

沈世豪◇著

电视纪录片的 撰稿艺术

沈世豪◇著

电视纪录片 的 撰稿艺术



鹭江出版社
LUJIANG PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

电视纪录片的撰稿艺术 / 沈世豪著. — 厦门: 鹭江出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-80671-822-3

I. 电… II. 沈… III. 电视纪录片—创作方法 IV. J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 164522 号

电视纪录片的撰稿艺术

沈世豪 著

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市湖明路 22 号 邮编: 361004)

人民日报社福州印务中心印刷

(福州市鼓屏路 33 号 邮编: 350001)

开本 850×1168 1/32 5.75 印张 128 千字

2007 年 10 月第 1 版

2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80671-822-3

I · 127 定价: 18.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

题记：

DV 时代已经到来。

记录历史，记录时代，记录大众，记录自我，敞开心灵，以摄像机为笔，其乐无穷。

记录，应当成为我们社会全新的生活和生存方式。

自序：美丽的邂逅

——我和电视纪录片的不解之缘

我长期在高校任教，主要讲授《写作基础》、《文学创作研究》等课程，业余时间从事文学创作和理论研究。和电视纪录片结缘，完全是出自于一次意外。

那是1986年春天，牛年，我在江西师范大学中文系任教。那时南昌电视台刚刚成立，就在南昌城东老福山附近的一座大楼里。有一天，该电视台专题部的邹胜森先生突然到我家探访。我当时住在南昌郊外的青云谱，那是明末清初著名的写意派画家朱耷即八大山人曾经居住、修炼的地方。当时，南昌市的公交车只到包家花园，从那里到我家还有五里地。到我家的时候，他气喘吁吁，显然是走累了。他原来是南昌市歌舞团的舞蹈演员，舞跳得很好。后来歌舞团不景气了，大伙作鸟兽散，他不知有什么门道，居然运动到许多人羡慕的电视台去了。他是专程来请我出山的，要我写一部城市题材的电视纪录片。他告诉我，今年全国举行城市题材的电视纪录片评奖，准备“抢”他一个全国大奖，为新成立的南昌电视台争一口气。

我听了，忍不住哈哈大笑，调侃他：“你不是昨晚喝多了酒吧？”我以前喜欢看他们团的演出，和他已经认识多年了。我如实地告诉他，我从来没有写过电视纪录片，也没有认真看过，更没有任何理论常识，要用我写的本子去“抢”全国大奖，岂不是白日做梦而滑天下之大稽吗？

他认真地给我解释说，他并不是喝多了酒，而是经过充分、反复考虑的。他看中了我写的散文，称赞我的散文大气、精美、儒雅，并且十分讲究构思。他认为，电视纪录片解说词的底蕴就是散文。他进电视台不久，也不知是从哪里学来的一套，缠着要我答应下来。

我实在经不起一位老朋友的纠缠，只好答应试试看。从哪里着手呢？先看片，从形象入手，然后依样画葫芦。就这样，我被他强拉硬扯上了船。

在南昌电视台里，我整整看了一天的样片，都是国内外电视纪录片的精品。我还想再看一些，他两手一摊，无奈地告诉我，没有片了，电视台成立不久，只有这么一点家当。认真看了这些片子，我初步知道了一个大概的模式。时间太紧，于是，我很快就投入了创作的过程。

我想，南昌这座城市最值得骄傲的地方是什么呢？那就是我们党所领导的八一起义。此地是人民军队诞生的摇篮。想到这里，我的脑海里立即跳出了一个很有点气势和韵味的题目：军旗升起的地方。发生在1927年的八一起义到那时已经快60年了，但八一起义指挥部的旧址江西大旅社还保存得很好，成了每天参观者络绎不绝的“南昌八一起义纪念馆”。我借用散文的焦点构思手法，以八一起义指挥部的旧址为透视点，伸展开去，表现这座历史名城历史、现实、未来隆重的交接。这一构思得到了他的充分肯定。没几天，我就把解说词的文本做出来了。

这是我第一次写纪录片的解说词，从今天的角度看，颇有填图式专题片的味道。因为是第一次做纪录片，我用的是最笨的办法：写一句，分解几个镜头。好在他也不大内行，看完之后立即叫好，说道：“很漂亮！”而且，决定马上开机拍摄。

当时，还没有如今运用得非常普遍的电视编辑合成的现代化

设备，只能依靠现场拍摄，也就是“摆拍”。结果，第一组镜头就碰到了拦路虎。我的片头设计是：雄伟壮观的南昌八一起义纪念馆，即西式的江西大旅社，从美丽的彩虹中飘然而出。大白天到哪里去弄一条可以挂在天空中的彩虹呢？后来，一个消防队的朋友告诉我们，让两三辆消防车往太阳高照的蓝天喷水，大约只需喷20分钟，就会出现人造彩虹，他们救火时曾经发现过这样的奇迹。这真是个好办法。然而转念一想，我们的心又凉了。因为，八一起义纪念馆在南昌的闹市区洗马池，那是老街胜利路和中山路的交接处，车流、人流如涌，要拍这样的镜头就要切断交通。几百万人口的南昌市要切断交通，谈何容易？敢想敢干的邹胜森先生拉着我直接去找市长。市长姓蒋，是从胡耀邦曾经下放过的共青垦殖场走出来的干部。这位待人和蔼的胖胖的市长听说我们拍这个片子是宣传南昌的，且要去夺全国大奖，立即拍板，表示全力支持，并且马上叫来了有关人员，组织具体的实施。

天助我也！天下难事的解决，往往带有强烈的戏剧色彩。

那是一个大晴天，南昌天气热，万里无云，天很蓝很蓝。市里出动了许多交警，连武警也来了。一声令下，交通断绝。南昌市民很好奇，听说要拍电视，蜂拥而来的人群把现场围了个水泄不通。万众瞩目中，三辆消防车鸣着警笛徐徐开进现场。邹胜森任导演，他站在一辆敞蓬的吉普车上，特地在胸前挂了一架长镜头的高级相机，戴了一副墨镜，手上还拿着一个大喇叭，样子倒是摆得很像个大导演。待摄影师站好位置以后，“开始——”，他大喊一声，三辆消防车就往天空喷开了巨大的水柱。白花花的水柱在空中艺术地散开去，化为水雾，很快又飘落下来，一阵风吹过，把现场的我们，还有许多围观的群众淋了个透湿。我真的有点担心，如果出现不了彩虹，真不知如何向蒋市长以及有关部门交代。五分钟过去了，没有彩虹；十分钟过去了，还没有彩

虹。地面都快成了泽国。正当我们无比焦虑的时候，突然，迷蒙的天空中，一条七彩虹霓洋洋洒洒地扯了下来，正好把八一起义纪念馆揽在怀里。

成功啦，成功啦！我们齐声大喊。大晴天出彩虹，围观的群众也惊奇地大呼小叫。按照事先的安排，一队解放军战士率先鱼贯进入八一起义纪念馆，接着是打扮得像鲜花一样的幼儿园的孩子，再依次是小学生、中学生。为了感谢热情的围观群众，我们还组织他们一块儿涌了进去，拍人，也拍他们的脚。那时节，大家对拍电视都感到很新鲜，不用付任何的费用，只要能够上镜头，就很高兴。

《军旗升起的地方》就是这样——一个镜头接一个镜头地精心制作，最后，剪成长达22分钟的电视纪录片。

摄制组还到北京专访了八一起义的老战士聂荣臻元帅、叶剑英元帅，还有肖克将军，他们非常高兴地接受了采访。有一个很有趣的细节：他们的秘书特别嘱咐，首长年纪大了，血管很脆，皮肤很薄，和首长握手时一定要轻一些，以免发生意外。大家听了，握手时特别小心，只敢轻轻地碰一下。他们还应我们的请求，分别题写了片名：军旗升起的地方。因此，这个纪录片有三个手写的片名，在片头依次推出，一开始就让人为之一震。

真没有想到，此片获得了巨大的成功，由中央电视台公开播放，并被列为精品。以后，每年的八一建军节前都要播放一次，一直播了近十年。还真被邹胜森说中了，在全国城市题材电视纪录片的评奖中，《军旗升起的地方》脱颖而出，得了全国“金牛奖”。奖品是一个用不锈钢制作的牛的浮雕，足足有好几斤重，还有800元奖金。当时我们在南昌的月工资还不到百元，800元就是一个大数目了。为了庆祝胜利，南昌电视台隆重地举行了庆功会。会后，宴请摄制组以及所有的有关人员。宴会上有一道菜

叫作“轰炸东京”，其实就是川菜铁板烧。我们的心情就像那一声声清脆的爆响，用今天的话来说就是：爽！

从此，我和电视纪录片结缘，且一发而不可收，到现在为止共拍了30多部电视纪录片，也读了一些有关的理论书籍，并在高校开设有关课程和讲座。电视纪录片是做出来的，每一次实践都是一次积累乃至突破，于是，才有了这本偏重实践和能力的书。把酒论剑，但愿能够引起同行和电视纪录片爱好者的兴趣。若能对新涉及这一领域的朋友有所帮助，并能得到大家的指教，幸矣！

自 序 美丽的邂逅

——我和电视纪录片的不解之缘 001

第一章 重在解读世界 001

电视纪录片的历史和发展 001

电视纪录片解说词的特点 004

电视纪录片的分类 007

第二章 “剪”出来的艺术 012

解说词为电视纪录片的灵魂 012

画面为电视纪录片的血肉 015

让声音融入画面 018

第三章 成败在于构思（上） 022

构思如闪电 022

思想的伟大力量 026

文化和历史的恩赐 029

走出新闻纪实的藩篱 033

诗意的神奇 037

第四章 成败在于构思（下） 040

偶然，永不枯竭的泉 040

八个人物一台戏 043

横看成岭侧成峰 046

摄像机就像一只狗 050

神韵来自何方 053

第五章 布局的艺术	057
板块的编织	057
亮点，亮点	060
三维空间	063
杂交的优势	067
对传统布局手法的反思	070
第六章 语言的锤炼	075
语感的魅力	075
形象些，再形象一些	078
贵在开拓画面的表现空间	082
政论的力量	086
第七章 风格的异彩	090
散文的飘逸	090
大笔写春秋	093
色彩的诱惑	096
地方及乡土特色	100
第八章 作家的个人修养	105
天职：忧患意识与人文关怀	105
功底：文学之魂与艺术感觉	108
生活：发现的艺术	111
修炼：境界的自由与绚烂	114

附录：电视纪录片解说词

神奇的汉字 118

潮涌晋江 128

南少林 146

解读鼓浪屿 154

后 记 170

第一章 重在解读世界

电视纪录片的历史和发展

电视纪录片最早是从电影的新闻纪录片蜕变而来的。因此，有学者认为，它的范畴首先是电影，这是很有道理的。如果追溯电视纪录片的历史，有两个阶段：第一阶段是电影新闻纪录片，它为电视纪录片的诞生和发展准备了充足的条件。第二阶段才是真正的电视纪录片。从本质上看，它是现代科学技术，尤其是现代工业发展的产物。有了现代的电视摄像、制作等设备，以及与之配套的完整的电视传媒体系，才有了与当年的电影新闻纪录片完全不同的电视纪录片。

最早的纪录片是用价格昂贵的电影胶片拍的，主要是用于现场记录重要的事件和人物活动；当然也有少量的风光景物纪实，主要是用画面记录世界。出于特殊的时代背景和功利的目的，解说词起着主导作用。一般都是先写好了解说词，再进行“摆拍”，以免造成珍贵的胶片的浪费。尤其是从解放区起步的新中国的纪录片，更是如此。电视纪录片主要是用解说以及相应的画面解读世界。解说和解读，认真体味，两者在层次和境界上有着深刻的变化。前者主要是要告诉观众在做什么，让人们能够了解画面的内容就基本上可以了；而后者除了让观众知道画面所表达的具体内容，更重要的是让观众能够从思想、情感、审美等诸多方面，理解和体味到为什么。重在解读世界，是撰写电视纪录片

解说词的时候特别应当重视和注意的地方。

科学技术是生产力，而且是第一生产力。从用昂贵的电影胶片拍纪录片到用廉价的盒带来拍纪录片，电视纪录片的生产力获得了真正的解放。其中最为显著的是表现的内容。电影纪录片主要是表现国家领导人的活动以及社会重大活动等题材，一般用于在电影正片上演之前5~15分钟的时段内，起某种点缀作用。超过15分钟的电影纪录片当然有。如在“文革”期间播映的以表现新疆生产建设兵团创业历程和指战员们生活的《兵团战歌》，但为数不多。电视的产生以及它的迅速发展，使之表现的内容很快就伸展到人们生活的各个角落，并几乎涵盖了社会生活的方方面面。电视的视野无比开阔，题材的选择几乎不受限制，尤其是反映普通老百姓的生活，成为电视贴近百姓、贴近生活的主流。而今除了中央电视台的十几个频道以外，各省、市、县都有电视台，社会上还有一支庞大的纪录片专业和爱好者队伍。切莫小看了这支民间队伍，十多年来，中国纪录片在国际上获大奖的，主要是出自他们之手。电视纪录片的生产和播发的数量，实在是难以计算。电视纪录片的大众化、普及化，为它的大规模发展开辟了广阔的天地和道路。

电视和电影相比，在纪录片的制作上还有一个极为深刻的变化，就是从单一的“摆拍”式的实录，到大胆地吸收各种艺术要素，从而进行综合性的制作，全面提高它的审美格调 and 层次。相对于这一变化，解说词也从普通的说明升华为可以相对独立的有着浓郁文学色彩的篇章。有不少人否认电视纪录片解说词欣赏的独立性，实际上，现在的不少电视纪录片的解说词，是可以独立欣赏的。从广义上来说，它属于文化散文的范畴。它有完整的构思、十分讲究的布局，在表现手法上，更是不乏精湛深刻的议论、生动形象的叙述、魅力无穷的描写，甚至发人深省的感悟、

鞭辟入里的讥讽等等。一篇成功的电视纪录片的文字解说，往往就是一篇好文章。

关于电视纪录片和电视专题片的概念，至今电视理论界依然争论不休，无法统一。我的看法是：从历史的角度看，电视有两种主要的形式，纪录片和故事片。纪录片的发展，出现以某个集中的话题为中心，采用电视的各种表现形式和手段，使纪录片从单纯的记录一人一事一景一物等比较狭窄的天地，走向一种全景式、立体式、多角度的广阔世界。这种表现内容和境界的延伸与开拓，并没有改变其记录的本质。因此，我比较同意用纪录片的概念，认为纪录片包括专题片。这一见解可能会引起电视界不少同仁的反对；然而，电视是视觉艺术，重在实践，对某些概念的不同认识，并不会对制作电视纪录片产生太大的影响。从实践中摸索、探究，比在个别概念上无休止地争论更为重要。

在中国纪录片的发展历程中，发端于20世纪90年代初期的民间“新纪录片运动”，又称“独立纪录片运动”，是十分值得注意和研究的现象。一批有独特见解和全新创作思想的电视纪录片爱好者，他们汲取了西方电视界不少新的理念，突破了我国现行的电视制作体系的束缚，突破了传统的国家主流媒体的话语体系，背起摄像机，以关心民生、民众、民心为己任，深入到社会的最底层，先后拍摄了《流浪北京》、《彼岸》、《铁路沿线》、《闯江湖》、《远山》、《雪落伊犁》、《媒婆》等作品，给中国的电视纪录片界带来了强烈的震撼，也引起了世界电视纪录片界的密切注意和高度的重视与评价。这些在体制之外以独立纪录片制作者人身份创作的作品，不少在国外获得大奖。公正地说，他们所取得的不凡的业绩，以及创作的方向和创新的手法，是对我国电视纪录片的重大突破和贡献。而他们提供的深刻启示，至今依然具有重要的意义。中国的电视纪录片往何处去？他们的精神、经

验以及所产生的深远影响不可低估。尤其是在我们这个电视商业化越来越严重的“娱乐至死”的时代，这一批独立电视纪录片的制作人所组成的年轻群体，更应当值得我们致以深深的敬意。

因此，从电视纪录片的历史和发展进程来看，有三大要素很值得我们注意和重视：一是科学技术，二是表现内容，三是艺术手法。抓住了这三条，我们就可以清晰地理清它的脉络。

电视纪录片解说词的特点

真实性。真实是电视纪录片的灵魂。如今的电视纪录片虽然已经完全超出单纯的客观记录的范畴，但从它同虚构的电视剧的比较来看，它依然带有其母体中的某些本质的要素。真实性，就是其中最为鲜明的特点之一。

真实最早源于新闻。新闻的诸多内在要素中，最重要的是时效和真实。电视纪录片目前依然在新闻传播上起着重大的作用，在我们每天所看的电视节目中占有相当的比例。它和报纸上的新闻比较，最大的特点是强烈的现场感，形象、生动，甚至可以和观众进行面对面的沟通和交流。且不说大量的文艺性和娱乐性的纪录片，不少题材严肃、重大的纪录片，同样是如此。温家宝总理到西部贫困地区视察，走进一户户普通的农民家中，和农民一起包饺子，坐在农民的炕上和他们讨论如何走脱贫致富的道路。一组组朴实无华的镜头，立即引起观众心灵的共鸣。它所产生的效果，和报纸上的一条重要新闻是截然不同的。我国著名的核司令程开甲同志曾经是特殊战线上的一个无名英雄，也是一个传奇式的人物，在他来厦期间，我们以人物专访形式拍摄了一部电视纪录片，片长15分钟。片中已是88岁的程开甲将军谈笑风生，尤其是回忆起我国核武器实验的艰苦而神奇的创业日子，恰当地

配上珍贵的核爆炸的历史镜头和照片，立即把观众的情绪、情感激发起来了，让人们重温了一个激情如涌的永恒的时代，也感悟到人生的某些真谛，可谓是余味无穷。电视纪录片的许多报道和报纸上的新闻报道不仅同样具有时效性，其真实性更是让观众可感、可触、可信。

值得我们注意的更为重要的方面，是电视纪录片的报道和报刊新闻的报道不同的地方。由于电视纪录片报道范畴的扩大和深化，它的时效性的内涵和外延更加丰富，从而也更为宽泛。在这方面，电视纪录片有点像报告文学。报告文学同样具有真实性。但我们发现，李宗仁先生1965年回到祖国大陆，1985年有关报刊上才发表报告文学《李宗仁归来》，过了20年，不是成了炒冷饭了吗？然而，同样引起了轰动效应。因为许多细节当时是保密的，现在解密了，而人是好奇的，内情一公开，依然新鲜如初。因此，我们对这种情况的理论解释是：这一真实性，有时并不局限于直接的时效，而重在表现时代精神。只要是时代精神没有过时，就可以。李宗仁先生归来，深刻地表现了中华一家、祖国统一的主题，因此，尽管过了20年，时代精神依然没有过时。根据这样的视角去看电视纪录片是很有意思的。例如，曾经赢得全国电视观众广泛好评的电视纪录片《话说长江》，它既有一定的时效性，选择在举世瞩目的长江三峡工程进入实质性的设计并准备全面开工阶段，但它又没有完全局限于狭隘的时效性和表面的肤浅的真实性，它所话说的是精深博大的长江史诗，表现的是汹涌澎湃扑面而来的长江精神，也是炎黄子孙绵延了几千年的民族精神。这种报道的色彩已经完全超出了一般报刊深度报道的意味，而成为对历史、现实等全方位的精神宝库的叩问和发掘。电视纪录片的真实性的宏大旨意便在于此。

文学性。文学走进电视纪录片，从根本上提高了电视纪录片