

文献纪录片

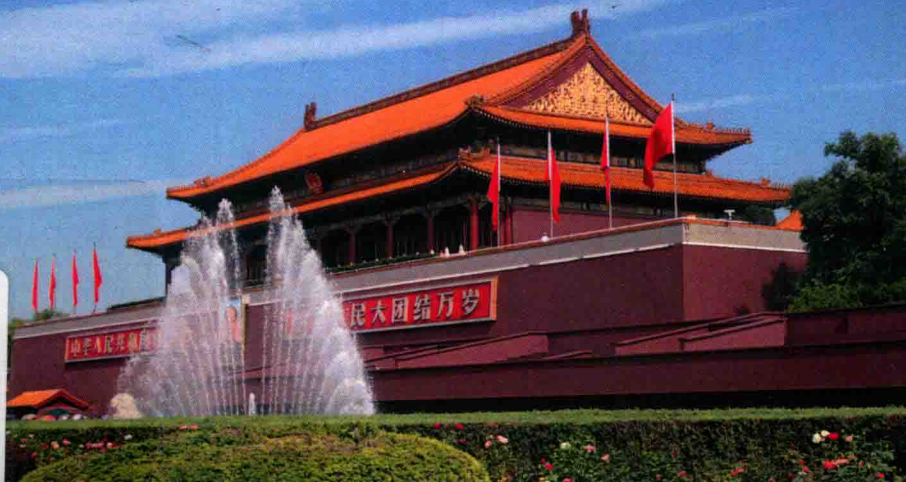
研究

包新宇◎著

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

文献纪录片研究

包新宇◎著

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

文献纪录片研究 / 包新宇著. — 北京: 知识产权出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3415 - 9

I. ①文… II. ①包… III. ①文献纪录片—研究

IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 064090 号

责任编辑: 赵 军 责任出版: 孙婷婷

封面设计: 邓媛媛 责任校对: 谷 洋

文献纪录片研究

包新宇◎著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8127

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/32

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

字 数: 200 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: zhaojun@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 8.25

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3415 - 9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

当读到这份书稿时,我深为新宇的勤勉感动。这是她继《领袖人物纪录片》后又一部专题性研究纪录片的学术专著。学界与创作界应该是这样一种互相鼓励,互相依存,相互促进的关系。2004年《百年小平》让我和这位年轻的传媒研究者相识。之后十余年间,她将我和另几位同仁作为追踪的研究对象。

从业近三十年,我一直在努力追寻:如何让纪录片以最动人的艺术表现方式,向广阔的观众群体展现历史和现实?我们曾经探索借鉴过很多经典纪录片的表现方式,也曾从西方近现代文艺思潮中汲取营养,进入新世纪以后,我们也试图借助最新发展的科技手段,更为逼真地还原历史原貌。我也在寻求开拓与创新的探索过程中,力求将宏大叙事与微观视觉的把握,

达到艺术化的统一和谐。

近两年,借着一系列重大历史题材纪录片作品的创作,多年累积的思考和内心的沉淀,终于有了一次连续爆发的机会。随着《1937 南京记忆》《东方主战场》《孔子》等作品的陆续完成,我似乎找到了着眼点:“当代眼光”和“生命叙事”。前者是我们纪录片叙事的独特视角,后者是纪录片抓住观众的根本。如何为最熟悉的“陌生人”、最熟悉的历史事件拍纪录片,如何引用传统的材料,赋予其新的视角、新的价值,以国际性表达讲述全新的故事。这将是一段充满更多未知挑战的艺术探索历程。

从新宇的这部书稿中,可以感受到她所追踪并关注的纪录片人这些年来探索历程。书中较为系统地概括了从事文献纪录片创作的编创者们真实的工作状态,融合了感性的真实描绘与理性的学术反思,很多观点与我们都能产生共鸣。作为艺术创作者,我们很需要学界的关注与支持。在人类艺术发展史上,创作界和理论界始终是艺术不断飞升的两翼,缺一不可。这几年随着创作的积累和人生阅历的积淀,我也逐渐感受到:理论层面乃至哲学层面的升华,对于艺术实践有着深远的影响。

书里的有些问题,是我尚未思考明晰有待通过实践厘清的,如受众的分众化趋势对纪录片创作的影响;文献纪录片在国际传播过程中,如何艺术化地宣明意识形态立场,而又能为不同政治理念的观众所接受,这些问题都很有现实意义。

作为一个阶段性的学术成果,这本书还有待随着实践的发展进行完善。瑕不掩瑜,作为一个从业近三十年的纪录片工作

者,我感谢学界有这样的青年学者关注我们的创作,关注文献纪录片的发展。

我期待着新宇厚积薄发,这既是鞭策,更是希望和鼓励。

肖东

中央电视台科教频道重大题材项目负责人,高级编辑
大型文献纪录片《东方主战场》《1937 南京记忆》
《孔子》《大鲁艺》《国脉》《百年小平》等纪录片作品总导演
中宣部“五个一工程”、中国金鹰奖、国家广电总局中国纪录片大奖、
国际卢米埃大奖等纪录片作品大奖获得者

目 录

绪 论	1
第一章 文献纪录片创作理念及影像表达系统的构建.....	11
第一节 历史唯物主义、社会主义核心价值观 借助影像表达的时代意义.....	13
第二节 历史唯物主义与社会主义核心价值观的影像 表达系统.....	16
第三节 文献纪录片的时代性解读.....	53
第二章 创作机制及团队协作.....	65
第一节 主体性因素分析.....	67
第二节 文献纪录片导演类型.....	73
第三节 团队保障.....	77

第三章 文献纪录片的艺术创新手法探析	107
第一节 技术创新的背景	109
第二节 文献纪录片中的“情景再现”手法详析	112
第三节 文献纪录片中的动画技术详析	124
第四节 小结:技术的两面性	142
第四章 文献纪录片的受众心理分析	145
第一节 受众研究及纪录片受众	147
第二节 看什么? 怎么看? ——受众心理的外部 决定性因素	154
第三节 为什么看? ——目前纪录片年轻观众的 基本需求	167
第四节 为了谁? ——从社会文化层面反观纪录 片受众	179
第五章 文献纪录片的国际传播	187
第一节 文献纪录片国际传播的核心价值	189
第二节 文献纪录片国际传播的战略定位	202
第三节 文献纪录片国际传播的实施策略	211
结 语	228
参考文献	231
附录:本书中所涉及的经典文献纪录片作品	249

绪 论

一、研究范畴及选题意义

文献纪录片在西方通常称为汇编影片(Compilation Film),作为一个约定俗成的称谓,实际上,当前“文献纪录片”所涉及的范围,主要是指“表现主旋律题材的伟人丰功伟绩、党史人物及英模事迹、重大革命历史事件的汇编纪录片,并没有涵盖所有历史纪录片”。^①也有学者这样认为:所谓文献纪录片,就是“利用以往拍摄的新闻片、纪录片、影片素材以及相关的真实文件档案、照片、实物等作为素材进行创作,或加上采访当事人或与当时的人物和事物有联系的人,来客观叙述某一历史时期、历史事件或历史人物的纪录片”。^②美国电影史学家埃里克·巴尔诺认为,文献纪录片是苏联电影工作者艾瑟·苏勃在20世纪20年代确立的一种纪录片类型,其完成于1926年的影片《罗曼诺夫王朝的灭亡》是世界文献纪录片的开端。中国文献纪录片的起点,被认为是黎民伟拍摄于1927年的影片《国民革命军海陆空大战记》。

① 刘忠波:《人物文献纪录片的素材开发》,《中国电视》2007年第9期,第55页。

② 单万里主编:《纪录电影文献》,中国广播电影电视出版社2001年版,第486页。

审视中国纪录片的发展历程,“文献纪录片”的称谓,是在20世纪90年代随着一批领袖人物纪录片的问世而出现的。有业内创作者认为:最早是从1993年的纪录片《毛泽东》开始使用并一直沿用至今。^①有学者认为,文献纪录片可分为历史纪录片(含人物传记和重大革命历史题材)、人文纪录片(含人类学纪录片)、自然纪录片(含环保纪录片)三大类。^②由此可见,随着中国纪录片创作的发展,文献纪录片的内涵和外延已经界定得较为清晰明确。本书所立足的时间跨度是改革开放至今的30多年历程,分析的重点是新世纪以来的多部优秀文献纪录片,以此来观照新世纪以来文献纪录片的创作理念与社会文化背景之间的互动。本书以文献纪录片作为研究选题,主要基于从理论探索和现实创新两方面的考量。

首先,本书的理论意义主要在于,选题有利于深化关于以文献纪录片为代表的重大革命历史题材影视作品在美学价值及影像系统表达、受众传播效果及国际传播等重要理论领域的研究。面对当前纪录片创作及国际交流的繁荣局面,新形势下纪录片的发展现状及未来趋势,有诸多理论问题有待解决:社会文化教育功能与市场价值之间的博弈、民族特色与国际话语之间的交融、时代诠释与历史还原之间的互补,等等。理论界不仅要为创作提供经验总结,还应为未来发展提供前瞻性指导。

① 摘自董岩对刘效礼会长的访谈:《“红镜头”背后的故事:“电视将军”刘效礼访谈》, <http://www.cctv.com/tvguide/20060809/100571.shtml>。

② 张君昌:《文献纪录片题材规划与主题开掘》,《中国电视·纪录》2007年第8期,第36页。

其次,本书的现实意义体现在,对文献纪录片等重大革命历史题材影视作品的研究,有利于为“红色经典”、社会主义核心价值观对广大青年受众的有效传播,以及国家形象的国际化传播等战略实施层面,提供建设性建议,以进一步推动社会主义文艺工作的长远战略发展。在这里有许多现实性问题有待在实践中结合理论来逐步解决。如媒介环境渐趋多元化的新历史环境下,积极探索纪录片的创新机制,纪录片跨文化国际传播等宏观战略问题。

国际电视形势的日新月异,使国内电视业的实践与学术两大领域都普遍感受到了不小的压力:一方面,中国迫切期望汲取西方传媒领域的先进经验与高新技术;另一方面,以英美等国家为首的传媒机构和媒介巨头正在把握一切机会抢滩中国市场,并且会随着国际社会的跨文化跨地域传播,侵蚀中国的传统文化。^①处于转型期的中国社会面临着诸多现实发展所必然面对的问题,诸如贫富差距和城乡差异、严重的环境污染、社会不公和腐败频发、道德滑坡等社会现象,这些现状影响了中国在国际社会眼中的观感,削弱了中国文化传播的力度和信度,成了中国文化外交、甚至政治外交中常遭诟病的软肋。在文献纪录片等重大题材纪录片作品展现中国卓越成就的同时,创作者和传播者采取什么样的心态应对现实发展中的问题与困境,采取怎样的影像表现手法来实事求是地展现探索过程,不仅是国内受众所关注的,更是国际社会所关注的焦点。而理

① 刘新传,冷治夫,陈璐:《角色与认同:中国纪录片国际传播战略》,中国传媒大学出版社2014年版,第16页。

论界采用怎样的学术视野和学术思维来应对以上问题,来展望中国纪录片的未来发展之路,也考验着理论界广大学者尤其是青年学者的学术自觉意识和哲学思辨能力。

二、研究现状及创新点分析

国内关于文献纪录片的研究,积累了较为丰富的研究成果,形成了相对完善的研究体系。根据对研究文献的梳理,可大致划分为三个研究阶段:

第一阶段:20世纪80年代后期至90年代末。这一时期的研究重点主要集中于对当时几部较有社会反响的、以领袖人物为创作对象的文献纪录片作品的创作经验总结。这一时期的理论著述大多属于开创性研究,为以后的纪录片理论研究奠定了扎实的基础,内容上以经验总结为主,从研究视角上看,还停留于较为微观的分析层面,未能进一步上升到创作理念、价值功能等宏观层面。

第二阶段:2000-2004年。新世纪初,学术界除了继续以往对优秀作品的分析和成功创作经验的总结外,这一阶段的研究成果体现了许多新的特点。首先,研究内容更加丰富。学者们不仅对具体的艺术表现手法进行了归纳总结,还就相关研究领域的学术发展对文献纪录片的积极影响进行了较为系统的梳理总结。其次,研究的理论性增强。学者们对于中国文献纪录片在各历史发展时期的总体特点进行了系统归纳总结。再次,研究视野更加宽广,体现了跨学科的研究特点。学者们开始从历史、影视文化、影像与历史相互关系的角度,深入剖析案

例作品的影像叙述特征,并借鉴了国外的一些影视分析理念(如叙述学、新历史主义等理论工具)。就理论探索而言,这一时期虽然成果丰硕,但尚未形成适合中国影视文化背景的理论分析框架。

第三阶段:从2005年至今。对文献纪录片等重大题材影视作品的研究进入到了更深入的发展阶段。首先,研究主题多元化。从本质特征、类型化研究、媒体责任及公共性价值、理念创新、话语方式等多方面进行了较为深入的探讨。其次,研究方法和视角跨学科化。如有研究者试图探析新历史主义、图像学、叙述学、符号学等对该类题材创作的影响。再次,注重从实践角度对于国外先进经验的借鉴。最后,从回顾总结的高度体现了较高的理论综合性。不少学者回顾中国电视发展50多年的历程,从宏观角度对文献纪录片的发展历程进行系统梳理,写了许多回顾性的综述文章。这一时期的理论研究取得了较丰硕的成果,但理论的系统性有待进一步提升。

基于对已有研究成果的剖析,本书的创新性主要体现在以下几个方面。

第一,国内学术界对文献纪录片的系统性研究目前仍停留于理论框架的探索阶段。本书从影像表达系统、创作机制、创新模式、受众研究和国际传播等方面,进行了较为系统的学理性分析,体现了研究分析构架的创新性。

第二,目前国内学界较多采用文本分析的方法研究纪录片作品。本书的研究方法采用结构主义叙述学结合访谈、历史文本研究等辅助研究方法。在研究成果的归纳整理上,借鉴了多学科研究方法及这些学科的前沿理论成果,以增强该选题的课

题现实意义,在研究工具和研究方法的使用上体现了创新性,实现了跨学科方法的应用。

第三,本书总结归纳了文献纪录片在影像表达系统、创作机制、创新模式、受众分化特点、国际传播的实施战略等方面的探索性研究成果,体现出研究观点的独创性。

三、研究思路及研究方法

本书的基本哲学方法将坚持马克思主义美学的、历史的评价标准。恩格斯认为,一部作品作为审美对象,首先应该经得起美学的分析,经不起美学分析,历史分析就失去了意义,就会陷入公式化、概念化。但有思想深度的作品其价值不仅仅停留于美学鉴赏层面,艺术作品应展示其“具有的较大的思想深度和意识到的历史内容”^①,也就是说应站在历史的高度去分析艺术作品,看艺术家主体思想水平的高低,看他是否掌握了他所处时代最先进的历史观,思维方式是否代表了时代的最高水平。追求健全的美感与卓越的史识的和谐统一,是艺术批评实践“美学的历史的”标准的至境。普列汉诺夫曾指出:“只有那种兼备极为发达的思想能力跟同样极为发达的美学感觉的人,才有可能做艺术作品的好批评家。”^②在对案例作品进行分析时,采用辩证的思维方法有助于保持理论研究的结构平衡与内

① 恩格斯:《致斐·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第347页。

② [俄]普列汉诺夫著:《车尔尼雪夫斯基的美学理论》,吕荧译,人民文学出版社1958年版。节选内容刊载于《文艺理论译丛》1958年第1期。

在和谐,如本项研究依照中国传统哲学中的美学原理,同时参考而不照搬西方美学体系,来考察具有中国特色的文献纪录片的美学特征;再如市场化因素渐趋成为主导影响力的媒介环境下,文献纪录片应与其他题材纪录片有所区别等,这些思考有助于推进研究的独立性,使其不依赖于功利化因素的影响,避免“一刀切”或“媚俗”的偏颇倾向。在具体方法上,针对各章内容和研究要求,本书将以结构主义叙述学、人物访谈、受众调查等多学科方法展开详细探析。

本书将分为以下五章来展开论述。

第一章探讨的主题是文献纪录片的创作理念。主要围绕两个核心问题展开:首先,历史唯物主义的影像化呈现,即主创者如何将高度理念化的意识形态内容,以直观的影视叙事方式呈现。其次,如何对史料的解读赋予时代的新意。随着时代的发展,对史料和历史中的人的解读,会产生新的内涵。面对全球一体化的机遇和挑战,创作者如何运用现有史料,阐释出“时代新声”。

第二章主要探讨的核心问题是文献纪录片的创作机制及团队协作,即保障作品得以顺利完成的内外部机制。具体来看,就是指:在创作过程中,创作团队如何进行资源的优势组合,在人力、物力、财力和创作时间有限的前提下,如何实现配置资源的最优组合,如何进行各部门、各工作组之间不同工种的高效衔接,以协作方式完成一部优秀作品。

第三章主要探讨创作者借助并运用最新的科学技术手段如何实现艺术创新,并积累了哪些宝贵的经验和教训。如运用“情景再现”手法以新颖的视角还原并诠释历史事件和历史人

物,利用电脑动画技术营造特殊的视觉效果等。笔者将通过的案例作品的分析,探析这些新技术手段对文献纪录片创作的辅助性影响。

第四章主要围绕文献纪录片的受众因素进行分析。通过文献纪录片受众的外部决定性因素和内部需求两方面,分析受众尤其是青年受众对文献纪录片的接触媒介渠道、收视兴趣取向、文化心理需求等方面,进而从社会文化层面反观受众因素与文献纪录片创作、传播之间的互动关系。

第五章主要从国际传播的视角,分析文献纪录片在文化外交过程中所承担的重要使命及其实施战略等现实性问题。

皮埃尔·布迪厄曾谈到:“没有理论的具体研究是盲目的,而没有具体研究的理论则是空洞的。”^①学术研究的实践已经证明,对于时代经典作品的分析,如果不从理论上突破、方法上出新,往往容易流为一种浅层次的引述和经验性的描绘,理论品格的升华、学术深度的拓延也就无从谈起。林毓生先生曾指出:“用博兰霓的哲学术语来说,影响一个人研究与创造的重要因素,是他的不能明说的、从他的文化与教育背景中经由潜移默化而得的‘支援意识’。因为这种‘支援意识’是隐涵的,无法加以明确描述的,所以方法论的著作无法处理它。”^②虽然作为整体性、系统性的结构,学者的学术“支援意识”难以用几句话来简单概括,但在学术探索过程中,秉持这种积极拓展延伸的“支援意识”有助于学术的深化开展,对于纪录片研

① [法]布迪厄、[美]华康德著:《实践与反思——反思社会学导论》,李猛、李康译,中央编译出版社1998年版,第214页。

② 林毓生:《中国传统的创造性转化》,三联书店1988年版,第28页。

究这种要求理论联系实际专题研究,更是如此。本书将综合运用适合本项研究的各类理论及方法,而不拘泥局限于这些研究方法本身。本书将注重将历史与现实相结合的原则,不仅关注到不同时期作品在上述几个方面的历时性特征,还会关注到这些作品的共时性特征。本书也将注重创作实践与理论相结合,将创作者的创作访谈和创作经验,结合相应的纪录片理论或理论分析工具,试图在创作实践和理论之间构筑沟通的桥梁,使实际创作经验有理论依托,理论观点也能在实践创作中得到相对应的印证。