

THE CASE STUDIES ON INTERNATIONAL  
EXCELLENT DOCUMENTARIES  
A TOOLKIT OF PRODUCTION  
AND PRACTICE

国家新闻出版广电总局社科重点项目  
中外纪录片创作与市场营销研究成果

# 中外优秀纪录片 创作与营销实战经验宝典

主编 / 吕松山 孙剑英 刘颖

副主编 / 王宜文 樊启鹏

中国广播影视出版社



# 中外优秀纪录片创作与营销实战经验研究课题组

## 项目主持

吕松山 国家新闻出版广电总局研修学院院长。曾多次主持和参与多部总局部级重要课题研究项目，主持和参与广电行业发展相关书籍的编撰工作。

## 项目执行主持

刘颖 国家新闻出版广电总局研修学院副院长。具有二十多年广播影视人才培训管理的丰富经验。曾作为主编、副主编和主要负责人之一参与多部部级课题和著作的编写和组织工作。

孙剑英 资深纪录片制作人，著名国际影视节展策划人及组织者。担任导演及监制的一批纪录片曾荣获多个中外评奖奖项，曾担任多个国际评奖活动的评委、执行主席、主席。

## 副主编

王宜文 北京师范大学艺术与传媒学院教授，副院长；第七届国务院学科评议组成员。主要从事影视史论的教学与研究，在电影认知、中外电影比较研究等方面多有著述。

樊启鹏 北京师范大学艺术与传媒学院副教授，《中国纪录片发展研究报告》副主编，参与创作的纪录片有《成长的秘密》《电影眼看中国》等。

## 项目专家

刘效礼 中国视协纪录片学会原会长，著名纪录片导演。多次担任中外纪录片评选推优活动主席。代表作：大型电视纪录片《望长城》、文献纪录片《毛泽东》《邓小平》等多部经典作品。

张力 中央新影集团副总编辑，多个中外纪录片评选推优活动评委、执行主席，纪录片栏目《发现之旅》创办人。代表作《增长的代价》《消逝的大河桥》《瓷路》等。

禹成明 安徽电视台副总编辑，多个中外纪录片奖评委。导演、策划、监制的作品包括《远在北京的家》《大黄山》《中国文房四宝》《千年包公》《难以抵达的终点》等。

- 周 艳 中央电视台纪录频道副总监，获得多个国内外大奖。  
代表作有《大国崛起》《复兴之路》《公司的力量》《与全世界做生意》等。
- 井水清 五洲传播中心副主任，多次荣获国内外重要奖项，开拓并建立了一支经验丰富的国际联合制作团队，打造了一批国际化、高品质的中国纪录片。
- 张同道 北京师范大学纪录片中心主任、艺术与传媒学院教授，曾获中外奖项。  
主持《中国纪录片发展研究报告》，代表作《小人国》《贝家花园往事》等。
- 张延利 中国纪录片网负责人、纪录中国秘书长。起草多个国家纪录片政策，创办“纪录中国”平台、东山纪录片小镇、新鲜·提案真实大会等。
- 千 超 上海纪实频道总监、真实传媒总经理、云集将来传媒董事长。  
主要作品有《红跑道》《房东蒋先生》《本草中国》《跟着贝尔去冒险》等。
- 凌 立 北京大陆桥文化传媒股份有限公司总裁，作品获得多个国内外大奖。  
代表作品有《中国金丝猴》《溥仪》《传奇》栏目等。
- 李汝建 大连广播电视台对外传播交流中心主任，获得多个国内外重要奖项。  
代表作《海路十八里》《农夫和野鸭》《黑尾鸥之生死》《苹果树下》等。
- 许晓娟 新疆电视台卫视节目中心副总监，多次获得国家级奖项。  
代表作品《新疆是个好地方》《一百年前的探险日记》《春天花会开》等。
- 于卓明 福建省艺术研究院高级编剧，多次获国内外影视奖。  
代表作电影《特别的爱》《爱在廊桥》；纪录片《家住福州》《千古一县令》。
- 查 宇 资深跨媒体人，先后在四川电视台、百度、联想移动部、华策影视、乐视从事节目策划、营销管理和大数据分析等工作。
- 王永刚 四川广播电视台资深电视制作人。在国家级核心刊物发表多篇电视理论研究文章，获得多项中央级、省级电视作品奖。

#### 课题组成员

- 朱家均 国家新闻出版广电总局研修学院国际交流处处长
- 纪伟文 四川电视节办公室主管  
近 20 年多次担任国际评奖、国际论坛等活动的组织联络工作。
- 董浩珉 中央新影集团大型纪录片导演，曾获得多个国内外大奖。  
代表作包括《瓷路》《被药物控制的人》等。
- 田 源 中央电视台纪录频道制片人，负责纪录频道国际合作和引进节目业务。  
国际联合摄制项目代表作《猎捕》《金山》和《非洲》等。
- 周 峰 资深电视节目制作人，四川广播电视台国际频道总制片人，  
曾获得多个国际、国内纪录片奖项。

- 谢梦茜 中央新影集团纪录片导演，曾获得多个国内外纪录片奖项。  
代表作包括《景颇·夏天》《青春鹦哥岭》等。
- 张晓颖 中央新影集团大型纪录片导演，曾获得多个国内外大奖。  
代表作有《滔滔小河》《天下逐盐》等。
- 尚秋芬 国家新闻出版广电总局研修学院国际交流处项目主管，高级经济师  
唐 成 四川电视节办公室主管  
近 20 年多次担任国际节展、国际论坛的组织联络工作。
- 谭 静 四川电视节办公室主管  
多次参与国际节展、国际评奖及论坛的对外联络工作。
- 朱岐峰 新疆电视台纪录片编导，曾获得国际国内奖项。  
代表作有《奔腾年代》等。
- 蔡志刚 新疆电视台卫视导演及摄影，曾获得多个国内外大奖。  
代表作有《河狸的故事》《塔里木河》《王洛宾》等。
- 谢君文 新疆电视台卫视节目中心制片人、导演，曾获得多个纪录片奖项。  
代表作有《迟来的割礼》《家住云端》《奔腾年代》《塔里木河》等。
- 石 峰 新疆卫视节目中心纪录片制片人、导演，曾获得多个国内外大奖。  
代表作有《最长的冬天》《河狸的故事》《自然的力量》《新疆味道》等。
- 吴 斯 安徽广播电视台一级导演，曾获得多个国内外大奖。  
代表作有《中国文房四宝》《难忘蘑菇云——记两弹元勋邓稼先》《严凤英》等。
- 刘 丹 四川电视节办公室对外推广  
多次参与国际节展、国际评奖及论坛的对外联络工作。
- 方 平 福建电影制片厂纪录片导演、摄影师。作品多次获得国内大奖。  
代表作有《祖屋》《解放之路》《幸存者》等。
- 张 翔 福建电影制片厂纪录片导演、摄影师，曾获得多个国内大奖。  
代表作有《千古一县令》等。
- 冯晓华 曾任云南电视台纪录片导演、摄影师，高级记者。多次获得国内外大奖。  
代表作有《落幕》《幸福山谷》《批初的世界》《我们的小学》等。
- 彭 霖 四川电视节办公室对外推广  
多次参与国际评奖、国际论坛的对外联络工作。
- 何 勇 安徽广播电视台纪录片导演，中国科学技术大学新媒体研究院特邀研究员。  
代表作有《创业志》《看法·三十年》《男人三十系列》等。

李琳 安徽广播电视台国际频道双语主持人、编辑、翻译

姚远 国家新闻出版广电总局研修学院国际交流处项目主管，助理研究员

郭胜阳 国家新闻出版广电总局研修学院国际交流处项目主管，翻译

#### 定稿组

孙剑英 刘颖 王宜文 樊启鹏 朱家均

#### 出版统筹

刘颖 孙剑英 朱家均 纪伟文

#### 学术支持

纪录中国理事会

中国高教学会影视教育专业委员会

五洲传播中心

国际传媒青年精英成就计划

## 前言

为了推动中国纪录片行业新生力量的成长，更好地以纪录片的方式讲好中国故事，向世界传播好中国声音，树立中国形象，我们编撰了这本《中外优秀纪录片创作与营销实战经验宝典》，本书也是国家新闻出版广电总局部级社科研究项目的研究成果，填补了国内纪录片实战操作型书籍的空白，是当下帮助纪录片青年创作骨干快速成长的“导航手册”。

为了保证本书的成功，我们邀请了部分国内纪录片界长期工作在一线的专家、学者、管理者和制作人，组成了项目编辑部，成立了多个课题组。特邀了从2014年、2015年到2016年在中外纪录片评奖和推优活动中表现出色、专业水平较高、仍在制作一线工作的专业团队和制作人分别参与编撰工作。三年来，参与本书专访和撰稿的中外纪录片专业人士达130多人。我们通过与中外制作人面对面访谈，以及优秀节目创作代表的文稿征集和整理，确保本项目的内容既“高大上”又“接地气”，满足国内一线纪录片制作人求知、求学、可借鉴、很实用的业务培训需求。

本书编撰过程历时三年，观看和研究了来自50多个国家的2500多部优秀作品，采访了来自17个国家和地区（美国、英国、加拿大、法国、德国、丹麦、以色列、澳大利亚、奥地利、芬兰、南非、墨西哥、智利、韩国、巴基斯坦、中国等）的国际纪录片界的著名制作人、媒体机构高管等。其中有5位世界纪录片大师级嘉宾，如：英国的国际著名制作人菲尤·阿格兰。他的纪录片曾多次获得享有盛誉的奖项，其中包括4次英国电影和电视艺术学院奖、3次艾美奖、2次皮博迪奖，以及皇家电视协会奖、自然银幕电影节奖和格里尔森奖。他的代表作《云之南》，不仅蜚声国际，同时也受到中国观众的喜爱；加拿大的国际著名导演马尔科姆·克拉克先生，曾获2次奥斯卡奖、4次奥斯卡提名和16次艾美奖。他导演的《六号房间的女人》荣获2014年奥斯卡最佳短纪录片奖；尼古拉斯·瑞德先生是奥斯卡获奖纪录片《六号房间的女人》的制片人，他也是媒体、娱乐和科技人士。参与制作过多部电影，被誉为“在好莱坞最有影响力的英国人之一”；英国广播公司真实类节目总监麦克·康顿先生是国际著名的大师级纪录片制作人和管理者。他创立了《人与动物》栏目，长期参与制作世界知名的自然类纪录片，比如《生命的故事》《非洲》《隐秘王国》等；英国著名资深

电视制作人戴尔·坦普勒女士，她参与制作了 BBC 获奖无数的里程碑式的纪录片《人类星球》。该片获得创纪录的 8 项英国电影和电视艺术学院奖提名并最终获得最佳剪辑和最佳摄影两项大奖。26 位接受访谈的海外制作人都是国际著名评奖活动多项大奖获得者的代表（如：获奥斯卡奖、艾美奖、荷兰阿姆斯特丹（IDFA）、法国菲帕（FIPA）金奖等）；国内受邀撰写创作经验的 70 多位制作人来自北京、上海、广东、广西、安徽、福建、湖北、江苏、辽宁、山西、新疆、甘肃等地。他们代表了国内有影响的电视制作机构，是国内具有代表性的评奖、推优活动获奖者代表。

近几年，在国家大力发展文化产业而营造的有力氛围和政策指引下，国家新闻出版广电总局采取积极措施，针对纪录片繁荣创作和“走出去”工程，推出了一系列扶持政策和资金投入。因此，中国电视纪录片行业在节目原创、自制、播出、市场发行、中外节目销售推广等产业链的相关领域已经呈现出新一轮蓬勃发展的态势，不仅让中国纪录片行业看到了光明的前途和希望，也令国际纪录片界对中国同行和市场增添了新的认识和合作信心，有效地促进了中国纪录片通过国际市场进入海外主流媒体播出。通过纪录片讲好中国故事，发出中国声音，树立大国的地位和形象，从而取得了可喜的内外宣效果。但是，我们也清楚地看到，当前制约我国纪录片产业发展至关重要的因素之一是：由于纪录片创作经历了十多年低谷期，纪录片创作一线的各种高素质人才极度缺乏，各级电视台和制作公司的纪录片优秀中青年创作团队和人才普遍存在断代和后继乏人的现象，这已成为业界亟待改善的问题。中外纪录片发展与竞争的核心是人才竞争，产业发展的关键和希望是年轻的创作人才源源不断，形成长江后浪推前浪的格局。因此，在推动国产纪录片发展的各项工作中，中青年创作人才在职业业务水平的提高和培训应成为“重中之重”。近几年来，在对一线业务人员的培训中，缺乏最新的具有国际性、权威性、经验性、系统性、贴近性、可操作性的实用价值极强的纪录片专业培训书籍。为此，我们经过三年时间的调研和编撰工作，将研究成果汇编成《中外优秀纪录片创作与营销实战经验宝典》一书，供纪录片行业从事一线制作、市场发行及管理人员进行业务学习和经验交流。本书将提供中国及国际的最新创作理念、制作方式、市场发展动态及众多成功的个案分析经验，为中国纪录片青年优秀人才的成长和成功提供帮助。

本书在第一编内容的编撰过程中，曾邀请多位中外纪录片行业的著名专家、学者和制作人，分三个年度，对 2014 年、2015 年、2016 年来自 50 多个国家的 2000 多部人文类、社会类、自然与环境保护类作品，结合类型化、系统化、国际化、市场化的特点进行了观摩、分析、交流和总结，并对每个年度创作出的中外优秀代表作进行了专业的创作特点梳理、评论并集成年度创作报告。每年度的报告根据国际通行的

标准对节目的题材选择、故事化叙事手法、节目的艺术表达、社会影响力、最新高科技手法的应用等方面进行参照分析和对比衡量，并以此在年度报告中对中外纪录片创作中不断出现的新创意、新理念、新手法、新特点、新变化进行了发布，使本书从理论到实践都具有广度和深度，也体现了本书的学术性、专业性、国际性、实效性和创新性。

本书在第二编和第三编内容编撰过程中，经过约稿、专访、整理和编辑，来自中外 17 个国家和地区上百家机构的优秀获奖者，将他们在世界各地进行纪录片创作与发行的丰富实战经验呈现在本书中。为了更好地与国际纪录片创作及市场营销接轨，我们将中外制作人的访谈和文章分为人文类、社会类、自然及环境保护类进行“类型化”作品创作经验分享。在这部分中，我们邀请了 26 位海外顶级电视媒体和新媒体的著名制作人和成功机构的高层决策者作为访谈嘉宾，分别针对纪录片全球化创作和市场营销的不同主题进行了精彩的专访。他们以在国际市场运作中取得的制作、发行、播出、团队培养、品牌建设与维护的成功案例和丰富经验，进行多角度实战分析和深度交流。来自海外的获奖者们是目前国际纪录片领域最具权威性、最具代表性、最具实力和影响力的机构和个人。海外获奖者中的许多人从业几十年，专业实践经验极其丰富，学术水平层次高，其中不少作者具有从事电视纪录片、电影故事片、综艺节目、动画节目、新媒体节目的跨媒体制作和发行经验，他们的作品不仅在中国获奖也在世界各地获奖，在国际市场定制和发行方面具有的可操作性经验借鉴性极强，因此，他们的文章和访谈对中国纪录片进入国际市场和海外主流媒体极具借鉴和参考价值。他们的访谈内容首次在中国发表，具有目前国际领域的代表性、权威性和文化的多元性。同时，对中外纪录片创作人在理念创新、实际操作、不同文化的了解具有全方位的交流效果，是实施中国纪录片“走出去”工程的重要辅导书籍。这使本书在开拓国际视野、提高国际表达水平等方面都具有极强的创新性和实用性。

为了更好地聚焦于向世界讲好中国人的故事、讲好中国梦的故事、讲好中华优秀传统文化的故事、讲好中国和平发展的故事，为一线制作人服务，为精品纪录片创作的模式、创新、创意等各个环节提供帮助，为中国纪录片行业的发展培养青年人才，本书邀请了国内 70 位著名的制作、发行、播出机构的优秀制作人代表，撰文发表了自己与团队实战操作经验的总结。来自中国的优秀节目及机构涵盖了国产纪录片最有代表性、最有实力的机构和制作人，包括从中央电视台、各省、市、自治区电视机构及民营制作公司。中国的创优者既有从业多年、经验丰富的优秀制作团队和个人，也有中青年的后起之秀，他们中有不少人的作品也在国内和国际上多次获奖。他们丰富的制作经验和最新的创作心得很“接地气”，中青年创作团队是目前中国纪录片行业的中

坚力量，同时也是最了解这个行业一线需求的人。本书中的内容特别针对了他们在纪录片一线创作中遇到的实际问题，研究他们的苦恼和困惑，为他们提供了可以借鉴的、切实有效的思维模式和解决方案，将成为他们的实用工具书，以便更好地配合国家提出的重点扶持中国纪录片创作、人才培养及“走出去”工程的全局需要，提升中国纪录片创作队伍的整体水平。因此，本书的出版对中国纪录片行业一线创作和人才成长具有很强的创新性和实用性。

本书独树一帜，以务实求新、助推市场、服务一线的精神，紧贴制作播出机构及制作人生存及发展的现实需求，以不空谈、接地气、讲案例、利实战、便操作、可借鉴为风格，（为骨干人才、专业团队、优质项目、平台提供直接、有成效的学习与交流机会。）我们希望该项目出版的书籍，既能促进传统电视媒体人在市场竞争与变革中找到良性循环、可持续发展的生存方式和成长空间，也能使中国纪录片制作人在传统媒体和新媒体中都能找到更精准的定位和发展方向，对影视文化作品“走出去”工程产生积极影响。

我们相信，这本承载着无数中外优秀制作人长期积累的实战经验的专著，是他们的智慧结晶，也一定会成为中国一线年轻制作人在创作道路上难得的手中“宝典”，也可以成为国内大专院校影视专业的师生加强和提升实践能力和水平的不可多得的学习“宝典”，以指导我们创作出更多的不负于时代和生活的纪录片精品佳作。

在此，衷心感谢为这个研究项目及本书的出版付出辛勤劳动和智慧的同仁和机构！

孙剑英

2017年2月18日

# 目 录

## 前 言 /01

## 第一编 中外优秀纪录片创作特点与发展趋势

### 一、2014 年度中外优秀纪录片最新创作研究报告 /001

### 二、2015 年度中外优秀纪录片最新创作研究报告 /008

### 三、2016 年度中外优秀纪录片最新创作研究报告 /019

附录 2016 年度中外纪录片与新媒体融合发展的新趋势点评

1. 中国纪录片产业新趋势 ..... 027
2. 从中外新媒体优秀作品看纪录片内容制作的新趋势和新亮点 ..... 031

### 四、新媒体与纪录片的融合发展报告 /037

## 第二编 中外纪录片创作与市场运营经验分享

### 一、优秀纪录片制作与市场营销观念的成功拓展 /050

1. 参与者，支持者，投资者，CCTV9 愿以最灵活的方式成为合作者 ..... 050
2. 中国故事的国际新语态——从中外合拍片看文化自信 ..... 056
3. 国际合作项目怎样获得成功——大陆桥在践行中成长 ..... 061

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 4. 纪录片题材选择与商业模式的构架 ..... | 072 |
|--------------------------|-----|

## 二、纪录片创作中关于“情景再现”手法的研讨 /078

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1. “情景再现”手法流派以及在中国的接受度 .....     | 078 |
| 2. 捕捉时光的背景——纪录片情景再现的“真实”建构 ..... | 085 |
| 3. 剧情纪录片的创作原则与边界 .....           | 091 |

## 三、新媒体时代纪录片的运营与国际化 /095

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. 新媒体时代与国际化背景下学会讲故事 .....     | 095 |
| 2. 纪录片爆款项目方法论——从《谈婚论嫁》说起 ..... | 099 |
| 3. 关于纪录片新媒体化的思考 .....          | 104 |

# 第三编 中外纪录片创作与营销实战攻略

## 一、与世界纪录片大师面对面 /111

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. “情感力量是纪录片创作核心”：<br>英国著名纪录片制作人菲尔·阿格兰德访谈 .....          | 111 |
| 2. “通过故事化讲述实现创新”：<br>英国广播公司真实类节目总监麦克·康顿访谈 .....          | 119 |
| 3. “如何打造有力的故事”：<br>奥斯卡奖获得者尼古拉斯·瑞德与马尔科姆·克拉克访谈 .....       | 124 |
| 4. “什么样的故事才算是好故事？”：<br>奥斯卡奖获得者马尔科姆·克拉克访谈 .....           | 128 |
| 5. “自然历史类纪录片探索之路”：<br>国际著名纪录片制作人、《人类星球》制片人戴尔·坦普勒访谈 ..... | 135 |

## 二、人文类纪录片 /142

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1. 《人类》制作人瓦伦丁·瓦特莱访谈 .....                 | 142 |
| 2. 《六号房间的女人》制作人尼古拉斯·瑞德与编导马尔科姆·克拉克访谈 ..... | 149 |
| 3. 《世界大战》制作人区詠卿访谈 .....                   | 154 |
| 4. 《食物的奥德赛 2：火的味道》制作人金承昱访谈 .....          | 158 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 5.《地球之盐》制作人大卫·罗齐尔访谈 .....         | 162 |
| 6.《芦苇之歌》制作人吴秀菁访谈 .....            | 166 |
| 7.《塞内加尔摔跤》制作人克瑞斯托夫访谈 .....        | 172 |
| 8.《美丽西江》制作人刘竺、蓝云剑访谈（附评论） .....    | 177 |
| 9.《中国文房四宝》制作人吴斯访谈 .....           | 190 |
| 10.《本草中国》制作人韩芸访谈 .....            | 196 |
| 11.《飞虎传奇》制作人王璐访谈 .....            | 201 |
| 12.《锤子与庄子》制作人王晓榕访谈 .....          | 205 |
| 13.《淮河六章》制作人于继勇访谈 .....           | 213 |
| 14.《客从何处来之阿丘篇》制作人谢琳访谈 .....       | 219 |
| 15.《难以抵达的终点》制作人吴卓访谈 .....         | 224 |
| 16.《河西走廊》制作人赵启辰访谈 .....           | 229 |
| 17.《最后的小火车》制作团队访谈 .....           | 233 |
| 18.《布衣中国，百变一身》制作人辛小阳访谈 .....      | 236 |
| 19.《楚国八百年》制作人张晓敏、崔伊、杨光照访谈 .....   | 240 |
| 20.《到中国去——风中客卿（赫德）》制作人刘海燕访谈 ..... | 252 |
| 21.《百年南京》制作人朱建宁访谈 .....           | 263 |
| 22.《薪火相传，千年紫砂》制作人杨艳珺访谈 .....      | 272 |
| 23.《到中国去之莫理循》制作人陈利华访谈 .....       | 278 |
| 24.《人偶魅惑》制作人李浩洋、郭刚访谈 .....        | 282 |
| 25.《乡村教师》制作人高隼访谈 .....            | 287 |

### 三、社会类纪录片 /294

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1.《上学路上》制作人巴热雷米·福格访谈 .....            | 294 |
| 2.《乔大叔来了》制作人河西娜、崔佑荣访谈 .....           | 300 |
| 3.《河中女孩：宽恕的代价》制作人哈雅·法蒂玛·爱博访谈 .....    | 305 |
| 4.《亦敌亦友》制作人杜克·德罗尔访谈 .....             | 312 |
| 5.《混凝土之爱——玻姆家族》制作人莫里斯·思多克·迪克斯访谈 ..... | 318 |
| 6.《“W”（白色）计划》制作人张峻硕访谈 .....           | 325 |
| 7.《动人心弦》制作人莎拉·巴顿访谈 .....              | 330 |
| 8.《我的上瘾，我的诅咒》制作人艾利克斯·巴拉萨访谈 .....      | 337 |
| 9.《茶歇时光》制作人玛蒂·阿尔韦迪访谈 .....            | 345 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 10.《金山》制作人田源访谈 .....       | 352 |
| 11.《苹果树下》制作人李汝建访谈 .....    | 358 |
| 12.《与全世界做生意》制作人张铭欢访谈 ..... | 365 |
| 13.《想唱就唱》制作人张洁访谈 .....     | 369 |
| 14.《烈日灼人》制作人杨晓飞访谈 .....    | 375 |
| 15.《最后的铸造厂》制作人郭东升访谈 .....  | 385 |
| 16.《铜匠苏仔》制作人赵擎访谈 .....     | 389 |
| 17.《景颇·夏天》制作人谢梦茜访谈 .....   | 393 |
| 18.《枪》制作人李炜访谈 .....        | 398 |
| 19.《超级按摩师》制作人李维访谈 .....    | 407 |

#### 四、自然及环境类纪录片 /409

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1.《袋鼠王》制作人贝蒂娜·道尔顿访谈 .....        | 409 |
| 2.《屋子里的大象》制作人彼得·提莫斯·拉波提访谈 .....  | 415 |
| 3.《城市里的麻雀》制作人柯特·迈尔访谈 .....       | 421 |
| 4.《人类与大猩猩》制作人让·克里斯托弗访谈 .....     | 426 |
| 5.《湖泊传奇》制作人马克·罗尔访谈 .....         | 432 |
| 6.《大黄山》制作人王振涛访谈 .....            | 441 |
| 7.《第三极》制作人曾海若访谈 .....            | 447 |
| 8.《藏狐》制作人郝晓霞、张小米访谈 .....         | 450 |
| 9.《河狸的故事》制作人蔡志刚访谈 .....          | 458 |
| 10.《川金丝猴》制作人郝晓霞访谈 .....          | 461 |
| 11.《追踪植物的红娘》制作人林永宁、黄芳、徐兵访谈 ..... | 468 |
| 12.《中国金丝猴部落》制作人洪亮访谈 .....        | 479 |
| 13.《迷失的家园》制作人乔乔访谈 .....          | 485 |

## 第一编 中外优秀纪录片创作特点与发展趋势

### 一、2014 年度中外优秀纪录片最新创作研究报告

本报告将以四川电视节“金熊猫”国际纪录片推优活动的中外优秀纪录片为基本参考依据，考察纪录片创作、业界及市场的基本形态。

本年度共收到来自 43 个国家和地区的 865 部作品参评。法国、韩国、卡塔尔、美国、希腊、奥地利、波兰、澳大利亚、德国、南非、英国等海外优秀作品既有国家和地区代表性，也代表了国际纪录片行业最新的制作理念、方式和发展潮流，同时也能反映出国际市场对纪录片播出、发行的多元化标准和需求。中国优秀作品代表着国内纪录片近两年的最新创作水平，国内优秀节目的数量有了大幅度的增加，这说明中国近年来制作的具有国际化视野和水准的优秀纪录片的数量和质量正在呈现上升趋势，从选题、策划、制作都有了长足的进步。

以下将从人文类、社会类、自然与环境类三个方面的主要创作特色进行介绍。

#### （一）人文类

按照节目的原创性、叙述手法的独特性、制作水准的专业性以及社会影响的广泛性与深刻性等国际元素，发现了一批能代表国际纪录片发展前沿的作品。诸如：《六号房的女人：音乐拯救了我的生活》《瓷路》《飞虎传奇》《曼德拉的光辉岁月》《我有时梦见自己在飞》《Igor Shamo 的终曲》《茶，一片树叶的故事》《淮河六章》《京剧八答仓》《芦苇之歌》等。

##### 1. 题材广泛，关乎你我

本年度“人文类”节目以跟踪纪实、口述历史、影像重现等纪录片形态关照历史与现实、文化与心灵。从题材上看，涉猎比较广泛，中外纪录片创作者主要从七个方面对世界进行自我表达：第一，独特的自然地理与人类生存方式的关联和相互影响；第二，艺术家如何塑造生命也被生命所成就；第三，用这个时代的眼光探寻文明的起

源、帝国的更迭以及对战争的反思；第四，正在消失的民族志；第五，宗教的信守、心灵的治愈、寻根的渴望等不同国度和历史境遇中的群体精神家园的建设；第六，新新人类生存现状；第七，探索衣食住行中隐藏着的文明密码等。一些优秀的作品平心静气、娓娓道来，没有教育人的口吻，润物无声地将人们带入思索的境界，给人留下极为深刻的印象。

中国制作的系列片《茶，一片树叶的故事》横跨全世界茶文化盛行的8个国家，通过一片茶叶和60多个寻常人家的喜乐哀愁共同编织着人与天地、人与人、人与自我内心世界的交融。将“茶，是生命”这个主题多角度地呈现给观众，使茶的气息扑面而来。作为中国首部探寻世界茶文化的纪录片，该片无疑是在全球化浪潮之下，重新探索对历史的理解、对历史的表达。无论从选题的原创性和国际性上，都彰显了中国话语权。该类的精品力作还有《瓷路》《飞虎传奇》《客从何处来》等。《瓷路》是一部反映中华文化与世界文明交流历史的大制作。该片聚焦中国陶瓷文化对世界产生的深远影响。故事叙述时间跨越万年，从史前至现代，叙述空间横跨东西方，是一部具有全球视野的作品。该片以穿越时空的宏大视角、生动鲜活的画面语言，讲述着瓷器波澜壮阔、风云变幻的美丽故事，探寻着瓷器承载的多彩的文化 and 丰富的情感，为那些已经逝去但让人永远铭记的伟大时代和杰出工匠创造了珍贵的影像记忆。《飞虎传奇》为我们展现了一支驰骋在中国碧空长天的传奇部队，99位横跨太平洋扭转“二战”局势的美国勇士，“15：1”撼动世界空战史的杀伤率神话，70年历史尘埃湮没的独家史诗画面。该片以翔实的史料和珍贵的历史影像，把“二战”中在中国横空搏杀、屡建奇功的美国“飞虎队”传奇故事展现给世人，视野宏大开阔，视角新颖独特，把一段气吞山河的历史演绎出别具一格的新意。《客从何处来》以主人公家族的曲折传奇历史映射出一个时代的风云际会，作品的视角宏大精细，极具表现力的叙述、起伏跌宕的情节和温情感人的细节，凸显了对于人性和正义的关注，使该作品具有深厚的人文价值。

## 2. 内涵深刻，意义非凡

人文纪录片的功能不仅提供与文化历史相关的知识，更提供思想和智慧。如果一部纪录片能够让你从中寻找到生活的答案，及时矫正你前行的路线，这就是一部了不起的作品。本届“人文类”纪录片评选中，一些优秀作品集中体现了创作者对文化价值的诉求：即在传统与现代的对峙中呵护传统；在宏大历史的叙述中突出民间的声音；在物与人的关系当中强调人的因素等。为观众提供了文化历史知识，同时也在情感上直指人心。

比如已获今年奥斯卡奖最佳短纪录片的节目《六号房的女人：用音乐拯救了我的

生命》为大家讲述了一个激动人心的故事。109岁的 Alice Herz Sommer 是世界上年龄最大的钢琴家，也是年龄最大的大屠杀幸存者，她向大家分享如何活得长久，活得幸福。她畅谈音乐的重要性，对人生有着积极的看法。这个鼓舞人心的影片讲述了她令人惊叹的生存故事，以及她如何在纳粹集中营中用音乐使自己与他人坚强起来。她的每句话都充满了正能量，没有愤怒，没有仇恨。导演交叉运用弹琴与谈事的视听语言，生动描述了生命的珍贵和音乐的重要。影片剪辑流畅、节奏舒缓、特效得当，是一部思想性与艺术性完美融合的好作品。如果说音乐拯救了 Alice Herz Sommer，那么她的故事必将震撼了我们每一个人。

纪录片《我有时梦见自己在飞》的导演，用6年的时间跟踪记录了一位天才舞者为了实现梦想而往来于多个国家的感人至深的故事。通过对伤痛、孤独以及精疲力竭的深度描写，充分彰显了追求梦想的执着与艰难。该片用朴素、精致的影像、生动细腻的叙事、精致优雅的画面，营造了一种独特的艺术效果。在细节处理上也别具匠心且极具美感，彰显了导演深厚的功力和卓越的艺术才华。

在纪录片《最后的小火车》中，几乎销声匿迹的蒸汽机，在偏远的中国山区仍然发挥着不可替代的作用。它是铁路沿线几万村民的唯一交通工具。逐渐老化的小火车有工业革命的印记，更有沿线百姓渴望通向外界的记忆，影片用生动有趣的画面，表现了对历史的充分尊重和对现状的严重关切，视点独特，立意深远。

纪录片《椅子的故事》也是一部具有中国特色和国际视野的好作品。影片把椅子看作一个生命体，从椅子生活、情感等诸多方面透射出人与椅子的相伴历程，在椅子的历史沿革和文化脉络中充分挖掘了人类对待自己的真实态度。这些人文纪录片不仅有着重要的文化储存意义，更有着创造纪录片经典的意义。

### 3. 手法独特，各领风骚

在叙述风格上，始终注重纪录片戏剧化的营造，用故事和细节推动情感的释放是本届参评作品普遍注重的手法。如《京剧八答仓》《芦苇之歌》《瓦乌巴》等作品，长时间的跟踪拍摄使得这些影片都具有很强的带入感和真实感；《京剧八答仓》以新颖独特的视角和朴素平实的语言，多角度地表现了一个艺术群体的生存状态。导演凭着的对生活的细致观察和深刻领悟，不动声色、不留痕迹地让人们领悟到，人生的精彩是需要艰难的付出。《芦苇之歌》是一个让曾经被欺凌、被淡忘的弱势群体重新回到我们现实中的动人故事。一个进行了16年的身心照顾的工作坊，换来慰安妇阿嬷们片刻的解脱和欢乐，志愿者用人性的温暖抚慰着战争的烙印和心灵的创伤。作品浸透着深深的人文关怀，温馨地彰显了人性的光芒，显示了人道主义的伟大力量。《瓦乌巴》精致优美的画面精确地表现了对奇妙世界深信不疑的天真性情，无论是对环境的描绘