

新编21世纪新闻传播学系列教材

• 广播电视系列 •

纪录片创作

第三版

Directing the Documentary

朱景和 著

新编21世纪新闻传播学系列教材

• 广播电视系列 •

纪录片创作

第三版

Directing the Documentary

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

纪录片创作/朱景和著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 1
新编 21 世纪新闻传播学系列教材. 广播电视系列
ISBN 978-7-300-20597-7

I. ①纪… II. ①朱… 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 (2015) 第 005473 号

新编 21 世纪新闻传播学系列教材·广播电视系列

纪录片创作

第三版

朱景和 著

Jilupian Chuangzuo

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京七色印务有限公司

版 次 2007 年 9 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2015 年 2 月第 3 版

印 张 18

印 次 2015 年 3 月第 2 次印刷

字 数 374 000

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

“新编 21 世纪新闻传播学系列教材”编委会

主 编 方汉奇

副主编 (按姓氏笔画排列)

丁淦林 何梓华

郑兴东 周瑞金

赵玉明 郭庆光

童 兵

作者简介

朱景和 曾任中国电视艺术家协会纪录片学会常务副会长，中国人民大学教授。从1960年至今，致力于纪录片创作与指导工作逾半个世纪，见证了中国纪录片的起起伏伏，是中国纪录片界的元老级人物。

内容简介

本书内容涵盖了纪录片创作的理论和实务两个方面。全书主要分为三个部分：第一编总论，主要介绍纪录片的范畴与属性、学派及创作方法、艺术特性及审美特征、我国纪录片的历史演变等；第二编为前期创作，主要讲述了纪录片的选题策划、采访、摄影造型、录音等；第三编为后期创作，主要讲述了影片剪辑、声音剪辑、解说词创作、音乐创作及后期合成创作等。本着与时俱进的精神，第三版更新了一些案例、数据、图片，新增了有关中国纪录片近些年最新发展的内容。

本书把中外传统影视教学中的采访、摄影、构图艺术、录音（音响）、写作、节目编辑制作等多门课程的相关内容综合为“纪录片创作”话题，为有志于纪录片艺术创作的新人提供了系统的整体思维框架。

总 序

中国人民大学出版社策划出版的“新编 21 世纪新闻传播学系列教材”，是一套在新闻传播学领域内，皋牢百代，卢牟六合，贯穴古今，笼罩中外，密切联系新闻传播工作的实际，广泛吸收新闻传播学的最新研究成果，高挹遐揽，取精用宏，供新世纪的高等院校新闻传播院系教学使用的系列教材。

20 世纪初以来的 100 年，是世界新闻传播事业飞速发展的 100 年。这 100 年来，随着科学技术的不断发展，继报纸、期刊、通讯社之后，广播、电视、网络和多种新媒体相继问世，新闻传播的媒介日趋多元化，新闻传播的手段日趋现代化，“地球村”变得越来越小，新闻传播事业对世界政治、经济和文化的影响则变得越来越大。

这 100 年，也是中国新闻事业飞速发展的 100 年。其中最近的 30 年，即中国改革开放以来的 30 年，发展得尤为迅猛。

进入新世纪以后，中国新闻事业发展的势头更为迅猛。报纸、期刊、通讯社、广播电台、电视台的数量在宏观调控下，虽无大变化，但软硬件的实力都有了很大的提高。据 2011 年 12 月出版的《中国新闻年鉴》的最新统计数字，2010 年全国共出版报纸 1 939 种，平均期印数 2.14 亿份。共出版期刊 9 884 种，平均期印数 1.63 亿份。全国共有广播电台 227 座，电视台 247 座，广播电视台 2 130 座，教育电视台 44 座。广播综合人口覆盖率为 96.78%，电视综合人口覆盖率为 97.62%。

另据 2012 年 1 月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第 29 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2011 年 12 月底，中国网民规模已达 5.13 亿，互联网普及率达 38.3%。其中，手机网民数量为 3.56 亿，博客和个人空间用户数量为 3.19 亿，微博用户数量为 2.5 亿，社交网站用户数量为 2.44 亿，网络视频用户数量为 3.25 亿。中国居民中具备上网条件和技能的人已经基本转化为网民，大专及以上学历人群中互联网使用率已达 96.1%。中国网站总数为 230 万个，网页数量为 866 亿个。

这样大的发展规模，这样快的发展速度，在世界和中国新闻事业史上都是空前的。回顾既往，盱衡未来，新闻传播事业在 21 世纪还将会保持旺盛的发展势头。新闻传播，作为上层建筑和意识形态的一个重要组成部分，在全面准确地宣传党的基本理论、基本路线和基本方针以及各项决策，反映人民群众的伟大业绩和精神风貌，以及推动改革开放和社会主义现代化建设等方面，必将继续发挥重要的作用。

与新闻传播事业的发展相配合，这 100 年来，为中国的新闻战线培养和输送人才的中

国新闻教育,也有了相应的发展。中国的新闻教育起始于20世纪初,迄今有近90年的历史。新中国成立前的30年,虽然先后在个别院校中设立了新闻系或新闻专科,但规模都不大,设备也不够完善,在校学生人数,最多的时候不超过400人,30年间累计培养出来的毕业生还不到3000人。新中国成立后,为了给新中国的新闻事业培养人才,新闻教育有了新的发展,但到20世纪60年代中期为止,全国的新闻教育机构也还只有14家。当时全国只有343家报社、78座广播电台和13家电视台,革命老区来的新闻工作骨干正当盛年,足以支撑大局,新闻系和新闻专业的学生统招统分,基本上能够满足中央和省市以上新闻单位梯队建设方面的需要。“文化大革命”爆发后,新闻事业进入低谷,新闻人才的培养也被迫中辍。拨乱反正之后,新闻事业有了飞速的发展,但新闻工作的人才却出现了断层,明显供不应求,因而极大地推动了新闻教育的发展。中国的新闻教育得以重振旗鼓并得到空前迅猛的发展,主要是改革开放以来的这30多年的事情。30多年来,中国新闻教育和中国新闻事业同步发展。截至2011年,全国设有新闻传播学类院、系、专业的高校已由改革开放之初的两三所增加到800所以上,各种类型和层次的专业教学点已不下1000个。新闻专业的教学已从单一的大学本科教育,发展到博士生、硕士生、本科生、大专生、成人教育、函授教育等多层次的格局,不少院系还设置了新闻传播学方向的博士后流动站。改革开放之初,全国在校新闻系科学生总共只有500来人,现在仅在校本科生就有16万人左右,硕士和博士研究生3万人左右,办学层次、办学规模、办学水平都有了很大的提高。进入新世纪以后,随着新闻传播事业的加速发展和新闻战线人才需求的不断增加,中国的新闻教育还将会有更大幅度的发展。

一般说来,新闻教育质量的高低,起决定作用的主要是两个因素:一个是师资,一个是教材。两者之间,教材的作用更大。这是因为,师资的多少和良窳,往往受办学主客观条件的限制,而教材一旦完成,就可以直接嘉惠于学子,风行四海,无远弗届。进一步说,一部好的教材,不仅可以满足教学的需要,培养出一大批人才,而且还可以同时拥有一定的学术含量,推动新闻传播学研究的发展。1919年出版的徐宝璜的《新闻学》,1927年出版的戈公振的《中国报学史》,就是这方面的很好的例子。这两本书都是作者在高等学校从事新闻学理论和新闻史教学时作为教材编写出来的,出版之后,立即引起世人的关注和推崇,一再重版,历久不衰,至今仍然是公认的新闻学理论和新闻史方面的传世之作和经典之作。正因为这样,新闻教育的前辈们,历来十分重视教材的建设。新中国成立初期的十来年,坊间出版的新闻学方面的书籍,绝大部分都是教材。改革开放以后,新闻传播学研究空前繁荣,新闻学方面的书籍大量问世,但教材仍然在其中占了很大的比重。这些教材,覆盖了新闻传播学的方方面面,经过出版家和众多作者的长期努力,门类和品种基本配套齐全,曾经为同时期的新闻教学做出过重要的贡献。但是,随着时间的推移和新闻工作实际的飞速发展,这些教材的体例日显陈旧,观点和内容也亟待调整和更新。一些属于学科前沿和科技含量较高的新开课程的教材尚付阙如,使现有的教材出现了不少缺口。在新世纪已经到来之际,集聚力量,重新编写出一套体系完整,门类齐全,能够为新世纪的新闻教育和新闻人才培养服务的新闻传播学的系列教材,已经成为人们的共识和新闻业界与新闻教育界的迫切需求。

呈现在读者面前的,就是应这样的需求产生的一套系列教材,它将涵盖新闻学、传播

学两个二级学科的方方面面内容，满足新闻、广播、电视、广告、媒体经济、新媒体等多个专业的教学需要。负责这些教材编写工作的，是中国人民大学、复旦大学、北京大学、清华大学、中国传媒大学、中国青年政治学院等多所著名院校长期从事新闻传播学方面教学与研究工作的专家学者，其中有相当大的一部分编写者都是相关学科的国家级的学术带头人，堪称一时之选。收入本系列的教材中，既有国家级重点教材，也有部级重点教材，其他的也都是经过严格筛选的精品，所以，本套系列教材的质量是有保证的，其权威性也将会得到社会的认同。

21世纪是一个高度信息化的时代，是信息经济和知识经济占主导地位的时代。信息经济和知识经济有两大支柱，一是以高科技为代表的传播技术产业，二是从事新闻和信息产品生产的媒体产业。新闻传播学作为将这两大领域有机联结的桥梁，在今后的国家建设和社会发展中必将发挥越来越重要的作用。中国人民大学出版社经过精心策划，隆重推出这套系列教材，是具有高度的前瞻性和战略眼光的。在这里，我谨代表编委会和全体作者向中国人民大学出版社表示由衷的感谢。

这部系列教材开始策划于20世纪的最后一年，本世纪初起陆续问世，迄今已编写出版了50余种。在体例和内容的创新和开拓等方面，远远超过同时期出版的同类教材。其中的有些教材，还根据整个新闻传播理论与实践的发展和新闻传播学教学与研究的发展，陆续作了必要的补充和修订，重新出版，实现了内容的与时俱进。

这批教材的问世，将会为新闻传播事业和新闻教育事业的发展和繁荣、为新世纪新闻传播人才的培养做出它应有的贡献。这是出版者和全体作者共同的一点希望。是为序。

方汉奇

2012年3月15日
于中国人民大学宜园

前 言

“纪录片创作”课程的任务是讲述和探讨创作业务，应当以实为主，侧重于操作性。但是，纪录片创作人员也需要对与创作有密切关系的若干基本学术性问题有所了解，诸如纪录片的历史演变、纪录片的基本属性和社会功能、纪录片在当代国际传播领域所处的地位及影响、纪录片与民族文化艺术的关系等问题，这些问题具有丰富内涵，并有不少专门著述。作为专业知识的一部分，纪录片主创人员对这些问题的通晓程度不仅关系着其对专业的研修，也将直接影响其创作实践。

艺术品和艺术家贵在有个性，影视纪实艺术创作尤其如此。影视纪实艺术是近代科学和工业的产物。它的基本物质特性和许多技巧、技法直接受科学技术发展的影响。就材料和设备、物质特性和技法而言，纪录片完全是国际性的。然而，不讲个性和民族性便没有具体的艺术可言。也就是说，基础专业技术能导入入门，但片面强调“务实”而无必要的“务虚”，难脱匠气；空谈理论而忽视基本功，也难步入高深境地。本书“总论”各章中涉及的纪录片历史发展的若干问题学术性较强，并且在国内外一直存在不同看法和争论，某些看法、结论也在随着艺术实践和科技的发展而变化。对有争议的问题，本书选择主要主张、观点略加介绍。

“总论”部分力求结合中国专业实践，从第二版起增加“我国纪录片发展叙略”一章。本版修订也将其作为重点，以便虚实结合讨论问题。

学术和艺术理论问题罕有定论。后来者对过去、现在的观点、结论（包括本书作者的见解）都可以在了解的基础上参与探讨，如此才能推动影视纪实艺术实践和理论的发展。

朱景和

2015年1月于北京

关联课程教材推荐

书号	书名	第一作者	定价	出书时间
	电视新闻	于忠广等		2015-01
978-7-300-12125-3	电视新闻摄制	雷蔚真	26.00 元	2010-06
978-7-300-08532-6	电视新闻编辑教程（第二版）	周勇	38.00	2007-10
978-7-300-15292-9	美国电视史	[美] 加里·R·埃杰顿	48 元	2012-06
978-7-300-15648-4	电视现场制作与报道（第五版）	[美] 弗雷德·舒克 等	49.80 元	2013-01
978-7-300-15021-5	视频基础（第六版）	[美] 赫伯特·泽特尔	49.80	2013-01

配套教学资源支持

尊敬的老师：

衷心感谢您选择使用人大版教材！

相关的配套教学资源，请到人文分社网站（www.crup.com.cn/rw）下载，或是随时与我们联系，我们将向您免费提供。

欢迎您随时反馈教材使用过程中的疑问、修订建议并提供您个人制作的课件。您的课件一经采用，我们将署名并付费。让我们与教材共成长！

联系人信息：

地址：北京海淀区中关村大街 31 号 201 室 龚洪训 收 邮编：100080

电子邮件：gonghx@crup.com.cn 电话：010-62515637 QQ：6130616

如有相关教材的选题计划，也欢迎您与我们联系，我们将竭诚为您服务！

选题联系人： 电子邮件： 电话：

翟江虹 zhaijh@crup.com.cn 010-62515636

俯仰天地 心系人文

人文分社网站：www.crup.com.cn/rw

专业教师 QQ 群：259226416（人大新闻）

欢迎您登录分社网站浏览，了解图书信息，共享教学资源
期待您加入专业教师 QQ 群，开展学术讨论，交流教学心得

目 录

第一编 总 论

第一章 纪录片的范畴与属性	3
第一节 从电影母体到电视节目	3
第二节 艺术形态——内涵与外延	4
第三节 影像本性与社会功能	8
第二章 纪录片学派及创作方法演变	11
第一节 从原始电影到《北方的纳努克》	11
第二节 苏联“电影眼睛”理论与英国“纪录电影运动”	14
第三节 形象化文献——纪录电影三巨匠	17
第四节 从形象政论到写实学派	22
第五节 艺术形态风格林立与相互渗透	25
第三章 我国纪录片发展叙略	36
第一节 影院时期的纪录片	36
第二节 初期的电视纪录片（1958—1978）	37
第三节 改革开放带来纪录片艺术的兴旺	39
第四节 在世纪之交“低谷期”的探索发展	42
第五节 最近 10 年纪录片专业加速发展	49
第四章 纪录片的艺术特性	61
第一节 纪实本性与政论性	61
第二节 纪实本性与真实性	65
第三节 纪实本性与文献性	70
第五章 纪录片的审美特性	74
第一节 审美功能与审美特征	74

第二节	自然美——大巧若拙	76
第三节	和谐美——艺术同化	80
第四节	意境美——揭示技巧	83
第五节	丑内容的审美处理	85

第二编 前期创作

第六章	选题策划与采访	93
第一节	创作的准备	94
第二节	选题策划——题材、责任、兴趣	95
第三节	选题策划——内容、方法、样式	96
第四节	形象思维与计划调整	98
第七章	采访与拍摄	103
第一节	采访	103
第二节	采访方法与作品风格	104
第三节	采访与创作主体意识	105
第四节	拍摄中的主观干预	106
第五节	“重现”与“情景再现”	108
第六节	交友拍摄与偷拍	111
第八章	摄影造型 (上)	113
第一节	光学镜头的物理特性与艺术功能	114
第二节	视听时空统一——摄影构图之一	118
第三节	景别——摄影构图之二	122
第四节	角度——摄影构图之三	127
第九章	摄影造型 (中)	134
第一节	画面内容结构——摄影构图之四	134
第二节	光线与摄影——摄影构图之五	138
第三节	色彩、影调、线条——摄影构图之六	144
第十章	摄影造型 (下)	149
第一节	运动与造型——摄影构图之七	149
第二节	综合运动长画面拍摄——摄影构图之八	153
第三节	方法、时机与摄影“猎奇”——摄影构图之九	155

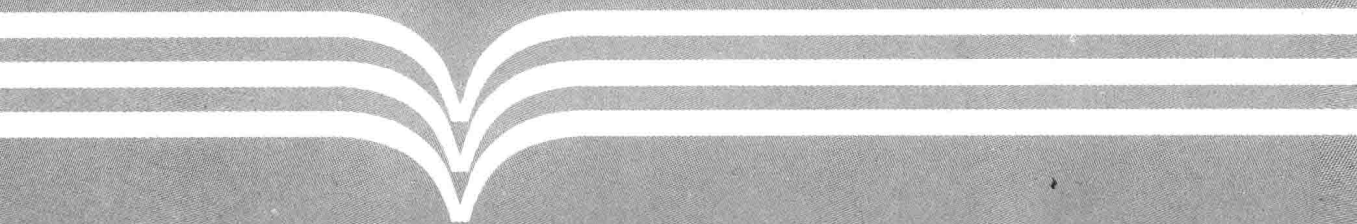
第四节 摄影基本功与艺术策略——摄影构图之十	159
第十一章 采访与录音	162
第一节 录音——纪录片前期创作的“半边天”	162
第二节 访谈与现场声——有闻必录	165
第三节 从《望长城》的艺术成就看前期录音创作	170
第三编 后期创作	
第十二章 影片剪辑——蒙太奇组接艺术（上）	177
第一节 不同编辑创作与多工种（工序）协同	177
第二节 画面组接艺术——蒙太奇技巧之一	180
第三节 叙事型组接——蒙太奇技巧之二	185
第四节 表现型组接——蒙太奇技巧之三	189
第五节 强化主体意识和理性蒙太奇——蒙太奇技巧之四	193
第十三章 影片剪辑——蒙太奇组接艺术（下）	195
第一节 画面组接依据与接点选择——蒙太奇技巧之五	195
第二节 画面组接与作品节奏——蒙太奇技巧之六	200
第三节 两种长画面比较与剪辑选用——蒙太奇技巧之七	206
第四节 影视资料与剪辑——蒙太奇技巧之八	209
附：现场直播——同步声画组接功力	211
第十四章 访谈、现场声和模拟声剪辑	213
第一节 访谈的选择与剪辑	214
第二节 现场声选择与剪辑	225
第三节 音响资料和模拟声运用	228
第十五章 解说词创作	231
第一节 一种新的文学体裁——以“不完整”取胜	231
第二节 解说词与纪录片，双重多样性	234
第三节 从腹稿到剪辑	237
第十六章 音乐创作	241
第一节 音乐与纪录片	241

第二节 主题歌式音乐的创作与传播	244
第三节 音乐片段的创作与选择	246
第四节 音乐的以少胜多	249
第十七章 后期合成创作	252
第一节 后期合成创作的重要性	252
第二节 合成：技术与艺术共铸完美作品	254
附录一 20 世纪国际纪录片学派资料	257
附录二 美国《电影/电视纪录片编导与制作》目录和制片预算表	259
参考书目	267
后 记	269

第一编

总论

第一章

纪录片的范畴与属性

——现代科技与工业基础上的影视艺术，对经济基础最具影响力的上层建筑。

——纪录片，影视艺术中最具生命力的花朵。

第一节 从电影母体到电视节目

“纪录片”、“电视纪录片”两个名词是电影电视发展的产物。

其实，纪录片本身就是现代电影艺术的母体，在发展过程中才陆续分化出故事片、新闻片、科教片、动画片等类别，纪录片也变成一个电影片种，英文为 documentary film，汉语译为纪录影片或纪录电影。这是电影时代的演化。

电视产生以后，纪录片在荧屏天地获得了空前的发展，又出现了“电视纪录片”一词。它既是电影纪录片新的发展形式，又是电视节目的一个种类。随着专为电影院拍摄的纪录片越来越少，各种纪录片主要用于电视播出。“纪录片”与“电视纪录片”又趋于合二为一。这也是本书名为“纪录片创作”的一个理由：不管是电影时代的纪录电影，还是作为当代电视节目的纪录片，都通用一个词，尽管它面对的主要是未来和在岗的青年电视工作者。道理很简单，百年电影史上，原始电影——不管是单镜头的还是多镜头的短片——都是纪录形态。一百年来，从电影院到电视，纪录片的创作技法和风格样式虽在不断发展，其本质特性却相对稳定，基本艺术规律并没有根本变化。也就是说，谈论纪录片离不开电影和电视这两个发展阶段的历史。

诚然，迄今为止，还没有哪种艺术像电影艺术这样发展迅速。说它十年一大变，年年有小变也不为过。电视的发展更是日新月异。也没有哪一种艺术像影视艺术这样把自己变成一种社会产业和商品，扬商业之帆乘风破浪，一往无前。更没有哪一种艺术像纪录片这样被电视整体移植，并与电视荧屏上的两大支柱性节目——电视新闻和纪实性专题节目——良性互动，竞辉斗艳，不断发展，甚至出现了覆盖全球的专门的纪录片频道。在数以万计的电视台（频道）中，固定或不固定的纪录片时段、专栏更是普遍存在，难以胜数。

建立在现代科技与工业基础上的纪录片（包括全部电影、电视）首先在西方工业国家发展起来，而在多数文明古国却至少落后了半个世纪之久。经济不发达就不可能有影视纪实艺术的繁荣。纪录片——电视艺术——的发展在不同国家与地区间至今存在着较大差异。

时至今日，全球浩如烟海的系列电视剧、系列电视纪录片，以至电影频道、电视剧频