

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

电视纪录片 创作

主编 刘立滨

作者 陶 涛

CIP 中国电影出版社

中央戏剧学院系列教材（影视专业）

电视纪录片创作

主编 刘立滨
作者 陶 涛

CFP 中国电影出版社

2004·北京

图书在版编目(CIP)数据

电视纪录片创作/陶涛著;刘立滨主编. —北京:中国电影出版社, 2004. 1

中央戏剧学院系列教材(影视专业)

ISBN 7-106-02092-3

I. 电… II. ①陶… ②刘… III. 电视纪录片—创作方法—高等学校—教材 IV. J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 115318 号

电视纪录片创作

陶涛 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013

电话:64299917(总编室) 64216278(发行部)

E-mail: Jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880×1230 毫米 1/32

印张/9.375 插页/2 字数/244 千字

印 数 1-4000 册

书 号 ISBN 7-106-02092-3/J·0851

定 价 22.00 元

主 编 刘立滨
副主编 路海波

编 委 会

主 任 刘立滨

副主任 路海波

委 员 (按姓氏笔画排列)

丁如如	王永德	刘立滨	刘杏林
张 先	沈 林	宋 英	徐 翔
商尔刚	章抗美	黄定宇	黄金铎
麻国钧	路海波	廖向红	

内容提要

介绍纪录片历史及美学的专业书籍已是汗牛充栋，但关于纪录片导演技巧的书却是甚少，而电视纪录片，尤其是电视栏目纪录片作为一种新兴的纪录片形态，尽管其综合了电视传播特质和纪录片的品格正逐步形成独特的创作观念与生产模式，但对于它的创作定性研究却是凤毛麟角，本书试图总结多年来学术界关于电视栏目纪录片创作的理论成果，并结合作者自身从事电视栏目纪录片创作的感悟与经验，旨在从电视栏目纪录片本体特性与创作两个层面大胆为电视栏目纪录片作一次全方位理性梳理，本书的任务不仅仅着眼于训练导演领导摄制组与后期剪辑创作，它也包含了张扬与融合电视栏目纪录片类型风格与作者风范的一整套结合技术、知识与情感三者的技巧。

总序

中央戏剧学院副院长 刘立滨
院教材委员会主任

艺术世界是美妙的,它给人一种情感上的满足,之后使人的心灵得以净化和提升。21世纪是信息、科技高速发展,知识不断更新的时代,艺术教育必须融入新世纪时代的激流,满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进,落实科教兴国战略,把教育放在优先发展的地位,实施全面素质教育,艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到,艺术教育不仅对人的自身发展,提高人的自身素质有着重要的作用,而且还可以通过艺术经验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今,在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用,给人以希望和力量,人的才智得以充分地发挥和展现,心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感,展现人的创造性的才能,而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世

界里,人们能够学习到其他领域学不到的东西,从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间,艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的,艺术发展潜力是无限的。所以,人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育,也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养,在获得和掌握技法的基础上,还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点,培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人,都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人,就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育。专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中,教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容,并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响,在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能,即通过审美关照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力,对意象的感悟与评价的能力,感受和体验审美的快乐,得到陶冶、提升与塑造,逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之,艺术教育对于一个人或者一个民族的发展,是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要

求,作为专门的艺术院校,必须与时俱进,根据时代所赋予的使命和社会发展的需要,深化教育教学改革,实施21世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考,总结办学经验,不断创新,拓展办学规模,全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时,重视和加强学科的理论建设与创新,重视科研活动的开展和所取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上,不断扩大视野,熟悉与了解世界现当代艺术教育教学的状况,并将其取得的科研成果运用到教学中去,推动教学与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。我们大家知道,教材(教科书)的建设是教育教学关键环节。它不仅会促进和活跃教学,而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志,它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物,进一步扩充所学专业科学知识的基础;对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校,是中国戏剧艺术教育的最高学府之一,是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪,中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才,作出了突出的贡献。五十多年来,中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的

基础上,深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验,形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上,又新设立了电视艺术系、艺术管理系,成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来,兴旺发达,前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版,是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面既有几十年教育教学经验的总结,又体现出对现当代艺术教育探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧,他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果,绽放出绚丽之花。

在此,请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

2003年12月10日

序

中央戏剧学院电视艺术系
教授、博士生导师、主任 路海波

读者现在看到的这套共 15 本书的教材,是中央戏剧学院系列教材中的一种,主要面向中央戏剧学院影视专业本科和专科的学生。

2002 年 12 月初冬的一个晚上,我和中国电影出版社副总编辑李梦学先生在京城北太平庄的一家餐馆相聚。已经不大记得那天菜肴的味道,只记得分别的时候,我们意犹未尽,或说谈兴未尽。我们带着一套共同商量好的想法互相告别,这是这套教材最初的由来。

中央戏剧学院是一所已有五十多年历史的艺术院校。它曾经为我国培养了一大批很有影响的戏剧、影视艺术家。戏剧是中央戏剧学院的传统优势学科,而且戏剧对影视艺术的潜在影响在世界范围内也是有目共睹的。但是另一方面,在一个艺术媒体多元并进的时代,以与时俱进的态度,既强化传统优势,又善于利用传统优势谋求全方位发展,也是摆在我们面前的严峻现实。1999 年,中央戏剧学院终于迈出了正式建设影视学科的重要一步。至今,我们这个年轻的新系已经先后招

收了影视编导、影视制片管理、广播电视节目主持和影视广告导演四个专业的本专科学生共约 300 人。2004 年将向社会输送第一批毕业生。影视艺术尽管与戏剧有这样那样的联系,但它们毕竟各是独立的艺术,有各自的规律。在戏剧学院开设影视专业,需要完整系统科学的影视学科课程设置。而一套具有系统性、规范性、科学性和深入浅出便于学生掌握领会的教材,对于我们按照教学大纲和既定的培养规格培养合格的影视专业高等专门人才,其重要性显然是不言而喻的。

这套教材所涉及的课程内容包括视听语言、电影编剧、电影导演、影视画面造型、电影录音、影视制片管理、电影市场营销、中外电影史、类型电视剧研究、“电影作者”、纪录片创作、世界摄影大师与经典电影、电影文化的演变、新时期中国电影等,使读者对影视艺术创作规律及与其相关的一系列重要的基本问题进行全面接触。教材的作者都是我系的中青年教学骨干,都具有实际的教学或相关创作经验。他们分别毕业于中央戏剧学院、北京电影学院和北京广播学院,部分教师并游学海外或曾参加过各类国际电影节,他们视野开阔,思维活跃,长期与科研、创作实际和学生接触,对艺术本体和学生都很熟悉,读者见到的文字均是他们多年参与创作实际和教学相长的结晶,所以他们撰写的教材言之有物,深入浅出,形象与理性交融,经典与现实共鸣。如果稍加仔细推敲,则这批教材大致可分五类:一、史论修养(如视听语言、中外电影史与电影文化研究);二、创作技巧与方法(如电影剧作、电影导演概论、纪录片创作);

三、形式与风格(如“电影作者”、类型电视剧研究);四、影视技术与艺术(如摄影画面造型与录音);五、影视制片管理和影视产品市场营销。这五部分共同构筑了一个较完整的用于培养影视专业高等专门人才的知识系统和必要的操作技能。按照我们的设计和已被我们的教学所证明,以这套教材为蓝图,结合读者(无论是教师和学生)的具体实际情况,这套教材所涵盖的内容和训练方法,应能满足培养影视艺术相关专业高级人才的需要,也可作为对影视艺术感兴趣者的自学材料。

这套影视教材的出版离不开中央戏剧学院和中国电影出版社双方领导的大力支持。中国电影出版社的编辑高伟先生更是付出了许多具体的劳动,在此谨致诚挚谢意。

21世纪是影像的时代。技术已经为这个时代向人类生活的全方位渗透提供了日新月异的支持。更多的人将与影像结下不解之缘。当社会生活越来越富裕,更多人不仅有欲望,也有物质条件来用影像表达自己对于这个世界的感受的时候,无疑,我们希望这种表达更有质量。在此意义上,我衷心希望这套教材能与更多的年轻人成为朋友。

2003年12月10日

引言

1890年，电影之父卢米埃尔兄弟旅行世界各地，以拍摄人们日常生活的方式去纪录和展示他们的发明，其固定镜头的影像风格与透视未经改造的生活真实为卢米埃尔兄弟赢得了纪录片之父的名声，无意之中，早在直接电影出现之前，他们就已经实践着直接电影的精神，以影像与真实经验并存的方式让事实得以即时呈现，纪录片从此诞生；之后，在20世纪二三十年代，弗拉哈迪以浪漫主义开创人类学纪录片、维尔托夫以建构主义发明“电影眼睛”、格里尔逊以诠释主义建构“塑造现实的锤子”，纪录片终于从“仅描写对象表面价值”的写实主义桎梏中脱颖而出，开始探索为影像提供诠释性视野的道路；50年代末期两项重要的技术革新——磁式录音带与伊克莱尔无杂音摄影机（Eclair self-blinded camera）的出现，解放了摄影机同步纪实取材的潜质，纪录电影第一次开创性地实现对生活的主动的观察，呈现出直接电影与真实电影“直接与不可预知的电影形式”，纪录片又一次实现对客观真实追求的螺旋式飞跃。

纵观历史长河，纪录片的发展历程似乎存在一种“三十年之痒”，几乎每经历一个30年的美学实践，纪录电影就会呈现出一种新鲜的形态而焕发出新的生命活力，这种历史宿命是因为纪录片的技术语境、美学前行与艺术天才的合力使然，如今，当历史又走过一个30年，纪录片在现实与电影的共生状态里，转向了与电视传播的联姻，一种纪录与传媒的共舞——依托电视栏目化生存的新兴纪录片形态诞生。

长期以来，出于对纪录电影的民主精神与独立品格的景仰，理

论界对于依附于传媒生存的电视栏目纪录片从来都不以为然，认为受制于电视文化工业的生产传播特性决定其不能被划为一种纪录片形态，但翻开纪录电影的历史，我们不难发现，哪一种纪录的方式不是在各种力量的抗衡之中树立一种折中的独立精神？哪一种纪录的方式又能够做到纪录客体的绝对超脱？而哪一次技术革命又不是带来纪录观念的一次更新？就像轻便摄影机与同步录音能够发明直接电影一样，电子技术与即时传播何尝又没有可能创作出一种新的纪录片样式，而且中国最早的电视纪录片几乎是对纪录片美学传统不加改造的直接继承，在日益民主化的传播语境里发挥着积极的批判精神，可以说，栏目纪录片是在传播载体由电影院胶片放映方式转为家庭电视栏目播出过程中，小心翼翼地实践着改造自身的凤凰涅槃。

目前，电视栏目纪录片作为一种新兴的纪录片形态，在中国电视传播史上已存在十余年，其间不仅一直从事普及纪录片观众和全民人文教化的工作，同时也综合了电视传播特质和纪录片的品格发展成为自己独特的创作观念和生产模式，它的存在具有现实必然性与合理性。面对当下国内纪录片市场仍未形成，国际市场还需开拓的纪录片生存现状，电视栏目纪录片左右逢源于媒介传播与纪录探索，显现出勃勃生机，它理应成为纪录片创作者的一块阵地和试验田，为纪录片发展做出更大的贡献，对这种新形态的门类进行定性研究成为一种现实必要。

目 录

引 言 / 1

上篇 艺术本体论

第一章 关于纪录片 / 3

第一节 纪录片发展历程 / 3

一、纪录片的发明:电影形式的可贵尝试 / 3

二、纪录片的发展:技术更新形式 / 26

第二节 关于纪录片定义的争论 / 34

第二章 关于电视栏目纪录片 / 39

第一节 栏目纪录片的产生:中国文本研究 / 39

一、栏目纪录片的历史沿革 / 39

二、发展轨迹 / 44

第二节 栏目纪录片界定探析 / 46

第三章 电视栏目化纪录片创作的特性研究 / 48

一、符合纪录片的传播特性 / 48

二、符合电视栏目传播的特性 / 52

第四章 电视栏目化纪录片的类型分析 / 68

一、时事写真型 / 69

- 二、历史题材型 / 71
- 三、问题调查型 / 79
- 四、常态生活型 / 80
- 五、民族志范畴栏目纪录片 / 83
- 六、科学题材纪录片 / 85

第五章 栏目纪录片传播实务分析 / 87

- 一、明确传播模式:目标人群的定点传播 / 87
- 二、明确传播理念——劝服引导性过程 / 89
- 三、保障传播产业化——严格生产计划 / 90
- 四、实施传播反馈——规范收视调查反馈制度 / 92
- 五、栏目品牌资产评估 / 93
- 六、市场发行与宣传 / 94

第六章 电视纪录片可能出现的问题 / 97

- 一、隐私公众化 / 97
- 二、职业化 / 98
- 三、媚俗与煽情的唯收视率论导致栏目纪录片忘却社会责任 / 99

第七章 电视纪录片的未来之路 / 101

- 一、发展潜力 / 101
- 二、发展方向 / 107

下篇 创作论

第八章 创作观念层面 / 115

第一节 电视纪录片创作的三个误区 / 115

- 一、误区一：从事栏目纪录片创作会怀疑自己对纪录片的忠贞 / 115
- 二、误区二：过于相信观众在收视状态下的智力思考程度，过于复杂地处理了复杂的生活原貌 / 116
- 三、误区三：一味追求生活流的原生态表现，忽视电视视听多元素的运用 / 118

第二节 关于视角：构建平视而非平等的传播 / 119

- 一、放弃你的所谓政府意识，像朋友一样关注被拍摄对象 / 120
- 二、弗拉哈迪的工作方式，互动观影消除镜头的神秘感 / 120
- 三、指导被拍摄者 / 122

第三节 关于方法——还原·拓展·激荡 / 123

- 一、还原——纪录片应当还原并复写人物的生存外壳 / 123
- 二、拓展——深入拓展视听符号具有凝练性与暗示力的表现形式 / 126
- 三、激荡——构建屏幕舞台，激荡生活原生态，创造原型情境 / 129

第四节 建构主题——形而上的人文内核 / 132

- 一、人文主题的个案选材 / 132
- 二、人文主题的多角度诠释与具象化切入 / 134

第五节 关于结构：信息传播的秩序化 / 138

- 一、单位段落信息的纯粹化 / 139
- 二、清晰的段落感 / 139
- 三、追求严谨完整的戏剧性 / 140
- 四、自然流畅又有原创性 / 145

第九章 前期准备 / 147

第一节 主题调研实务的过程化 / 147

- 一、调查步骤 / 148
- 二、调查手段 / 154
- 三、调查内容 / 158