

从真实到艺术

讲好纪录片的影像故事

刘仕杰 —— 著

光影之间，是世态百味
真实之下，是艺术人生

寻找 | 倾听
记录 | 讲述

镜头前的真实
胶片上的真实
这些，是你以为
你所看到的真实吗？

对生活的**见证**
对社会的**参与**
对文化的**传播**
对艺术的**表达**
纪录片里
不只有记录

真实与艺术的**碰撞**
于缄默中**讲故事**
于平淡中**起波澜**

内容创意与写作
Creative Writing

从真实到艺术

讲好纪录片的影像故事

刘仕杰 —— 著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

从真实到艺术：讲好纪录片的影像故事 / 刘仕杰著. — 武汉：华中科技大学出版社，
2019.1

(内容创意与写作)

ISBN 978-7-5680-4699-2

I. ①从… II. ①刘… III. ①纪录片—艺术创作 IV. ①J952

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第249414号

从真实到艺术：讲好纪录片的影像故事

刘仕杰 著

Cong Zhenshi Dao Yishu : Jianghao Jilupian de Yingxiang Gushi

策划编辑：刘晚成

责任编辑：康 艳

责任校对：张会军

责任监印：朱 玢

装帧设计：璞茜设计

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话：（027）81321913

邮编：430223

印刷：武汉精一佳印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16

印 张：16

字 数：250千字

版 次：2019年1月第1版第1次印刷

定 价：39.80元

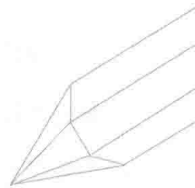

华中出版

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

现代科学技术的迅猛发展极大地改变了人们的生活，也让人类进入了一个全新的影像时代，传统的纪录片行业迎来了难得的发展机遇，正如有的专家学者指出的，“纪录片发展的春天来了”。简单来说，互联网为纪录片提供了更多的传播载体与传播渠道，纪录片也可以借助互联网时代的“微传播”深入更多的人群。自2005年中央电视台推出《故宫》这一大型纪录片开始，国内纪录片开始迈入大片化和工业化制作的快速发展期。2012年起，“舌尖上的中国”系列纪录片开始在纪录片频道相继推出，收视率飙升，千万人追捧，可视为中国纪录片由传统单一大片作品逐步转向富于品牌价值文化IP的标志。纵观中国纪录片往昔历程，其未来10年的发展必然是“具有高度媒体融合属性的，兼具社会价值、产业价值，以及新兴传播模式的纪录片业态”。

诚然，这些年中国纪录片迎来了新的机遇，也有了很大的发展。但认真审视当下中国的纪录片，同质化现象仍然严重，这是中国纪录片走向成功与成熟的一大障碍，也是危机所在。在海量信息与内容经济时代，我们到底该如何快速突破这种局面，帮助纪录片创作人才快速成长呢？这是纪录片行业较为关心、重视的问题，也是亟待解决的问题。《从真实到艺术：讲好纪录片的影响故事》是刘仕杰精心打造的一本实用性指导书籍，本书会告诉你如何讲好内容经济时代的影像故事，让你的纪录片在众多同质化的作品中脱颖而出。

《从真实到艺术：讲好纪录片的影像故事》这本书，是“内容创意与写作”系列中非常重要的一册。笔者长期从事纪录片脚本的撰写工作，专注于打造内容经济时代的影像故事，拜读了大量纪录片学界大家的著作。本书是笔者工作多年的经验总结与心得体验，主要从八个方面系统、全面、详细地介绍了纪录片制作中涉及的写作性问题，希望能对亲爱的读者们有所帮助。众所周知，纪录片是用影像记录生活、社会乃至历史的，但其内在的历史价值与艺术价值需要有“故事”作为支撑。本书主要从“影像故事”的角度切入，探讨制作纪录片的“内力外功”。

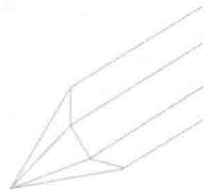
制作“故事”之前，我们先要知道纪录片是什么。纪录片是一门关于纪实的艺术，艺术来源于生活且高于生活，那么创作者的主观意识、行为会不会对纪录片的真实性造成影响呢？这个问题将在本书第一章给各位读者回答。既然纪录片需要有“故事”支撑，那么从哪里开始创造“故事”呢？这就需要纪录片的创作者耐着性子去寻找“故事”，找到了足够多的故事，从中仔细筛选最让自己心动、能反映时代风貌的“故事”，这个过程我们称之为“选题”。选择有价值的题材，是纪录片创作的第一道门槛。在第二章我们会详细给读者传授一些关于选题价值的判断方法及选题的小窍门。有了选题，就要认真准备去搜集素材。搜集素材的过程同时也是倾听故事的过程，在纪录片创作中这一步骤称为采访。如何破除与初次见面的采访对象之间的“冰”，如何实现采访的目的，从采访对象口中得到自己想要的结果呢？这些您所关心的问题答案就在第三章的内容中。

采访之后，已经积累了大量的影像素材，究竟在这么多素材中该如何进行选择呢？在大量采访素材的影响之下，对原本的选题产生动摇，对素材的筛选开始左右不定，不知取舍，这时创作者需要一根“定海神针”——立意。在这一环节，创作者要理清自己创作的头绪，不要因为素材过多而乱了手脚，要把握全局、留意关键、瞄准典型，对纪录片要表现的故事进行精心设计，这是本书第四章要帮助读者完成的任务。对于故事，创作者要按照怎样的顺序将它呈现给观众呢？哪种方式最能让观众接受呢？第五章对于如何进行纪录片的叙事有着鞭辟入里的讲解。

纪录片是否需要剧本？剧本对于纪录片的创作有什么用？之所以有这样的疑

问,是因为人们普遍认为纪录片就应该是纯粹记录。如果是这样的一种情况,一台摄像机就能将所有的工作做完。其实不然,“剧本”是纪录片创作的指南,是情节之间联系的纽带。如果没有剧本作为蓝图指导拍摄,创作者的意图无法被团队成员领会,团队成员各干各的,纪录片的创作也就无从谈起了。纪录片剧本的创作,是纪录片文案写作中极为重要的部分,第六章对此内容做了详细的讲解。众所周知,在纪录片创作出来之后,还要经过多次的反复剪辑,最后才能将其呈现给观众。剪辑之前,要对素材研读、梳理,将素材研究透,在纸上先进行“剪辑”。这个过程是纪录片成片前的最后一关,同时也是创作者对选题、立意等进行纠偏的关键,这也是本书第七章承载的重要使命。第八章作为本书写作指导的最后一章,该章收录了大量的经典纪录片的解说词,可读性非常强。第九章作为经典纪录片赏析单元,我们选取了我国多部经典的、最新出现的纪录片精品进行赏析,以期集百家之所长,补己之短。

任何一本书都不应是一座封闭的围城,一本书应该像一个人的身体,除了外部的器官,还应拥有暗藏的穴道,与本书遥相牵引的就是一些业界的经典案例与业界大家的经典语录,只有点透这些穴道,才能真正领悟纪录片的奥妙!您准备好了吗?那就打开本书,让我们一起讲好纪录片的“影像故事”吧!

目 录

01

第一章

纪录片是什么？

1.1 纪录片是纪实的艺术	003
1.1.1 纪实还是真实？	003
1.1.2 主观还是客观？	006
1.1.3 再现还是表现？	009
1.2 纪录片是记忆的镜子	013
1.2.1 记忆自然的镜子	013
1.2.2 记忆社会的镜子	015
1.2.3 记忆历史的镜子	019
1.2.4 记忆生活的镜子	023
1.3 纪录片是“制作”好的故事	027
1.3.1 故事是纪录片的灵魂	027
1.3.2 所谓“制作”故事	030

02

第二章

“寻找”故事： 纪录片的选题

2.1 什么样的选题有价值？	037
2.1.1 值得拍摄	037
2.1.2 值得关注	039
2.1.3 值得分享	041
2.1.4 值得保存	044
2.2 选题也要走“捷径”	047
2.2.1 善于发现	047
2.2.2 把握渠道	048
2.2.3 找好落脚点	049
2.3 选题可别误入“歧途”	051
2.3.1 盲目跟风	051
2.3.2 背离真实	052
2.3.3 主观臆断	053

03

第三章

“倾听”故事：纪录片的采访

3.1 不打“无备之战”	059
3.1.1 加强训练，战略要坚定	059
3.1.2 随机应变，战术要灵活	063
3.2 采访要“讲形式”	066
3.2.1 不出镜采访	066
3.2.2 出镜采访	068
3.2.3 暗访	070
3.3 采访要“有手段”	072
3.3.1 选择合适的话题	072
3.3.2 捕捉自然的氛围	073
3.3.3 控制采访的方向	075

04

第四章

“设计”故事：纪录片的立意

4.1 转轴拨弦三两声——“调查”与“预热”	079
4.1.1 收集资料，把握全局	079
4.1.2 绸缪初访，留意关键	085
4.1.3 挑拣人物，瞄准典型	091
4.2 未成曲调先有情——“构思”与“表现”	096
4.2.1 提炼立意	096
4.2.2 斟酌文体	104
4.2.3 寻觅风格	112

05

第五章

“酝酿”故事：纪录片的叙事

5.1 搞清“视角”	121
5.1.1 全知视角	121
5.1.2 限知视角	124
5.2 辨明“技法”	127
5.2.1 自叙、他叙	127
5.2.2 顺叙、倒叙	129
5.2.3 详叙、概叙	131
5.2.4 明叙、隐叙	132
5.3 注意策略	136
5.3.1 脉络清晰、有物有序	136
5.3.2 详略得当、虚实相生	137
5.3.3 细节丰富、主题集中	139
5.4 把控节奏	141
5.4.1 有张有弛、内外统一	141
5.4.2 情节跌宕、悬念丛生	142

06

第六章

“谋划”故事：纪录片的剧本大纲

6.1 纪录片也要“剧本”？	147
6.1.1 剧本是制作的“指南”	147
6.1.2 剧本是情节的“纽带”	154
6.2 如何阐述你的剧本？	160
6.2.1 文案大纲：重在全面	160
6.2.2 拍摄大纲：重在细节	162

07

第七章

“修饰”故事：纪录片的编辑剧本

7.1 研究素材，纸上剪辑	169
7.1.1 研究素材	169
7.1.2 整理素材	171
7.1.3 梳理思路	172
7.2 精雕细琢，深入编辑	175
7.2.1 回忆初衷	175
7.2.2 诊断你的问题	176
7.2.3 取悦观众	178
7.2.4 寻找潜在的意义	180

08

第八章

“讲述”故事：纪录片的解说词

8.1 解说词为何而来？	185
8.1.1 为叙事而来	186
8.1.2 为抒情而来	188
8.1.3 为补充而来	191
8.1.4 为提炼而来	195
8.2 如何把解说词打造得引人入胜？	198
8.2.1 开头有“套路”	198
8.2.2 主体有“波浪”	202
8.2.3 结尾有“神韵”	209

09

第九章

时间酝酿的精品：经典纪录片赏析

9.1 《我在故宫修文物》	217
9.1.1 一个看似边缘的选题	217
9.1.2 一部内蕴优裕的纪录片	219
9.2 《长征》	223
9.2.1 故事化、影像化的叙事结构	223
9.2.2 宏大的历史叙事与细节刻画的完美结合	225
9.3 《我们为何而战》	227
9.3.1 翔实的资料汇编	227
9.3.2 成熟老练的解说词	228
9.4 《舌尖上的中国》	231
9.4.1 主题的“预先设置”	231
9.4.2 个性化的解说与配音	232
9.5 《我们的孩子足够坚强吗？中式学校》	235
9.5.1 选择性使用素材	235
9.5.2 鲜明特征的人物形象	237
9.6 《鸟瞰中国》	239
9.6.1 故事化的叙事逻辑	239
9.6.2 灵活多样的采访形式	242

01

第一章

纪录片是什么？

提起纪录片，很多人往往不以为意。殊不知，在这个“快餐文化”风行的时代，纪录片却是一种颇为独特的存在，它始终迈着优雅缓慢的步子，在艺术之林中从容前行。它不像电影大片，拥有炫目的特效；也不像娱乐节目，拥有诸多笑料……它是纪实的艺术，是记忆的镜子，亦是“制作”好的故事，它总会在无形中打动人心，给人留下深刻的印象。

随着《舌尖上的中国》《大国崛起》《我在故宫修文物》《二十二》等纪录片的诞生，纪录片这种艺术形式逐渐闯入更多人的视野。最近一部《厉害了，我的国》作为一部走进院线的纪录片电影，票房口碑双丰收，更是让业界认识到纪录片其本身存在的巨大力量！大家对纪录片都已不再陌生，但纪录片到底是什么呢？相信很多人都难以给出准确的回答。正所谓“一千个人心中有一千个哈姆雷特”“不同的视角决定了不同的风景”，尽管“纪录片是什么”这个问题存在着许多争议，但我们必须明白，科学地认识纪录片，需要感性的理解，更需要理性的思考。关于“纪录片是什么”的问题的探讨，不是纯粹感性的认识，也不是纯粹理论的总结，而是科学理性的思考。我们探讨的目的是指导创作实践，也就是从纪录片的本质、功能以及特点出发，寻找制作纪录片的“内力外功”。

1.1 纪录片是纪实的艺术

众所周知，准确记录事件、突显纪实性是纪录片的重点所在，但纪录片并非单纯对事件进行自然记录，而是要经过艺术再加工，才能为观众提供视听享受和乐趣。因此，我们说纪录片是纪实的艺术，这种艺术表现形式必然以真人真事为表现对象，通过一系列艺术加工，最终吸引受众并激发受众对生活本质进行思考。

1.1.1 纪实还是真实？

“纪实”与“真实”，一字之差，却有着极大的区别。对于纪录片来说，纪实与真实都是其艺术特质，缺一不可，但二者不可混为一谈。在纪录片中，纪实是一种美学风格，而真实则是一种与现实的关系，即与客观现实相符合的情况。

1. 真实——一种与现实的关系

观众在观看电影、电视等视频内容时，常常会把“真实”挂在嘴边，“真实”

成了影视作品的评价标准之一，真实是纪录片最重要的特质，这一点尤为关键。对于纪录片而言，真实是其魅力与基石所在，也是纪实影像的本质属性，但真实不等同于纪实，它是一种与现实的关系。纪录片所体现的真实并非绝对逼真，而是要求创作者基于现实生活发掘素材、通过非虚构方式从事创作，是一种“相对的真实”，也是一种“中介了”的真实。

纪录片的真实是一种“相对的真实”，并不是现实本身。在很多人的固有思维中，真实是无法辩驳的，也是无法改变的，是一种“不以人的意志为转移的客观存在”，但从哲学的角度看，真实本身就不是绝对的，它具有一种相对性，真实相对于“变化”“运动”而改变。因此，纪录片中的真实也是一种相对的真实，它并非一成不变，而是随着观众的认识而运动和变化着。观众观赏纪录片时对真实的追求以及在追求中的切身感受是更为重要的。例如《舌尖上的中国》这部纪录片，它恰恰抓住了人们对美食的真实追求以及生活感受，呈现出了强烈的真实性。

纪录片的真实是一种“中介了”的真实，是已经化为画面的真实。事实上，纪录片很难重现现实生活。摄像师把现实中的事物有选择地记录了下来，所呈现的影像画面本身不是真实，而是被“中介了”的真实。现实世界的时间和空间都是无限的，但纪录片中的时间和空间却是相对有限的。它不是对现实生活的完全复制，而是对现实生活的重构。以《心中的香格里拉》为例，这部大型人文纪录片将香格里拉富有鲜明特色的地域风情展现在观众眼前，但这种真实并不是将现实生活中的香格里拉原封不动地复制到影像中，而是一种组合与重构的，“中介了”的真实。

2. 纪实——一种美学风格

当人们谈到纪实时，总是时不时地将它与真实联系起来，似乎纪实就是真实。实际上，纪实不是真实，它是一种与现实的关系，是一种美学风格，简而言之就是一种反映真实的客观生活的审美方式。在纪录片中，纪实是一种特殊的记录形态，也是一种特殊的叙事方式。

纪实是一种特殊的记录形态。纪实强调对现实原始面貌的记录,但这种记录不是被动的、毫无选择的,而是有主体投入的一种实录。纪录片的记录功能与一般照片的复制功能不同,它不是准确无误、原原本本地记载对象的外表,而是运用情感和理智去记录对象的整体状态,已经深入到对象的内在活动;它不仅仅是去拍摄真人真事,还要赋予真人真事发展运动的意义。同样以纪录片《舌尖上的中国》为例,它所记录的不仅仅是美食,更是美食背后的文化意义与情感内涵。

纪实是一种特殊的叙事方式。纪录片中叙事方式的选择,其实就是一种对故事的酝酿,究竟用什么方式表达故事,这是非常重要的,而纪实就是纪录片叙事的总体美学风格。纪实的叙事往往会表现具体的时间、具体的环境以及具体的情景,也就是说纪录片中的时空是具体的。例如纪录片《望长城》中的“夜访古城堡”是这样叙述的:“摄制组原本打算白天去拍古城堡,但离城堡不远时车陷在了沙里……到达城堡时天已经黑了,于是摄制组开始打着灯拍摄城堡,这反倒使城堡呈现出一种神秘感。”摄影镜头通过组合把具体的时间与地点表现了出来,具体的情景也就呈现在人们面前了,这便是一种纪实的叙事方式。

纪录片究竟是纪实还是真实,这个问题似乎很难回答,对于纪录片来说,纪实和真实都是其非常重要的艺术特质。但无论是纪实还是真实,都不是对现实原貌的完全复制,而是一种相对的、主动的选择。因此,我们说纪录片是一种纪实的艺术,它追求真实,但也会对真实的现实生活进行艺术加工。

• 链接 •

纪实是纪录片的美学原则,真实是纪录片的基石,二者虽有区别,但相互统一,共同构成了纪录片的艺术生命。因此,纪录片的首要任务不是视听快感,而是提供真实的信息,这也是纪录片工作人员的基本职业规范。

名人名言

格里尔逊

纪录片是对真实的创造性的诠释。

1.1.2 主观还是客观？

纪录片是一种纪实艺术，那么它到底是主观的还是客观的？实际上，这个问题不可概括而论。纪录片同新闻一样，追求对现实的客观记录；同时，它又像其他的影视作品一样，往往会借作品来“说事”，表达主观世界的观点、看法。也就是说，纪录片主要是通过对客观记录的选择来表达主观态度，它是一种客观的记录，也是一种主观的表达。

1. 纪录片是客观的记录

纪录片来源于生活，纪录片创作者应该把生活中的人、景、物、事、情客观地记录下来，然后呈现给观众。纪录片排斥主观式的想象与改造，排斥创作者主观思想的直白介入，强调对主体表现对象以及现实时间、空间的客观记录。

纪录片是对主体表现对象的真实、客观地描述和记录。与电影以及电视剧这些影视作品相比，纪录片有很大不同，它的人物、场景、故事、事件都并非虚构，它是对事件及其发生过程的真实记录。纪录片的拍摄常常使用以“仿生眼”著称的镜头，它将日常生活中人们并不十分熟悉的人、事、物一一还原，使人们对事物的认识更加客观全面。纪录片客观地记录主体表现对象，利用诸多细节展现片中人物性格、事件发展以及典型环境等要素，这些细节彼此联系，绝非创作者主