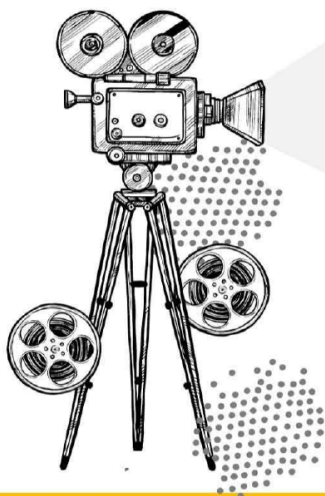




浙江省普通高校“十三五”新形态教材
网络化人文丛书



LIEBU SHIGUANG
JILUPIAN DE
LI YU MEI

李
蓉
著

猎捕时光 纪录片的力与美

纪录之辨与影像初记
奔马实验的历史意义

岁月留声：品读经典纪录片
流派纷呈：纵观纪录片思潮
纪录片的单线、双线结构
真实的力量：纪录片的力与美

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS



浙江省普通高校“十三五”新形态教材

浙江省 2018 年重点出版物出版计划

2019 年度浙江省社科联人文社科出版资助项目(19WT09)

猎捕时光

——纪录片的力与美

李 蓉 著



浙江工商大学出版社 | 杭州

ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

—— 网络化人文丛书 ——

主编 蒋承勇

文学与人性——外国文学面面观

学史通语——英语语言史趣谈

君子的风范——《论语》的人生理想

经典回眸——中国现当代文学名家名作赏析

所见非真——理解视觉文化的方法

东风西潮——历史上的中国与世界

叙事之魅——中外小说十讲

猎捕时光——纪录片的力与美

类型与个性——外国文学人物形象鉴赏

穿透现实——媒介与社会变革

文学与性别——中西文学中的女人和男人

炫彩流光——中外经典演出欣赏

言为心声——影视台词的心理密码

光影魔术——摄影技艺一本通

触媒西方——外国的传媒业

食为民天——中华饮食文化

如真似幻——电视剧文化与赏析

影像的他者——东方文学名著改编电影欣赏

上架建议

电影

ISBN 978-7-5178-3165-5



9 787517 831655 >

定价：28.00元

总 序

从普及人文知识,提升大学生和社会公众人文素养的宗旨出发,我们精心策划编写了这套“文字—视频—音频”三位一体的“网络化人文丛书”。其定位是:人文类普及读物,兼顾知识性、学术性、通俗性;既可作为大学人文通识课教材,又可作为社会公众的普及读物。

移动网络时代,“屏读”逐步改变着人们的阅读方式,传统的“纸读”在人们的阅读生活中有日渐淡出之势。常常有人称“屏读”为肤浅的“碎片化”阅读,缺乏知识掌握的系统性和文本理解的深度,因此,我对此种阅读方式表示忧虑。

我以为,我们应该倡导有深度和系统性的阅读——主要指传统的“纸读”,但是,对所谓“碎片化”的阅读,也不必一味地批评与指责。这不仅是因为“屏读”依托于网络新技术因而有其不可抗拒性,还因为事实上这种阅读方式也未必都是毫无益处甚至是负面的,关键是网络时代人们的心境已然不再有田园牧歌式的宁静与悠然,而是追求单位时间内阅读的快捷性和有效性,这符合快节奏时代人们对行为高效率的心理诉求。我们没有理由在强调不放弃传统阅读方式的同时,非得完

全拒斥移动网络时代新的阅读方式,而应该因势利导,为新的阅读方式提供更优质的阅读资源和更多元化的阅读渠道。

基于此种理念,这套“网络化人文丛书”力求传统与现代、人文与技术的融合,通过二维码技术使“纸读”与“屏读”(视频、音频)立体呈现,文字、视频和音频“三位一体”,版式新颖;书稿内容力求少而精,有人文意蕴,行文深入浅出、雅俗共赏,在一般性知识介绍与阐释的基础上有学术的引领和提升;语言简洁、明了、流畅,可读性强,既不采用教材语言,也不采用学术著作语言,力图让其成为网络时代新的阅读期待视野下大学生和社会公众喜闻乐见的人文类普及性读物。

我们坚信,这样的写作与编辑理念是与时代精神及大众阅读心理相契合的。不知诸君以为如何?

蒋承勇

2018年8月



引 言 真实的力量	001
1 光影记忆:认识纪录片	
1.1 纪录之辨与影像初记	003
1.2 奔马实验的历史意义	009
1.3 卢米埃尔兄弟与世界上最早的纪实短片	014
1.4 纪录片的概念与特性	019
1.5 中国纪录片发展史	024
2 岁月留声:品读经典纪录片	
2.1 罗伯特·弗拉哈迪与《北方的纳努克》	030
2.2 洛伦兹与形象化文献的探索	036
2.3 莱妮·里芬施塔尔:非常罪与非常美	042
2.4 尤利斯·伊文思:飞翔的荷兰人	046
3 流派纷呈:纵观纪录片思潮	
3.1 电影眼睛派与《带摄影机的人》	054
3.2 抒情纪录片与《柏林:大都会交响曲》	059
3.3 约翰·格里尔逊与英国纪录片运动	064
3.4 直接电影流派	070
3.5 真实电影流派	076

4	立意与主旨:感悟纪录片	
4.1	纪录片的构思与选题	082
4.2	人文类纪录片的主题探索	088
4.3	雅克·贝汉与自然类纪录片	094
5	拍摄与呈现:纪录片创作论	
5.1	纪录片的调研、拍摄与呈现	100
5.2	纪录片的叙事节奏与风格	105
6	结构与视角:纪录片剪辑论	
6.1	纪录片的单线、双线结构	112
6.2	纪录片的多线结构与板块结构	118
6.3	纪录片的叙述视点与叙述人称	124
7	真实的力量:纪录片的力与美	
7.1	真实面面观	130
7.2	主客观之思	135
7.3	纪录片的美学品格	141
	参考文献	148
	后 记	149



引言 真实的力量

智利纪录片导演顾兹曼曾经说：“一个国家没有纪录片，就像一个家庭没有相册。”在漫长的岁月变迁中，人类以结绳记事、洞穴壁画、镂刻石碑、铜鼎铭文等方式承载记忆、抒写故事。如加拿大学者伊尼斯所定义的那样，这些偏向时间的媒介跨越了历史长河，默默地诉说着沧海桑田的变化。然而，人们对于过往时空的想象，仍无法穷尽其形其像。直到1894年电影视镜的发明，在胶片上流动的光影终于实现了人们内心的“木乃伊情结”（巴赞语）。世界电影诞生之初展映的就是卢米埃尔兄弟俩拍摄的系列纪实短片。

走过百年多的历程，纪录片在不断发展中成了具有独特景观的影视艺术。它是历史钩沉中的时代写照，它是岁月章回中的群体画像，它是民族与社会的媒介记忆。它既博大精深，又细致入微。而这一切又如何在一本人文小书中体现呢？在反

复思考之后,我决定从理论、实践和反思三个层面来展开,第一、二、三章讲述的是纪录片的历史、流派和作品,第四、五、六章介绍的是纪录片的构思、创作和剪辑,第七章是对全篇的总结。在写作文风上,我尽量用质朴晓畅而又清新明快的语言来表达。2017年,我主讲的“纪录片专题研究”一课作为浙江省精品在线课程得以立项,并在学堂在线平台推出。我将其中几段视频链接放在相应章节中作为这本书的补充资料,真诚地欢迎读者和我一起来讨论纪录片。

我认为纪录片最本质的就是真实,真实具有超越时代、直指人心的力量。走进纪录片的世界,你会为之深深着迷,它会牵引着你去思考人生、探究真谛;它会带领你拨开历史迷雾、发现真相;它会向你展现自然的无穷奥秘和未解谜题;它会描绘出艺术之美、哲学之境。凡此种种,不一而足。

纪录片是用发现的眼光去追寻去猎捕,将光阴中的所有故事淘洗、沉淀、抒写出来,它留在人心灵深处的,是无与伦比的力与美!



1 光影记忆:认识纪录片

说到纪录片,大家脑海里可能会浮现出《舌尖上的中国》《我在故宫修文物》等纪录片的画面。不可否认,这些纪录片确实是近几年来国产纪录片中比较有代表性、有影响的佳作。但这仅仅是纪录片学习的一部分,我们既要了解纪录片的现在,也要了解它的发展史、流派、著名导演和相关理论;既要观摩经典的纪录片,也要学会分析纪录片和思考纪录片。所以第一章要和大家聊聊什么是纪录片,让我们一起来认识一下纪录片。

1.1 纪录之辨与影像初记

我们先从概念谈起,首先做一个词义辨析。请大家注意纪录片的正确写法,究竟是这个“纪录”,还是那个“记录”?可能有人会说,这两个词应该都可以吧。其实不然。我们先来看这个“记录”,它有两种词性。作为动词,是指把听到的话

或发生的事写下来,比如说记录在案。作为名词,是指当场记下来的材料或做记录的人,例如会议记录,推举他当记录。因此这个“记录”指的既可以是具体动作,也可以是即时记录的内容或记录者。

再来看这个“纪录”,它是名词,是指记于书册的资料或是在一定时期、一定范围内记载下来的最高成绩,如打破纪录、创造新纪录等。通俗地讲,拍摄者用镜头记录一段历史,而这部成片就是一部历史纪录。所以说,正确写法应该是“纪录片”,而不是“记录片”。假如大家对这两个词还有些困惑的话,可以用下面一句话来帮助辨析:“请仔细查看一下记录,看是不是刷新了历史纪录,然后把这一情况记录下来,编印一本新的《纪录》。”

好,明确了纪录片的正确写法后,我们接着追溯纪录片的发展历史。请大家思考一个问题:纪录片这种形态最早出现在什么时候?回答这个问题,就要从纪录片与现代电影艺术之间复杂的源流关系谈起。为了更好地说明这一点,我们先从影视技术发展小史说起。

话说早在1829年,比利时有个物理学家叫约瑟夫·普拉托,他发现了“视觉暂留”原理。这一



原理揭示了客观事物对眼睛的刺激停止后，它的影像还会在眼睛的视网膜上停留 0.1 秒到 0.4 秒。在生活中，我们会注意到风扇高速旋转时，叶片就像连在一起。林俊杰在《江南》这首歌中所唱的“雨到这里缠成线”，描述的就是屋檐下的雨滴落下来的时候，看起来像是连成了一条线。其实风扇的叶子并未连在一起，雨滴也是一滴一滴落下的，由于“视觉暂留”，我们感觉到画面连接起来了。基于这一原理，在 1832 年，普拉托和奥地利的斯丹普弗尔发明了“诡盘”。两年后，英国数学家威廉·乔治·霍尔纳发明了“走马盘”。走马盘是在硬纸条上画上连贯的图画，然后镶嵌在一个圆盘里面，随着盘子转动，画中的人物就会动起来。这些小发明和我国传统的“走马灯”有异曲同工之妙。1853 年，奥地利的冯乌却梯奥斯将军在上述发明的基础上，运用幻灯放映了原始的动画片。这些发明可以视为人们对于影像活动的早期探索。

1877 年，雷诺将诡盘与幻灯相结合，研制出“光学影戏机”并取得专利，这为日后动画能够真正在电影、电视上放映奠定了基础。

我们再把目光投向摄影技术的发展，在亚里士多德时期和中国古代的春秋战国时期，人类就

发现了小孔成像原理。但直到 1822 年，法国发明家乔瑟夫·尼舍弗朗·尼埃普斯才拍摄了史上第一张照片《桌上的物品》，拍摄时的曝光时间长达 14 小时，遗憾的是原作已经失传。在 1827 年，尼埃普斯成功地拍摄了世界上第一张永久性照片，这就是我们现在看到的《窗外》。这张照片是他在法国勃艮第家中的阁楼上，透过窗户拍摄完成的，曝光时间超过了 8 小时。照片中左侧是鸽子笼，中间是仓库屋顶，右侧是另一座房子的一角。当我们凝视这张影像斑驳的照片时，它好像带我们穿梭回了 190 多年前的窗外，沉淀出历史的记忆。由于受到长时间的日照，照片的左边和右边都有阳光照射的痕迹，因此，这种摄影方法被称为“日光蚀刻法”。美国盖蒂保护研究所科学家杜森·斯图里克对尼埃普斯的这张照片评价非常高，他说：“如果你想一想照片的整个历史，还有胶片和电视的发展，就会发现，它们都是从这第一张照片开始的。这张照片是所有这些技术的老祖宗，是源头。也正因如此，它才那么令人激动。”

进一步将摄影术向前推进的是尼埃普斯的合作者路易·达盖尔，他是法国美术家和化学家。他学过建筑、戏剧设计和全景绘画，尤其擅长舞台



幻境制作。1837年，他因发明银版照相法而闻名，这个银版照相法也被称为达盖尔摄影术。它的具体方法是，先曝光一块表面上有碘化银的铜板，然后用水银蒸汽蒸，用普通食盐溶液定影，这样就能形成永久性影像。后来，达盖尔根据这一方法制成了世界上第一台照相机，曝光时间仅需20分钟，从而大大降低了等待时间，真正做到了方便和快捷。《工作室一角》和《坦普尔大街街景》是他拍摄的具有代表性的作品。

同一时期的英国化学家威廉·亨利·福克斯·塔尔博特发明了“卡罗式摄影法”。它的具体操作是这样的，塔尔博特将半透明的写字纸浸透氯化银，曝光后得到负像。负像指的是其中的黑色部分代表实际生活中亮的部分，反之，白色部分则代表实际生活中暗的部分。简单地打个比方，在以往胶卷时代，我们看到胶片上人物的头发是白色的，而浅色的衣服却是黑色的。这就是我们后来所称的“正片”和“负片”。1835年夏天，塔尔博特用木质小相机，在感光纸上拍下木匠艾比家的窗格及窗外的田野景色。他的《开着的门》的负片至今仍然完好地保存在伦敦科学博物馆内，这张负片堪称世界上最古老的负片了。负片可以多次冲印，以此来实现对照片的大量复制。随着技

术的进步，曝光时间逐渐缩短，摄影技术开始应用于人像拍摄。

在摄影术发明之前，人类记录影像的方式是绘画。摄影无疑在客观纪实方面显现出更强的真实感，这也引起了关于如何看待摄影与绘画两者关系的讨论。在1859年，法国象征派诗人夏尔·皮埃尔·波德莱尔就对摄影术提出了批评，他说：“由于摄影业成了一切平庸的画家的庇护所，他们不是过于缺乏才能，就是过于懒惰不能结束学业，所以，这种普遍的迷恋不仅具有盲目和愚昧的色彩，而且也具有复仇的色彩。”波德莱尔对摄影术不屑一顾，因此他的批评有失公允，但是摆在众人面前不争的事实是，摄影诞生后向绘画发起了挑战，它迫使绘画向不同定位的视觉形态进行转换。如我们看到法国印象派画家克劳德·莫奈的作品，就是有意与写实作品拉开距离，在光与影的实验中表现欣赏主体的主观感受。随着时代的发展，绘画和摄影在相互独立又相互渗透的过程中，发展出各自的艺术特点。早期的摄影是对静态影像的记录，那么从什么时候起，摄影术对动态影像开始进行记录呢？这就要从一个关于赛马的打赌说起。



1.2 奔马实验的历史意义

纪录片在经历了最初的影像探索与尝试之后,又取得了哪些进展?这一节我将从一个实验讲起,这个实验叫“奔马实验”,是由英国摄影师爱德华·穆布里奇操作的。那么,他为什么要做这个实验?实验结果又对动态影像发展史产生了怎样的影响?

穆布里奇有位美国朋友叫利兰·斯坦福,此人是美国铁路大王、美国加利福尼亚州州长,他非常喜欢观看赛马。1872年,在加利福尼亚州的一个酒店里,斯坦福与朋友科恩展开了激烈的辩论,辩论的主题是马在飞奔时会不会在某一个瞬间四蹄离地。请大家也来想想这个问题。要想论证这个问题,需要有事实作为依据。如果我们到其他艺术样式中去揣摩作品,也许会找到一些灵感。比如我国甘肃出土的东汉时期赫赫有名的青铜器“马踏飞燕”,骏马凌空而起,掠过燕背飞驰而去,充满了想象力和浪漫主义情怀。再比如,由六块骏马青石浮雕石刻构成的“昭陵六骏”,屹立在陕西礼泉唐太宗李世民的陵墓——昭陵背面祭坛东西两侧。后来金代画家赵霖据此绘制了《昭陵六骏图》,画中的“青骢”这匹马,虽然身中五箭,仍然

四足离地、疾驰如飞。

无独有偶,《艾普松的赛马》是法国浪漫派画家籍里柯的作品。说到他,大家很容易想到那幅著名的画作《梅杜萨之筏》。籍里柯自幼崇拜驯马演员,他本人酷爱赛马,在 33 岁时,因坠马受伤而死。可以说,籍里柯短暂的一生与马紧密相连。从这幅《艾普松的赛马》来看,马儿飞奔时完全是四足离地的。绘画虽然栩栩如生,但是不足为证。利兰·斯坦福为了对这一问题一探究竟,掷下了 2.5 万美元和科恩打赌,他认为马会在某一瞬间四蹄离地,他的朋友科恩则认为马无论怎么奔跑,始终有一只脚会在地上。这笔赌金在当时可是天文数字啊。那么问题来了,怎么证明是否存在这样一个瞬间呢?

斯坦福找来了自己的好朋友爱德华·穆布里奇。穆布里奇是英国人,随着当时的淘金大潮移民到美国加利福尼亚州,拍摄了大量的加州野外风光。穆布里奇受斯坦福之邀,进行拍摄实验。开始并不顺利,直到 1877 年,在经历了许多次不成功的尝试之后,穆布里奇才找到了解决的办法。不得不佩服穆布里奇,在当时的条件下能够想出这样的方法:他在赛马跑道的一侧一字排开,放置了 24 架照相机,在跑道的另一侧打了 24 个木桩,