间维度上,按照历史自然变迁的脉络来书写,从初始的开拓,到今天的守护、传承与赓续展开故事;地理维度上,涉及敦煌文

明的汇聚、生成与传播;在叙事方式上,以小切口、大主题、小细节、大事件从现实出发,穿越表象,深入历史,再回归现实,在时空的光影中,在现实与历史之间,来回穿梭讲述。

为了体现“大”的格局,同时立足于观众的情感诉求,展现不同种族、不同文明间的交往、交流与融合,这部纪录片以国际化的传播语态,跨越语言、种族、文化障碍,以期赢得观众普遍的心理认同和情感共鸣。

本片总导演张晓颖在创作之初,就将视野放到整个丝绸之路。

在拍摄的3年间,除了中国境内的拍摄,摄制组还前往英国、德国、印度、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、日本等6个国家,行程近7万公里,拍摄的素材达到50T,采访到国内外权威文化学者多达20余人,深入印度阿旃陀石窟,到达中亚撒马尔罕等地追寻古代粟特商队的凄美故事,探访大英博物馆和大英图书馆。

此外,纪录片《大敦煌》用多元化、年轻化的

视觉语言塑造出该片独有的艺术风格。创作团队大量学习借鉴了唐代敦煌壁画中青绿山水的绘画风格,打造出具有浓郁中国风的地图动画。并将14幅敦煌壁画的高精度图片加工成二维动画,将凝固在墙壁上的文明之美生动表现出来,与今天的年轻观众建立桥梁,走进他们的视野。

在第一集《何以敦煌》中讲述张骞出使西域这段历史故事时,纪录片没有使用传统的历史再现手法。导演了解到莫高窟第323窟的《张骞出使西域图》描绘了这段历史,但原壁画因为年代久远,色彩不再那么鲜亮。在经过动画团队的调整和动态演绎后,使这段历史故事变得生动起来,通过对一个个具象的历史细节的记录,以小见大,揭示这些历史文物背后所展现的传奇故事。

提起敦煌,大多数人会认为敦煌等于莫高窟,其实,敦煌是博大精深的,包罗万象的。本片用敦煌的视角认识世界,用世界的目光重读敦煌。

纪录片《大敦煌》以敦煌作为一个史实例证,用全球视野的目光,来阐释民族的文化包容、融合和博大胸怀,印证和传达中国一以贯之的“和而不同”和“美美与共”的文明价值观。

如何理解敦煌,敦煌是什么?

在选题策划之初,我们创作团队组织敦煌学、历史学权威专家进行了多场研讨。要想阐述好这一命题,首先必须深刻理解敦煌文化。

自汉代以来两千多年的历史长河中,敦煌始终以中华文明为根基,不断吸纳着来自其他地域和民族的文明成果。多元一体的敦煌文化始终传承着中华优秀传统文化的精华,同时又闪耀着古代印度文明、波斯文明、希腊文明的璀璨光芒,成为举世瞩目、特色鲜明的地域文化。

所以,在今天制作《大敦煌》这样一部纪录片,是为了弘扬敦煌文化,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更是揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信。

经过我们的反复研讨后,最终将纪录片《大敦煌》策划为四集,每集50分钟,并从4个方面阐释这个问题:

- 一、敦煌的历史以及为什么是敦煌;
- 二、敦煌是解开人类文明密码的钥匙;
- 三、敦煌是各种宗教和文明汇聚的舞台;
- 四、我们要保护和传承敦煌这一优秀传统文化。

关于敦煌的作品层出不穷,我们再次面临记录敦煌时该如何创新?我们认为敦煌的价值,在于它迄今为止还是鲜活的。它始终贯穿人类文明,而传承这一文明精神的主体,是一代又一代的“敦煌人”。敦煌文化遗产的创造者是“人”,近百年保护管理与传承创新所依靠的主体也都是“人”。因此,我们在讲述方式上避免直白论述大历史,而是用一个鲜活的人物带出历史。

我们力图用人物带出故事的这种方式,在观众和敦煌文化之间建立起桥梁,用引人入胜和富有悬念的故事吸引观众。

我们坚持用国际视野来讲述中国故事,通过广泛调研,从大量的材料中筛选,最终呈现出多样的视角、丰富的内容。为了能够拍摄到这些内容,我们做了大量的外联沟通工作,争取拍摄到观众不为常见的内容。我们拍摄了莫高窟和榆林窟不曾开放的洞窟;拍摄了东、西

在影像中展示中国传统文化

□ 张晓颖

千佛洞;在大英博物馆和大英图书馆的藏品库房中拍摄了世界上第一件雕版印刷的敦煌遗书和巨幅佛教刺绣等藏经洞文物……揭秘了很多中国观众难得一见的敦煌文物。

在讲述视角上,我们除了深度采访中国权威专家学者外,也采访了热爱中国传统文化的国际知名敦煌学者,借助双方的共同讲述,增加了影片的可看性和权威性。从表现形式上,我们也运用了很多年轻人喜爱的方式,比如通过数字动画来展现敦煌壁画,用带有敦煌艺术风格的动画来展现敦煌的地理位置、丝路交流的路线等。

敦煌文化所展现出的中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信,为我们铸就中华文化新辉煌提供了丰富的精神支撑,我们的纪录片就是用生动鲜活的影像来传达这一主旨,这是我们的责任和使命。(作者系纪录片《大敦煌》总导演)

(本版文图除署名外,均由纪录片《大敦煌》摄制组提供)

纪录片《大敦煌》分集剧情

纪录片《大敦煌》分为《何以敦煌》《敦煌密码》《文明舞台》《再造敦煌》四集,每集50分钟。

第一集《何以敦煌》

敦煌,作为河西走廊最西端的一个前哨阵地,西去长安三千里之遥,当年的大汉王朝是怎么开发、守护敦煌的呢?

本集通过考察敦煌的地理位置、解读悬泉置遗址和记载丝路历史的汉简、敦煌石窟的开凿等内容,从敦煌出发,考察世界文明的地理格局,剖析各种文明汇聚到敦煌的成因。

第二集《敦煌密码》

本集从宽广的视野出发,讲述敦煌等丝路沿线遗址,不同文化在不同的时空出现了共同的文化要素,以及三兔共耳、飞天、敦煌星图等故事,由此揭示多个民族、多种文明在路上的共生共存、共融共荣。

第三集《文明舞台》

历史上,形形色色的人们来到敦煌,离开之后,其文化却被永久地留在了这个舞台上。敦煌的文化遗产,有看得见的珍贵文物,更有内涵丰富的精神资源。本集以敦煌鼎盛时期的文化

遗产为线索,通过粟特女子信件、复原盛唐服饰、盛唐飞天、大英博物馆的巨幅敦煌刺绣、世界上第一件雕版印刷《金刚经》等内容,讲述敦煌的商贸及其展现的中华灿烂文明。

第四集《再造敦煌》

敦煌是古老的,也是时尚的,它就像是一朵大漠里开出来的美丽花朵,承载着人类社会的文明,是世界文化多样性的体现,在交流互鉴中开遍世界。本集主要通过重奏敦煌古谱、科技保护、3D克隆、数字化传播和敦煌文物数字化回归等故事,讲述敦煌文化的赓续和永续利用。

