

高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材

总顾问 仲呈祥 王丹彦 总主编 李跃森 总策划 游 浩

纪录片创作

Making
Documentary

主编 牛光夏 陶 新

南京大学出版社

高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材

总顾问 仲呈祥 王丹彦 总主编 李跃森 总策划 游 浩

纪录片创作

主 编 牛光夏 陶 新
副主编 谭 笑 马宏波
参 编 雷田田 王雅妮
周 媛 徐 诺
袁 林

 南京大学出版社

内 容 提 要

本书围绕纪录片创作中最为核心的问题展开阐述,从社会为什么需要纪录片、创作者为什么要创作纪录片、纪录片创作者要具备什么样的素质入手,引领学生认识纪录片的特征和类型,剖析国内外纪录片创作理念的流变,对纪录片创作中必然要涉及的环节和面临的问题进行了全面探讨,如纪录片的选题与策划、拍摄、叙事、剪辑、解说词、市场运营等,并列举了大量经典的实例。

本书全面、实用而又博采众长,既可作为高等院校传媒及相关专业的教材,又可作为电视从业人员的培训与进修教材,也可作为纪录片业余爱好者创作纪录片的入门性指导用书。

图书在版编目(CIP)数据

纪录片创作/牛光夏,陶新主编.—南京:南京
大学出版社,2014.6
高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材
ISBN 978-7-305-13245-2

I.①纪… II.①牛… ②陶… 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(2014)第100512号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健

丛 书 名 高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材
总 主 编 李跃森
总 策 划 游 浩
书 名 纪录片创作
主 编 牛光夏 陶 新
责任编辑 孙邦丽 编辑热线 010-82893902
审读编辑 蒋桂琴

印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 16.5 字数 352千
版 次 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷
ISBN 978-7-305-13245-2
定 价 39.00元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材

专家委员会

总 顾 问

仲呈祥 中国文联原副主席, 中国文艺评论家协会主席, 中国传媒大学艺术研究院院长

王丹彦 国家新闻出版广电总局中国电视艺术委员会副主任兼秘书长, 中国文艺评论家协会副主席

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁亚平 中国艺术研究院电影电视艺术研究所所长、研究员、博士生导师

尹 鸿 清华大学新闻与传播学院常务副院长、教授、博士生导师

牛鸿英 陕西师范大学新闻与传播学院副院长、副教授

王一川 北京大学艺术学院院长、教授、博士生导师

厉震林 上海戏剧学院教务处处长、教授、博士生导师

石 磊 四川师范大学新闻与传播学院院长、教授

任金州 中国传媒大学原副校长、教授、博士生导师

吕新雨 复旦大学新闻学院广播电视新闻学系主任、教授、博士生导师

孙立军 北京电影学院副院长、教授、博士生导师

何苏六 中国传媒大学中国纪录片研究中心主任, 电视与新闻学院副院长、教授、博士生导师

张 吕 长沙大学中文与影视传播系主任、教授

张同道 北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师、纪录片中心主任

张育华 中国传媒大学教务处处长、教授、博士生导师

张智华 北京师范大学艺术与传媒学院教授、博士生导师

时统宇 中国社会科学院新闻与传播研究所研究员

李树榕 内蒙古大学艺术学院教授

沈国芳 南京师范大学文学院影视系主任、教授

肖永亮 北京师范大学艺术与传媒学院副院长、教授、博士生导师

陈 龙 苏州大学凤凰传媒学院副院长、教授、博士生导师

陈 玮 国家新闻出版广电总局电视剧管理司调研员、高级编辑

陈咏芹 广东外语外贸大学中国语言文化学院教授

周 凯 南京大学新闻传播学院广播电视与新媒体系主任、副教授

周星 北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授、博士生导师
周安华 南京大学戏剧影视艺术系教授、博士生导师
欧阳宏生 四川大学新闻传播研究所所长、教授、博士生导师
罗共和 四川师范大学电影电视学院院长、教授
范志忠 浙江大学广播电影电视研究所所长、教授、博士生导师
郑淑梅 浙江大学人文学院中国语言文学系副教授
俞虹 北京大学新闻与传播学院副院长、教授、博士生导师
胡智锋 中国传媒大学教授、博士生导师,《现代传播》主编,中国高等院校影视学会会长
倪祥保 苏州大学影视研究所所长、教授、博士生导师
高钢 中国人民大学新闻学院教授、博士生导师,中国高等教育学会新闻学与传播学专业委员会理事长
高晓虹 中国传媒大学新闻传播学部部长,电视与新闻传播学院院长、教授
崔保国 清华大学新闻与传播学院副院长、教授、博士生导师
康尔 南京大学艺术研究院副院长、教授
彭文祥 中国传媒大学艺术学部副学部长、教授、博士生导师
彭吉象 重庆大学美视电影学院常务副院长、教授、博士生导师
彭祝斌 湖南大学新闻传播与影视艺术学院院长、教授、博士生导师
焦素娥 信阳师范学院传媒学院院长、教授
路海波 中央戏剧学院教授、博士生导师
蔡骐 湖南师范大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师
魏南江 南京师范大学文学院教授、博士生导师

出版说明

Publisher's Note

随着数字媒体技术的发展及其应用的不断深入,影视创作与审美进入了一个全新的时代,加之文化创意产业在全球范围内的快速增长,传媒与影视产业已然成为当今社会集中体现一个国家文化软实力的载体。产业的发展离不开专业人才的支撑。专业人才的培养植根于传媒与影视教育的培养目标和过程之中,建立在传媒与影视艺术知识传播、转化与应用的基础之上。

人才培养,知识传播,教材是重中之重。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的出台,普通高等教育教材建设也取得了阶段性成果。为了进一步全面贯彻落实“纲要”精神,顺应文化大发展的社会需要,我们经过广泛征求教育领域重点院校和机构的领导及传媒业界权威专家、学者的建议和意见,特策划出版了本套“高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材”。

本套教材力求系统、全面地反映大传媒时代传媒与影视艺术领域的整体面貌和最新发展趋势,吸纳当代传媒研究特别是新媒体研究领域的最新成果。本套教材特色如下:

一、编者水平过硬。本套教材的参编人员大都是来自相关研究机构的学者或高等院校的一线教师,有着很深的专业造诣,熟悉业界最新动态,资历高,业务熟,经验丰富,其中不乏成绩斐然者。

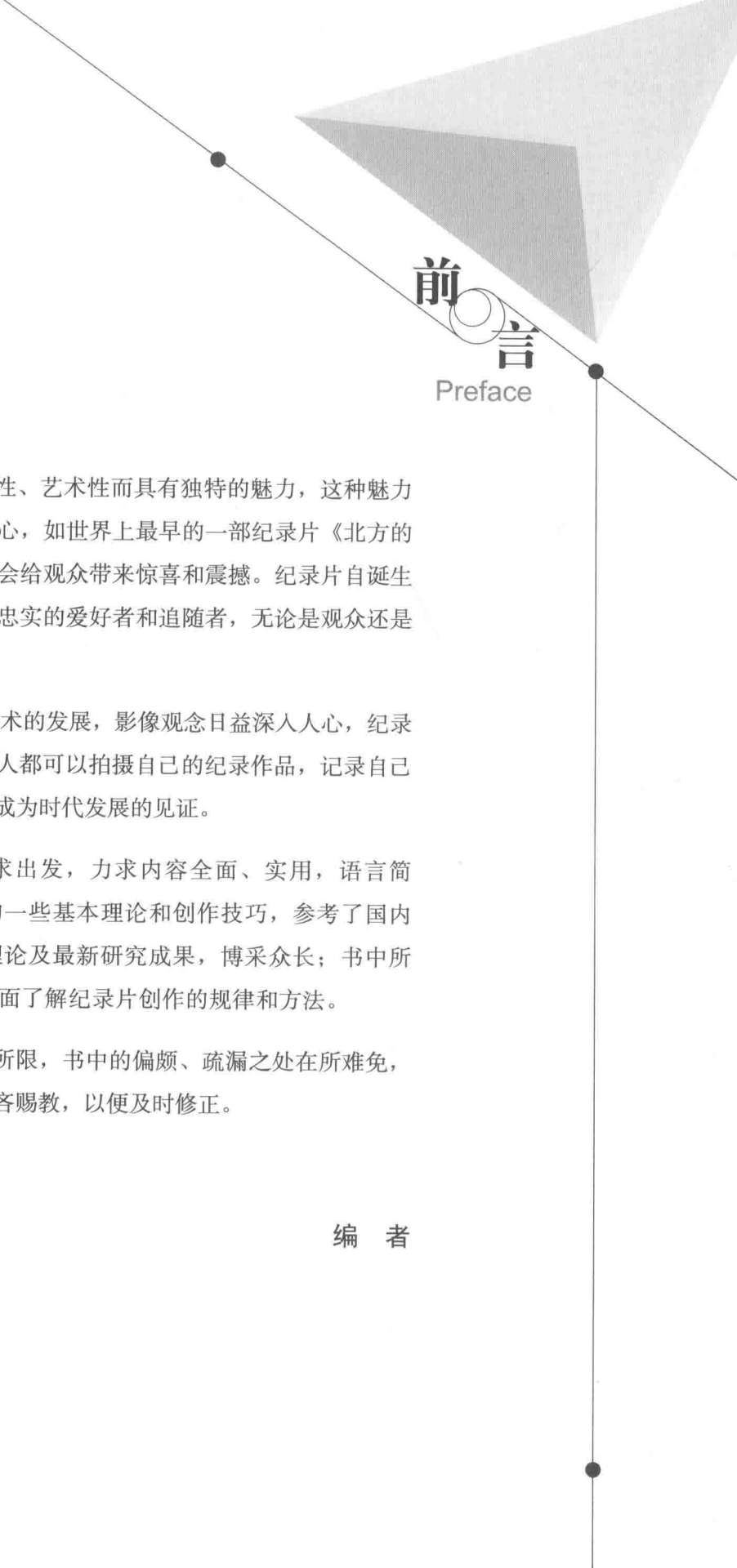
二、专家权威保障。为将本套教材打造成为一套高起点、高品质、高视野的精品教材，我们专门成立了由全国知名机构和院校权威专家组成的高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材专家委员会。教材从选题策划到最终编辑成书，都经过专家委员会的讨论决议与严格审核。

三、强化专业融合。本套教材融传媒与影视艺术类的知识为一体，体现了大传媒时代人才培养模式和教学改革的最新趋势，形态新颖，类别全面。既有适用面广的基础课程教材，也有针对性较强的专业核心课程教材，还有操作性强的实践类教材，全面系统。同时，还根据教学需求，提供了部分数字化教学课件。

在此，由衷感谢本套教材总顾问仲呈祥先生和王丹彦女士给予的大力支持，感谢专家委员会为提升教材品质所做的努力，感谢《中国电视》理事会对本套教材出版给予的大力支持，感谢各大传媒、影视学院及机构给予的热心帮助，是他们的辛勤付出成就了本套教材！希望本套教材对培育新一代的传媒与影视艺术人才有所裨益，能在推动社会主义文化大发展、大繁荣中做出贡献！

南京大学出版社

《高等院校传媒与影视艺术类专业精品规划教材》编委会

前言

Preface

纪录片因兼具真实性、艺术性而具有独特的魅力，这种魅力可以穿越时空、直抵人心，如世界上最早的一部纪录片《北方的纳努克》时至今日仍然会给观众带来惊喜和震撼。纪录片自诞生之日起，一直拥有自己忠实的爱好者和追随者，无论是观众还是创作者都为它痴迷。

随着互联网和DV技术的发展，影像观念日益深入人心，纪录片创作人人可为。每个人都可以拍摄自己的纪录作品，记录自己感兴趣的人和事，使它成为时代发展的见证。

本书从读者的需求出发，力求内容全面、实用，语言简洁、平实。书中介绍的一些基本理论和创作技巧，参考了国内外纪录片创作的经典理论及最新研究成果，博采众长；书中所引实例，有助于学生全面了解纪录片创作的规律和方法。

受时间及编者学识所限，书中的偏颇、疏漏之处在所难免，还望各位专家及读者不吝赐教，以便及时修正。

编者

目录

Contents

第一章 绪论 001

第一节 社会为什么需要纪录片·····	001
一、纪录片是人类生存之镜·····	002
二、今天的记录是明天的历史·····	004
第二节 创作者为什么要创作纪录片·····	005
第三节 纪录片创作者的必备素质·····	007
一、新闻素质·····	007
二、艺术素质·····	008
三、技术素质·····	009
四、记录精神·····	009

第二章 纪录片概述 011

第一节 纪录片的定义·····	011
一、经典定义·····	012
二、西方学术话语中的定义·····	012
三、国内的定义·····	013
第二节 纪录片的特征·····	014
一、真实性与艺术性的统一·····	014
二、客观记录与主观表达的结合·····	017
第三节 纪录片的类型·····	019
一、按载体分类·····	019
二、按时长分类·····	020
三、按题材分类·····	020

四、按功能分类·····	020
五、按时态分类·····	021
六、按表现形式分类·····	022

第三章 世界纪录片创作理念的流变 024

第一节 卢米埃尔兄弟与早期纪实电影·····	024
第二节 弗拉哈迪与人类学纪录片·····	026
第三节 吉加·维尔托夫与“电影眼睛派”·····	028
第四节 第三先锋派与“城市交响乐”电影·····	032
第五节 格里尔逊与格里尔逊模式·····	035
第六节 “飞翔的荷兰人”伊文思·····	039
第七节 真理电影和直接电影两大纪录片流派·····	043
一、真理电影·····	044
二、直接电影·····	045
三、真理电影与直接电影的异同·····	049
第八节 与战争相关的经典纪录片·····	051
一、汉弗莱·詹宁斯的《倾听不列颠》·····	052
二、莱妮·里芬斯塔尔的《意志的胜利》·····	053
三、弗兰克·卡普拉的《我们为何而战》·····	054
四、阿仑·雷乃的《夜与雾》·····	056
五、米哈依尔·罗姆的《普通法西斯》·····	057
第九节 西方的新纪录电影·····	059

第四章 中国纪录片创作理念的演进 067

第一节 中国纪录片的开端（1905—1921）·····	067
第二节 新闻纪录片时期（20世纪20—70年代）·····	068
一、20世纪20年代的新闻纪录电影·····	069
二、20世纪三四十年代新闻纪录电影的繁荣·····	070
三、新中国成立17年间的新闻纪录片（1949—1966）·····	074
四、“文化大革命”中的新闻纪录片（1966—1976）·····	078

第三节 人文纪录片时期（20世纪70年代末—80年代末）···	083
第四节 中国的新纪录运动（20世纪90年代上半期）·····	087
一、平民视角与百姓意识·····	088
二、人文关怀与人的主题·····	088
三、过程展现和现场记录·····	089
第五节 纪录片的多元化发展（20世纪90年代末至今）·····	094

第五章 纪录片的选题与策划 100

第一节 纪录片选题的基本原则·····	100
一、选择熟悉并擅长的题材·····	100
二、选择能触动心灵、激发内心创作欲望的内容·····	101
三、选择可执行、可拍摄的内容·····	101
第二节 纪录片选题的价值取向·····	102
一、创新性·····	102
二、故事性和趣味性·····	104
三、社会普遍性·····	105
四、史料知识性·····	107
五、时代性·····	108
六、形象可视性·····	109
七、真实性·····	110
第三节 纪录片前期调研·····	110
一、信息资料搜集·····	110
二、预访·····	111
三、相关内容实地调研·····	112
第四节 纪录片策划案的写作·····	112
一、选题概述·····	113
二、目的意义·····	113
三、作品信息·····	113
四、拍摄内容及结构·····	113
五、组织机构·····	113

六、拍摄日程·····	113
七、所需设备·····	114
八、将会遇到的困难及解决方案·····	114
九、预算·····	114
十、效果预测·····	114

第六章 纪录片的拍摄 116

第一节 拍摄准备·····	116
一、创作人员分工·····	116
二、前期准备工作·····	117
第二节 拍摄提纲·····	119
一、提纲的内容·····	120
二、提纲的写法·····	120
第三节 拍摄方式·····	121
一、三脚架拍摄·····	121
二、轨道拍摄·····	122
三、手持摄影（肩扛摄影）·····	123
四、单机拍摄·····	124
五、多机拍摄·····	124
六、交友拍摄·····	125
七、隐藏拍摄·····	125
第四节 镜头语言·····	126
一、景别·····	126
二、角度·····	128
三、构图·····	130
四、固定镜头·····	131
五、运动镜头·····	132
第五节 声音的录制·····	135
一、话筒·····	135
二、拾音要素·····	135

第六节 光的使用·····	137
一、光的分类·····	137
二、布光方法·····	138
第七节 现场采访·····	139
一、采访者应具备的素质·····	139
二、问题设计·····	139
三、环境考虑·····	139
四、“一次最佳”原则·····	140
第八节 现场拍摄应具备的意识·····	140
一、“挑、等、抢”意识·····	140
二、过程意识·····	140
三、长镜头意识·····	141
四、环境意识·····	141
五、细节意识·····	141
六、声音意识·····	142
七、剪辑意识·····	142

第七章 纪录片的叙事 144

第一节 纪录片的故事化趋势·····	144
一、自身风格发展的需要·····	145
二、受众的需要·····	146
三、叙事表达的需要·····	147
四、如何增强故事性·····	148
第二节 叙事视角·····	150
一、第一人称限知视角·····	151
二、第三人称限知视角·····	152
三、第三人称全知视角·····	153
四、编辑型全知视角·····	153
第三节 叙事时间·····	155
一、叙事时间的含义·····	155

二、叙事时间的处理方式·····	155
第四节 叙事结构·····	159
一、线性结构·····	159
二、平行结构·····	160
三、中心线串联式结构·····	161
四、绘图式结构·····	162
五、散文式结构·····	163
六、套层式结构·····	163

第八章 纪录片的编辑 165

第一节 编辑过程·····	165
一、审阅素材·····	165
二、纸上剪辑·····	166
三、初剪·····	166
四、粗剪·····	167
五、精剪·····	167
第二节 叙事性剪辑和表现性剪辑·····	168
一、叙事性剪辑·····	168
二、表现性剪辑·····	168
第三节 画面的剪辑·····	170
一、画面剪辑的依据·····	171
二、画面剪辑点的选择·····	174
第四节 声音的剪辑·····	176
一、人声的剪辑·····	176
二、音响的剪辑·····	180
三、音乐的剪辑·····	181
第五节 编辑成片·····	187
一、添加字幕与演职人员表·····	187
二、视频导出·····	187
三、制作发行拷贝·····	188

第一节 纪录片解说词的功能·····	189
一、叙事功能·····	190
二、抒情表意功能·····	192
三、串联与过渡的功能·····	194
四、放大信息、突出细节·····	195
第二节 纪录片解说词的特征与风格·····	196
一、纪录片解说词的特征·····	196
二、纪录片解说词的风格·····	200
第三节 纪录片解说词的写作·····	202
一、精心设计开头·····	203
二、巧妙构思结尾·····	205
三、纪录片解说词写作应当注意的问题·····	206

第一节 纪录片的播出平台·····	208
一、电视台的纪录频道或纪录片栏目·····	208
二、院线播出·····	210
三、网络化生存·····	212
四、各种影像节的展播·····	217
五、音像制品及衍生品·····	219
六、其他播映渠道·····	220
第二节 纪录片预售与营销·····	221
一、题材选择·····	222
二、表达方式·····	223
三、选择优秀制片人·····	223
四、预售提案·····	223
五、展示技巧·····	224
第三节 纪录片的本土化与国际化·····	224
一、本土化策略·····	225
二、国际化运作·····	228

附录 231

- 一、国外纪录片经典作品目录.....231
- 二、我国纪录片经典作品目录.....238
- 三、国内外重要的纪录片电影节及评选活动.....244
- 四、纪录片相关网站.....247

参考文献 248

第一章

绪论

本章导入

在传媒领域，纪录片是介于新闻与娱乐类影视作品之间的一种传媒形态。它是一种社会存在，是人们对所处世界进行思考的一种方式，是人类理性的自我观照。纪录片与新闻报道一样，必须以“真实”为前提；同时和娱乐类的电视节目或故事电影一样，纪录片也要具有一定的娱乐性与艺术审美功能。对于纪录片创作来说，“为什么拍”“拍什么”“怎么拍”是其核心。这里先讨论“为什么拍”，涉及三个问题：①社会为什么需要纪录片？②纪录片创作者为什么要创作纪录片？③纪录片创作者要具备什么样的素质？

第一节 社会为什么需要纪录片

电影诞生之初就是以记录现实生活的面目出现的。1895年12月28日，卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛大街14号大咖啡馆的地下室放映了由他们摄制的《工厂大门》《火车进站》《婴儿的午餐》《水浇园丁》《拆墙》等实验性影片，这些影片都是对真实生活景象的记录，但只是对现实的复制，还不能称为真正的纪录片。人们通过观看这些只有一个镜头，甚至时长只有1分钟的短片，可以直观地看到20世纪人们的活动和状态。这种神奇的影像令人痴迷，以致瑞典电影大师英格玛·伯格曼说：“我渴望有一台电影放映机胜过其他任何东西。”^①

在法国学者保罗·利科看来，人类永远无法既理性又全面地思考时间，只有通过艺术，人类的时间经验才能得到真切的表达。安德烈·巴赞曾说过，电影的诞生源于人们“降服时间的渴望”。从古至今，人类有着不同的记录方式，从古老的石刻、洞穴壁画到书写历史的纸张书籍，从使用色彩来描景状物的绘画到摄影术的静态定格，再到电影电视摄像术的动态再现，人们总是努力用不同的手段对眼前的事物进行记

^① 英格玛·伯格曼：《魔灯——伯格曼自传》，张红军译，北京：中国电影出版社1993年版，第12页。