

影 视 艺 术 | 丛 书
高 考 全 能 实 训

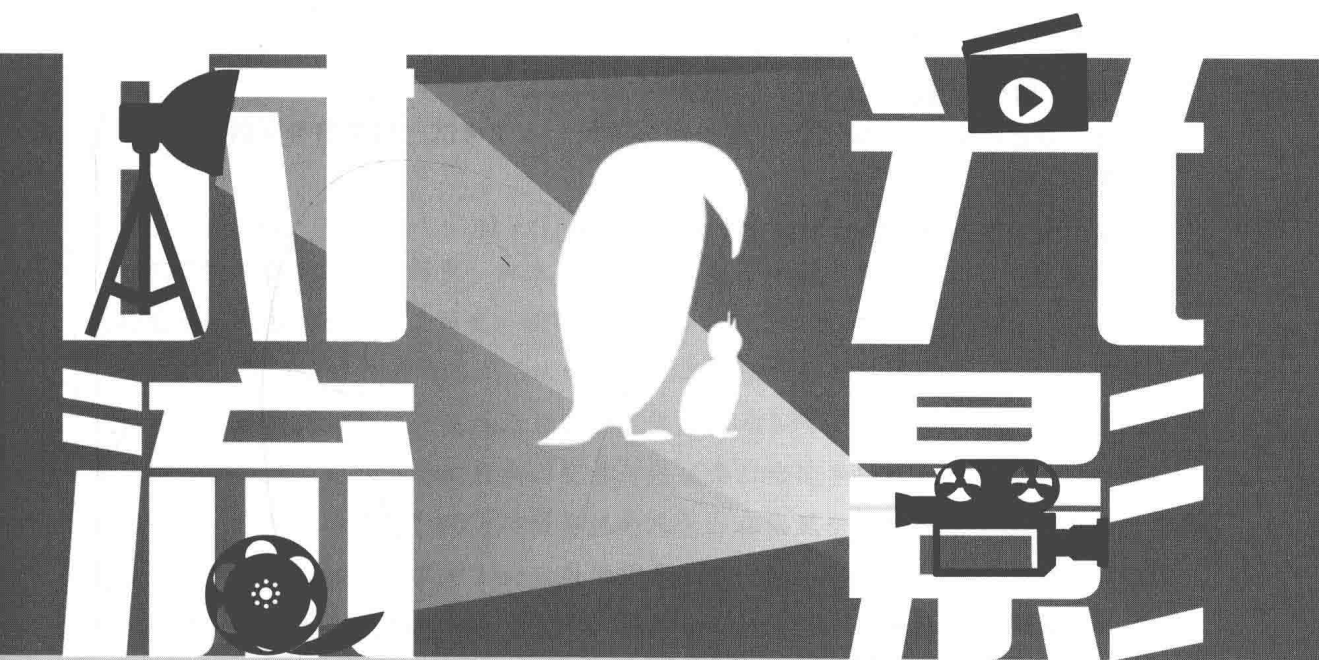
世界经典纪录片作品分析

主编 任嬿如 副主编 杨沛璇 周 倩 杜亚轩

SHIGUANG LIUYING
SHIJIE JINGDIAN JILUPIAN ZUOPIN FENXI

中国传媒大学出版社

影 视 艺 术 | 丛 书
高 考 全 能 实 训

世界经典纪录片作品分析

中国传媒大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

时光流影:世界经典纪录片作品分析/任嬿如主编.

—北京:中国传媒大学出版社,2016.12

ISBN 978-7-5657-1791-8

I. ①时… II. ①任…

III. ①纪录片—电影评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205373 号

时光流影:世界经典纪录片作品分析

SHIGUANG LIUYING;SHIJIE JINGDIAN JILUPIAN ZUOPIN FENXI

主 编 任嬿如

副 主 编 杨沛璇 周 倩 杜亚轩

责任编辑 黄松毅

特约编辑 李克俭 张 静

责任印制 曹 辉

封面设计 卡古鸟设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10.5

字 数 169千字

版 次 2016年12月第1版

2016年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1791-8/J·1791

定 价 38.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

主 编

任嬿如 中国传媒大学

副主编

杨沛璇 湖南大学

周 倩 厦门理工学院

杜亚轩 中国传媒大学

SHIGUANG LIUYING
SHIJIE JINGDIAN JILUPIAN ZUOPIN FENXI

写在前面的话

120年的电影历史长河中，诞生了无数形态各异的影像作品，它们以电影这种独特的艺术形式书写和叙述着历史，同时也融入历史，甚至成为历史本身。

纪录片这种独特的艺术形式，从电影诞生之时便作为一种极为重要的电影艺术形式而存在，从最开始单纯记录生活原貌的《火车进站》《多佛的海浪》，到之后的新闻短片、异国风情短片，再到后来的纪录片之父弗拉哈迪享誉世界的作品《北方的纳努克》、“电影眼睛学派”的《持摄影机的人》，在格里尔逊的带领下进行的英国纪录电影运动中诞生的以《夜邮》为代表的许多佳作，由“格里尔逊派”电影衍变而来的以《夏日纪事》为代表的真实电影派，再到以创作者绝不干涉事件过程为原则的直接电影，直到现今，随着影像技术的发展，纪录片的拍摄受到的约束越来越小，表现手段也越来越丰富，也因此极大地拓展了纪录片的表现手法和表现范围。这些纪录片偏重以各种手法揭示“生活是如何成为这样的”，而不是纯粹地追求与呈现生活原貌，由此“新纪录电影”成了新的潮流，吸引了大量观众。

纵观纪录片发展史，这无疑是一部随着技术进步而不断发展变化的影像史，更是一部不断围绕着“真实”产生争论、分歧和各抒己见、各表其意的历史，而作为人为创作的艺术形式本身，电影只能是现实的渐近线，而不会是现实本身。现今，纪录电影与虚构电影的界限越来越模糊，出现了许多新形式的影像作品，如以纪录片的拍摄剪辑方式处理虚构电影的“伪纪录片”（伍迪·艾伦《西力传》），以真实事件为素材、以真人搬演历史事件的纪录片（《127小时》），以虚构的方式还原真实事件的纪录片（《圆明园》），以及用纪录片的方式构思和创作的故事片（《少年时代》）等。将现实与虚构融合或在现实与虚构间摇摆的多种多样的影像作品越来越多，观众也越来越接受这些形式的作品，虚构与真实或许将不再成为纪录片创作和理论中争论的焦点，其所蕴含的关怀人类、观照历史的内核才是重点所在，而所谓手法、风格和形式，不过是影像之辅助和表象的外壳。

在这无数的纪录片作品之中，我们不得不先舍弃许多旁枝末节，重点关注那些经过了时间的考验和历史的筛选而仍旧被津津乐道的经典之作。在它120年从粗粝到精致、从笨拙到灵活、从质朴到花样繁多的发展历史中，把握住核心主干脉络，串联起

我们对于纪录电影艺术本身及其所构成的纪录电影史的初步认知和感受。如果你能发现符合自己口味的那部纪录片，那再好不过了，细细回味一遍属于自己的观影感受和体验，再跟着我们的作品分析一起，从不同的角度看看同样一部作品有什么新的发现和新的体悟；如果有你不太能理解或接受的影片，也请静下心来，尝试去感受未曾体验的纪录片表现手法、叙事方式和审美趣味，我们的作品分析或许能引领和启发你更好地理解和分析它们。请记住，个人偏好固然重要，但想要提升自己的理解力、感受力和艺术审美，一定要迈出自己的喜好区，尝试感受和学习那些难以理解的内容。不可否认的是，我们每个人都对某一事物有不同的理解、感受和看法，因此，本书也就一些经典纪录片给出了不同的作品分析，这样可以帮助读者学习如何全面地观照一部电影的各种特征，更可以学会找到独辟蹊径的分析角度和解读方式。

本书所选的纪录片多为BBC出品的制作精良、画面精彩的经典纪录片作品，为的是能使读者以一种轻松愉悦的方式迈入纪录电影艺术的殿堂，但也收录了一些早期作品、历史类题材和小众作品，让读者初步领略一下纪录片的独特魅力和深奥之处。好的纪录片作品，不仅是有趣而生动的，更是充满创新、奇观、哲思的综合性时空艺术，是人类文明和智慧的集大成之艺术形式。本书所选之作不够全面系统，分析也较为浅显，仅作为给学生群体和大众观影者的一个欣赏纪录片的路线图和指向标，引导读者在观影之后进行更为深入的学习和研究。

现在，翻开这本书，与我们一起，打开美轮美奂的光影世界，追光掠影，跟随纪录片创作者，伴着精彩纷呈的视听语言，在时光流影里，一同体验千形万象、风情万种的光影之旅。

任嬿如

中国传媒大学

2016年5月

目 录

现实社会生活的微缩影 纪实声音观念的开创者	
——早期纪录片《夜邮》视听分析	1
诗意呈现形式与风格美 活力四射人体与力量美	
——早期纪录片《奥林匹亚》的美学价值析略	9
平行视角演绎迁徙信仰 唯美画面彰显承诺梦想	
——纪录片《迁徙的鸟》视听分析	13
妙趣叙事诉说企鹅王国 精深拍摄还原企鹅家庭	
——纪录片《帝企鹅日记》视听分析	16
生动旁白诠释蓝色星球 神秘遗珠彰显生命意义	
——纪录片《蓝色星球》“新西兰和汤加”视听分析	21
犀利质问展现悲情力量 震撼画面再现血色海湾	
——纪录片《海豚湾》视听分析	24
手持镜头记录血色海湾 背景音乐营造紧张氛围	
——纪录片《海豚湾》视听分析	27
真实拍摄捕捉自然本性 微距视角呈现惊人美景	
——纪录片 <i>Life</i> “生命的挑战”叙事段落分析	30
多变景别绘制震撼沙海 对比意象绽放生命之花	
——纪录片《地球脉动》之“奇幻沙漠”视听分析	35
时空交错传递自然秘语 特效镜头汇聚生命真意	
——纪录片《地球脉动》之“辽阔草原”视听分析	38

移动镜头直击狩猎现场 生动音效描绘奇异世界

——纪录片《地球脉动》之“无垠深海”视听分析 41

独特视角讲述传奇人生 细腻画面再现昔日光景

——纪录片《艺术的力量》之“梵高”视听分析 44

精湛手法打造恢弘场面 精巧配乐渲染悲凉氛围

——纪录片《家园》视听分析 47

明快主题观照人类家园 梦幻镜头彰显多元文化

——纪录片《人类星球》视听分析 50

奇幻极地彰显自然之美 艰辛旅程凸显迁徙艰险

——BBC 纪录片《冰冻星球》之“冬季”视听分析 55

与鱼共舞编织和谐舞步 与海齐唱回荡动人歌声

——纪录片《海洋》视听分析 60

真切镜头雕琢不屈性情 温暖色彩解构艺术人生

——纪录片《小可爱与拳击手》视听分析 63

追踪拍摄映显自然本性 多重景别体味生命挑战

——纪录片《熊世界》视听分析 67

灵动镜头演绎百态自然 灵活剪辑讲述自然百态

——BBC 纪录片《猎捕》视听分析 71

精妙构思流露复杂心绪 深度访谈洞察特别身份

——简要分析纪录片《人类》 75

真切对话感知人性千姿 真情相诉体悟人间百态

——纪录片《人类》视听分析 78

小视角深度反映大问题 小人物生动演绎大话题

——纪录片《高三》视听分析 83

新颖视角讲述文明传承 别致手法描绘近代风云

——纪录片《故宫》之“永远的故宫”简析 86

起伏音画解读兴衰历史 斑驳光影再现万园之园

- 纪录片《圆明园》视听分析 89

唯美镜头尽显地域风情 惟妙剪辑彰显人文情怀

- 纪录片《台北故宫》视听分析 94

独特视角回顾洞窟往事 精美镜头重现艺术殿堂

- 纪录片《敦煌》之“无名的大师”视听分析 98

微妙细节再现遗忘之殇 心酸镜头唤醒铭心记忆

- 简要分析纪录片《被遗忘的时光》 101

斑驳光影呈现鲜美食材 唯美镜头捕捉风味记忆

- 纪录片《舌尖上的中国·时间的味道》影像分析 104

纪录片《舌尖上的中国》：活色生香 美味国度 109

细微末节再现生命之韧 并行双线震撼柔软心灵

- 台湾纪录片《拔一条河》视听分析 115

乡间土地长出茶魂茶韵 乡亲手掌捧出茶色茶香

- 纪录片《茶，一片树叶的故事》“第一集”分析 118

古今悠悠琴瑟点石成金 天地茫茫苍生追根溯源

- 六集纪录片《我从汉朝来》视听分析 123

沧桑石刻追溯流失文化 平凡人物传承古老精神

- 纪录片《我从汉朝来》视听分析 128

纪录片创作的“真”：真实·真功·真诚·真心

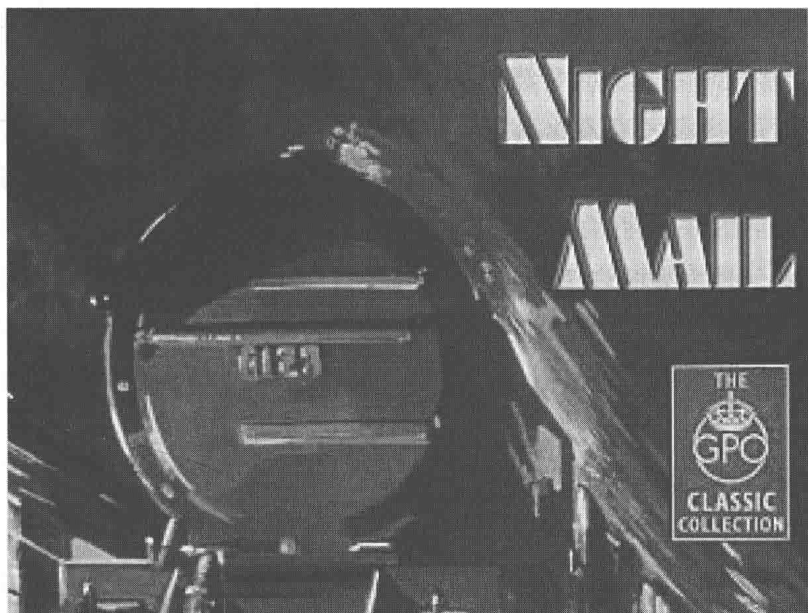
- 以《乡村里的中国》为个案的分析 132

参考文献 142

编 后 语 157

现实社会生活的微缩影 纪实声音观念的开创者

——早期纪录片《夜邮》视听分析

20 世纪 20 年代，英国电影行业发展止步不前，充斥银幕的是来自好莱坞的猎奇影片，本土电影只占上映影片的百分之五，而且大都是摄影棚里制作的滑稽喜剧。这种状况自从 1929 年 11 月 10 日伊始发生了一些变化。这一天，伦敦电影协会放映了由英国电影导演约翰·格里尔逊改编的苏联电影《战舰波将金号》，同时把一部关于捕鱼的电影作为加片一起放映，这部加片打动了当时的观众，它就是改变纪录电影美学的著名影片《漂网渔船》。

导演格里尔逊认为纪录电影不是“反映自然的镜子”，而是“打造自然的锤子”。《漂网渔船》的投资人、英国帝国商品推销局局长泰伦茨认同格里尔逊的观点：“格里尔逊对电影未知的能力有许多看法，他认为电影能够而且应该激活人们敏锐的生气，应该触及我们的想象——对新世界普通男女的日常工作和生活的想象，这个新世界就在我们身边。”

《漂网渔船》激发了格里尔逊更大的野心，他不再满足于做一名导演，而是决定发起一场运动。他召集 30 多个年轻人汇聚在帝国商品推销局电影处，在此后

三年里拍摄了 100 多部电影。这场运动便是英国纪录片运动。在这场运动中产生的 100 多部纪录电影便是遵照格里尔逊的纪录电影观念进行创作的，《夜邮》就是其中的一部杰出代表作品。

纪录片《夜邮》记录和讲述了 20 世纪 30 年代一辆从伦敦开往苏格兰的火车如何在夜间收发信件的故事。影片聚焦于一列只运送邮件不运载乘客的邮政专用车，这辆火车奔驰在从伦敦的尤斯顿车站去往苏格兰格拉斯哥的主线上，之后抵达爱丁堡，最后开往阿伯丁郡。纪录片精巧的结构如实地呈现了当时邮政专列的运输情景，具有强烈的艺术感染力，展现了平凡、浪漫而令人难忘的铁路生活。室外镜头运用了一些有趣的航拍，生动地描绘了在大自然中穿行而过的人类现代文明产物——火车，画面剪辑与镜头组合美妙而富有深意。奥登在解说词中诗一般的节奏呼应了邮政专车车轮转动的速度，声音和画面的配合近乎完美。诞生于英国的纪录片《夜邮》是纪录电影史上一个重要的篇章，在后来许多优秀的纪录片中都依稀能见到这部影片的影子。纪录片《夜邮》是一部堪称经典的纪实作品，它的时代意义、解说词的创作、美学意义以及所使用的“搬演”拍摄方法，都值得我们对其再度回溯和进行更为深入的探究与分析。

“搬演”手法营造真实场景

在摄影棚中搭建布景，通过“搬演”拍摄相关场景

纪录片《夜邮》在表现飞驰的火车的部分场景时，使用了在摄影棚中搭建布景进行“搬演”的手法，以此来营造真实的环境，让观众以为它是实景实地拍摄的。而该电影的实际拍摄过程是把火车拉到一个摄影棚里，让邮差到车厢里去，经过打灯布光之后才进行拍摄^①。自弗拉哈迪在《北方的纳努克》中使用“搬演”手法来表现爱斯基摩人的原始

生活以来，不少纪录形式的电影也采用了这样的方式来表现一些无法即时拍摄到的场景。因为当时的摄影设备过于庞大和沉重，摄制技术还不够先进，拍摄是件非常艰难且耗时耗力的事情，一些需要使用灵活轻便的设备才能捕捉到的画面在当时是无法实现的。但因为纪录片“非虚构”的本质特征，使得“搬演”“摆拍”这样的做法引起了非常多的质疑和反对。但在今天看来，当时因为条件受限而采用的这些办

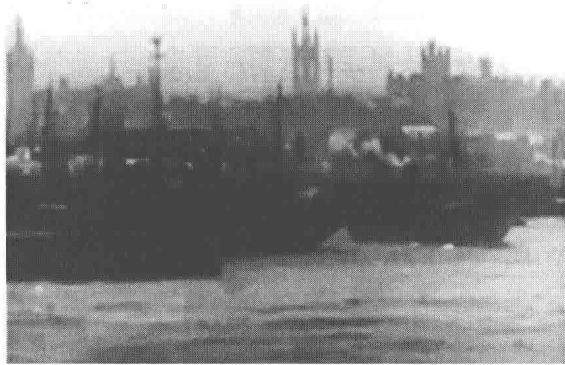
^① 参见魏珑：《“真实再现”与纪录片的“非虚构”原则——兼评“对现实的创造性处理”论》，《现代传播（中国传媒大学学报）》2005年第4期，第120页。

法是情有可原的。在不影响画面和场景真实质感的情况下使用“搬演”的手法，可以更好地还原和呈现真实的场景环境，也使情节更为完整和丰富。

纪录片创作者视追求客观真实为生命，但这并不代表纪录片创作者不可以根据自己的理解和感受做出选择。因为不可能存在纯粹的客观，所以纪录片也不可能完全摆脱创作者的“主观感受”，而恰恰是这些主观镜头的选取、拼接和组合构成了一个个绚丽无比的多棱镜，折射出事实的不同表象。有评论家指责《夜邮》中的部分场景的“搬演”行为，认为这一行为违背了纪录片的真实原则。但在条件受限、无法拍摄到满意的画面和内容的前提下，使用模糊、不稳定、质量差、影响观影体验的所谓“真实”画面，或者东拼西凑一些无关紧要的内容，反而是对作品、对观众的不负责任，也无法达到纪录片原本想要达到的创作目的。格里尔逊认为，纪录片应该“具有文献资料性质”，同时又要“对现实进行创造性的处理”。对“戏剧性时刻”的“真实再现”的手法有很多种，而“搬演”和“摆拍”只是一种还原的手法，是无可厚非的。这样的“搬演”是一种难以质疑的“真实再现”，不仅与相对现代意义上的纪录片与生俱来，而且是不少优秀纪录片难以回避的^①。一方面，纪录片的制作者以现实生活中的事件过程为叙事结构；另一方面，又采取“搬演”手段“以戏剧性的手法来感染平凡的工作”。影像艺术手段的神秘性与戏剧性的运用，使邮递过程这个普通的生活事件充满戏剧性并显得格外不凡^②。

现实社会生活的微缩影

巴锡尔·瑞特和哈莱·瓦特共同导演的《夜邮》作为英国纪录电影运动中的代表性作品，以清新的风格、自然的画面和富有韵律的节奏为20世纪30年代的英国谱写了一曲工业之歌。1934年，大英帝国商品推销局解散，电影部随局长泰伦茨一起到了邮政总局，《夜邮》展现了这一时期电影的成就^③。格里尔逊鼓励当时沮丧的电影团队，只要能够继续挖掘普通生活中的戏剧性、当代生活的模式以及围绕我们的改变，就能够发展纪

影片结尾充满工业化气息的城市远景

① 参见倪祥保：《纪录片与“真实再现”及其他》，《中国电视》2006年第7期，第41页。

② 参见肖平：《影像与事件——关于历史题材纪录片的文化追溯》，《中国电视》2005年第4期，第46页。

③ 参见张同道、朱影：《孙明经与格里尔逊：观念、理论与实践》，《电影艺术》2006年第2期，第71页。

录片的理念，而不是沦为党派的伪证，这正是《夜邮》产生的背景^①。影片记录了当时主要由火车承载的邮递工作的整个流程——从收信、分捡到投送的各个环节，再配合精当的解说，展现出邮政工作的社会价值；又以独特而诗意的说唱形式契合画面，不仅展现出虽显单调却充满诗意的邮政工人的夜班生活，更以轻快而富有激情的笔调赞颂了工人们辛劳工作对社会产生的意义。

影片结尾部分以一系列画面——烟囱、高楼、施工建筑、汽轮，浮光掠影地展现了英国的工业化进程和发展，最后落在了影片主要表现的内容——铁路和火车上。处于发展进程中的城市的远景里，铁路纵横交错，几辆火车整齐排列在上面，工人们擦拭着车轮。火车和铁路为城市的建设和发展带来了无限的可能，它们通过运送邮件、物资、人员，沟通联系着各个地方的人们，它们既是工业化的一员，又为工业化做着巨大的贡献。最后的镜头里，列车驶进呈现出一片工业化迹象的城市，工人们穿着相同的制服在亢奋的情绪里卖力地将车轮擦得闪闪发亮，露出金属的色泽。那些工人们好像一颗颗同样闪烁着金属光泽的颗粒，他们构成了《夜邮》的主要表现对象，构成了那个年代特殊的气质。

音乐同列车一起停下，在列车高速而亢奋的行驶结束之后，新的、美好的一天到来了，火车暂时休息，工人们也得以在这个晨光熹微的清晨短暂歇息，工人们擦拭车轮、轨道的画面流露着轻快喜悦的气息。这是人们在工业化火热的进程中喜悦心情的直接流露，是对高效率、快速发展、生活质量提升的欣喜，那时的人们并不像焦虑、不满、压抑的现代城市居民，不会为了城市、生活和他们工作的机械化而感伤、忧郁。纪录片《夜邮》既是邮政生活的客观记录，是浩浩荡荡的英国工业化进程的历史缩影，又是对于工业生活的诗意表达和赞颂，更是现实与诗意的有机融合。

开创纪录片声音新理念

《夜邮》对于解说的创造性的运用，不仅开创了纪录片的观念，而且使声音的运用成为影片主题内涵表达的极其重要的一部分。影片邀请英国现代派诗人W.H. 奥登撰写解说词，作曲家本杰明·布里顿担当配乐，将现场声、环境声、音乐和富有诗意的解说糅合在一起，使整部纪录片的声效充满了艺术感染力^②。纪录片小组还特意从法国请来声音录制大师卡瓦尔康蒂负责音响实验，他将对话、机器声、音乐和诗歌等恰如其分地糅合在一起，产生了“1+1 > 2”的表达效果。创作人员敏

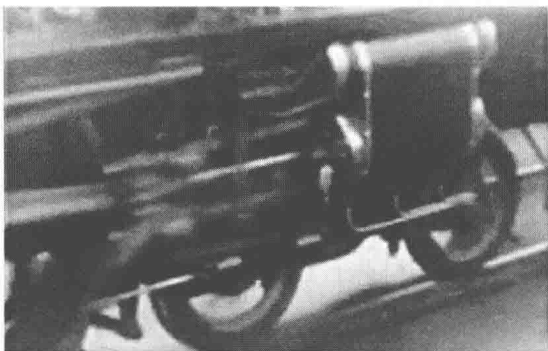
① 参见吕新雨：《熟悉的陌生人——格里尔逊在中国》，《电影艺术》2013年第5期，第99页。

② 参见罗薇：《纪录电影的表演性——从纪录电影流派的演进看表演元素的流变》，《当代电影》2014年第12期，第176页。

锐地把握住了声音技术所能带来的影响，迈出了纪录片音响实验有力的一步，为之后纪录片创作的声音运用创造了绝佳的范本。

解说词在影片中较为浅显的作用，是对画面表现的内容加以解释。当画面内容表现收信、分拣、投送的邮政工作流程时，解说作为补充性的说明出现，尤其是夜晚火车收取和投送邮件包裹的过程——“在伦敦和格拉斯哥的第34站，工作人员等待着收发邮包，然后再投给特定的人。邮包粗略地按地区划分，邮递员设置网兜来接住从火车上扔下来的邮包。他们把要送出的邮包牢牢地绑在挂钩上。”解说与画面紧密配合，相辅相成，来解释单看画面可能不太明白的具体操作，解说在这里就起到了很好的辅助作用。

影片对于声音的运用也非常生动且到位。为了表现邮政工作人员的职业生活，影片特意展现了他们交接班时的问候，以及在夜晚工作时相互之间的默契配合等场景。他们对话时的热情亲切和友好，表现出他们对于工作本身以及同事的热爱，展现出邮政工作平凡却也浪漫的一面。邮递员甲：“那边好像有车来了。”邮递员乙：“赶紧挂出去，先生。”

节奏鲜明的解说伴随着音乐和火车铿锵有力的行进声，与画面中飞驰的车轮巧妙契合

此时的画面呈现的是挂钩由一个弹簧圈固定住，火车上的网也打开了，邮递工人松开挂钩上的弹簧，等待火车收走邮包。邮递员甲：“现在放邮包吗？”邮递员乙：“不，还得过两座桥，45个信桩……一……一，二……一，二，三……现在放！”邮递员甲放下邮包，火车继续呼啸前行，几秒钟后，邮包顺利地被网兜收走。投放邮包的这个段落具有鲜明的节奏感，又通过节奏的把控产生了一点紧张的悬念气氛，为观众酝酿出强烈的期待感。纪录片通过人物对话、脸部特写、火车行驶和动作切换等一系列剪辑，把简单的收投邮包行为编织成了一段动人的心理情节剧。

在影片最后的段落，格里尔逊对解说进行了创造性的运用。解说词以一种浪漫而富有节奏感的说唱形式出现，音乐则是单簧管和弦乐交织出的田园诗歌般的安逸祥和，其节奏配合画面中火车运行的快速剪辑，人声、音乐、音响巧妙地契合着画面，并随着节奏的逐渐加快将全片推向了高潮。在这最后四分钟的浪漫抒情里，音画不仅仅是表层同步的，更是达到了一种主题升华上的深层同步。“感谢信，从银行发出的信，男孩女孩们写的快乐的信，求职信，羞怯恋人的情书，来自世界各国的随笔，详尽的新闻，财经新闻，夹着假日照片的信，页边画着人脸的信……写在五颜六色的信纸上，粉红、紫色、白色、蓝色，冷漠的公文与深情的心曲，智慧或愚蠢的信，

长短短的信，打印拼写全部出错的信”，作者按照火车行进的节奏创作的解说词，其朗读声和火车铁轨的铿锵声交错进行，具有高度的形式美^①。两者在节奏上的呼应，不仅有车轮的转动、工人默契配合的动作、火车运行的轨道变化，还有沿路的蓝天树影、小动物的奔跑等自然风光，画面与解说共同演绎出一幅富有诗意而浪漫的铁路生活画卷。

声音技术在电影产业中的出现，可谓是给当时的纪录片发展插上了腾飞的翅膀，使格里尔逊在进行自己的电影运动时有了一种强有力的武器。他充分地利用声音在电影的舞台上大声疾呼，鲜明地提出自己的观点、见解和政治主张。声音在他引导创作的作品之中成为阐释思想的无所不能的上帝，而画面、音乐、解说词同时出现、相互配合的形式已成为纪录片创作的基本模式之一，这种“约翰·格里尔逊模式”影响了之后的纪录片创作长达30年之久。

提升纪录片的美学意义

列车穿梭在美丽的自然风光中，画面充满诗意与美感

《夜邮》作为一部关于铁路邮政人员工作的记录和报道影片，并不像刻板的说明文式的新闻报道，相反，影片拍摄得富有诗意和美感，更像是一篇洋溢着热情与赞美的颂歌。影片客观地描画和呈现了那个时代英国的邮政状况，又通过主观的剪辑节奏和诗意解说赞美了工人、劳动和英国的工业化进程。影片中夜行的火车自由而轻快地在大自然的

美丽风光中穿梭，满载着汇票、汇单和信件，将它们带给富人和穷人还有沿路各地的居民们。铁路沿线的天空、树木、奔跑的小动物，街角的商店和邻家的女孩子，镜头记录的细节丰富多彩，既充满生活的气息和质感，又出色地运用自然风景来增添诗意的美感。影片出色的剪辑，将这些动人的画面流畅而富有韵味地组接在一起，成为电影学院剪辑课的范例。影片最后的段落采取的音画交响曲式的节奏，尤为动人，给观众带来富有韵律的视听美感。人的动作、机车的运动、迎面而来的铁轨、车窗外闪现的黄昏风景，配以说明画面的诗句朗诵和音乐、音响，构成了一幅幅音响与运动相交

^① 参见姜燕：《论纪录片声音元素的艺术表现力》，《现代传播（中国传媒大学学报）》2010年第7期，第66页。

织的优美画面^①。

《夜邮》展现的是一个乌托邦一般的世界，静谧安详的夜晚，快乐的无产阶级工人们在飞速行驶的火车上收发信件，每一道工序都如此古老而迷人：蒸汽火车、手推邮车和人工分信，一袋袋的信件被扔到铁路的一边等待收取。假如有某一袋被遗漏了，可能也没有人会注意到，几个月之后也许人们会从附近羊群的口中找到它们的残骸。整部影片也因此充满了现实世界的不确定性，这构成了影片的美学意义的一部分。现实题材、诗意表达与社会教育的完美结合，这种模式是纪录电影从无声转向有声时代的最为有力的创作模式^②。英国纪录电影尽管被格里尔逊描述成一场“非美学意义的运动”，但它的美学成就却显而易见：总体上呈现出一种诗意风格，而这种诗意在不同作品里又得到富有个性的发挥——《漂网渔船》的蒙太奇节奏，《锡兰之歌》中的慢板式抒情，《夜邮》的诗意与节奏的交织，《伦敦可以坚持》的幽默与从容，每个导演都洋溢着饱满的个人风格，又在整体上呈现出纪录电影运动的总体美学趣味^③。

《夜邮》的美学力量表现在许多方面，其核心在于：其一，运用电影手段将世俗的生活与人物表现得不同寻常；其二，将声音与画面的语言与最先进的工业文明的成果——火车相结合，将世俗生活与非凡的工业成果相结合，使纪录片获得了一种与列车平行的节奏韵律；其三，通过电影这一新的影像艺术形式和现代工业文明的最高成果的结合，不仅强调了完成一份工作的尊严及重要性，同时也强调了现代邮政对每位市民日常生活的重要性。为了表现真实，《夜邮》的制作强调了“搬演”与创作的元素^④。毋庸置疑，纪录片《夜邮》成为约翰·格里尔逊发起的英国纪录片运动的典范，有其不可替代的时代意义，影片中使用的“搬演”——真实再现的纪录片拍摄手法是后来许许多多优秀纪录片借鉴的范本。影片将画面、解说和音乐三者巧妙融合，以高度的形式美，传达出创作者对于邮政工人和他们的劳动成果的赞美之情，唤醒了民众关注社会问题的热情。片尾的说唱式诗歌更是赋予了纪录片《夜邮》某种“高雅”文化的意味，使纪录片在具有宣传、教育及传播的社会功能和价值之外，更是具有了歌颂生活的美学价值。

《夜邮》是工业主题与诗意表达的完美结合，成为英国纪录电影运动的经典之作。然而，其优美华丽的形式掩饰了当时的社会矛盾，一定程度上违背了约翰·格里尔逊本人的创作理念和意图。格里尔逊视电影为讲坛，他认为电影不是反映现实的镜子，

① 参见单万里：《先驱者的足迹——纪念早期的几位纪录电影大师》，《当代电影》1995年第1期，第106页。

② 参见张同道、刘兰：《格里尔逊模式及其历史影响》，《电影艺术》2008年第4期，第148页。

③ 参见张同道、朱影：《孙明经与格里尔逊：观念、理论与实践》，《电影艺术》2006年第2期，第72页。

④ 参见肖平：《影像与事件——关于历史题材纪录片的文化追溯》，《中国电视》2005年第4期，第46页。

而是警醒人们的榔头，应致力于唤醒人们关注眼下的现实^①。因此，他虽然对弗拉哈迪记录人与自然搏斗所体现出的人的尊严和人性的诗意肃然起敬，但对弗拉哈迪一味地把镜头对准行将消失的边缘文化而深感遗憾。他希望能让公民的眼睛从天涯海角转移到眼前正在发生的与之切身相关的事情上来^②。罗伯特·弗拉哈迪的纪录片是人类学纪录片，而约翰·格里尔逊的纪录片是社会学纪录片。格里尔逊试图让电影成为鼓吹自己社会理想的有效形式，他笃信个人的价值，确信只有通过人类集体的努力才能达到改进社会的目的。在他看来，社会的发展成果应被首先用以改善每个社会成员的现实境遇，在一个合理的社会里，人人都应该有工作，人人都应该努力工作，只有通过工作，人才能充分体现出自己的价值和尊严。一方面，《夜邮》中对于工业化进程的关注，对于工人生活的聚焦，以及对于工作和劳动价值的赞美传达出了格里尔逊的创作意图；但是另一方面，这种过于诗意的表达和略显刻意的美化，并没有如实展现出社会成员的现实境遇，没有反映出底层人民遭遇的现实问题，格里尔逊不能容忍英国纪录电影运动偏离他的航向。巴锡尔·瑞特回忆道，“格里尔逊突然说：‘停止，我们沿着这条路只能走这么远。英国有450万失业者，许多问题初露端倪，包括即将到来的世界大战。让我们不再关注美丽的日落，而去发现美丽的日出。’”这也是为什么在《夜邮》之后，格里尔逊创作小组转而创作了如《住房问题》等反映社会问题、呼吁社会改革的纪录片。

虽然约翰·格里尔逊自己导演的作品只有一部《漂网渔船》，但他对纪录片的影响却无法估量。他不仅领导电影小组拍摄了一大批纪录电影，而且邀请了一批当时世界上最具有成就的纪录片人来英国工作，为世界纪录电影开拓了一个广阔自由的空间，使当时电影小组的活动事实上成为世界纪录电影发展的中心，而他本人也因此被誉为“纪录电影的教父”。从20世纪30年代的《漂网渔船》《夜邮》开始，到1951年，格里尔逊领导的英国纪录电影运动在长达20多年的时间里活跃在英国乃至世界电影舞台上，数百部电影在130多家非商业院线广泛放映。英国纪录电影运动直接影响了此后兴起的英国自由电影与意大利新现实主义电影。半个多世纪过去了，英国纪录电影运动已经淡化为一道历史背影，但作为纪录电影制作方法的格里尔逊模式却依然活跃在世界各地，继续创造着新的风景。

（撰稿人：任嫵如）

① 参见单万里：《纪录电影文献》，中国广播电视出版社2001年版，第210页。

② 参见王迟：《纪录片究竟是什么？——后直接电影时期纪录片理论发展述评》，《当代电影》2013年第7期，第83页。