

理·智·与·情·感· 的·博·弈·

传播视域下的纪录片艺术研究

陆敏◎著

中国社会科学出版社

理智与情感 的博弈

传播视域下的纪录片艺术研究

陆敏◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

理智与情感的博弈：传播视域下的纪录片艺术研究/陆敏著.
—北京：中国社会科学出版社，2018.5

ISBN 978-7-5203-2303-1

I. ①理… II. ①陆… III. ①纪录片—研究 IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 065181 号

出版人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 夏慧萍
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 5 月第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 12.5
插 页 2
字 数 145 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

目 录

绪 论	1
1. 研究的缘起和意义	1
2. 研究的基本框架及创新点	8
第1章 理智与情感的共存：纪录片艺术独特内涵探索	10
1. 纪录片艺术：一种诉诸视知觉的表现性形式	10
2. 纪录片艺术的特征：基于真实生命的情感表达	29
3. 纪录片艺术的独特内涵	44
第2章 理智与情感的呈现：纪录片艺术的表现状态解析	49
1. 早期经典纪录片艺术的表现状态解析	50
2. 当代经典纪录片艺术的表现状态解析	74
第3章 理智与情感的角力：纪录片艺术的形成机制研究	90
1. 纪录片的镜头：捕捉生命历程的独特视角	91
2. 纪录片的剪辑：表达生命的节奏	107

第4章 理智与情感的互动：纪录片艺术的受众心理分析	125
1. 纪录片受众的心理特征分析	126
2. 个案研究：张以庆作品及其观众心理分析	140
3. 纪录片艺术的接受心理培养：传者与受众的双向互动	155
第5章 理智与情感的融合：纪录片艺术的深层价值探寻	160
1. 纪录片艺术的表层价值：诗意的呈现	160
2. 纪录片艺术的深层价值：实现对生命的完整呈现	170
结 语	177
主要参考文献	180
后 记	194

绪 论

1. 研究的缘起和意义

1.1 问题的提出

纪录片研究中，“真实性”是经常被讨论的理论命题。然而，纪录片的迷人之处远远不止于其真实的属性。仔细体会我们观看纪录片的感受：除了现实得以复制的状态给我们带来了欢欣与满足之外，除了我们得以了解不同空间、不同时间的生命片段之外，常常还有其他莫言、挥之不去的感受萦绕于我们的内心深处。这种感受常常伴随着记录影像缓慢的时间沉淀慢慢到来；其力量往往深远而充满震撼。这样的艺术感受和情感体验，无法仅仅由纪录片的真实性维度带来。

在众多关于纪录片内涵的表述中，《朗文当代英汉双解词典》给出了一个与众不同的定义：“Documentary: presenting facts through art.”^① 翻译过来即为“纪录片——通过艺术呈现事实”。该定义的特殊之处在于，直接指出纪录片呈现事实，正是以艺术为载体。它不仅把纪录片的双重属性用精练简洁的话语表述出来；同时明确强调了纪录片的另一维度：艺术性。

从最早期的弗拉哈迪作品，到当代各种形态的纪录片；从人文、历史、社会类的纪录片，到自然、地理、科学类的纪录片；从小成本独立制作的作品，到官方、媒体或基金会大量投入制作的纪录片；从国际上成熟运作、风格各异的纪录片，到中国逐渐成长、自成风格的纪录片……艺术的特质都不同程度地以不同方式流露于记录影像之中。在真实性之外，纪录片的艺术性强烈地彰显出来。

更为重要的是，这种艺术以真实生命为载体表达情感。于是，当真实的生命展现出深切的生命情感时，纪录片艺术所带来的审美感受与心灵震撼，常常超出虚构的电影所带来的情感体验，更加令人动容。除了是一种诉诸视知觉的影像艺术，纪录片艺术还是一种混合了现实与想象的复杂艺术。

有趣的是，尽管这种复杂、独特的艺术已经被人们充分感知，但是，相应的深入理论探究却相对较少。因此，本书尝试回答下述问题：纪录片复杂艺术的内涵及本质是什么？这种艺术的复杂状态如何呈现？它的生成机制是怎样的？受众对这种复杂艺术的解读和

---

^① 《朗文当代英汉双解词典》，朗文出版（远东）有限公司 1988 年版，第 413 页。

反馈状态又是怎样的？更为深层的追问是，这一复杂艺术具有怎样的价值？现实与想象背后蕴含的是理智与情感的相互作用。本书以纪录片艺术的传播过程为线索，试图通过对纪录片艺术在这个轴线上的连贯分析，展现其背后的理智与情感自始至终的博弈与角力，探究纪录片艺术复杂性的生成机理；并以此为路径，解释纪录片独特魅力的内在成因。

同时，当我们将纪录片视为一种极具自身特质的艺术时，艺术的性质可以成为理解纪录片的一把新的钥匙；或许可以获得对于纪录片艺术与真实两种维度之间关系的新的理解。

1.2 研究的意义

1.2.1 理论意义

对纪录片艺术进行研究，具有三个层面的理论意义：

1. 对纪录片艺术进行关注和讨论，是对纪录片艺术维度的凸显和强调。纪录片作为一种艺术，深深触动纪录片受众的心灵；纪录片的艺术特质，被人们充分感受到。但或许因为“真实”是纪录片安身立命之本，人们对于纪录片的真实性始终孜孜以求并予以高度关注，而对于艺术性的问题关注较少，无意之间使纪录片艺术的讨论相对缺乏。同时，由于“真实”与“艺术”因为二元对立的划分而产生矛盾与冲突，这又在有意之间，使人们在强调真实性的同时，对于艺术性的探究选择了弱化的态度。

如果反观电影的研究，会发现：虽然与纪录片一样，电影也通

过影像语言表达；但是无疑，电影艺术得到了更为充分的研究和探讨。较之纪录片，电影与真实的关联没有那么强烈和严格。但事实上，作为艺术的纪录片，也需要对其艺术内涵进行深刻理解，理解其独特的表达方式与表现内容，理解其本质及产生的机理，理解其产生和接收的过程。因此，对纪录片艺术性的深入研究，是重新审视这一在某种程度上被忽视的性质，是对纪录片艺术维度的张扬。

2. 对纪录片的艺术维度进行深入研究，获得对纪录片艺术全面深刻的理解。希望可以实现的工作是，不仅对纪录片艺术的表层特质进行描述，更能够深入研究纪录片的复杂内涵，从艺术哲学、电影美学与心理学的深度去理解；不仅对纪录片艺术呈现的内容进行分析，更深入研究其生成机制；不仅在共时的状态下展现纪录片艺术的不同表达方式，还从历时的视角寻找其发展轨迹；不仅对纪录片传者一方进行研究，还能够对受众的接受状况进行考察分析。

研究试图从历史与当代、国内与国际的视角对纪录片文本进行分析阐释；对纪录片传播过程中的两端：传者与受众进行深入观察，探究两者的心理状态，揭示传播过程中两者之间的互动状态，最终探寻纪录片艺术的价值与意义。因此，如果研究可以不止于对表层问题的探讨，而是深入到本质进行探索，并能开拓出新的研究空间，将有助于把握纪录片的复杂性，获得对纪录片艺术较为全面的理解，为该领域的研究做出一些有意义的工作。

3. 对纪录片艺术进行研究，获得一个新的视角来理解纪录片。

对纪录片各种属性的研究，都是为了更好地理解纪录片本身。从这个意义上说，对纪录片艺术维度的研究，同样是理解纪录片的—个路径。但是，以往相关研究的相对弱化，在一定程度上造成了对纪录片理解的某些缺失或困惑。因此，可以将纪录片艺术研究视为一个新的路径，以期获得新的发现。同时，如果纪录片的多种维度能够得到充分诠释，方能有机会获得对纪录片内涵的全景观照。

进一步的，如果经过深入研究，能够发现纪录片不同维度之间存在的内在关联，将更有助于理解纪录片本身。因为此时，各个因素之间不再是孤立的并存、互不相关甚至相互矛盾（如真实性与艺术性），而是处于相互联系的状态，它们之间的联结点，成为不同因素之间融合统一的基石。在此基础上，可以得到对纪录片更为浑然—体的把握和更深层次上的理解。

1.2.2 现实意义

作为曾经的纪录片从业者，笔者在对纪录片的持续关注和具体制作中，也强烈感受到纪录片艺术研究的现实意义。

首先，由于纪录片与真实性关系紧密，因此纪录片导演在拍摄和制作的过程中，更多地关心如何呈现真实。然而“真实”是一个永远处于相对意义上的概念：“从表层真实到本质真实”“从局部真实到整体真实”等说法都在提示我们，“真实”只能是一个无限接近的理想状态。导演所呈现的只是自己对现实的理解。如普特南所言，“对于世界，存在许多真的描述，这些真的描述是以许多不同的词汇做出的，我们不必试图特许其中的一个描述为

‘绝对的描述’”^①。只不过，与此同时，导演也在尽可能地运用各种拍摄、剪辑和叙事手段，使呈现出的现实充满“真实感”。

但是事实上，真正打动受众的纪录片，除了以影像呈现现实、通过影像的组接实现叙事以及意义表达之外，还具有更为重要的第三个特质：诗意的表达。正是“诗意的表达”，激发了受众的想象力，使受众获得情感的共鸣，从而触动心灵。这一特质，是感动受众的特质，也是使纪录片最终成为艺术的特质。“评判一部纪录片，甚至看一部纪录片之前——什么都不需要准备。因为，我提倡一种第一时间直觉和直观的美感触动，我相信灵感，如果一部纪录片在第一时间观赏时无法给我感动和共鸣，我相信那不是我心目中的优秀作品”^②，作为尼翁真实电影节的主委会主席，吉恩·佩雷特给出的评判原则，也直指纪录片的诗意与艺术的层面。在纪录片拍摄制作的实践中，纪录片导演对于这一重要层面的认识，大致可分为三种状态：一是没有这方面的认识，甚至怀有排斥的心理，具体操作中也没有去实现的行动，所谓无为状态；二是没有明确意识到，但在具体操作中无意识地去实现了，所谓自在状态；三是既明确意识到，也在具体拍摄制作中给予了有意识的关注和实现，所谓自觉状态。基于对这三种状态的观察，纪录片艺术的研究对于现实层面的价值即：揭示纪录片艺术层面的重要性，使纪录片创作者能够在拍摄制作时，对艺术的关注从无为到有为，从自在到自觉。同时，研

① [美] 普特南：《重建哲学》，童世骏、李光泽译，上海译文出版社2008年版，第104页。

② [瑞士] 吉恩·佩雷特、冷淞：《创作国际化内容的纪录片——访瑞士尼翁真实电影节主席》，转自《中西方电视文化比较研究》，中国戏剧出版社2006年版，第253页。

究还会给出具体的艺术实现机制分析，从而在具体操作层面上也具有一定的借鉴作用。

其次，该研究的现实意义在于：能够使纪录片传播过程中的一端——纪录片导演，在观念上理解纪录片艺术的复杂特质，意识到纪录片艺术的不可或缺，在实践中获得具体的方法；同样重要的，也使纪录片传播过程中的另一端——纪录片受众，更深刻地理解纪录片艺术的复杂性，从而获得更为愉悦的收视体验。之所以强调纪录片受众的培养，是因为传者创作出的触动心灵的纪录片，理应获得受众更多的心灵的共鸣。

最后，对纪录片艺术的研究，从终极意义上而言，是向这门纪实艺术致敬。法国著名的电影学家让·米特里曾将影像分为三个层次。首先是知觉的层次：影像是现实的物象，因而它的第一层意义就是被再现物的意义；其次是叙事的层次：影像具有表意符号的功能，它的表意不取决于孤立的影像，而是通过影像之间的关系获得最广义的内涵；最后是诗意的层次：影像通过象征建构一个诉诸观众想象的“诗意”，因而成为视觉语言艺术。^①记录影像中同样存在着这三个层次。如上文所言，正是影像的诗意层次，使记录片最终成为艺术。对纪录片艺术的研究，也正是对记录影像的诗意层次的深切关注，关注最终成为艺术的纪录片的最深领域。

---

^① 王士根：《电影心理学：闵斯特堡、爱因汉姆和米特里》，《电影艺术》1989年第11期。

2. 研究的基本框架及创新点

2.1 研究的基本框架

研究的基本框架：从艺术的生命本质出发，探讨纪录片艺术的独特生命内涵及其融合着理智与情感的复杂性；在此基础上，展现纪录片艺术的表达内容：在理智与情感交织作用下，呈现真实生命作为有机系统的内在节奏、传递生命的情感；进而，分析纪录片艺术复杂性独特的实现机制，着力探寻纪录片导演冷静与激情相互角力的心理状态；接着，实证研究受众对于纪录片艺术的反馈，揭示传播过程中受众与传者理智与激情互动的心理状态；最后，探究这种复杂艺术的深层生命价值：理智与激情在生命层面的融合，使纪录片能够由表及里地完成对真实生命的展现，造就了纪录片的独特之美。

2.2 研究的创新点

第一，该研究的创新点体现在以新的视角观照纪录片的艺术性。研究强调纪录片的艺术属性应该得到更为重要的彰显，纪录片艺术的价值应该获得更深层次的理解。纪录片的艺术性是既非与真实性相互对立、亦非从属于真实性的属性。

第二，创新点体现在以艺术哲学来探究纪录片的艺术维度；根

据影像的本质对记录影像的纪实属性和艺术属性同时进行探究。

上述两点成为阐释纪录片艺术的复杂性及其独特魅力的基础。

第三，创新点体现在从传播的完整过程这一角度对纪录片艺术进行了逻辑梳理。研究以此逻辑为论述框架，以传播的递进次序探讨纪录片艺术的内涵与本质、文本的表现状态、生成的机制、受众的解读以及纪录片艺术的意义。

第四，创新点还体现在对纪录片艺术传播过程中的传者与受众的心理分析。研究不满足于对纪录片艺术中的主体：传者与受众流于泛泛的宏观概括或是思辨阐释，而是力图对艺术的主体进行观察。研究在微观的层面，采用个案分析以及文本分析的方法，对纪录片的传者与受众的心理状态和接受反馈进行更为贴近的描述，以获得更为深入的传播主体分析。其中，以笔者参与拍摄的纪录片《神堂》为分析样本的个案研究，深入讨论了纪录片导演在前期拍摄中的艺术构想与实施。这一业界的实践为理论的阐述提供了新鲜而有说服力的养分。

第五，创新点体现在历史的纵轴与文化的横断面上，对纪录片艺术进行跨越时代的观照。研究试图在早期至当代的经典纪录作品中，在由于不同的民族、文化、政治背景而形成的不同类型中，以及从不同的个人艺术风格中，找到属于纪录片艺术的共通之处。

要言之，本研究的创新之处在于以纪录片艺术的传播进程为轴线，从艺术哲学、电影美学、影像本质的角度观照纪录片艺术，阐释其复杂性；在此基础之上，既从历史的视野梳理纪录片艺术的呈现脉络，亦从影像语言的角度解析纪录片艺术的成因，也从视知觉心理学的视角观察纪录片传播主体；最终从纪录片与生命的两个层次洞悉纪录片艺术复杂性的深刻价值。

第1章

理智与情感的共存： 纪录片艺术独特内涵探索

研究首先对纪录片艺术独特而复杂的内涵进行探索和深入理解。对纪录片艺术性内涵的讨论，与纪录片真实性的研究相伴相生，但是常常居于从属地位。本研究从艺术的生命本质出发，力图从一个新的视角探讨纪录片艺术，赋予其应有的地位。因而，在此基础上展开关于纪录片艺术复杂性的研究，方有可能实现研究的深度与厚度。

1. 纪录片艺术：一种诉诸视知觉的表现性形式

纪录片是否是一门艺术？在纪录片研究领域，在充分强调纪录片真实性的同时，研究者达成的共识是，纪录片的确也是一门艺术。那么，纪录片艺术是什么？是唯美的画面，是节奏的呈现，还是人

文关怀、文化精神的展现？这些元素固然都存在于纪录片艺术之中，但又仿佛只是浮于表面的表述。如果将研究换一个角度，从艺术概念切入，在把握了艺术的内涵和本质之后，进而观照纪录片艺术，或许能有更深入的发现。

1.1 纪录片：作为一种艺术

纪录片，是视听艺术的一种形式。不同于电影，纪录片强调自己的“非虚构”特性。但与此同时，它同样呈现出打动人心、触动心灵的特质。这种特质，正是艺术的特质。关于艺术的哲学思考，18世纪已经开始。无论是艺术哲学家柏拉图，还是在《判断力批判》中第一次系统阐释美学原则的黑格尔，抑或是非常关注艺术的叔本华；许多哲学家们都给出了自己对于艺术的思考。这些从不同角度进行的论述，均给人以启发。在黑格尔的哲学体系中，艺术、宗教和哲学是绝对精神的三大要素，艺术则是其理想。艺术总要依附于以直观的形式，即以可感知的、具体的作品的形式而存在；而宗教，尤其是哲学，其目的为通过纯粹普遍的概念来揭示真理。正因为此，艺术能够表达事物固有的个性，而不是概念所表达的彻底的普遍性。这正是黑格尔心目中的理想状态——个性的留存。同时，艺术是对其所在的历史文化背景的表达，是为了揭示形而上学的真理；因而，艺术作品也更关注对艺术真理的实质性体现。

那么，艺术如何能使受众体会到形而上的真理——如亚里士多德所言“一部精心构思的悲剧所传达的人类本性的真谛并不亚于一部哲学论著”，并体会到情感的交流，从而产生心灵共鸣？艺术的本质

是什么？存在不同年代、不同理论派系的美学观点，例如：亚里士多德认为，艺术即认识；康德认为，艺术是可传递的快感；在托尔斯泰看来，艺术是情感交流的手段；克莱夫·贝尔则认为，艺术是意味的形式；约翰·杜威强调，艺术家和观众扮演着同等重要的角色等。其中，艺术哲学家苏珊·朗格关于艺术本质的观点深入独到。本研究将以其观点作为记录影像美学理论基石，展开对纪录片艺术的研究。

1.1.1 艺术：诉诸知觉的表现性形式

苏珊·朗格的美学体系属于符号主义美学。符号学的基本观点是：一切人类的文化现象和精神活动，如语言、神话、艺术和科学，都是运用符号的方式来表达人类的种种经验。人是进行符号活动的动物。苏珊·朗格认为，“艺术就是将人类情感呈现出来供人观赏，把人类情感转变为可见或可听的形式的一种符号手段”^①。此时，“情感”一词指人所能感受到的一切。每时每刻，人们都面对着生命中此起彼伏的生长、繁盛乃至消亡。对复杂生命网络的体验和感受，酝酿出丰富的生命情感。这样的情感在内心涌动，它希望被明晰地呈现出来，供人感知、体会，它必须要寻找到合适的表达方式。苏珊·朗格对此进行了细腻入微的描述：“……这样一些东西在我们的感受中就像森林中的灯光那样变幻不定、互相交叉和重叠，当它们没有互相抵消和掩盖时，便又聚集成一定的形状，但这种形状又在

---

^① [美] 苏珊·朗格：《情感与形式》，刘大基、傅志强、周发祥译，中国社会科学出版社1986年版，第8页。