

复旦博学

当代

广播电视

教程

·

新世纪

版

纪录片 解读

石屹著

复旦大学出版社

- 中外广播电视史(第二版)* 郭镇之
- 新编广播电视新闻学(第二版)* 吴信训
- 当代电视新闻学 黄匡宇
- 当代电视新闻采访教程 赵淑萍
- 电视文化的观念 祁林
- 影视法导论*
——电影电视节目制作人须知 魏永征 李丹林
- 电视制片管理学 王甫 吴丰军
- 广播电视评论教程 仲富兰
- 当代广播电视播音主持(第二版) 吴郁
- 电视节目策划学(第二版)* 胡智锋
- 电视艺术教程 蓝凡
- 电视专题与专栏*
——当代电视实务教程 石长顺
- 当代电视编辑教程(第二版) 张晓锋
- 纪录片概论 聂欣如
- 广播电视专业英语教程 邓惟佳 朱晔
- 当代电视摄影制作:观念与方法 黄匡宇
- 当代电视节目类型教程 张健
- 当代广播电视学 郭镇之 苏俊斌
- 纪录片解读 石屹

丛书策划 章永宏 责任编辑 黄文杰
封面设计 孙曙
打“*”者为“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-309-09138-0

9 787309 091380 >

定价 49.00元

复旦博学

纪录片 解读

石屹著

当代广播电视教程
·
新世纪版

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

纪录片解读/石屹著. —上海:复旦大学出版社,2012.6
复旦博学·当代广播电视教程(新世纪版)
ISBN 978-7-309-09138-0

I. 纪… II. 石… III. 纪录片-艺术创作-高等学校-教材 IV. J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 180518 号

纪录片解读

石屹著

责任编辑/黄文杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海春秋印刷厂

开本 787×960 1/16 印张 28.75 字数 520 千

2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09138-0/J·189

定价:49.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

纵观世界纪录片的创作发展可以发现,各个时期的纪录片作品,虽然呈现的发展形貌不同,但是优秀纪录片都有其追求的核心文化价值。

笔者认为,我国优秀纪录片的核心理文化价值总体上包括以下三方面的内容。

一、社会价值

中外纪录片都有其重要的社会价值。纪录片不仅在为国家、政党服务和塑造国家形象上发挥着极其重要的作用,同时也是国家、政党表达政治态度和主张的最为艺术的方式之一。二战时期,前苏联、美国和德国的作者在拍摄同为二战题材的纪录片时,因为政见不同而得出相反结论的例子比比皆是。

当代最著名的例子就是美国的两部作品:《华氏9·11》和《被盗取的荣誉:永远无法愈合的伤口》。2004年美国总统竞选在即,总统候选人小布什和克里的支持者分别拍摄了这两部旗帜鲜明、观点对立的纪录片,试图以此引导、影响竞选。最终,《华氏9·11》的作者迈克尔·摩尔反对小布什当选总统的主张未能如愿。不过,在政治上未能如愿的迈克尔·摩尔,在艺术上则得到了评委的肯定。《华氏9·11》以其高超的艺术水准赢得了2004年法国戛纳电影节“金棕榈”大奖。两位纪录片创作者算是各有所得。

此外,我们还可以看到一些西方发达国家利用其传播上的优势,用纪录片向全球传递其文化价值观,并进而影响世界。这些国家的文化产品——纪录片,在塑造自己的国家形象方面起到了非常积极的作用。

中国纪录片在为国家、党和人民服务上也发挥着重要的作用。比如,我国各时期纪录片代表作品:《收租院》(1965年)、《攀登珠穆朗玛峰》(1975年)、《说凤阳》(1982年)、《话说长江》(1983年)、《雕塑家刘焕章》(1983年)、《话说运河》(1987年)、《让历史告诉未来》(1987年)、《唐蕃古道》(1987年)、《毛泽东》(1993年)、《龙脊》(1994年)、《费达生》(1996年)、《邓小平》(1997年)、《浦东印象》(1998年)、《大国崛起》(2006年)、《复兴之路》(2007年)、《香港十年》(2007年)、《澳门十年》

(2009年)、《舌尖上的中国》(2012年)等,在不同的历史时期,都以对人民负责的精神,弘扬主旋律,弘扬民族文化,成为引导社会舆论走向、彰显民族精神的重要力量。

中国纪录片不只追求表面的经济效益,更承担着重要的社会责任。在影视传媒中,尽管纪录片的数量不如新闻多,但是纪录片承担社会功能的分量要比新闻重得多。纪录片是新闻的继续与延伸。

现在,我国传媒的影响力还不能与西方传媒相抗衡,能够真正进入西方主流电视台播出的节目就是纪录片。目前我国已有多部纪录片在西方主流媒体频道播出,如美国国家地理、探索发现、历史频道、BBC、NHK等,这些纪录片在西方社会引起了非常好的传播效果,使更多的人了解了中国社会,了解了中国文化。

2008年,独立制片人英籍华人孙书云,应我国藏学家格勒之邀合作拍摄《西藏一年》。这部5集纪录片展示了8位普通藏族人一年四季的生活、劳动场景,包括诵经、婚恋、庆生等生活的方方面面。此片在BBC-4播出时,正值西藏“3·14”事件发生,纪录片《西藏一年》的播出改变了很多英国人对中国的看法。此后,这部纪录片又被美国、加拿大、法国、德国、西班牙、挪威、阿根廷、伊朗、沙特阿拉伯、以色列、南非、韩国等40多个国家和地区的主流电视台用英、法、德、荷等近20种语言播放,对世界人民认识一个真实的西藏起到了非常好的正面宣传作用。

二、人文价值

纪录片中的人文价值近几年被越来越多的社会学、人类学等专家学者所看重。纪录片创作者用影像记录社会、记录社会环境中生存的人和事,以及人类社会的文明发展。这些影像就像一面镜子,让人类自省或从中得到启迪。比如,《沙与海》(1990年)、《藏北人家》(1991年)、《望长城》(1991年)、《最后的山神》(1992年)、《德兴坊》(1992年)、《神鹿呀,我们的神鹿》(1997年)、《阴阳》(1997年)、《三节草》(1997年)、《英和白》(1999年)、《婚事》(1999年)、《平衡》(2000年)、《幼儿园》(2004年)、《德拉姆》(2004年)、《马戏学校》(2006年)、《干妈》(2002年)、《唐人街》(2003年)、《红跑道》(2008年)、《老头》(1999年)、《铁西区》(2001年)、《我们的留学生活》(1999年)、《西藏一年》(2008年)、《世纪行过——张学良传》(2000年)、《无米乐》(2004年)、《医生》(2006年)、《音乐人生》(2009年)等,从不同的层面对人们的生活、生存环境及传统文化进行了观照。

还有一类具有较高人文价值的纪录片:《丝绸之路》(1980年)、《布达拉宫》(2004年)、《故宫》(2005年)、《圆明园》(2006年)、《敦煌》(2010年)、《故宫100》(2011年)等,除了具有以上功能外,还着重反映了中国对人类优秀文化的不可朽贡献。

纪录片的题材多样,除了记录人与社会、人类文明发展外,拍摄星球、自然、动物世界内容的作品也很丰富。国外的代表作有英国的《蓝色星球》系列、《冰雪世界》系列、《植物的秘密——行走》,法国的《迁徙的鸟》、《海洋》和《帝企鹅日记》,以及美国的《海豚湾》等。这些作品让我们更多地了解到我们居住的星球和自然生态环境对我们生存的重要性,从而唤醒我们保护自然的意识:保护自然,就是保护人类自己。

三、民族特色

民族文化是中国纪录片之魂。民族特色是中华民族与其他民族相区别的历史传统、社会状态、生活方式和文化审美观念的反映和表现。世界各民族、各地区的纪录片由于历史传统、社会状况、生活方式以及与这些因素息息相关的文化审美观念不同,都会体现出不同的民族性特征。在中国纪录片中体现出的民族性特色是中华民族在长期的社会实践活动中形成和发展起来的,体现了民族的精神和生命力,是一个民族文化凝聚力和文化再生力的体现。

中国五千余年的文明史,铸就了中国纪录片独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,这也是中国纪录片走向世界的魅力所在。

我国地域辽阔、民族众多,多民族与多元文化也为中国纪录片创作提供了丰富的文化养料与创作素材。

美国电视界把纪录片分为新闻事件性纪录片和文化性纪录片。

我国对专题节目进行的第三次界定,在报道类框架中,把电视纪录片分为纪实型、创意型、政论型、访谈型、讲话型等创作类型,这种多元化的创作是我国独有的,也是中国纪录片对人类文化的一大贡献。

中国纪录片重视解说词与画面,重视理论与实践的关系。在纪录片中,创作者通过对解说词和画面的精心构思,赋予作品美的品格,以表达个人对崇高美的认知。

中国纪录片在人才培养方面依靠高校,有雄厚的师资力量和完备的教学设施进行系统化教学与实践,这与国外不一样,具有中国特色,也决定了中国纪录片的导向功能和文化魅力。

目前,中国纪录片创作在多方面出击,其未来发展不可估量。

目录

导论	1
第一节 纪录片的概念	1
一、纪录片概念的提出	1
二、我国理论界对电视纪录片概念的探讨	2
三、纪录片与专题片	4
四、优秀纪录片的品格	5
第二节 纪录片创作基本要素	5
一、创作题材	8
二、创作环境	15
三、创作主体	17
四、创作题材、创作主体、创作环境：三位一体	22
第三节 纪录片创作的基本特性	24
一、真实——纪录片的基石和魅力	24
二、客观记录，主观表达	27
三、纪录片的审美底线	28

第一部分 外国纪录片

第一章 经典纪录	35
第一节 20世纪20年代美国人类学纪录片	35
一、代表人物：罗伯特·弗拉哈迪	35
二、代表作品：《北方的纳努克》	36
三、其他作品及影响	38
四、创作风格	39
第二节 20世纪20年代俄国“电影眼睛”纪录片	40
一、代表人物：吉加·维尔托夫	40
二、著名学说：“电影眼睛”理论	42

	三、代表作品:《带摄影机的人》	44
第三节	20世纪30—40年代英国纪录电影运动	45
	一、代表人物:约翰·格里尔逊	45
	二、著名学派:英国纪录片学派	47
	三、英国纪录学派代表作品:《锡兰之歌》	48

第二章 风格化纪录

第一节	20世纪30年代的美国纪录片	50
	一、代表人物:帕尔·罗伦兹	50
	二、代表作品:《开垦平原的犁》	51
	三、代表作品:《河流》	52
第二节	20世纪30年代德国纪录片	53
	一、代表人物:莱妮·里芬斯塔尔	54
	二、代表作品:《意志的胜利》与“魔弹效应”	55
	三、代表作品:《奥林匹亚》诗化的哲学	57
	四、独特的创作风格	60
第三节	20世纪30年代西班牙纪录片	60
	一、代表人物:路易斯·布努埃尔	60
	二、代表作品:《无粮的土地》	61
第四节	20世纪40年代美国战争纪录片	64
	一、代表人物:弗兰克·卡普拉	64
	二、奥斯卡金奖“二战”纪录片《我们为何而战》	64
第五节	20世纪30—80年代荷兰纪录片	67
	一、代表人物:伊文思	67
	二、代表作品:《桥》	68
	三、代表作品:《雨》	69
	四、代表作品:《四万万人民》	75
	五、代表作品:《愚公移山》	76
	六、伊文思对中国纪录片发展的影响	78
第六节	20世纪60年代的法国“真实电影”纪录片	81
	一、代表人物:让·鲁什	81
	二、“真实电影”理论	82
	三、代表作品:《夏日纪事》	83
	四、纪录片创作风格的开拓与发展	83

第七节	20世纪60年代美国纪录片	85
一、代表人物：“德鲁小组”理查德·利科克	85	
二、“直接电影”	86	
三、代表作品：《初选》	88	
四、代表人物：弗雷德里克·怀斯曼	89	
五、代表作品：《捉提卡蠢事》	89	
六、代表作品：《动物园》	90	
第八节	20世纪70年代的美国纪录片	91
一、代表人物：芭芭拉·考普勒	91	
二、代表作品：《美国哈兰县》	91	
三、代表人物：米开朗基罗·安东尼奥尼	93	
四、代表作品：《中国》	93	
第九节	20世纪80年代美国纪录片	94
一、代表人物：埃罗尔·莫里斯	94	
二、代表作品：《细蓝线》	96	
第十节	20世纪70—80年代的法国纪录片	97
一、代表人物：克劳德·朗兹曼	97	
二、代表作品：《浩劫》	98	
第十一节	20世纪70—80年代的日本纪录片	101
一、代表人物：小川绅介	101	
二、代表作品：《第二防线的人们》	103	
三、代表人物：牛山纯一	106	
四、代表作品：《1978,上海的新风》	107	
第十二节	20世纪90年代的英国纪录片	109
一、代表人物：费·艾格兰	109	
二、代表作品：《云之南》	110	
三、代表人物：罗恩·弗里克	114	
四、代表作品：《天地玄黄》	114	
第十三节	21世纪美国纪录片	116
一、代表人物：迈克尔·摩尔	116	
二、代表作品：《华氏9·11》	117	
第十四节	与国际大奖结缘的纪录片代表作	118
一、代表作品：《从毛泽东到莫扎特：艾萨克·史坦在中国》	119	
二、代表作品：《战地摄影师》	121	

三、代表作品：《难以忽视的真相》影像	122
四、代表作品：《科伦拜恩的保龄》	126

第三章 自然类纪录片

127

第一节 BBC 的作品	127
一、代表人物：大卫·弗雷德里克·艾登堡	127
二、代表作品：《植物的秘密——行走》	128
第二节 21 世纪的法国纪录片	129
一、代表人物：雅克·贝汉	129
二、代表作品：《迁徙的鸟》	130
三、“天、地、人”三部曲	132
四、代表人物：吕克·雅克特	135
五、代表作品：《帝企鹅日记》	135

第二部分 中国纪录片

第四章 经典纪录

143

第一节 战争纪录片	143
一、代表人物：袁牧之	144
二、代表作品：《延安与八路军》	144
三、代表人物：郑君里	145
四、代表作品：《民族万岁》	145
第二节 民族文化片	148
第三节 1958—1989 年不同风格的作品	152
一、代表人物：陈汉元	154
二、代表作品：《收租院》	155
三、代表作品：《雕塑家刘焕章》	158
四、代表人物：臧树清	160
五、代表作品：《长白山四季》	161
六、代表人物：军事部团队	165
七、代表作品：《让历史告诉未来》	165
八、代表人物：刘郎	169
九、代表作品之一：《西藏的诱惑》	170
十、代表作品之二：《天驹》	171

第四节	黄河文化系列的大型电视纪录片	173
	一、代表人物：屠国璧	174
	二、代表作品：《丝绸之路》	175
	三、代表人物：陈汉元	178
	四、代表人物：戴维宇	178
	五、代表作品：《话说长江》	179
	六、代表作品：《话说运河》	183
	七、代表人物：王娴	186
	八、代表作品：《唐蕃古道》	186
	九、代表人物：刘效礼	187
	十、代表作品：《望长城》	188
	十一、作品延伸介绍	195
第五章 20世纪90年代中国纪录片作品		198
第一节	创作群体	198
	一、中央电视台军事部创作群体	198
	二、地方电视台创作群体	200
	三、上海电视台国际部纪录片创作群体	202
	四、中央电视台社教中心纪录片室、海外中心专题部等创作 群体	205
	五、独立纪录片制作人	206
	六、群体形成与发散的原因	206
第二节	中国原生态纪录片	209
	一、代表人物：康健宁	210
	二、代表作品：《沙与海》	210
	三、代表作品：《阴阳》	214
	四、代表人物：王海兵	215
	五、代表作品：《藏北人家》	215
	六、代表作品：《深山船家》	216
	七、代表作品：《回家》	218
	八、代表人物：刘郎	220
	九、代表作品：《苏园六记》	220
	十、代表人物：孙曾田	222
	十一、代表作品：《最后的山神》	223

十二、代表作品：《神鹿呀，我们的神鹿》	226
十三、代表人物：祝丽华	228
十四、代表作品：《方荣翔》	228
十五、代表作品：《壁画后面的故事》	231
十六、代表人物：陈晓卿	233
十七、代表作品：《远在北京的家》	233
十八、代表作品：《龙脊》	235
十九、代表作品：《舌尖上的中国》	237
二十、代表人物：梁碧波	241
二十一、代表作品：《婚事》	241
二十二、代表作品：《三节草》	243
二十三、代表人物：佟立	249
二十四、代表作品：《村民的选择》	249
二十五、代表人物：胡劲草	251
二十六、代表作品：《海选》	251
二十七、代表人物：张以庆	252
二十八、代表作品：《英和白》	252
二十九、代表作品：《幼儿园》	255
三十、代表人物：彭辉	257
三十一、代表作品：《背篓电影院》	257
三十二、代表作品：《平衡》	259
三十三、代表人物：孙杰	261
三十四、代表作品：《影人儿》	261
三十五、代表人物：郝跃骏	262
三十六、代表作品：《最后的马帮》	262
三十七、代表作品：《山洞里的村庄》	264
三十八、代表人物：王韧	265
三十九、代表作品：《费达生》	266
四十、代表人物：王蔚	267
四十一、代表作品：《重逢的日子》	267
四十二、代表人物：江宁	270
四十三、代表作品：《德兴坊》	270
第三节 人物传记类	273
一、代表人物：傅红星	273
二、代表作品：《周恩来外交风云》	274

	三、代表人物：军事部创作团队	275
	四、代表作品：《毛泽东》	275
	五、代表作品：《邓小平》	279
	六、代表人物：时间	282
	七、代表作品：《周恩来》	282
	八、代表人物：郭冠英	284
	九、代表作品：《世纪行过——张学良传》(中国台湾)	285
第四节	独立制作	288
	一、代表人物：吴文光	289
	二、代表作品：《流浪北京》	289
	三、代表人物：蒋樾	291
	四、代表作品：《彼岸》	291
	五、代表人物：段锦川	292
	六、代表作品：《八廓南街 16 号》	292
	七、代表人物：贾樟柯	293
	八、代表作品：《公共场所》	293
第六章 2000 年至今创新发展阶段的纪录片		298
第一节	政论类	299
	一、代表人物：任学安	299
	二、代表作品：《大国崛起》	299
	三、代表作品：《复兴之路》	301
	四、代表作品：《公司的力量》	302
	五、代表人物：刘文	304
	六、代表作品：《香港十年》	304
第二节	人文类	305
	一、代表人物：陈真	306
	二、代表作品：《布达拉宫》	306
	三、代表人物：田壮壮	309
	四、代表作品：《德拉姆》	310
	五、代表人物：薛继军	312
	六、代表人物：金铁木	312
	七、代表作品：《圆明园》	312
	八、代表人物：周兵	314

	九、代表作品：《故宫》	315
	十、延伸作品：《故宫 100》	318
第三节	中国民间生存实录	318
	一、代表人物：郭静、柯丁丁	319
	二、代表作品：《马戏学校》	319
	三、代表人物：干超	320
	四、代表作品：《红跑道》	321
	五、代表人物：张伟杰	323
	六、代表作品：《干妈》	323
	七、代表人物：杨天乙	326
	八、代表作品：《老头》	327
	九、代表人物：张丽玲	329
	十、代表作品：《我们的留学生活——在日本的日子》	329
	十一、代表人物：王兵	332
	十二、代表作品：《铁西区》	333
	十三、代表人物：颜兰权、庄益增(中国台湾)	335
	十四、代表作品：《无米乐》(中国台湾)	336
	十五、代表人物：林育贤(中国台湾)	338
	十六、代表作品：《翻滚吧！男孩》(中国台湾)	339
	十七、代表人物：钟孟宏(中国台湾)	341
	十八、代表作品：《医生》(中国台湾)	341
	十九、代表人物：张经纬(中国香港)	345
	二十、代表作品：《音乐人生》(中国香港)	346

第七章 名牌栏目与节目

第一节	中央电视台	349
	一、代表人物：臧树清	350
	二、《地方台 50 分钟》栏目	350
	三、中国视协纪录片学术委员会	351
	四、《中国纪录片》栏目	351
	五、代表人物：时间	352
	六、《东方之子》栏目	352
	七、代表人物：陈虻	353
	八、《百姓故事》栏目	354

	九、代表人物：陈晓卿	355
	十、《见证》栏目	355
第二节	纪实频道	356
	一、代表人物：应启明	356
	二、《纪录片编辑室》栏目	356
	三、《大师》栏目	357
	四、《档案》栏目	359
第三节	阳光卫视	361
	一、代表人物：杨澜	363
	二、代表作品：《郑和》	363
	三、阳光卫视节目运作模式	367

第三部分 交流与合作

第八章 美国权威纪录片频道

第八章	美国权威纪录片频道	381
第一节	美国国家地理频道(NGC)运营模式	381
	一、坚守经营理念	381
	二、创办跨文化节目	385
	三、代表作品：《故宫》	386
第二节	美国探索频道(Discovery)运作模式	387
	一、商业化运作	389
	二、制片人中心制	392
	三、代表作品：《成长的大熊猫宝宝》	394
第三节	美国历史频道(History)	397
	一、发展	398
	二、代表作品：《郑和——美洲的真正发现者?》	398

第九章 合作拍摄与交流

第九章	合作拍摄与交流	400
第一节	作品	400
	一、代表人物：孙书云	400
	二、代表作品：《西藏一年》	401
	三、代表人物：张纯如	408
	四、代表作品：《张纯如——南京大屠杀》	409
第二节	交流	414

一、奈恩——影视语言与纪录片创作 414
二、达斯宁——电视纪录片拍摄要求 417

第十章 国际电影电视节及评奖 422

第一节 著名的国际纪录片电影节及学术性评奖 422

一、法国真实电影节 422
二、阿姆斯特丹国际电影节 425
三、莱比锡国际纪录片和短片电影节 426
四、威尼斯国际纪录片电影节 427
五、圣丹斯电影节 427
六、半岛国际纪录片电影节 429
七、维也纳国际电影节 431
八、日本山形国际纪录片电影节 432
九、玻波里国际纪录片电影节 433
十、瑞士弗雷堡电影节 433
十一、里尔国际短片和纪录片电影节 434

第二节 著名的国际电视节及电视大奖 435

一、美国广播电视文化奖 435
二、北美电视节 436
三、法国国际电视节 437
四、亚广联评奖 437

第三节 国际电影、电视节对纪录片发展的作用与影响 438

参考文献 440

后记 443