

DIYANJIO

中国传媒大学远程与继续教育系列教材

电视纪录片比较研究

——民众文化的电视记忆

张雅欣 / 编著

中国传媒大学出版社

主 任：任金州

副主任：毕根辉

中国传媒大学远程与继续教育系列教材

编委会成员：任金州
毕根辉
李兴国
高晓虹
雷跃捷
苗 棣
车 晴
刘剑波
黄 侃
张根兴
张晋平
王静冬

序 言

几乎在给每一届新同学上第一堂课前,我都会先说这样一段话:我所言之纪录片并不仅仅指纪录片本身,它的现实范畴比我们传统意义上对于纪录片的理解要宽泛很多。原因在于,我们几乎在所有的电视节目形态中都能够发现纪录片的元素。这本书的标题以及所提到的每一部作品几乎都是纪录片,我却并不认同它的内容仅限于纪录片的范畴之内,它所牵扯到的内容是在任何种类的电视节目制作过程中,无论是编导、摄像、主持人还是制片人,都将不期而遇。在课堂上我需要告诉我的学生,电视纪录片只是一种文体,它的奇妙之处在于:它是我们所生存的世界的一个真实的部分,却又不完全依照现实环境中的构造方式呈现在观众的面前;现在我需要对本书的读者说明的也是同样的观点:不要仅仅把电视纪录片误以为是某个种类的电视节目形态,其实,它是你看待世界的视角、方式和手段。我们无法将纪录片视为纯粹意义上的艺术作品,或者任何其他什么,可它一定是绝对意义上的文化载体。

有一位学者在为文化人类学划定区域范畴时认为:

In some ways all people are the same;

In some ways some people are the same;

In some ways each person is unique;

Cultural anthropology focuses on the middle condition, that which is shared by some people, but not all.

他的意思是说:不同学科有自己分属的不同领域。文化人类学的领域既不在第一个层面,即:所有的人都认同的范畴;也不在第三个层面,即:使每个人都能感受到其独特之处;而仅在第二个层面:使

一些人得到相同的感受。这也正是纪录片的区域。我们无法使得每一位观众、或者说所有的人都来喜欢纪录片,但是,我们竭尽全力的目标是确定的:使得相当一部分观众能够喜欢看我们的纪录片。当然,这需要两部分的努力:一部分是观念的,一部分是技术的。本书着重阐释的是技术层面的内容,换句话说,假定我们已经解决了观念层面的问题,在此,我们通过如何解决动手能力的问题,使得我们的电视纪录片,或者说电视节目制作的水平更上一层楼。

本书的构成方式如下:

第一章的主要内容为:如何结构电视纪录片。这一章是在解决了选题问题之后,开始操作的过程中遇到的首要问题。

第二章的主要内容是:如何解决现实生活的真实与电视纪录片的真实性的问题,尤其是当我们面临的选题是历史题材的纪录片时,需要如何处理。

第三章的内容是有关主持人的话题。主要介绍中国电视节目(纪录片中的)主持人与国外主持人的一些区别,从选择的方式方法到具体的评价标准。

第四章是关于电视节目制作的一些观念问题,或者说,电视观众解读电视纪录片的方式,反过来如何影响了节目制作者的制作理念。在当今的社会环境下,电视人应如何应对观众的变化。

第五章主要选择了一些历史上非常著名的纪录片和它们的制作人介绍给大家。因为我们发现,在我们今天几乎所有所谓创新的旗帜上,都有他们的影子。我们正在沿着他们的足迹前行,我们其实很传统,我们其实很难超越他们。

目录

CONTENTS

序言 / 1

第一章 电视纪录片的结构方式 / 1

第一节 中心线法 / 2

第二节 绘圆法 / 45

第三节 悬念法 / 68

第四节 逻辑法 / 97

第二章 现实·历史·真实 / 143

第一节 纪录片之于现实 / 143

第二节 纪录片之于历史 / 151

一、影视作品的“唯一时态” / 153

二、历史片中的横向比较 / 155

三、史实剧 / 167

第三节 纪录片之于真实 / 210

第四节 解读纪录影像的真实 / 216

第三章 主持人的存在感 / 229

第一节 主持人的作用 / 230

第二节 主持人的地位 / 237

第三节 主持人的选择 / 250

一、内在条件 / 251

二、外在条件 / 257

第四章 对文化的形象认知 / 261

第一节 文化的可视性 / 261

一、民众生活仪式化 / 268

二、神圣祭仪通俗化 / 285

三、影像模式与文化模式、实际行为模式间的关系 / 289

第二节 对文化的形象翻译 / 306

一、简化文化翻译的过程 / 307

二、使民众文化具象化 / 309

三、使民众生活象征化 / 320

第五章 纪录片史上的经典作品 / 329

第一节 纪录片的萌芽时期 / 330

第二节 纪录片的发展时期 / 343

第三节 纪录片的成熟时期 / 360

后 记 / 391

第一章 电视纪录片的结构方式

学习提示:

★ 教学目的:本章主要讲解纪录片结构的四种方式。

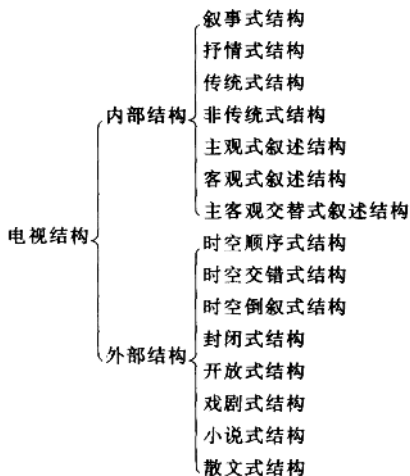
★ 基本要求:了解四种结构方式的基本特征。

★ 重点难点:在创作实践中掌握并选择运用四种结构方式。

★ 能力指标:应用级

电视纪录片的结构框架是所有电视纪录片的制作者在节目制作的初期至终期都必须深入考虑、反复斟酌的问题,因为它关系到每一部纪录片作品的“生死存亡”。

电视纪录片结构就是指:运用电视语言进行独特的叙述以完成电视节目总体构成的形式。从中我们可以看到,结构的定义在第一层面上包容了双重含意:一是指电视节目的外部结构;一是指电视节目的内部结构。若深入到第二层面上划分,我们可以将内部结构细分为:叙事式结构;抒情式结构。或者:传统式结构;非传统式结构。或者:主观式叙述结构;客观式叙述结构;主客观交替式叙述结构。或者……以至于无限。而外部结构我们则可以划分出:时空顺序式结构;时空交错式结构;时空倒序式结构。或者:封闭式结构;开放式结构。或者:戏剧式结构;小说式结构;散文式结构;电影式结构……不胜枚举。

我们果真如此划分下去的话,恐怕无论是电视纪录片的观众还是电视纪录片人自身都将不知所云,甚至迷失方向,因为这其中确实很难寻找出任何意义所在及规律性。那么,在此不妨以较为言简意赅的方式向诸位说明对于电视纪录片结构的一种另类的制作方式和解读方式。

第一节 中心线法

电视纪录片的第一种常用的结构方法是设定中心线。在中外电视屏幕上,设定中心线的方法可以说是出现频率最高的纪录片结构方式。对于电视纪录片制作者而言,它是一种简便易用的结构方法:对于题材没有过多的限制,无论是大题材还是小题材,无论是人物众多的群像类题材,还是线索简单的单线条题材,使用设置中心线的方法都很简单易学。对于电视观众而言,它是赏心悦目的结构方式:它不需要观众具备较多的观影经验,对被摄对象的命运的关注,可以使观众忽略掉纪录片本身的构成方式和结构技巧。因此,它受到电视

纪录片制作人和电视观众的双重欢迎。

所谓“中心线”的结构方法，就是在被摄对象和拍摄素材中，依据作者的创作意图理出一条明晰的线路，使纪录片创作者和电视观众都能对此一目了然。

我们看到的所有电视纪录片，都应对于现实生活真实的影像记录，而现实生活本身却并没有为我们整理出一条可供观赏的线索。现实生活的杂乱无章和千头万绪，往往淹没了许多应该引起我们关注的东西。为了使电视观众在有限的时间里更为逼真地观察到现实的诸多层面，电视纪录片的编导们就需要在拍摄、编辑的过程中，人为地为电视观众理出一条甚至几条线索。我们熟知的一些大型电视纪录片诸如《丝绸之路》、《话说长江》、《黄河》、《望长城》等都是运用设置中心线的方法。通过一条条或自然的、或人为的中心线，将一个繁杂庞大的内容串联起来，构成一部又一部雄伟的作品。我们以由中国的中央电视台与日本 TBS 电视台合作摄制的《望长城》（日方定名为《万里长城》）为例分析说明之。

长城是中华民族的文化遗产，也是世界人类文化的宝贵遗产。中华民族几千年来的文明史，可以在长城的每一块砖上找到与之相呼应、相比照的出处。尽管世界上的诸多历史学家、人类学家以及其他人文科学家对于长城有着他们的理解和评价，“但是，长城并不因为旷日持久的公开而失落了风韵；也并不因为种种评说而失却了魅力；更没有因为遭受亵渎而减弱了自身固有的阳刚之气。”^①。长城于中国人、于中华民族而言，具有着千百年来凝结起的万种斩它不断、理它还乱的情丝。虽然出了一个孟姜女要哭倒长城，虽然长城的砖缝中尚存有数以千百万计的从战国诸侯至秦王朝至明王朝——的历朝历代的普通民众的鲜血与生命，可这蜿蜒数万里的高墙毕竟矗立在黄河流经的土地上，它属于中国。于是，我们——血脉中流淌着中华民族鲜血的儿女们自然要为之振臂。这恐怕是民族情结使然——无可厚非。人们在很多时候需要感性的东西往往超越了理

① 刘效礼语，杨伟光主编《望长城》，中国广播电视出版社，1993年，第528页。

性能够平衡的限界,尤其是在电视屏幕上。所幸,《望长城》的编导有如此之清醒的认识:“长城要拍,但更重要的是要拍长城两边的人。长城本体,只不过是一堵奇长的墙,象征着中国人的脊梁。因此,要舍得把笔墨泼在长城两边的人的身上。简而言之,借长城说国人(这与日本《万里长城》的制作人的愿望不谋而合)。”^①

既然是以“说国人”为根本,缘何要称作《望长城》?事实上,长城只是片中的一条中心线而已。电视纪录片大多以记录人生、反映人生为其宗旨,而无论是黄河、长江、长城还是金字塔、密西西比河,都仅仅是为了反映人生百态而选择的一个由头、一个话题、一条仅供影像叙述之用的中心线。由于这条中心线的作用,“沿线”的风土人情、民间习俗、人文景观才稍微容易地被纪录片制作人拍摄利用,被电视观众稍微轻松地认同。或许是英雄所见略同,这点共识无论是 CCTV 的《望长城》,还是 TBS 的《万里长城》的编导们概莫能外。CCTV《望长城》的编导们,在选定了长城——这一条中心线之外,还人为制造了另一条中心线——启用外景主持人,带领观众走长城,边走边看。

第一条中心线——长城,在这部大型电视系列片中起到的作用更多地集中在视觉符号或者称作视觉载体上。影像与文字的不同之处在于:影像需要借助影像符号,引申、生发出某种意义,而文字则可以直抒胸臆。无论是视觉符号还是视觉载体,都是通往意义的手段和桥梁,使用它的目的并不在于它本身,而是通过它将观众的视线聚焦于它所承载的本体上。

主持人,是《望长城》所使用的第二条中心线。迄今为止,中国的大型电视系列片如此大规模地在外景使用主持人,《望长城》既是空前的,也是绝后的。启用主持人的作用有两个:第一,强化第一条中心线。当主持人沿着长城走过一遭之后,电视观众会很容易地将其视为导游,带领观众走长城。第二,通过主持人对于长城的描述,对于长城两边民众的采访,对于专家、学者的访谈,将观众所看到的视觉意义升华为抽象层面的逻辑意义。换句话说,无论长城多么宏伟

① 刘效礼语,杨伟光主编《望长城》,中国广播电视出版社,1993年,第532页。

壮观,屏幕上展示出来的仅仅只是一道灰色巨大的墙而已。所谓的民族灵魂、中华精神等抽象的概念,则需要主持人借助于文字语言的转述才能够到达观众的思维层面。

在《望长城》中,我们看到两条中心线互为关联,相互参照,为说明阐释长城两边生活着的中国人的风貌,将三个春夏秋冬的近700小时的拍摄采访素材,剪辑成总长度626分钟的一、二、三、四集,每集又分为上、中、下三部分播出。下面,我们仅就《望长城》的第一集《万里长城万里长》中的上部开始部分为例,做一个概略的回顾。

《望长城》开篇:

景别	画面内容	声音及字幕
中景	主持人(焦)和录音师在大雾中边走边喊	字幕:甘肃临洮 公元1990年春秦始皇统一中国2211年后…… 同期声(焦):哎,你们在哪儿?请回答!
全景	透过雾可以看到远处有一棵树	同期声(远处的人):哎,我们在这儿呢!
近景	焦手指前方	同期声(焦):他们在那儿呢。
全景	焦快步向前走去,边走边问正从远处走过来的摄制组人员	同期声(焦):你们看见长城了吗? 同期声(摄制组人员甲):看见了。
全景	焦与他们会合,边走边谈	同期声(摄制组人员甲):这就是长城,唯一区别的就是两边土软,中间土硬,踩上去很扎实。老乡说前几年来这儿还能看到点儿,现在就这样了。我们现在就走在长城上。 同期声(摄制组人员乙):哎呀,弄了半天我们在长城上走呢!
全景	焦转身问话	同期声(焦):不信吗? 字幕:节目主持人 焦建成
全景 ↓摇	透过敌楼的拱门,可见阳光下长城蜿蜒在群山之巅	字幕:金山岭长城

景别	画面内容	声音及字幕
近景 ↓推 特写	罗、焦在金山岭长城上	字幕:长城专家罗哲文 同期声(焦):罗先生,作为中国著名的长城专家,您认为中国的长城到底有多长? 同期声(罗):这长城的长度呢,过去有一些说法都不够科学。有两个说法,一个是西方人、外国人,他们说是两千五百公里,或者是一千多英里。这个说法的来源是根据地图按比例尺量的,没有经过实地调查。现在有些西方人介绍长城时还是这样说,这个很不科学。还有一个我们中国人一般就是说一万多里,因为万里长城嘛。历史上也记载万里长城,但是也不够科学。因为长城的情况很多很复杂。如果说要比较科学地说,现在长城的长度应该有十万多里,就是五万多公里。它怎么来的呢?因为有二十多个诸侯国家和朝代都修过长城,每一个朝代的长城都不在一个位置上。所以这样把每一个朝代的长城加起来,现在有十万多里,就是五万多公里。比如说,秦始皇的长城有一万多里,汉朝的长城有两万多里,明朝的长城有一万多里,金代的长城也有一万多里,……这样加起来有十万多里,就是五万多公里。
特写	一只手在敲鼓	同期声:京韵大鼓的演唱、三弦等乐器的伴奏音
中景	赵教唱,焦学唱	字幕:京韵大鼓表演艺术家赵学义 同期声(赵唱):封建——专制…… 同期声(焦唱):封建——专制…… 同期声(赵):太好了,太好了,往下唱。
近景	赵继续教唱	同期声(赵唱):秦——始——皇……

景别	画面内容	声音及字幕
中景	焦学唱,赵教唱	同期声(焦唱):秦——始——皇…… 同期声(赵):“始”字别太长。 同期声(赵唱):始——皇…… 同期声(焦唱):始——皇……
中景	赵独自演唱	同期声(赵唱):唱的是,范杞良之妻孟姜女,
中景 ↓摇	层层台阶向上延伸, 尽头是姜女庙	是一团乾坤正气,贞烈贤良,果称世无双。
全景	姜女庙外景	字幕:姜女庙
全景	巨石上刻有“望夫石” 字样	
全景 ↓摇	由庙外的树丛摇至姜 女庙门	同期声(赵):这范杞良是齐国人,老家在山 东。
特写	孟姜女的塑像	同期声(焦):可是姜女庙是在山海关。听说 孟姜女哭夫是在山海关这个地方,说是秦代 修长城。我觉得秦始皇没有修山海关的长 城,这个有点不太符。另外一个,范杞良跟 秦始皇不是一个朝代的,范杞良比秦始皇还 早。
特写 ↓拉 全景	“万古流芳”的木匾 木匾以及木匾下面的 三尊塑像,中间为孟 姜女塑像	同期声(赵):对。因为这是民间的一种传 说。
特写 ↓拉 全景	石块垒起的城墙,长 城倒塌后散落的碎石 板块 城墙下荒草丛生	
近景 ↓摇 大远景 ↓推	战国齐长城的残垣断 壁 黄土地推至灰蒙蒙的 远山	音乐起 解说:如果说当年范杞良真的修过长城,那 么他修的应该是这段长城——战国齐长城。

景别	画面内容	声音及字幕
远景	隐约可见长城一线	字幕:战国齐长城简图 解说:这是目前我们还能见到的最古老的长城了,它的修筑比秦始皇的出生至少要早一百年。也就是说,在秦始皇之前,中国的版图上就有了许多道长城,后来的史学家们把它们叫做战国长城。 字幕:战国燕长城简图 解说:秦始皇之前,中国的版图上就有了许多道长城,后来的史学家们把它们叫做战国长城。 字幕:战国燕长城简图
中景 ↓ 拉 全景	绿草丛中,一条土垄 向远方延伸	字幕:战国赵长城简图
全景	老乡顺着长城脚下的小路赶着牛	字幕:战国秦长城简图
特写 ↓ 跟 中景	华山山径上,一男孩 手扶铁索向上攀登	同期声(焦):不怕啊? 同期声(男孩):不怕。
中景	焦回头看看,转身扶 铁索在石隙中向下 走,并跟周围的人对 话	同期声(焦):咱这上和下是狭路相逢啊。
中景 ↓ 摇 特写	由一登山者的背影摇 至铁索	
全景 ↓ 摇 特写	四个青年,二男二女 与焦对话。	同期声(焦):你们上得好早啊。 同期声(学生):你早。 同期声(焦):显然你们是几个大学生,看日出?

景别	画面内容	声音及字幕
		同期声(学生):对。你们看到了没有啊? 什么时候上来的啊? 同期声(焦):我呀,我上得早,不过我倒没有注意看日出,我想看别的。 同期声(学生):上这么高不看日出太可惜了。 同期声(焦):我想试一下爬到华山顶上能不能看到长城。 同期声(学生):能看到吗?要是能看到长城,我这一辈子华山真的是没有白爬。 同期声(焦):真的? 同期声(学生):那当然了,看日出还看长城,那不是一举两得? 同期声(焦):你们知道华山下面有长城吗? 同期声(学生):对不起,不太清楚。
远景	航拍华山	字幕:西岳华山 解说:别说他们这些外地来的大学生了,就是在华山脚下生活了多少辈子的人,也不一定知道这里还有长城——战国魏长城,它是魏国由强变弱,秦国由弱变强的见证。
中景 跟移	焦与女讲解员走到一头石狮前,讲解员用手指向远方的枯树	同期声(讲解员):你看,前边那棵枯死的柏树,那个墩台就是魏长城的起点。它修筑于魏惠王十九年,也就是公元前352年。
远景 ↓推 全景	葱绿的墩台上,一棵枯树	字幕:战国魏长城

景别	画面内容	声音及字幕
中景 ↓ 跟	焦与讲解员边走边说	字幕:华阴县文馆所讲解员郭军玲 同期声(焦):到现在已经是两千三百多年了。
近景 ↓ 摇	长满绿草的魏长城残垣	同期声(讲解员):对,据考证魏长城南起华山脚下的朝元洞,它经大荔、澄城、合阳等县,最后到达韩城市马陵庄黄河南岸,形成一个大的弧形。他们修筑这道长城主要是为了抵御秦国的侵入。
近景 ↓ 拉 全景	以田野为前景,远方横亘着魏长城	字幕:战国魏长城简图
近景 ↓ 跟	焦与郭继续交谈	同期声(焦):可是,战国初期秦国却是个非常落后弱小的国家,魏国根本看不起他们,各国开会的时候也不让他们参加,把他们当作一个野蛮落后的部落。尽管这样,不过百十年吧,魏国却不能不修筑一道长城来抵御秦国的进攻,而秦国却一次又一次越过黄河,攻陷城池,迫使魏国割让土地。而魏国也只好以此来求得那么一点儿安宁。
近景 ↓ 拉 全景	风吹动田间的草,田野后面是魏长城	
远景	夕阳下的远山,近处是风吹草动	
特写 (淡出)	电影《秦始皇》片头字幕	电影的片头音乐
大全景 ↓ 移	秦王宫前,12个铜人分列两排,焦走向大殿	字幕:西安电影制片厂秦王宫 解说:两千二百年前,中国的大地上诸侯混战,七国争雄,一个强大的秦国正在西方兴起。
中景	钱在工作室中谈秦官的设计	字幕:西安电影制片厂美术设计师钱运选 同期声(钱):1988年西安电影制片厂和加拿大国家电影局要合拍一部巨型银幕的艺术片《秦始皇》。所以,我就理解为,虽然是一个建筑的设计,在我们电影上是一个景,将

景别	画面内容	声音及字幕
		来是作为一个建筑存在,它的意义就不单单是一个房子或者是一个什么建筑。我搞这个设计,首先这个秦官的出现,就是一个秦始皇的象征,就是一个秦帝国的象征,那么必须要有秦始皇的一种庄重威严感。作为当时中国的第一个大帝国,它具有有一种气势磅礴的气概,因此在设计中,这种主观的意图还要结合一定的实际理论基础,不能凭空而来。
特写 ↓ 拉近景	加拿大摄像师正在拍摄《秦始皇》(资料片)	同期声(钱):尽管历来褒贬不一,而且对于秦始皇本人和对他的秦王朝历来是抨击得最激烈的,然而,这种激烈的抨击,我想不会妨碍他的历史价值。
中景	导演给秦始皇的扮演者说戏(资料片)	
中景	加拿大摄像师站在升降车上拍摄(资料片)	
全景	古战场上,秦军以不可阻挡之势向前冲(资料片)	字幕:秦军攻打六国的路线简图
全景 (叠)	黑底迅速推出一个红色的秦字,充满画面,然后叠出秦统一全国,由画面四角向中间合拢,形成完整图形,再叠出秦始皇塑像。	解说:公元前 221 年,秦王完成了统一中国的大业,从此,中国有了自己的名字,“秦”。说英语的人把中国叫做 CHINA,它最早是“秦”的译音。
中景	直升机舱门边,挂在机舱外航拍的摄影师手指前方对焦说	同期声(摄影师):前面就是秦皇陵,告诉机长,让飞机由北向南低空飞过一遍。
近景	焦在听	