

21世纪广播影视专业实用教材
广播影视专业“十三五”规划教材

A DOCUMENTARY
PRODUCTION MANUAL

纪录片创作

孙曾田 徐竟涵 著

中国传媒大学出版社

21世纪广播影视专业实用教材
广播影视专业“十三五”规划教材

A DOCUMENTARY PRODUCTION MANUAL

纪录片创作

孙曾田 徐竟涵 著

中国传媒大学 出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

纪录片创作 / 孙曾田,徐竟涵著. —北京:中国传媒大学出版社, 2017. 10

(21世纪广播影视专业实用教材 广播影视专业“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-5657-2118-2

I. ①纪… II. ①孙… ②徐… III. ①纪录片—艺术创作—高等学校—教材
IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 201905 号

纪录片创作

JILUPIAN CHUANGZUO

著 者 孙曾田 徐竟涵
责任编辑 赵丽华 唐颖
特约编辑 刘广东 高卓毓
封面制作 泰博瑞国际文化传媒
责任印制 曹辉

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 三河市东方印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 15.25
字 数 290千字
版 次 2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2118-2/J·2118 定 价 49.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

自序

孙曾田

做了二十几年的纪录片，回头看时突然发现，自己几乎涉及了纪录片的所有领域，类型包括了作者型纪录片、系列片、栏目化的纪录片以及各种商业用途的纪录片，其内容涵盖了社会纪实、历史文化、人物传记、自然风物、政策宣传、商业广告等方面。这二十几年，又恰恰是在“文革”结束以后，随着社会的开放，电视的发展，中国才开始有了真正意义的纪录片。这个发展历程，经历了纪录片创作理念的探求和争论，形态样式的演变和丰富，制作方法的实验和拓展。在这个背景下，自己主动和被动地投入了各种类型纪录片的创作，现在回想起来当时最大的苦恼就是在每一个阶段都没有合适的教材、前辈的指点，大部分都是自己的摸索、尝试。虽然总的来说成功多于失败，但是花去的时间和精力还是太多，成本太高，而且由于处在不断摸索中，作品的水平也参差不齐。最近十年来，自己也带过实习生、指导过研究生，常常想可否让他们学习纪录片创作少走弯路，投入较少的精力和时间成本，而能实实在在地学到纪录片的观念和方法，这不但对他们个人的学业、人生是一种节约，对纪录片事业的发展也是一种促进。因此我想把自己制作各类纪录片的经历、经验、教训、遗憾以及作品完成之后的思考整理出来，与大家分享。这可能也是每部作品完成之后，其后续的一种价值。

这本书是按照纪录片类型的划分，同时兼顾自己创作这些作品的先后顺序，每部作品又是回到当时创作的时间和空间，真实地回顾当时的创作经历，呈现原生态的创作资料，总结制作的方法。

纪录片创作是一个实践性很强的专业，很多的创作方法、创作理念要通过实践才能有更深的体会和体验。书本上的影视制作理论可以让我们学到基本的知识，但是只有自己动手、动脑去做，才能化为自己的经验，甚至生发出独到的认识和适合自己的方法。另一方面，纪录片和故事片虽同为影视创作，但它们在创作理念和制作方法上有极大的不同。故事片的创作是无中生有，完全是在虚构、创造一个现实。而纪录片则是面对一个真实的世界，对真实世界进行认识、解剖、提取、重构，它需要有深刻敏锐的思想，对世界、历史有自己的见解和把握。所以，纪录片在制作上有它自己的一套方

法和规律。

我这部书提到的每一部作品,实际都是给大家提供了不同方法的样本。当你面对不同的题材,制作不同类型的纪录片的时候,你可以从中吸取经验教训,将这些方法进行不同的排列组合,就会得到不同的适合于你的纪录片。

我在创作纪录片和纪录片教学中,更注重思考哪些经验、经历、方法具有普遍意义,可以复制、延续、推而广之,对自己的创作和其他人会有参考价值。

这本书中的经验,如果能给那些有志于做纪录片的人以参考和启示,那么它们就得以生发,将会获得更大的意义和价值。

曾田之变

序言

纪录片既可以是现实生活的写照又可以是历史的备忘录和影像文本档案,因而成为一部分影视人的最爱。他们几十年的影视生涯,只和纪录片结缘,乐此不疲,时而孤独,时而壮阔,但一定要在屏幕上留下庄严和郑重,孙曾田就是他们中出类拔萃的代表。

现如今影像纪录简便和易行,人人拿起DV和手机即成为一名纪录者,海量呈现的网络视频是大众的窗口,纪录似乎越来越变得无学问可言。但是,读一读孙曾田的这本书,会更加明白一个创作道理:纪录者应该把自己当成作者,纪录片应该确立作品的品格。

纪录片实践有无必要样本化?30多年前我在北京广播学院教授纪录片创作,苦于缺少教材和第一手的教案,就拿我曾参加并颇有影响的系列纪录片《丝绸之路》来研究,得益于合作方日本NHK的播出版有完整的样本,于是找到了当年电视课堂上的启蒙教材。孙曾田在他的新书中也用“样本”方式总结纪录片的创作实践,值得称道。它提供了一个范式:把屏幕上的视听语言凝固下来,加上作者的再思考,梳理给读者,有骨有肉,可视可感,印象深刻,也就更有价值。

孙曾田曾是我的学生。我清楚地记得,七九级他们那个摄影班入学时,大部分来历贫寒,全班30人中只有一人入学前摆弄过照相机。孙曾田的中、小学都在“文革”中荒废,还赶了上山下乡当知青的尾巴,在北方的农村做过最底层的劳动,所以在大学的课堂上他显得更加专注和饥渴,是品学兼优的好学生。毕业后到中央电视台拍摄纪录片30年。他的作品特点鲜明,接地气,也接文化的血脉,是一位有良心有责任的电视人。

孙曾田的实践样本中,还突出留有着影视与游牧相遇的影子。他从小在高原上长大,与山林族群及草原部落靠近,这使得他的纪录片创作因子中摆脱不掉对游牧文化的眷恋。他是用人类学眼光关注这种文化最早最深入的中国影视纪录者,也是最多的国际获奖者。他对大自然的敬畏,对行将远去的文化的纪录与讴歌应该得到当代的点赞。

刚刚播出的大型系列片《互联网时代》是孙曾田的纪录片新作，由此显示出他面向未来的自身“寻变”的趋向。本书出版的时候，我知道孙曾田已去国外访学，正在恶补英语，准备向世界再出发。

孙曾田恰逢创作和研究最成熟的时期，我期待着 he 不断给当代呈献出新的实践样本。

王纪言

2015年1月

（作者系香港凤凰卫视创始台长、执行董事，中国传媒大学博士生导师）

导 读

徐竟涵

孙曾田是我研究生时代的业界导师,当他提出要总结自己多年的经验,并贴合具体的作品来写作一部专著时,我欣然接受了任务。

对于一个初学纪录片制作的学生或创作者来说,最难的恐怕就是如何理清创作思路,并突破编导、摄影、剪辑等技术瓶颈,将自己的理念付诸影像。目前国内出版的纪录片教材涉及史论偏多,介绍技法较少,而一些技法类书籍或拘泥于繁冗的体系构建,或疏于联系具体的影片。

孙曾田的实践经验丰富,理论积累也颇深厚,又有多年的教学资历,结合自己的作品深入浅出讲解纪录片创作经验,具有较高的指导价值。

我们平时看一部完成版的影片,总认为它理所当然是这个样子,而当我们自己创作的时候,则常常因面对创作过程中的多种选择而手足无措。如何破解这个困局呢?

本书开创了纪录片教程的新样式,也对上述问题作出了解答。它围绕孙曾田代表作品,以导演创作经历为线索,用原始素材(采访笔记、原始提纲、脚本初稿、经历回忆等)还原创作过程,从今天的高度回看作品的优、缺点,归纳创作经验和教训,展开理论思考与讨论。通过对若干部纪录片作品的剖析,以及若干原始资料的展示和分析,让读者看到导演思路一步步清晰的路径,看到作品一步步成形的过程,从而给读者最大限度的借鉴可能性。

此外,将各部影片的完整版以及书稿中涉及的重要片段,以二维码的方式编排在书中,便于读者对照观摩;我们还为每章编辑了“导读”及“思考与分享”,以便读者提纲挈领地进行快速预览。

本书的经验,涉及纪录片的多个类型和片种,从个人化纪录片、栏目化纪录片再到商业化纪录片都有体现,相信对纪录片从业人员或影视专业学生,都会有颇多启发。

contents 目录

- 自序 / 孙曾田
序言 / 王纪言
导读 / 徐竟涵

第一部分 国际获奖纪录片的创作

- 第一章 《最后的山神》 3
第二章 《神鹿》 29
第三章 《祖屋》 65

第二部分 电视系列片与栏目纪录片的创作

- 第一章 “黄河系列” 83
 上篇《黄河一日》 84
 中篇《点击黄河》 105
 下篇《九曲黄河》 133

第三部分 多样化的影视纪录片创作

- 第一章 商业化文艺影视片《草原蒙古风》 151
第二章 人物纪录电影《美好人生》 169
第三章 文献性纪录电影《溢彩流光》 195
第四章 实验性纪录片《康有为——变》 209

附录 孙曾田主要作品年表 231

结 语 233

第一部分

国际获奖纪录片的创作

第一章 《最后的山神》

第二章 《神鹿》

第三章 《祖屋》

《最后的山神》

纪录片拍摄的往往是一个具体的人或事，如何让更多数的远关系、甚至没关系的人理解和产生共鸣？

一个具体的题材，特别是相对边缘的题材，要使它有普遍的意义，即主题的普遍性，就涉及主题的开掘与伸延。从而使与其没有直接关系的观众，也能得到启发和共鸣。

一、作品简介和获奖评语

最后的山神

片名:最后的山神(*The Last Mountain God*)

片长:40 分钟

导演:孙曾田

制作单位:中国中央电视台

完成日期:1993 年 9 月

获奖情况:

- 1993 年获亚洲太平洋地区广播联盟(亚广联 ABU)大奖(The Best Documentary Film Award by the Asia-Pacific Broadcasting Union)
- 1995 年获第 9 届“帕尔努”影视人类学电影节特别纪录片奖(Award of the 9th Parnu International Visual Anthropology Festival)

获奖评语:

《最后的山神》1993 年获本年度“亚广联”电视大奖。在领奖大会上,评委会主席罗伯特·保尔德贝尔先生宣读的评语(译文):“评委们高度赞赏《最后的山神》自始至终形象地表现了一个游猎民族的内心世界。这个民族传统的生活方式伴随着一代又一代的更迭而改变着,本片选取这个常见的主题描绘了新的生活。”

作品简介:

纪录片《最后的山神》记述一个鄂伦春族老猎人——萨满孟金福及他的家人的真实生活和精神信仰。主人公孟金福定居后仍眷恋着山林,认为山神是主管山林狩猎的神灵,他每到一片山林都要雕刻一座神像。本片描写了鄂伦春人的山林生活和心灵世界,展示了鄂伦春族古老的山林狩猎文化和纯美的精神世界,同时也反映了新一代鄂伦春人对新生活的向往和追求。随着时代的发展,新一代鄂伦春人追求新的文明生活,本片的大背景是鄂伦春人定居后,由传统山林生活走向现代生活之间这段意味深长的转折过程,预示了山林狩猎这一人类童年时期的生活方式将最后消失。

二、创作的动机与选题

1. 选题——遵从心灵

《最后的山神》是以鄂伦春人生活为题材。说出来也许让人难以相信,我最初报这

个选题的时候没见过一个鄂伦春人，仅仅知道这是中国东北部的一个少数民族，骑马狩猎，粗犷剽悍……

那是1992年4月，我刚调到对外中心专题部。毕业快十年才有了独立创作的机会，按说我应该前思后想，小心谨慎地利用这个得来不易的机会，可是当时就一时冲动地报了这样一个选题：《北方渔猎民族》，因为毕竟心虚，所以选题范围画的圈很大。

现在回想起来报这一选题也不是没有根据，根据就是遵从自己心中的感情。我在东北出生长大，看惯了冰天雪地、茫茫草原，审美感情更多地倾向于雄伟、粗犷的阳刚之美。这些年跑遍大江南北，每到北方即便是荒山大漠也能让我眼潮心跳；而南方的小桥流水，我只能欣赏，很少感动。再加上从小学习画画，我对于少数民族鲜艳的民俗服饰充满了好奇——我选择这一题材可能是要通过它来表达自己的心灵中那北方情结吧！

如果按我们过去一贯遵从的文艺理论——“要表现熟悉的生活”和电视片创作手法，《最后的山神》以这样的构思开始却能成功，未免有些歪打正着。我承认艺术创作有很多的偶然性，但取得成功总有它的合理成分。我由此体会到的是：创作者要遵从自己的心灵，去表达你倾心所爱的东西。

纪录片的生命是真实，那么创作者心中的真实不应该排在第一位吗？以往我们常常忽略或轻视创作者主观的真实，习惯性地表现并不是自己真心所爱的题材和主题。

2. 采访——寻找心灵的具象

1992年夏季，我去了鄂伦春族的一个定居地——黑龙江省塔河县十八站鄂伦春族乡采访，这里正在准备举行“定居四十年”的庆祝会。我看到40年的定居生活已从根本上改变了鄂伦春人的传统生活方式。从山林中走出的老一辈鄂伦春人仍留恋着过去的狩猎生活，精神上同山林的联系无法割断；而定居后成长起来的新一代，读书、工作，不再穿民族服装，不再说民族语言，不再相信神灵的庇护——他们的里里外外已与中国大多数汉族人没有太大区别了。在他们身上，民族文化传统影响几无踪影。定居像一道线，划开了鄂伦春人的过去和现在，这就是鄂伦春民族今天所经历的真实——传统的山林狩猎文化向现代文明过渡中呈现出的差异，传统的山林文化已是落日后的最后一抹余晖。于是，我把采访的重点放在表现鄂伦春民族由传统的山林文化向现代文明的转折和过渡上。

在采访中我认识了一位老猎人，他仍从事着这个民族传统的狩猎生活，而且是全族最后一位萨满（萨满教是原始的自然教，相信万物有灵，萨满是这个宗教的神职人员），我决定把镜头对准这位老人。

可是他一个人能代表整个民族传统的精神吗？望着他的背影，我不由地问自己。鄂伦春猎人孟金福生于山林，长于山林，至今还过着游猎的山林生活，敬畏自然，相信万物有灵。鄂伦春民族传统已溶化在他的血液中，他是鄂伦春传统的最后体现者。作为萨满，反映着本民族传统的世界观。

这些对当今社会有现实意义吗？我又问自己。纪录片的题材与主题还必须要有它的现实意义和社会价值——这个山林民族从远古走来，心灵中还保持着人类童年时期的那份纯真与多情，认为日月水火、山林鸟兽皆有魂灵，人能够与之沟通心灵。灵魂与大自然的和谐，是这个民族传统精神中的内核。这种精神恰恰又可启示现代人的思考，因为人与自然的关系，一直都在困扰着现代社会。

我又自问：一个民族的心灵世界既宏大又抽象，电视是视听艺术，怎么能找到一个具体可视的形象作为象征，成为意象呢？当我看到鄂伦春人雕刻在树上的山神像，眼前一亮，几天来纷乱的感受、想法变得清晰起来，山神像和这个民族在我心中叠印在一起——山神像就是鄂伦春人精神世界的象征。山神就是鄂伦春人，鄂伦春人就是山神。我知道，我找到了生活之网中的纲！

在回程的列车上，我想好了现在的片名——《最后的山神》。

三、导演阐述与初稿大纲

导演阐述

鄂伦春民族是中国少数民族中人数最少的民族之一，“鄂伦春”意为山岭上的人。如今他们已离开山林定居40年，定居是其民族发展史上的转折点，生产、生活方式与过去截然不同。这是一种“人为的”跨越，使其民族文化产生了没有过渡的转折，一种断裂，一种失落。以定居前后出生为界，新、旧两代人生活方式截然不同。新一代的鄂伦春人向往现代生活，而老一代人则仍然习惯并留恋着山林里的游牧生活。

鄂伦春这个古老的民族的生产生活方式、价值观念、宗教文化正面临一种“断裂失落”——随着老一代人的死去而失落。就社会发展而言，这是历史的必然；就一个民族文化而言，这是一个悲剧性的失落。如西天落日，虽有几分辉煌，更多的是无奈的悲凉和苍茫。

本片将纪录下这种断裂与失落，而且是最后的一线余晖，最后的一声绝唱。

本片以一个老鄂伦春猎人孟金福的冬猎为主要拍摄内容，表现他所代表的鄂伦春传统的生产及生活方式、宗教信仰、民族历史、价值观念、对现代与未来的看法。

在表现方式上，本片强调尽量朴素、自然、真实，贴近人物，用纪实的方式把生活的

原样纪录下来。

本片基调应苍凉、凝重、无奈。

初稿大纲

引子

苍莽兴安岭，一声枪响，鄂伦春猎人狩猎。

母子话别。

(一)山岭上的人已成了山下的人

以春节为契机，表现定居生活。

1. 老一辈回忆当年定居的情景，表达对定居的态度。
2. 新一代对游猎生活的认识。
3. 全族过去宗教——萨满教的萨满仅存一人——孟金福。

(二)最后的萨满

表现萨满教这一原始宗教。它以万物有灵为基础，是其民族原始的生产方式与文化对自然与人的认识的反映。萨满教是这个民族的思想、文化、生产力、生活方式的集中表现。

1. 孟金福与老母。
2. 孟金福对神的态度，用细节表现孟金福信“万物有灵”。
3. 鄂伦春族的青年对神的态度则是相信无神论。
4. 猎前占卜；猎后敬山神、火神、太阳神。

(三)离不开山岭的人

表现定居之前成人的一代——今天六七十岁的人。他们的传统生活方式以及对山林的思想感情已融在血液中，无法割断。他们属于民族的过去，如果他们故去，这个民族便只有现在，没有过去了。

1. 孟金福冬猎。

交代狩猎的环境——大兴安岭林海雪原。

纪录狩猎的方法、技巧。注重细节的拍摄，比如如何驾驭猎马、猎犬，使用猎枪、猎刀。表现他对这些工具、方法的感情。

纪录狩猎的过程(猎马、桦皮船)。

2. 过去的狩猎(资料镜头)。

3. 表现新老两代人狩猎目的的不同：老一辈对过去生活的怀恋；新一代以狩猎为娱乐——狩猎失去了解决衣食的意义。

4. 狩猎文化遗迹——留给世界的礼物。

衣：冬天上山才得见过去的服饰。孟的衣着：兽皮衣、裤、鞋、手套、被（冰天雪地实用，别有原始美感）。

食：手抓肉、生吃肉、喝酒、晾肉干。

住：孟金福狩猎小屋（表现斜人柱、木壳楞的细节）。桦皮文化（表现做桦皮船的细致过程）。

行：男人骑马打猎、爬犁，妇女缝补。取之于自然，还之于自然，敬畏自然。不滥取（“男人不怕山高”“女人不怕活细”）。

（四）绝唱

孟金福的歌、传说、故事（鄂伦春族有语言，没有文字，历史与文化流传依靠口传人授的方式）。

四、拍摄散记

1. 拍摄——纪录心灵的真实

《最后的山神》这个题材本身，决定了拍摄的艰难和辛劳。

拍摄从1992年冬季开始，依据鄂伦春人山林生活的特点，同时考虑到严寒下摄像机和摄制人员能承受的限度，冬季的拍摄选在初冬和次年的冬末。即使这样，大部分时间也是在零下三四十度的严寒之中工作。夏季的拍摄则是在五月末到六月中一次完成的。

鄂伦春是山林民族，要真实地表现他们的生活和心灵，只能跟随他们走进兴安岭的林海雪原之中去实地观察他们的生活，体味他们的感情，选取典型的细节拍摄下来。在拍摄《最后的山神》过程中，我们把真实性放在第一位。

在创作中，我们注意绝不拍生活中没有的，不让主人公去扮演，有意造假。同时更注意在每一个工作环节上严肃认真，力求不因为自己的失误使观众对真实性产生怀疑。

许多纪实性的影视节目让人感到“假”，有时也确实冤枉了作者。作品中所记述的事是真实发生了的，人物也是按照他本身的形态生活，为什么会使人感到“假”呢？这首先和拍摄有关——被拍摄者与拍摄者不熟悉，在镜头前忸怩、紧张；或是拍摄角度、时机掌握不当，画面有悖常理。这些情况不但是别人的教训，也是我们自己在以往工作中有过的教训。所以从第一个镜头起，我们就注意与被拍摄者做到感情上的贴近。我们用心去感受鄂伦春人的内心世界，并且实实在在地跟随老猎人共同生活。在零下三四十度的冰天雪地露营，与他们一样蘸着盐水吃带血的兽肉，喝漂浮着草屑的