

纪录片创作论

Jilu Pian **Chuangzuo Lun**/The Theory Of Documentary Creation
XIANDAI CHUANMEI SHUXI · YINGSHI LILUN

石 屹 著

现代传媒书系·影视理论

董小玉 虞 吉 总主编

media

theory

information
theory

media
media

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

纪录片创作论

Jilu Pian Chuangzuo Lun/The Theory Of Documentary Creation

XIANDAI CHUANMEI SHUXI · YINGSHI LILUN

石屹 著

现代传媒书系·影视理论

董小玉 虞吉 总主编

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

纪录片创作论/石屹著. —重庆:西南师范大学出版社, 2007. 8
(现代传媒书系. 影视理论/董小玉, 虞吉总主编)
ISBN 978-7-5621-3869-3
I. 纪… II. 石… III. 纪录片—创作方法—高等学校—
教材 IV. J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050053 号

纪录片创作论/现代传媒书系·影视理论

石屹 著

策划编辑:周安平 杨景罡

责任编辑:卢旭 李玲

书籍设计: 周娟 钟琛

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023-68868624

<http://www.xscbs.com>

经销:全国新华书店

印刷:西南农业大学印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:18.5

字数:363千字

版次:2007年8月 第1版

印次:2007年8月 第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-3869-3

定价:29.50元

※本丛书的文字及图片部分均经过权利人的合法授权,但不排除个别作品因客观原因无法联系到权利人的情况,我社将把这部分作品的稿酬支付给重庆市版权保护中心,由其代为支付,请相关权利人知悉后与重庆市版权保护中心联系。
电话:023-67708231

编委会·影视理论

总 主 编:董小玉 虞 吉

编委会成员:(按姓氏笔画排列)

石 屹	李 益	李明海	李建秋
刘 迅	刘广宇	刘宇清	张 莹
张越舟	段运东	高 力	骆 鹏
郝朴宁	袁智忠	彭 力	虞 吉
黎 风			

theory

theory

media

media

media

出版学术
SHUZHONG SUZAO

前言

当人类还处于茹毛饮血,刀耕火种的蛮荒时期,就开始了原始涂鸦和图腾摹画的媒介传播的信息释放。在科学和技术日趋进步和完善的今天,这种天性正被无限的放大,人类交流和传播的渴求也随着影视技术的日新月异被大大延展。著名传播学理论家麦克卢汉曾经有个经典论断:“媒介是人的延伸”。而今,影视技术则延伸了媒介。从摄影术的发明昭示着人类进入了“机器复制时代”(瓦尔特·本雅明)起,经过技术的加速发展,使得当初简单的摄影而今已成为以电影、电视、广告、动画等多媒体为主导的、庞大而又综合的传媒系统,以此应运而生的影像文化正全面渗透和改变着我们的生活,让我们不得不冷静思考和应对这种潜在的力量。

传媒技术的更新使得影视传播理论不断被刷新,定位各异的影视专业也相继建立,现代影视传媒专业已经发展成为一个融汇理论与技术、多媒体与多学科并存的综合学科,并呈现出蓬勃发展的态势。随着国家在建设和谐社会的目标下对文化建设和传播的日益重视,更多懂理论和实务的影视专门人才正大量的为社会所需,这也为高校影视方面人才的培养创造了巨大的发展机遇和发展动力。

本套书系正是在这样的情势下,为了打造影视专门人才,集合了众多的专家学者的智慧和经验编写而成的。本套书的编写针对多数同类教材在系统性和连贯性存在的不足,打破常规,注重双基,关注新媒体中影像技术的发展,吸收最新的影视理论和技术成果,以注重基础、促进教学、关注前沿、强化实践、精益求精为宗旨,特别强调了学术性与实用性、理论性和实践性、经典性和当代性、严谨性和规范性、综合性和创新性的结合的提高。

本套系列丛书主要由两大部分构成,一是基本理论序列,主要包括《中国电影史纲要》、《外国电影史纲要》、《纪录片创作论》、《影视传媒文案》、《影视理论纲要》、《影视传播概论》、《经典影像解读》、《视听语言》、《影视导演艺术》、《动画艺术概论》等;二是基本技能序列,主要包括《影视技术概论》、《影视图像处理》、《影视照明技术》、《影视录音艺术》、《影视编辑技术》、《影视后期合成技术》、《电视摄像技术》、《平面动画技术》、《三维动画技术》、《影视多媒体技术》、《摄影技艺》等。如此编排的目的是希望通过理论与技能的结合,通过深入浅出的论述,将复杂的影视理论与技能,以一书一重点的形式,介绍给有志于从事影视工作和研究的学生,以冀能全面提高影视专业学生的综合水平和专业素质,培养适合影视事业和文化事业发展需要的复合型人才。

本套丛书的作者既有业界的专家学者,也有来自一线的专业教师。他们在注重教学实际的同时又构建出独特的结构体系,他们力求用简明扼要的语言,使表述有理有据、层次分明。他们严谨的编写态度更是渗透在每本书的字里行间。我们可敬的编者更是在心中树立着精品意识,着力构建教材特色,本着“注重教学实践,建构独特结构;渗透前沿理念,吸纳最新成果;理论阐述精要,举例鲜活典型;案例分析具体,设计练习丰富;呈现方式亮丽,共性个性突出;文字表述规范,引文出处准确”的编纂要求,力求为广大读者打造出精品教材。

为使广大师生更加直观地领略现代传媒影像的独特魅力,我们在本书系的创作过程中,借用了部分形象生动的影像资料并加以说明。它们象征着传媒科学发展过程的一个个里程碑。我们衷心地感谢这些宝贵资料的提供者。

感谢那些为此书系出版而辛苦忙碌的人们,正是有了他们的辛勤劳动,才让我们有机会在阅读的时候,领略到现代传媒所带来的独特影像魅力。

编者

2007年8月

作者简介

石屹，华东政法大学人文学院副教授、中国视协纪录片学术委员会会员、中国高校影视协会会员。毕业于复旦大学新闻学院，硕士学位。有十多年新闻传媒工作（报纸、电视台）经历和纪录片研究经验。1997年到华东政法大学从事新闻学专业创办和教学工作。发表学术论文多篇，出版有专著《电视纪录片——艺术、手法与中外观照》。

内容提要

纪录片是了解一个国家、社会 and 民族文化发展的最好渠道和方式。真实的纪录片集纳起来所保留的就是一部人类文明史，它的珍贵价值是无法替代的。本书论述了纪录片创作的基本要素、基本特征，详尽地介绍了世界纪录片的风格与流派、中国电影纪录片的创作、中国电视纪录片嬗变与发展、群体与风格、作品与实务、DV 创作、世界先进电视业与制作环境的发展等，并辅以大量的中外优秀纪录片作品分析。全书内容扎实丰富，视野开阔，实务操作性强，可供高等学校影视专业及相关专业和影视爱好者学习参考。

目录

CONTENTS

导论	001
----------	-----

第一章 纪录片创作的基本要素

第一节 创作题材	010
----------------	-----

一、社会内容题材的纪录片	011
二、自然内容题材的纪录片	015

第二节 创作环境	018
----------------	-----

一、人文环境	018
二、自然环境	019
三、社会环境	019

第三节 创作主体	020
----------------	-----

一、创作主体的素养	020
二、创作中的情感体现	021
三、创作主体的审美判断选择	021

第四节 题材·主体·环境:三位一体	026
-------------------------	-----

一、优秀纪录片必备的基本条件	026
二、纪录片的价值与魅力	027

第二章 纪录片创作的基本特性

第一节 真实——纪录片的基石和魅力所在 | 029

- 一、真实与纪实 029
- 二、西方学者对真实性的认识 030

第二节 客观记录 主观表达 | 032

- 一、主观选择 032
- 二、两个特例 033

第三节 纪录片的审美底线 | 035

- 一、不干预生活 035
- 二、法律界线 036
- 三、道德底线 038

第三章 世界纪录片风格与流派

第一节 大师们的创作风格和建树 | 040

- 一、罗伯特·弗拉哈迪和《北方的纳努克》 040
 - 作品：《北方的纳努克》(*Nanook of the North*) 041
- 二、吉加·维尔托夫与“电影眼睛”理论 043
 - 作品：《带摄影机的人》(*The Man with the Movie Camera*) 047
- 三、约翰·格里尔逊及对纪录片的影响 048
 - 1. 创建“英国纪录片学派” 049
 - 2. “英国纪录片学派”的作品 050

第二节 纪录片巨匠的贡献 | 051

- 一、莱妮·里芬斯塔尔 051
 - 作品：《意志的胜利》(*Triumph of the Will*) 053
 - 作品：《奥林匹亚》(*Olympia*) 055
- 二、伊文思与中国纪录片 058
 - 作品：《四万万人民》 059
 - 作品：《愚公移山》 060
 - 创作谈 062

三、牛山纯一	066
作品:《水和风》	067
作品:《1978,上海的新风》	068
作品:《卡拉哈里沙漠杀人事件——卜修的英雄之死》	069

第三节 两种创作方式	070
一、多种风格样式	070
二、风格归类	072

第四章 中国电影纪录片创作

第一节 新闻纪录片	074
一、新闻纪录片的界定	074
二、中国新闻纪录片的发展概况	074
三、新闻纪录片作品	081

第二节 文献纪录片	084
一、文献纪录片的界定	084
二、中国文献纪录片的发展概况	085
三、文献纪录片作品	090

第三节 人类学纪录片	093
一、“人类学”及“人类学纪录片”的界定	093
二、中国人类学纪录片的发展概况	093
三、人类学纪录片作品	098

第五章 中国电视纪录片嬗变与发展

第一节 起步学习阶段(1958~1978年)	101
一、《收租院》的艺术成就	102

media

theory

theory

media

试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

二、代表作品及风格	103
-----------------	-----

第二节 探索提高阶段(1978~1989年) | 104

一、不同风格的纪录片创作特点与成就	104
-------------------------	-----

作品:《说凤阳》	107
----------------	-----

作品:《蓬莱新八仙》	108
------------------	-----

作品:《雕塑家刘焕章》	109
-------------------	-----

作品:《长白山四季》	112
------------------	-----

二、黄河文化系列大型电视纪录片	116
-----------------------	-----

作品:《丝绸之路》	117
-----------------	-----

作品:《话说长江》	121
-----------------	-----

作品:《话说运河》	125
-----------------	-----

作品:《唐蕃古道》	128
-----------------	-----

三、军事文化系列大型电视纪录片	130
-----------------------	-----

作品:《让历史告诉未来》	130
--------------------	-----

四、创办《地方台50分钟》栏目	135
-----------------------	-----

第三节 创新发展阶段(1989年~至今) | 137

作品:《望长城》	137
----------------	-----

1.《望长城》的创作主旨及意义	138
-----------------------	-----

2.《望长城》在纪实手段上的突破	139
------------------------	-----

作品:《大国崛起》	147
-----------------	-----

第六章 群体与风格

第一节 中央电视台军事部创作群体 | 149

一、军事部群体创作特点	150
-------------------	-----

二、代表作品	151
--------------	-----

作品:《长征·生命的歌》	151
--------------------	-----

作品:《让历史告诉未来》	153
--------------------	-----

作品:《中华之门》	154
-----------------	-----

作品:《中华之剑》	154
-----------------	-----

作品:《毛泽东》	155
----------------	-----

作品:《邓小平》	159
作品:《孙子兵法》	163

第二节 地方电视台创作群体 | 164

一、群体创作特点	165
二、编导与作品	166

第三节 上海电视台国际部纪录片创作群体 | 185

一、群体创作特点	186
二、编导与作品	189

第四节 中央电视台社教中心纪录片室、海外中心专题部

等创作群体 | 199

一、群体创作特点	199
二、编导与作品	200

第五节 独立纪录片制作人 | 204

一、创作特点	204
二、编导与作品	205

第六节 群体形成与发散的原因 | 205

一、群体崛起的主客观因素	206
二、创作群体发散的客观原因	207

第七章 作品与实务

第一节 20 世纪 90 年代中国纪录片精品 | 210

作品:《沙与海》(Sand and Sea)	210
作品:《阴阳》(Yang and Yin)	214
作品:《藏北人家》(Family in Northern Tibet)	218
作品:《德兴坊》(De Xingfang)	219

作品:《最后的山神》(<i>The Last Man</i>)	222
作品:《神鹿呀,我们的神鹿》(<i>Fading Reindeer Bell</i>)	226
作品:《龙脊》(<i>Longji—Dragon Back</i>)	227
作品:《八廓南街16号》(<i>No. 16 Barkhor South Street</i>)	230
作品:《三节草》(<i>Sanjiecao</i>)	232

第二节 20世纪90年代外国纪录片精品 | 234

作品:《植物的秘密——行走》(<i>Private Life of Plants</i> , 英国)	234
作品:《动物园》(<i>Zoo</i> , 美国)	235
作品:《时代》(<i>The Times</i> , 德国)	236
作品:《被锁住的时间》(<i>Locked-up Time</i> , 德国)	237
作品:《爱因斯坦的脑》(<i>Relics: Einstein's Brain</i> , 英国)	237
作品:《选择与命运》(<i>Choice and Destiny</i> , 以色列)	238
作品:《家在阿贺河畔》(<i>Living on the River Agano</i> , 日本)	239
作品:《篮球梦》(<i>Hoop Dreams</i> , 美国)	239
作品:《低语》(<i>Murmuring</i> , 韩国)	240
作品:《黑色收获》(<i>Black Harvest</i> , 澳大利亚)	240

第三节 法国纪录片 | 241

作品:《迁徙的鸟》(<i>Le Peuple Migrateur</i>)	242
作品:《微观世界》(<i>Microcosmos</i>)	244
作品:《帝企鹅日记》(<i>March of the Penguins</i>)	247

第四节 外国独立制片人及实务操作 | 250

一、怀斯曼纪录电影实践	250
二、费·艾格兰与作品《云之南》	258
三、沃夫冈·莫瑞尔与作品《在水的表象下面》	260
四、鲍勃·康纳里、罗宾·安德森与他们的作品	262

第八章 DV 创作

第一节 DV 的诞生 | 266

- 一、DV 的概念 267
- 二、DV 的传播 267

第二节 DV 的意义 | 269

- 一、带来文化领域中的自由表达 269
- 二、突破了市场化等价交换原则 270
- 三、是个体的表达，不可能成为主流 270

第九章 世界先进电视业和制作环境的发展

第一节 先进电视业的蓬勃发展 | 271

- 一、高科技竞争时代 271
- 二、未来的电视 272

第二节 美国的先进电视和高清晰度电视 HDTV | 273

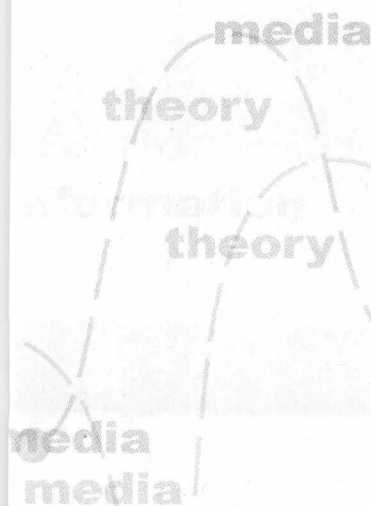
- 一、数字时代的开始 273
- 二、国内外“数字电视”发展状况 274

第三节 日本的节目制作 | 275

- 一、功能综合型节目制作环境的关键性技术 275
- 二、制作节目环境中的变化 276
- 三、数字时代广播电视台的节目制作 277

参考文献 279

后记 281

导论

1895年电影诞生以后,人们就开始寻找好的纪实电影拍摄题材和对象,第一个重要的里程碑出现于1922年罗伯特·弗拉哈迪(Robert Flaherty)的《北方的纳努克》(*Nanook of the North*),这个作品于1922年6月11日在纽约的首都剧场上映,获得极大成功,受到公众好评。法国评论家将其与古希腊戏剧相提并论,罗伯特·弗拉哈迪由此成为真正意义上的纪录片开创者,《北方的纳努克》被认为是人类学电影的诞生之作,同时史学家认定它为电影史上第一部真正可称为纪录片的经典之作。

纪录片具有独特的创作空间。在纪录片的空间里,人类能够寻求自身的文化思考,对历史与未来的思考,以及对自身的生存状态,人与环境,人与自然,天人合一的思考。因此,纪录片越来越受到人们的关注。

随着几代纪录片大师在纪录片创作理论和实践两方面的卓越推动,以及纪录片工作者的不懈努力,世界纪录片在创作形态和风格上都有了较大发展。

下面就纪录片创作涉及的核心理论问题分别作一些阐释:

约翰·格里尔逊关于纪录片的阐述

最早提出纪录片一词的人是格里尔逊,他给纪录片的解释是非虚构的作品。

1926年,当约翰·格里尔逊看了罗伯特·弗拉哈迪拍摄的作品《摩阿纳》之后,于1926年2月8日号在纽约《太阳报》上发表文章,对纪录片一词作了这样的解释:纪录片是“对现实的创造性处理”。“总的来说纪录片是指故事片以外的所有影片,纪录片的概念是与故事片相对而言的,因为故事片是对现实的虚构(fiction)、扮演(staging)或再构成(reconstruction)”。

以后,约翰·格里尔逊在《纪录电影的首要原则》^①一文中,对纪录片也就是他认为高层次的纪录电影的首要原则作了如下阐述。

首要原则:(1)我们相信,可以利用一种新的富有生命力的艺术形式挖

^①单万里主编:《纪录电影文献》,中国广播电视出版社,2001版。

掘电影的把握环境、观察现实和选择生活的能力。摄影棚影片 (studio film) 极大地忽略了银幕敞向真实世界的可能性, 只拍摄在人工背景前表演的故事, 纪录片拍摄的则是活生生的场景和活生生的故事; (2) 我们相信, 原初 (或天生) 演员和原初 (或天然) 的场景能更好地引导屏幕表现现实世界, 给电影提供更丰富的素材, 赋予电影塑造更丰满的形象能力, 赋予电影表现真实世界中更复杂和更惊人的事件的能力, 这些事比摄影棚的智者拼凑出来的故事复杂得多, 比摄影棚的技师重新塑造的世界生动得多。 (3) 我们相信, 取自原始状态的素材和故事比表演出来的东西更优美 (在哲学意义上更真实)。在银幕上, 自发的举止具有特殊的价值。电影有一种巨大的能力, 能使传统形成的或被时光磨平的运动放射出耀眼的光芒。

为了进一步阐述他的纪录片观点, 约翰·格里尔逊在这篇文章中以弗拉哈迪的纪录片作品为例进行说明, 约翰·格里尔逊说, 弗拉哈迪比任何人都更为出色地阐明了纪录电影的首要原则: (1) 必须把握和熟悉第一手素材, 以便更好地组织素材。为了深入挖掘素材, 弗拉哈迪也许要花上一两年工夫与拍摄对象一起生活, 直到故事“脱颖而出”; (2) 必须像弗拉哈迪那样分清描述 (description) 和戏剧 (drama) 之间的区别。我想我们应该认识到, 在弗拉哈迪选择的形式之外, 还存在其他的戏剧形式, 或者更确切地说是其他的影片形式。重要的是, 首先要分清如下两种表现方法之间的区别: 一个是仅仅描述主题的表面价值, 另一个是更加有力地提示主题的真实。你不仅要拍摄自然的生活 (the natural life), 而且要通过细节的并置创造性地阐释自然生活。

约翰·格里尔逊对纪录片的阐述是清晰的, 纪录片不仅是根据自然素材制作的影片, 而且是创作者在充分熟悉素材的基础上, 通过细节的并置创造性地阐释自然生活。

纪录片与专题片

我国在纪录片的问题上与国外相比多了一些争议, 就是关于电视纪录片与专题片方面的争论, 曾有过多次大的学术讨论。2006年, 中国广播电视协会副会长刘习良根据多年的理论研究和中外纪录片观摩经验作了总结, 撰写的《电视纪录片辨析》一文, 发表在《中国广播电视学刊》第3期上, 对长期困扰人们的纪录片、专题片、专题 (性) 节目的问题作了比较透彻地阐述, 他