

影片分析系列教程 ■ 总编 / 刘书亮

纪录 电影分析

单万里 张宗伟 主编

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

影片分析系列教程 ■ 总编 / 刘书亮

纪录 电影分析

单万里 张宗伟 主编

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

纪录电影分析 / 单万里, 张宗伟主编. —北京: 中国广播电视出版社, 2007. 1

(影片分析系列教程)

ISBN 978 - 7 - 5043 - 5178 - 4

I. 纪... II. ①单... ②张... III. 纪录片—分析—教材 IV. J952

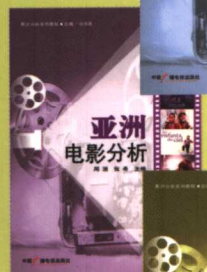
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 140879 号

纪录电影分析

主 编	单万里 张宗伟
责任编辑	阎维峰
封面设计	福瑞来书装
责任校对	张莲芳
监 印	陈晓华
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号(邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	涿州市京南印刷厂
装 订	涿州市新华装订厂
开 本	720 毫米×1000 毫米 1/16
字 数	375(千)字
印 张	22.75
版 次	2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
印 数	5000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5043 - 5178 - 4
定 价	44.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

责任编辑：阎维峰
封面设计：福瑞来书装

《影片分析系列教程》编委会名单

编委会主任：高福安 张建勇

编 委：刘书亮 胡 克 李 迅 单万里

饶曙光 周 涌 张 希 张宗伟

游 飞 魏丽雯

总 编：刘书亮

《美国电影分析》主编：胡 克 游 飞

《欧洲电影分析》主编：李 迅 祝 虹

《亚洲电影分析》主编：周 涌 张 希

《中国电影分析》主编：饶曙光

《纪录电影分析》主编：单万里 张宗伟

总 序

“经典影片分析”系列课程一直是中国传媒大学影视艺术学科的专业基础课，是中国传媒大学艺术类学科覆盖面最广的课程。长期以来，不但深受各专业层次学生的欢迎，而且也获得了同行专家学者的一致赞誉。此次以系列丛书的形式结集成五卷出版，各卷内容既相互独立又相互联系，为“经典影片分析”系列课程提供了系统教材，满足了影视艺术教学的需要。该系列教程有以下特点：

（一）科学性、系统性与开创性

《影片分析系列教程》由《美国电影分析》、《欧洲电影分析》、《亚洲电影分析》、《中国电影分析》和《纪录电影分析》五卷组成，分别对应影视艺术学院导演、摄影、编导等专业的“美国电影赏析”、“欧洲电影赏析”、“亚洲电影赏析”、“纪录电影赏析”四门课程，共分析约 150 部经典影片，从而形成涵盖世界电影主要国家区域、主要电影创作时期和主要电影艺术流派的完备影片分析体系。

这种科学划分影片分析范畴并分卷出版的做法，在国内尚属首次。国内已出版的有关影片分析的专业书籍往往规模较小，涉及的影片也不多，且主要关注欧美影片。《影片分析系列教程》五卷本在强调欧美电影重要性的同时，全力突出了亚洲电影和中国电影的艺术价值，使它们能够与欧美电影比肩而立。而且，《影片分析系列教程》在中国第一次将纪录电影纳入影片分析的范畴，这在中国的影视研究和高校影视教育领域具有开创性的意义。

（二）权威性与规范性

《影片分析系列教程》由中国传媒大学、中国电影艺术研究中心的知名学者、博士生导师、教授和研究员组成编委会和写作班底。“经典影片分析”课程，是中国传媒大学艺术类学科的专业基础课，授课范围涵盖几乎所有艺术类

专业。但长期以来一直缺乏系统性和规范性，在某种程度上存在着随意性和零散性。此次《影片分析系列教程》出版的目的一就是对全校范围内的“经典影片分析”课程进行规范化和系统化。在影片片目的选择上既注重影片的艺术价值和历史地位，又结合影片的原创性、先锋性和现实价值，具有无可辩驳的学术权威性。在影片分析的规范性方面，按照经典的个案分析研究方法，对每一部影片进行全面、深入和独到的解剖阐释，不但切中影片的主题思想和精神实质，更突出强调影片的艺术手法和美学观念；既充满鞭辟入里的元素解析，又不乏高屋建瓴的总体把握。

（三）适用性、实用性与普及性

《影片分析系列教程》来源于中国传媒大学影视艺术教育的课堂，这些课程已经接受过广大学生和学者的长期检验，既有学术的权威性经典性价值，更有高校一线课堂生动鲜活的灵动气息。不但适用于影视传媒类大学所有专业的教学，同样也可以作为全国普通高等院校传媒类专业的教材和参考书。

《影片分析系列教程》以其规范的格式、生动的笔触和真挚的情怀，表达了几代电影学者对于电影艺术的礼赞和热爱。此一特质又将这套学术性的著作与广大电影观众特别是痴心不改的影迷紧紧地联系在一起。平凡普通的电影爱好者不但可以从《影片分析系列教程》中找到梦寐以求的知音，更能够通过研读《影片分析系列教程》提升自己的电影文化品位。我们有充分的理由相信，《影片分析系列教程》不单单会出现在许多学生、学者的案头，也会陪伴在广大电影爱好者的枕边。

最后，感谢所有参与《影片分析系列教程》策划、主编和撰稿的专家学者，他们为中国的影视艺术教育和研究奉献了一套品质卓越的专著。

高福安

目 录

01	《北方的纳努克》（罗伯特·弗拉哈迪，美国，1922）	
	<i>Nanook of the North</i> , Robert Flaherty	1
	侯薇，哈尔滨工业大学人文与管理学院讲师	
02	《柏林，一个大城市的交响乐》（瓦尔特·鲁特曼，德国，1927）	
	<i>Berlin, Symphony of a City</i> , Walter Ruttmann	11
	成城，中国电影艺术研究中心研究员	
03	《带摄影机的人》（吉加·维尔托夫，苏联，1929）	
	<i>The Man with A Movie Camera</i> , Dziga Vertov	21
	周雁，中国电影艺术研究中心副研究员	
04	《墨西哥万岁》（谢尔盖·爱森斯坦，苏联，1931）	
	<i>Que viva México!</i> Sergei Eisenstein	30
	周雁，中国电影艺术研究中心副研究员	
05	《漂网渔船》（约翰·格里尔逊，英国，1929）	
	<i>Drifters</i> , John Grierson	39
	孙红云，北京联合大学应用文理学院讲师	
06	《尼斯的景象》（让·维果、鲍利斯·考夫曼，法国，1930）	
	<i>A propos de Nice</i> , Jean Vigo 、 Boris Kaufman	48
	单万里，中国电影艺术研究中心研究员	

- 07** 《无粮的土地》(路易斯·布努艾尔, 西班牙, 1932)
Land without Bread, **Luis Bunuel** 58
 单万峰, 中国电影艺术研究中心 2004 级硕士研究生
- 08** 《锡兰之歌》(巴西尔·瑞特, 英国, 1934)
Song of Ceylon, **Basil Wright** 67
 孙红云, 北京联合大学应用文理学院讲师
- 09** 《意志的胜利》(莱妮·里芬斯塔尔, 德国, 1935)
The Triumph of the Will, **Leni Riefenstahl** 76
 成城, 中国电影艺术研究中心研究员
- 10** 《西班牙的土地》(尤里斯·伊文思, 荷兰, 1936)
The Spanish Earth, **Joris Ivens** 86
 孙红云, 北京联合大学应用文理学院讲师
- 11** 《开垦平原的犁》(帕尔·劳伦斯, 美国, 1936)
The Plow That Broke the Plains, **Pare Lorentz** 95
 刘硕, 北京师范大学艺术与传媒学院 2004 级硕士研究生
- 12** 《奥林匹亚》(莱妮·里芬斯塔尔, 德国, 1938)
Olympia, **Leni Riefenstahl** 104
 成城, 中国电影艺术研究中心研究员
- 13** 《倾听不列颠》(汉弗莱·詹宁斯, 英国, 1942)
Listen to Britain, **Humphrey Jennings** 114
 薛虹, 北京师范大学艺术与传媒学院 2004 级硕士研究生
- 14** 《夜与雾》(阿兰·雷乃, 法国, 1955)
Night and Fog, **Alain Resnais** 124
 侯维雅, 中国电影艺术研究中心 2004 级硕士研究生

- 15 《毕加索的秘密》(亨利-乔治·克鲁佐, 法国, 1956)
The Mystery of Picasso, Henri-Georges Clouzot 133
 李丁, 中国电影艺术研究中心 2004 级硕士研究生

- 16 《初选》(德鲁小组, 美国, 1960)
Primary, Drew Associates 143
 张宗伟, 中国传媒大学影视艺术学院教授

- 17 《夏日纪事》(让·鲁什、埃德加·莫兰, 法国, 1961)
Chronique d'un été, Jean Rouch, Edgar Morin 153
 韩君倩, 中央新闻纪录电影制片厂编导

- 18 《普通法西斯》(米哈尔·罗姆, 苏联, 1965)
Ordinary Fascism, Milail Romm 163
 周雁, 中国电影艺术研究中心副研究员

- 19 《莫回首》(唐·艾伦·彭尼贝克, 美国, 1967)
Don't Look Back, D. A. Pennebaker 172
 张宗伟, 中国传媒大学影视艺术学院教授

- 20 《法律与秩序》(弗雷德里克·怀斯曼, 美国, 1969)
Law and Order, Frederick Wiseman 182
 翁燕然, 北京师范大学艺术与传媒学院 2004 级硕士研究生

- 21 《文明》(迈克尔·吉尔、肯尼斯·克拉克, 英国, 1969)
Civilization, Michael Gill, Kenneth Clark 191
 李晓君, 中国电影艺术研究中心 2004 级硕士研究生

- 22 《日本战后史》(今村昌平, 日本, 1970)
Nippon Sengoshi, The life of Madam Onboro, Shohei-lmamura 203
 支菲娜, 北京电影学院电影研究所 2004 级硕士研究生

- 23 《第二防线的人们》(小川绅介, 日本, 1971)
The Peasants of the Second Fortress, **Shinsuke Ogawa** 212
支菲娜, 北京电影学院电影研究所 2004 级硕士研究生
- 24 《初恋》(克日什托夫·基耶斯洛夫斯基, 波兰, 1974)
First Love, **Krzysztof Kieslowski** 222
王蓓, 北京师范大学艺术与传媒学院 2004 级硕士研究生
- 25 《从毛泽东到莫扎特》(阿伦·米勒, 美国, 1979)
From Mao to Mozart, **Allan Miller** 231
王凡, 北京电影学院文学系 2003 级硕士研究生
- 26 《莫让年华付水流》(中国, 陈光忠, 1980)
Don't Idle Away the Prime Time, **Chen Guangzhong** 240
张宗伟, 中国传媒大学影视艺术学院教授
- 27 《失衡的生活》(高弗莱·雷吉奥, 美国, 1983)
Koyaanisqatsi: Life out of Balance, **Godfrey Reggio** 250
单万里, 中国电影艺术研究中心研究员
- 28 《细蓝线》(埃罗尔·莫里斯, 美国, 1988)
The Thin Blue Line, **Errol Morris** 260
胡波, 中国传媒大学影视艺术学院 2004 级硕士研究生
- 29 《罗杰和我》(迈克尔·摩尔, 美国, 1989)
Roger and Me, **Michael Moore** 270
王凡, 北京电影学院文学系 2003 级硕士研究生
- 30 《美国内战史》(肯·伯恩斯, 美国, 1990)
The Civil War, **Ken Burns** 280
李智, 中国电影艺术研究中心 2004 级硕士研究生

31	《黑色的收获》(鲍勃·康纳利、罗宾·安德森,澳大利亚,1991)	
	<i>Black Haverst, Bob Connolly and Robin Anderson</i>	290
	章凌,中国传媒大学影视艺术学院 2004 级硕士研究生	
32	《篮球梦》(斯蒂夫·詹姆斯,美国,1994)	
	<i>Hoop Dreams, Steve James</i>	300
	王晓光,中国传媒大学影视艺术学院 2004 级硕士研究生	
33	《周恩来外交风云》(傅红星,中国,1997)	
	<i>Zhou Enlai's Diplomacy Legends, Fu Hongxing</i>	311
	单万峰,中国电影艺术研究中心 2004 级硕士研究生	
34	《拾荒者》(阿涅斯·瓦尔达,法国,2000)	
	<i>The Gleaners and I, Agnès Varda</i>	321
	单万里,中国电影艺术研究中心研究员	
35	《是和有》(尼古拉·菲利贝尔,法国,2002)	
	<i>Etre et avoir, Nicolas Philibert</i>	331
	张献民,北京电影学院文学系教授	
36	《幼儿园》(张以庆,中国,2004)	
	<i>A Kindergarten, Zhang Yiqing</i>	342
	刘洁,中国传媒大学电视与新闻学院副教授	

北方的纳努克

Nanook of the North

01

美国，罗伯特·弗拉哈迪（Robert Flaherty）

1922年 | 78分钟 | 35毫米 | 黑白 | 无声

影片简介

“神秘的世界之颠巴伦岛荒凉无人，巨石林立，狂风遍布。”这是《北方的纳努克》的开篇字幕。但是，影片接着却为我们展示了这个荒芜世界的勃勃生机：纳努克及其家人的生活。北极圈内哈德逊湾附近的几百公里内，生活着纳努克及其同伴，不足三百人的爱斯基摩人。北极的夏天，纳努克一家决定作一次旅行，先造访白人货栈，然后去猎捕海象，为过冬准备必要的物品。

一艘小小的独木舟，就可以乘坐三个大人、两个小孩和一条狗，纳努克在航行之初就展示了爱斯基摩人的神奇之处。在白人货栈，纳努克展示了他作为猎人的骄傲。在成批悬挂的兽皮前，他拿出了自己的收获：七只北极狐皮和七只北极熊皮。他在猎捕这些动物时，有时手中只有一把渔叉。纳努克用这些猎物换取白人出售的生活用品。为了表示对这位伟大的猎手的敬意，货栈的白人向他展示留声机是怎样将声音“罐装”起来的。感到新奇的猎手将留声机的唱片放在嘴里，用牙齿咬嚼它。

在接下来的旅行中，纳努克遇到了浮冰的困扰。作为优秀的爱斯基摩人的首领，他不但轻松地越过了浮冰，还在其间发现了钓鱼的好地方，获得意外收获的纳努克满载而归。能否猎捕到海象，获得食物，事关纳努克家人的生存问题。幸运的爱斯基摩人终于在海滩上发现了一群熟睡的海象。一只成年海象有两吨重，在水中极为凶猛，号称“北极的老虎”。纳努克及其伙伴用渔叉捕获了一只不走运的海象，这只海象奋力挣扎，纳努克们死死地拽住渔叉上的绳索。双方在僵持很久之后，猎人们顺着浪花将死去的猎物拖上岸来。抵制不住饥饿的侵袭，猎人们在海滩上宰割了这只海象，生食起来。

冬天到了，爱斯基摩人的生活更加艰难。浮冰群堆积在一起，给前行带来巨大困难。即便如此，细心的纳努克还是在途中猎捕到了一只北极狐。北极的

狂风将大雪吹得很实，冰雪为爱斯基摩人带来了住处。纳努克探得一处住宿的好地点，就和家人建起爱斯基摩人的独特住所——伊格鲁（雪屋）。纳努克将厚实的积雪切割成“雪砖”，一家人很快就用“雪砖”垒砌成了挡风御寒的住所。在大人们忙着工作的时候，孩子们也没有忘记在冰天雪地中寻找自己的快乐，他们在雪坡上玩起了“人爬犁”的游戏。聪明的纳努克，在雪屋将要建成时，没有忘记锦上添花，用一块冰给雪屋做了一扇窗户，以备采光。劳作之后的父亲没有忘记与子女一起玩耍，雪地上，纳努克教给孩子们做猎人的本领——射箭。夜幕降临，劳累的爱斯基摩人在雪屋里入梦。

早晨，辛勤的纳努克一家又要开始一天的奔波劳碌了。女主人妮拉料理着一家人的日常生活，比如给纳努克暖鞋子，给小孩子洗脸。一家之长纳努克熟练地在爬犁下面泼水，使之结冰，以便狗拉的爬犁可以在雪地中快速滑行。一家人又上路了。在寒冷的冬季，食物尤为重要。纳努克一家的食物储存不多了，他们必须及时找到一只海豹。纳努克深知海豹的生活习惯，因为它们也是哺乳动物，在冰下需要每20分钟换一次气。纳努克获得一次机会，他发现了一只海豹的行踪。通过海豹在冰面上留下的换气孔，纳努克用力地插入渔叉，他成功了。但是，双方的较量是持久的，冰面上的纳努克和冰面下的海豹进行了持久的搏斗。纳努克被水中的大家伙拖来拖去，直到家人及时赶到，才将这只大海豹捞出，欣喜的纳努克一家人立即分享丰美的海豹肉。

宰杀海豹的血腥味道使纳努克家的群狗躁动起来，它们狂吠着撕咬着。动物们的这场殴斗，延误了纳努克一家回驻地的时间。此时，一股风暴又慢慢袭来，这群爱斯基摩人只好暂时躲到一所遗弃的雪屋中。外面狂风暴雪袭来，狗群在苍凉中嚎叫着，困倦的猎人在雪屋中熟睡了。

影片分析

罗伯特·弗拉哈迪摒弃了此前人们拍摄纪录片的方法：呆板地记录原始资料（如秀丽的风景、新闻事件等）。从《北方的纳努克》开始，他就主张必须以人类的眼光（而非昆虫的视角）观察事物。艾德蒙·卡彭特指出，弗拉哈迪从观察外部起步去发现人们的内心世界，这种方法跟爱斯基摩人的行为方式相同。在爱斯基摩人的语言中，找不到相当于创造或创造之类的词汇，因为把我

们自己硬塞给自然素材是没有任何实际意义的。弗拉哈迪说过，所有艺术都是探险行为，唯有不抱成见，才能引领我们在走向新的发现时让心灵处于自由状态。这是纪录电影创作的极高境界。弗拉哈迪在他的每一部影片里都贯穿着探险家追求真实的奋斗精神。他试图通过影片告诉世人他对创造的态度：顺从自然，忠实于电影的本质和机能，承担起电影的使命。

从探险家到电影家

影片《北方的纳努克》的作者罗伯特·弗拉哈迪，被英国纪录电影运动创始人约翰·格里尔逊尊称为“纪录片之父”，他盛赞“弗拉哈迪的《北方的纳努克》首次引起世人对电影富有想象力地观察自然的能力的关注”。事实上，这位“纪录片之父”在相当长的时间里是以探险家的姿态出现的。起初，摄影机只是作为他探险的辅助手段使用的，令他始料未及的是，电影最终却成了他探险事业的本身。

罗伯特·弗拉哈迪 1884 年出生在美国的密执安州，父亲是一位采矿工程师，曾辗转于美加边境的布瓦湖一带勘测作业。从幼年时代开始，弗拉哈迪就经常追随父亲频频迁徙。由于家庭环境的影响以及骁勇善战的爱尔兰血统，弗拉哈迪在年轻时代就酷爱探险活动。从 1910 年至 1916 年，在威廉·麦肯齐爵士的资助下，弗拉哈迪曾五次到达加拿大东北部与格陵兰岛之间的巴伦岛一带从事勘探活动。作为采矿工程师的儿子，弗拉哈迪并没有太多超越他的父亲，他在探险勘测中所发现的矿藏并不多，但是加拿大东北部哈德逊湾的一些岛屿是以他的名字命名的。

电影似乎与探险有着不解之缘。从电影诞生之初到 20 世纪 20 年代初期，探险电影一直占据着十分重要的位置。在勘测探险的过程中，弗拉哈迪开始记旅行日记，并在业余时间里拍摄电影。1913 年，正当弗拉哈迪着手准备进行第三次前往哈德逊湾的勘测时，麦肯齐爵士劝他在行囊中添加一台摄影机，这样就可以把探险时沿途的见闻拍摄下来：“因为那个多年被文明世界忘却的地区据说有些风物会‘令人很感兴趣’。”弗拉哈迪接受了麦肯齐爵士的天启式的建议。

1916 年，弗拉哈迪在流连于冰天雪地很长一段时间之后，带着 2.5 万多英尺胶片回到多伦多剪接。就在他打算将影片运到纽约时，一根烟头将剪接台上

的所有胶片付之一炬，弗拉哈迪本人也险些失去生命。然而，好事多磨，这场大火也使得弗拉哈迪认识到了原来拍摄的影片的不足，他决定继续去那里拍摄，并且选取一个典型人物作为拍摄对象，以展示他所熟知的整个爱斯基摩人的生活。

在第一次世界大战的战火还未完全熄灭时，请人出资拍摄一部反映爱斯基摩人生活的影片显得有些不合时宜。弗拉哈迪几经游说，法国皮货商雷维勇兄弟最终接受了他的想法。于是，弗拉哈迪耗时十五六个月拍摄的《北方的纳努克》问世了。但是，在发行环节上弗拉哈迪又遇到了尴尬，甚至连派拉蒙这样的大公司也没有慧眼识珠，他们拒绝发行这部非传统意义上的探险片。然而，这种情况并没有阻止“比石头还多的人观看了《北方的纳努克》”。弗拉哈迪由于这部影片一举成名。

为了挽回自己的失误，派拉蒙的老板拉斯基亲自拜访了弗拉哈迪，并对他说：“不论什么地方，只要你想去就尽管去。当然了，费用我来出。只要你把《北方的纳努克》那样的片子带回来交给我。”于是，弗拉哈迪的第二部作品《摩阿纳》问世了。这是一部反映夏威夷群岛原始生活的影片。但是影片发行后反响并不热烈，观众依然期待着纳努克式的世界。后来，好莱坞一家公司希望得到一部反映美国西部印第安人的生活影片，以看到他们正在消逝的传统习俗和风土人情。但是不久，这个计划流产了。

影片《摩阿纳》铩羽后的第八年，弗拉哈迪的第三部影片《亚兰岛人》才开始着手拍摄。这部影片拍摄于英国，记录了爱尔兰亚兰岛上的人们艰辛而有趣的生活，在那里土壤比金子还宝贵。1946年，弗拉哈迪导演的《路易斯安娜的故事》开始拍摄。与以往影片风格不同的是，这部影片不是一部记录淳朴自然生存状态的作品，而是一部关于尖端工业的影片。本片是应当时有名的标准石油公司之邀拍摄的，目的是展现石油如何为国计民生作出贡献，并希望通过这部电影说明石油开采并没破坏这里的生态，一切依旧那么和谐。弗拉哈迪依旧在影片中展示了他揭示事物的独特视角和叙事方法。

1948年，威尼斯电影节因为弗拉哈迪的热情和勇猛授予他大奖。这位纪录片电影开创者晚年生活拮据。此时，他对用摄影机“还原”绘画产生了浓厚兴趣，1949年开始拍摄有关毕加索著名壁画《格尔尼卡》的影片，但是直到1951年去世这部片子仍未完成，成为弗拉哈迪作品中令人期盼的“遗憾的艺术”。有评论认为：“弗拉哈迪生机饱满的作品为他在世界范围里赢得了广泛的