

影视与传播丛书

中外经典纪录片案例赏析

ZHONGWAI JINGDIAN JILUPIAN ANLI SHANGXI

王长潇 宋昕睿 刘瑞一◎主编

中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

影视与传播丛书

中外经典纪录片案例赏析

ZHONGWAI JINGDIAN JILUPIAN ANLI SHANGXI

王长潇 宋昕睿 刘瑞一 © 主编

中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中外经典纪录片案例赏析/王长潇, 宋昕睿, 刘瑞一主编. —广州: 中山大学出版社, 2017. 1

(影视与传播丛书)

ISBN 978 - 7 - 306 - 05884 - 3

I. ①中… II. ①王… ②宋… ③刘… III. ①纪录片—电影评论—世界
IV. ①J905. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 256626 号

出版人: 徐 劲

策划编辑: 邹岚萍

责任编辑: 邹岚萍

封面设计: 曾 斌

责任校对: 刘丽丽

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110771, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 15.25 印张 306 千字

版次印次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册 定 价: 32.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

本书为“中央高校基本科研业务费专项资金资助”(Supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”)结项成果,项目批准号:SKZZY2015077。

内容简介

本书既有对纪录片选题、策划、内容、创作、运作模式、发展趋势上的宏观审视，又有对一个具体节目的影像结构、叙事文本、影像表达的微观关照；既有按照国内外纪录片发展历程中典型案例的纵向梳理，又有对国内外同类纪录片典型案例的横向比较，编写风格具有典型性、针对性、实用性、时代性、开放性等特点。

本书具有内容多元面广、内在组织逻辑严谨、案例经典且搭配合理、理论与实践紧密结合等特色，符合新闻传播学、影视传播学、视听新媒体等专业的研究生及本科生的教学要求。

本书适用范围较广，既可作为新闻学、传播学、影视学、广播电视学、网络与新媒体等专业的本科生与研究生的教材，也可作为媒体从业人员与纪录片爱好者的参考书。

目 录

第一章 《人生七年》系列的时光雕刻	1
第一节 《人生七年》系列的生命意义	2
一、震撼人心的时间跨度	2
二、真实人生的“戏剧之美”	4
三、从阶级到人生的社会思考	8
第二节 《人生七年》系列的美学特征	10
一、多元的镜头组合	10
二、主题先行与后行	12
三、开放的叙述结构	14
第三节 《人生七年》系列的创作理念	16
一、非功利化的创作心态	16
二、迈克尔·艾普特及其作品	17
第二章 《鸟瞰中国》的影像魅力	22
第一节 《鸟瞰中国》的形象展示	23
一、作品结构与内容	23
二、故事化的叙事逻辑	25
第二节 《鸟瞰中国》的形象塑造	28
一、《鸟瞰中国》中的航拍	28
二、《鸟瞰中国》的其他拍摄手法	33
三、采访在《鸟瞰中国》中的运用	35
四、《鸟瞰中国》的镜头语言	36
第三节 《鸟瞰中国》的形象输出	37
一、纪录片与国家形象的构建	38
二、创新国际传播模式	40

第三章 《海洋》里的“天·地·人”	46
第一节 尊重自然	47
一、真实是生命	47
二、专业更敬业	48
三、时间酝酿的珍品	52
第二节 追问生命	53
一、纵贯天地的结构	53
二、音画并重的叙事	54
三、隐喻的追问	56
第三节 思考生态	57
一、骨感的现实	58
二、生态的探求	59
三、昂贵的梦想	60
第四章 《超级中国》的“他者”呈现	65
第一节 《超级中国》的叙事结构	66
一、全景式作品结构	66
二、多线故事性叙事	69
第二节 《超级中国》的文化呈现	72
一、从文化认识基础看	72
二、从艺术性层面看	73
三、从制作主体看	76
第三节 《超级中国》的跨文化传播	78
一、优秀的文化呈现力	78
二、优越的文化传播力	80
第五章 《激流中国》的“异国监督”	85
第一节 《激流中国》的叙事与呈现	86
一、《激流中国》的叙事手法	86
二、《激流中国》的拍摄特点	91
第二节 不同的声音：《激流中国》VS《中国力量》	94
一、《激流中国》与《中国力量》的差异	95
二、《激流中国》与《中国力量》差异背后的原因	99

第三节 从《激流中国》看外媒的“异国监督”	103
一、NHK 眼中的中国	103
二、“被扭曲的中国”：外媒对中国的偏见	107
三、伪舆论监督——“异国监督”	108
四、面对“异国监督”的中国媒体	108
第六章 《互联网时代》的人文情怀	114
第一节 “高冷”《互联网时代》为何受热捧	116
一、以人文全景化视角链接时代热点	116
二、研究进路中探求知识的深度再现聚合	117
三、客观中立的阐释态度，人文浪漫的情感温度	121
第二节 《互联网时代》的叙事与表达	121
一、叙事结构——系统化影像叙事的“板块并置”	122
二、叙事元素的调度——系统化叙事布局	122
三、叙事策略——时空交错的去故事化表达	125
四、叙事视觉表达——艺术与科技的结合	127
第三节 从《互联网时代》看科技类纪录片的制作传播	129
一、开放、协作、共享的产业化创作模式	130
二、人文关怀的创作理念	132
三、互联网思维下新媒体整合传播	132
第七章 《我们的孩子》足够坚强吗	139
第一节 《我们的孩子》的成功之道	140
一、选取鲜明特征的物象	140
二、服务于主题的剪辑风格	142
三、大众但又聚睛的选题	143
四、把价值判断留给观众	145
五、更有代入感的叙事策略	146
第二节 《我们的孩子》的不足之处	147
一、小样本难以保证实验的科学性	147
二、纪录片未反映英国教育的全貌	147
三、纪录片停留在创作者的固有认知里	149
四、场景的“预先设置”	150

五、选择性使用素材	151
六、真人秀色彩明显	152
第三节 《我们的孩子》的“艺术”与“真实”	153
一、“艺术”和“真实”的关系	153
二、“编导意识”对纪录片的介入	154
三、如何看待纪录片的娱乐化倾向	156
四、从纪录片看东西方教育	156
第八章 《华氏911》的自由焚毁	167
第一节 《华氏911》的政治诉求与个人介入	169
一、政治与纪录片的一次完美结合	169
二、摩尔的个人介入	171
三、个性化的解说与配音	172
第二节 《华氏911》的纪实风格与艺术表达	173
一、从技术角度看	173
二、从艺术角度看	177
第三节 从《华氏911》看政治娱乐化	180
一、美国政治的娱乐化	180
二、政治娱乐化下的媒介社会责任	182
第九章 《穹顶之下》的中国雾霾	187
第一节 《穹顶之下》的叙事模式	188
一、多元化叙述视角	188
二、渐进式的叙事结构	193
三、显隐两层面的叙事策略	194
第二节 《穹顶之下》的传播策略	202
一、意见领袖 强势回归	202
二、传播时机 精准敏感	203
三、选题重大 制作精良	203
四、渠道创新 平台助推	204
第三节 《穹顶之下》的发展路径	205
一、人文视角的社会关切	205
二、开放、协作、共享的运作模式	207

三、媒介融合背景下的纪录片整合传播模式	209
第十章 《雪崩》的融合效应	214
第一节 《雪崩》的制作与体验	215
一、以大数据技术挖掘受众关心的热点	216
二、以“阅读为主”的体验感	217
三、根据新媒体特性制作融合新闻	220
第二节 《雪崩》的叙事与呈现	222
一、叙事模式的交流性	222
二、叙事内容的可视化	223
第三节 《雪崩》的热议与思考	226
一、《雪崩》代表新闻业的未来吗	226
二、如何看待《雪崩》	227
后 记	232

第一章 《人生七年》系列的时光雕刻

【案例导读】

《人生七年》系列

“Give me a child until he is seven and I will show you a man.” 是1964年由英国格拉纳达（Granada）公司拍摄并播出的40分钟纪录片7up的主题。英国纪录片The Up Series(《人生七年》系列)选取了来自英国不同地区和社会阶层的14个7岁孩子，用纪录片的手法拍摄他们的生活、言谈和对特定问题的看法。随后的49年，每隔7年，摄制组都会跟踪拍摄，重新采访这群人，记录他们的生活和成长。2012年播出的56up是该系列纪录片的第八集，当年的孩童已经步入天命之年。

跟随导演迈克尔·艾普特的镜头，仿佛按下时间的快进键，从粗糙的黑白画面到高清的彩色画面，14个孩子半个世纪的真实人生再现：他们经历了结婚、离婚和再婚；经历了就业、失业和觅得人生兴趣所在；有过背叛，有过妥协，有过追求；有的曾深陷精神疾病不能自拔，有的幸福美满……他们孩童时期的天真和对未知的憧憬，少年时期的叛逆与无所畏惧，壮年时期的幸福或不幸、知足或抗争，中年时期的依然洒脱，一幕幕直白地展露出来，原生态的生活剧本给我们带来了更多的震惊与思考。

该系列的纪录片每每播出都会在欧美获得极高的收视率，在业界也颇受赞誉。著名影评人罗杰·伊伯特称这部纪录片“对电影具有启发意义，是对电影这种媒介的

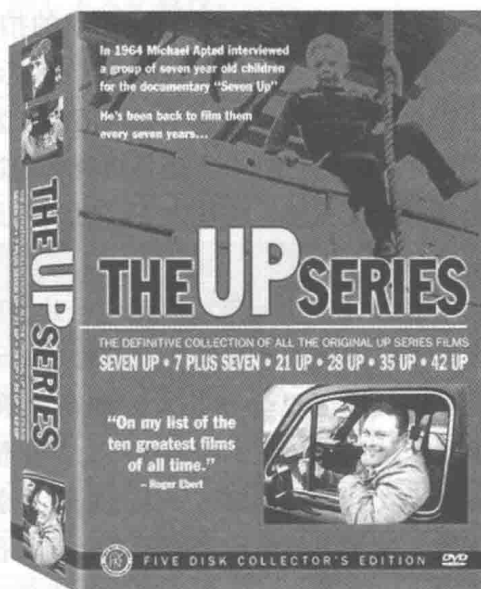

图1-1 《人生七年》系列海报

崇高运用”，并且成功“渗透到生命中最核心、最神秘的部分”。^①2000年《人生七年》系列被英国电影协会评为100部最好的英国电视节目之一；2012年该系列的第八部56up获“皮博迪奖”，该奖代表了全球纪录片创作的最高成就。

第一节 《人生七年》系列的生命意义

一、震撼人心的时间跨度

《人生七年》系列纪录片最大的魅力是展现了时间的流逝感，让时光来雕刻每个人的生命。7年一次，持续49年的拍摄，让我们深深见识到了时间的力量。在漫长的时间面前，我们能做的很少，迈克尔·艾普特唯一能确定的是14位主人公人选，至于他们各自的生命故事如何演绎、发展，谁都无法预料，只能交由时间去描画。无论是在制作的过程中，还是在观看的过程中，整个纪录片带给我们的既是震撼，又有着深深的无力感。相比之下，时间才是这一系列纪录片真正的导演，更是隐藏在幕后的主角。

观看《人生七年》系列纪录片，就像是参加七年一届的同学会，从中可以看到大家不可逆转的成长经历：谁通过钻研成为大学老师，谁通过努力成为中产阶级，谁在破旧的社区里生养儿女，谁在慈善中寻找生活的意义，谁在自我否定中不断流浪……从天真孩童到懵懂少年，从懵懂少年到步入婚姻，从步入婚姻到孕育生命，从养育子女到拥有孙辈……人生的轮回就这样真实地摆放在面前。当年14个曾在游乐场里无忧无虑地疯玩着的天真无邪的孩子，现在都在自己的人生轨道上努力生活，安心老去。观看影片，仿佛眼睁睁看着时光流逝，难以自拔，心头不觉生出隐隐作痛的悲悯之情，感慨人生无常，却又无法不继续看下去。

拍一部纪录片并不难，同样是拍摄幼儿题材，张以庆的《幼儿园》就把一群学龄前孩童拍得极为生动，社会意蕴极为丰富。但是导演迈克尔·艾普特的厉害之处在于7岁只是他拍摄的起点，他让时间做导演，用时光去雕刻那群孩子的未来，他要做的只是忠实地观察、记录和拍摄。而随着50多年的拍摄，他也从青年步入老年。“七年一轮，跟随时间的脚步，锲而不舍地拍下去，每隔七年，这群孩子就出现在观

^① 转引自郝烨：《人生七年》从阶级到生命的记录[J]．中国电视，2014（7）．

众面前，继续讲述他们新近七年发生的人生故事”^①。经过半个世纪的跟踪拍摄记录，最终我们看到一群乳牙残缺、童言无忌的可爱孩童在屏幕上变成谈吐世故的少年男女，最后变成发疏鬓白、身材臃肿的老头老太，仿佛按下人生的快进键。观众仿佛拥有了“上帝之眼”，看着每个人在岁月的雕琢下发生着变化。

艾普特用他几十年的追踪拍摄基本验证了他当初的社会学命题：要实现不同社会阶层之间的流动是很难的，富人孩子基本不会偏离精英社会的培养期望，穷人孩子仍然无法脱离底层生活。像安德鲁、约翰这样的富人孩子一直没有偏离制造精英的传送带，他们从小就有着明确的目标，从富人区私立学校到牛津、剑桥，再进入律师、政界之类精英行业；而像西蒙、保罗、杰茜那样的底层孩子，温饱刚得到保障，不敢也无法想象未来，在之后的人生路上似乎也从来没有去争取冲破头上的玻璃天花板，一路按部就班地经历了辍学、早婚、多子、失业等底层命运。当然，也有例外，如家境贫寒的乡村孩子尼克后来考上牛津大学物理系，当上了大学教授。

表 1-1 纪录片最初 14 个主人公的参与情况

Age (Year)		7 (1964)	14 (1970)	21 (1977)	28 (1984)	35 (1991)	42 (1998)	49 (2005)	56 (2012)
1	Andrew	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Charles	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3	John	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
4	Suzy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Jackie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Lynn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Sue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Tony	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Paul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Symon	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
11	Nick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Peter	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
13	Neil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Bruce	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

^① 应为众。英国大型纪录片《人生七年》的映象分析与意义探讨 [J]. 视听纵横, 2014 (5).

二、真实人生的“戏剧之美”

《人生七年》系列纪录片是对真实人生的记录，导演在选定参演人物之后无法再加以干预，能做的就是对他们的人生进行忠实的记录。然而世事变化无常，没有剧本的人生往往更能吸引观众的目光。该片最初的制作目的是为了揭示英国社会不同阶层之间的难跨越性，而随着拍摄的深入，最初对阶级的揭示逐步演变为对人生的关照。当十几个孩子的人生历程一一展现在观众眼前时，他们仿佛已经成为我们生活中的朋友，每隔七年就向我们诉说他们的人生经历。而观众也被赋予了“上帝之眼”，可以观看，可以评价，可以感慨，可以从中领悟。

图1-2 纪录片主人公约翰、安德鲁、查尔斯幼年时期

出身古老贵族家族的安德鲁和约翰，7岁时同念一所私立学校，他们每日读的是《金融时报》《泰晤士报》，从小便拥有自己的理想，长大后想去剑桥或者牛津读书。他们都沿着原有的精英轨道学习、工作、娶妻、生子，后代们也都继续读着好大学，做着体面高薪的工作。从这个角度看，他们的人生一路平坦，似乎没有波澜，令人羡慕。然而约翰14岁时就下决心要从政，却一直未能如愿。49岁时，他表情温和地微笑说：“我现在很喜欢园艺，要是以前你告诉我，我会变得热衷花草，我肯定会觉得那是个笑话，但现在我却发现很享受这种生活。”人生不总是如此吗？即使获得的再多，也总有遗憾和求而不得，但无论如何，终有一天也会放下，从而收获更为难得的旷达。查尔斯在参加了三期纪录片的拍摄之后，彻底退出，不再参加任何拍摄，摄制

组很多次找到他，希望他回归，但均被拒绝。在对导演的访谈中，我们得知查尔斯现在在 BBC 从事纪录片制作工作，一定程度上算是迈克尔·艾普特的同事。安德鲁一直生活得很顺利，有体面的工作、温柔贤惠的妻子，孩子也都有很好的工作。

琳、杰茜和苏西出身于伦敦东区的贫民区，三个女孩一直都是好朋友，在多个年龄段都是同时接受访问，长大后的命运却差别很大。琳在 21 岁之前的访问中都表现得忧伤而反叛，给人一种悲观的感觉，直到 28 岁遇到她的丈夫才变得阳光起来。她一生都在图书馆当管理员，帮助残障小孩做康复训练。虽然工作平凡，还面临着下岗的可能，但她并没有抱怨，她认为自己的爱心和付出是值得的。在 56 岁时，她坦然地说，虽然自己是一本也许不怎么好看的书，但是别人既然翻看了，还是会惯性地一直读下去。7 岁的杰茜曾是三个孩子中最擅长表达的一个，她表现出特有的早熟和热情。然而之后的岁月，她经历了两次离婚，抚养着几个孩子，每个孩子都没有上大学，只能做着收入低微的工作。她身体不好，又遭遇一系列的家庭不幸，一直领着失业救济金，对可能改革的福利制度充满担忧。

相比之下，苏西似乎比较幸运，在第一次离婚后坚强地带着孩子，仍然乐观上进，再婚后生活和谐幸福，事业方面还算成功，在学校做行政工作，并成为该校的教学主管。婚姻是女人的第二次生命，这句话放在女权主义者那里可能是不成立的，但在纪录片中却再适合不过。那些在 7 岁时就兴高采烈说要结婚生几个孩子的女人，她们在人生道路上都写下了这些篇章，只是个中滋味却大相径庭。苏西在这几个女人中无论容貌还是精神都显得相当年轻、有活力，再婚遇到的让她幸福的男人和一直较为成功的事业也给了她极大的信心。相比之下，杰茜则衰老得惊人，岁月在她的脸上无情地刻下深深的痕迹。

图 1-3 纪录片主人公之一杰茜中年和幼年时期

图 1-4 纪录片主人公之一苏西中年和幼年时期

同为社会底层代表的西蒙和保罗，他们没有什么理想，一直浑浑噩噩地做着下层的工作。保罗因为父母离婚而生活在寄宿学校，对于婚姻持有悲观的态度。他 7 岁时面对镜头好奇地反问，大学是什么？忧伤无助的表情让人印象深刻。他的梦想不过就是希望少挨打、少被罚站之类。他成年后虽然找了很多工作，但是由于没有一技之长，又无足够的毅力坚持，或者因为就业环境不好，频繁地失业。但幸运的是，他的妻子是一位乐观开朗的人，婚后的他相比于儿时的忧郁变得阳光向上。他的女儿是家中第一位大学生，主修英国历史，一家人重回英国游览也很让人感叹。56 岁时他说：“没有家庭和健康，就算拥有再多也是无谓。”西蒙 7 岁时的理想是当拳手，但长大后却很少努力去实现。他再婚后在仓库当铲运工人，56 岁时在寄养中心做义工，当寄养父母。他感悟道：如果当年更用功读书，工作会更好。“我的例子足以说明，人必须逼着自己努力，如果想进步，想过好的生活，就必须逼自己前进。”

相比之下，东尼的人生似乎更为精彩。他 7 岁时梦想长大当骑师或者计程车司机，14 岁果真在马场当学徒，但一年后因天分不够而放弃。21 岁时参加计程车培训，28 岁时已经开着自己名下的计程车，并结婚生子，生活舒适。他也曾经开过酒吧，但失败，曾有婚外情，但得到了妻子的原谅。56 岁的他对于自己的人生十分满意，认为自己的梦想都实现了，至少自己想做的都做过了。他最为得意的事情是被路人认出并被索要签名。他的人生充满奋斗与挫败，却愈战愈勇，终究也活出了属于自己的精彩。

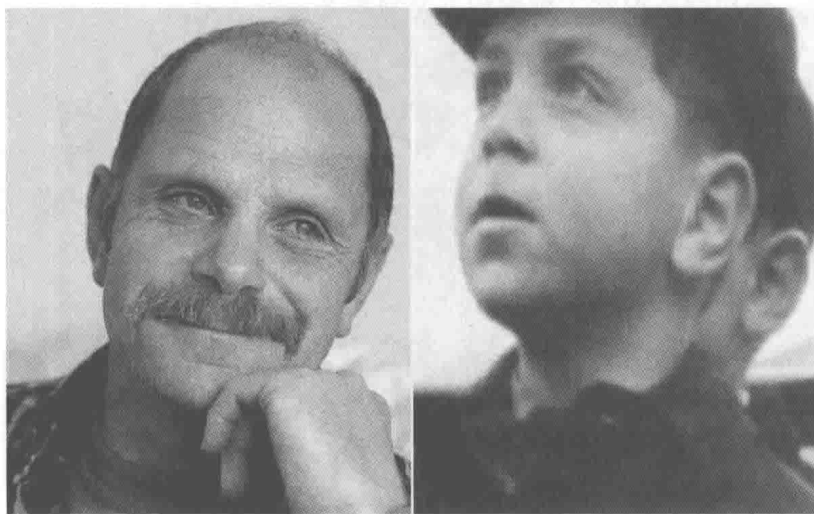

图 1-5 纪录片主人公之一保罗中年和幼年时期

当然，也有成功晋级精英阶层的人——尼克。他出身伦敦郊区的乡村，生性腼腆，拒绝回答有关恋爱婚姻的话题。7岁时的梦想是要探索月亮奥秘，21岁就读于牛津大学物理系，怀揣推动核物理发展的梦想移民美国，最后放弃研究，42岁成为大学教授。他娶牛津同学为妻，6年后离婚。他说：“离过婚的人不可能让人生都是美好的记忆了。”他与教育部一位女教授再婚后，珍惜并学会彼此适应，婚姻美满。在他的身上，我们看到所有通过知识改变命运的人的缩影，相信很多观众感慨之余也会有戚戚焉。

最让人感慨的莫过于尼尔，一个中产阶级的孩子，7岁时在镜头里非常灿烂地叙述着不着边际的梦想，14岁时依旧阳光灿烂，在报考牛津大学失利之后，转而报考迪恩大学，后来因为精神焦虑而从迪恩大学退学。他当过建筑工人，后长年在英国西海岸流浪，居无定所，食不果腹，衣衫褴褛，到36岁仍不知自己想过什么样的生活。当观众认为他的人生彻底失败之后，42岁时他在伦敦已是民主党议员，49岁担任地区议会的议员，到北部社区委任职。面对人生失意，他说信仰帮助他渡过许多难关。虽然他的生活仍靠低微的收入和一些救助补贴维持，但他说生命是短暂的，你要懂得欣赏它美好的一面。尼尔的人生让我们充分体会到了世事无常，当普通人的人生悲剧上演时，身为观众的我们是那么无能为力。