

听十四位导演 讲纪录片

This Much is True
14 Directors on
Documentary Filmmaking

[美] 詹姆斯·奎因

James Quinn

著

张诗隽
崔佳姝

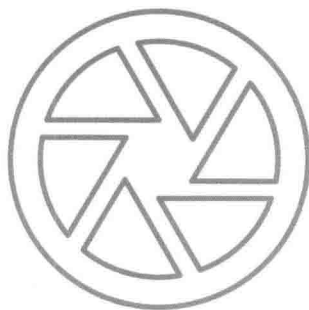
译

世界图书出版公司

听十四位导演 讲 纪 录 片

.....
**This Much is True
14 Directors on
Documentary Filmmaking**
.....

[美] 詹姆斯·奎因

著

James Quinn

张诗隼

崔佳姝

译

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

听十四位导演讲纪录片 / (美) 詹姆斯·奎因 (James Quinn) 著; 张诗隼, 崔佳姝译. —北京: 世界图书出版有限公司北京分公司, 2018.10

书名原文: This Much is True: 14 Directors on Documentary Filmmaking
ISBN 978-7-5192-5078-2

I. ①听… II. ①詹… ②张… ③崔… III. ①纪录片—创作方法 IV. ①J952

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第196965号

This Much is True: 14 Directors on Documentary Filmmaking

Copyright © James Quinn, 2013

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Simplified Chinese edition copyright:

2018 Beijing World Publishing Corporation, Ltd

All rights reserved.

书 名 听十四位导演讲纪录片
TING SHISI WEI DAOYAN JIANG JILUPIAN

著 者 [美] 詹姆斯·奎因
译 者 张诗隼 崔佳姝
责任编辑 郭意飘 陈俞蓓

出版发行 世界图书出版有限公司北京分公司
地 址 北京市东城区朝内大街137号
邮 编 100010
电 话 010-64038355 (发行) 64033507 (总编室)
网 址 <http://www.wpcbj.com.cn>
邮 箱 wpcbjst@vip.163.com
销 售 新华书店
印 刷 北京博图彩色印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 21.75
字 数 380千字
版 次 2018年11月第1版
印 次 2018年11月第1次印刷
版权登记 01-2014-0191
国际书号 ISBN 978-7-5192-5078-2
定 价 65.00元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请与本公司联系调换)

献给我的女儿罗克西。

詹姆斯·奎因

前言

阿尔伯特·梅索斯（Albert Maysles）是当代最伟大的纪录片导演之一，他对纪录片的制作和发展做出了杰出的贡献。阿尔伯特和他的弟弟，同时也是他的长期合作者大卫·梅索斯（David Maysles），都是“直接电影”领域的先锋。“直接电影”产生于二十世纪六十年代初的美国，提倡用轻型手持摄像机、同步收声等方式来记录潜藏在生活中的戏剧冲突。这一类型的纪录片，往往避免使用冗长的解说词或一问一答式采访，而是尽量让故事以最自然的方式呈现出来。阿尔伯特从1965年开始在纽约工作，之后获奖无数，包括1994年获得国际纪录片协会颁发的职业成就奖、1997年获得格里尔逊奖、1998年获得美国电影摄影师协会最佳纪录片摄影奖。值得一提的是，阿尔伯特是首位获得美国电影摄影师协会奖的纪录片导演。阿尔伯特从影五十多年来拍摄制作了大量优秀影片，其中包括：《初选》（*Primary*, 1960）记录了1960年约翰·F. 肯尼迪（John F. Kennedy）和休伯特·亨弗莱（Hubert Humphrey）在威斯康星州竞选党内代表的情况；《披头士到访美国》（*What's happening! The beatles in the USA*, 1964）；《推销员》（*Salesman*, 1969）记录了四位上门推销《圣经》的推销员的故事，特别是作为主要人物的保罗（Paul），他在贫民区工作，尽管推销事业惨淡，却依然

乐观地思考种种改善策略；《给我庇护》（*Gimme Shelter*, 1970）记录了滚石乐队（The Rolling Stones）于1969年美国巡演时在阿尔塔芒特泉举办免费演唱会的情景，该片因拍到粉丝与当地安保人员发生冲突而被刺伤的画面，在上映时引发了巨大反响；《灰色花园》（*Grey Garden*, 1976）被誉为“直接电影”的经典之作，记录了杰奎琳·肯尼迪（Jacqueline Kennedy）母女在一所巨大而荒芜的宅院里的隐居生活。

阿尔伯特直到八九十岁依然创作欲旺盛。2001年，他执导的《棉花传统》（*LaLee's Kin: the Legacy of Cotton*）获得了圣丹斯电影节最佳纪录片奖。这部纪录片讲述了密西西比河三角洲地区一个普通家庭奋力摆脱贫困的故事。该片同时获得了第七十四届奥斯卡金像奖最佳纪录长片奖提名。阿尔伯特在2001年还拍摄了《爱情的模样》（*The Love We Make*, 2011）。这部纪录片跟拍了2001年10月保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）在纽约麦迪逊广场花园筹备“9·11”慈善晚会的情景。其中，米克·贾格尔（Mick Jagger）、大卫·鲍威（David Bowie）、谁人乐队（the Who）、埃里克·克莱普顿（Eric Clapton）等英国著名音乐人都参与了拍摄。这部纪录片在十年后，即2011年举办纪念“9·11”十周年的晚会上公映，引发了热烈反响。

阿尔伯特·梅索斯（左）与他的弟弟大卫·梅索斯在拍摄《推销员》
图片版权归托尼·安东尼（Tony Anthony）所有

作为一名纪录片导演，我非常乐意将我一生的职业信仰置于真实之上。真实是我作品的守护者，为我提供素材、主旨、不凡的经历，所有这一切都因真实而充满力量，旨在探索真实、浪漫、高尚的生活。离真实越近，故事就越诚恳，越美好。最终，我们需要更加了解真实的世界，因为只有这样，我们才更有能力去爱他人。呈现真实，会令这个世界变得更好。

阿尔伯特·梅索斯

目|录

绪 论	1
01 探索外面的世界	7
02 讲述事实	31
03 寻找真相	53
04 随机应变	77
05 走进另一个世界	95
06 采 访	121
07 情感表达	153
08 说出你的故事	173
09 用影像思考	195
10 讲述过去的故事	217
11 让纪录片更有趣	247
12 纪录片与音乐	263
13 以人物为主导	287
14 剪 辑	315
后 记	335

绪论

詹姆斯·奎因（James Quinn）是著名的纪录片导演，获奖无数。其代表作包括：《父与子》（*Son of Mine*, 2004），这部片子被认为是观察类纪录片的代表作，讲述了将儿子引入歧途的父亲，在孩子沦为歹徒后试图拯救他的故事；《上帝是黑人》（*God is Black*, 2005），导演在影片中关注了基督教宗教激进主义的复兴；《纳粹姐妹》（*Nazi Pop Twins*, 2007）是一部观察类纪录片，讲的是一对十几岁的小姐妹开始学着为自己着想，反抗她们专横的母亲的故事；《香农归家》（*Shannon Come Home*, 2008）记录了九岁的小女孩香农失踪之后，媒体的疯狂报道；《我的女儿以及其他真实故事》（*My Daughter Grew Another Head and Other True Life Stories*, 2010）也是一部观察类纪录片，包含很多黑色幽默元素，讲述了一个普通人向小报兜售自己隐私的故事。

詹姆斯·奎因同样也是一位令人尊敬的制作人，监制过多种类型的纪录片。从优秀的单线叙事电影到关于英国的吉卜赛人社区的系列电影，他都曾参与制作。他曾多年担任十月电影公司（October Films）的实际负责人。2010年，为了拍摄一部关于“9·11”恐怖袭击事件的纪录片，他离开了十月电影公司，最终那部纪录片获得了2012年艾美奖最佳纪录片奖的提名。

在开始导演生涯之前，詹姆斯·奎因在大学教书，拥有哲学博士学位。现在，他仍不时地拿起教鞭。詹姆斯·奎因出版了大量的书籍，题材十分广泛。最近，他正忙于制作一部即将在院线上映的纪录片。

詹姆斯·奎因（左）在片场执导影片的拍摄
图片版权归詹姆斯·奎因所有

这本访谈录包含了与当今世界上一些极为优秀的纪录片导演的深入交流。

这本书并不是一本纪录片制作手册，尽管在每一篇访谈里，我们都能找到很多实践性很强的建议，每篇访谈前也都介绍了相关导演的职业生涯，这些对想要从事这一行的年轻人来说无疑非常具有启发性。这本书没有企图从学术上定义什么是纪录片（对我来说，这一行为没有任何意义），但是，不可否认的是，这本书贡献了很多有趣的想法，特别是关于纪录片提供给我们的挑战和机遇。书中收录的十四篇访谈，不仅是对纪录片制作过程的叙述，更是纪录片业界的一次庆祝集会。毕竟，我周围的纪录片从业者都太过低调，他们似乎从不在乎名望，也不期盼获得更多的关注。纪录片界好像从来不需要啦啦队。

不过，当下的纪录片越来越受人瞩目，纪录片制作者们也仿佛处在严格的监督之下。这些监督包括片中是否有不当的表现，是否有伪造的情节，制

作者有没有什么隐藏的动机等。我想，这本书也从某种程度上回答了以上问题。我们在这里呈现的是纪录片制作的整个过程：从最初一个概念的诞生到最后作品的完成。

书中的采访历时一年，其内容主要围绕包括我个人在内的诸位导演、电影人的制作原则展开。在本书的编辑过程中，我保留了问答的形式，因为我希望读者能够感受到纪录片导演之间谈话的感觉——永远充满激情，时而幽默，时而疲惫，鲜有愤怒。在一些公开的采访中，纪录片常常给人这样一种印象：一部成功的、值得铭记的纪录片，似乎总是被荣耀笼罩着，而这本书想要告诉大家的则是关于纪录片制作的真实状况。

书中的每一篇访谈都围绕着一个纪录片制作要素展开。在访谈过程中，导演也会谈到运用这个要素所拍摄的代表作品，另外书中还谈到了在纪录片的拍摄过程中遇到的一些问题和解决办法。在第一篇访谈中，因拍摄《英国医生》（*The English Surgeon*, 2007）而获得艾美奖最佳纪录片奖的杰弗里·史密斯（Geoffrey Smith）将向我们讲述他在海外拍摄纪录片时所感受到的喜悦和面临的诱惑。在第二篇访谈中，号称纪录片“老顽童”的保罗·沃森（Paul Watson）将与我们讨论承诺真实意味着什么。第三篇访谈的主人公是享誉全球的“9·11”纪录片《9·11：生命的坠落》（*9/11: The Falling Man*, 2006）的导演亨利·辛格（Henry Singer），他将与我们探讨纪录片制作与新闻之间的关系。亨利·辛格认为，导演要对所要拍摄的事件有全面的把握，这一点决定着纪录片的参与性和重要程度。

在之后的访谈里，尼克·布鲁姆菲尔德（Nick Broomfield）将与我们讨论如何在拍摄制作纪录片的过程中做到随机应变。在他的作品中，我们常常能看到导演与人物之间的深刻对话。接下来一篇访谈的主人公是莫莉·德宁（Molly Dineen）。她的纪录片总是能够捕捉到人物的秘密，她会跟我们讨论导演应如何走进人物的内心世界。布莱恩·希尔（Brain Hill）则善于同人物建立亲密的感情联系。在这本书中，他将与我们讨论如何进行一场深入的采访。他的建议是，纪律性是纪录片采访的核心。路易斯·奥斯蒙德（Louise

Osmond) 执导了著名纪录片《深水》(*Deep Water*, 2006)。她将谈到如何在纪录片中呈现人物的情感, 应该怎样捕捉、把握那些深刻而强烈的情感, 并将其以观众便于接受的方式呈现在大银幕上。

金·隆吉诺托(Kim Longinotto) 同样是一位优秀的纪录片导演, 执导了大量获奖作品, 包括《伊朗式离婚》(*Divorce Iranian Style*, 1998) 和《法网姐妹》(*Sisters in Law*, 2005) 等。她的作品总是关注那些在压迫中奋力抗争的女性。她将在采访中与我们分享令纪录片发声的经验。詹姆斯·马什(James Marsh) 的作品曾先后获得英国电影学院奖和奥斯卡金像奖最佳纪录片长片奖, 代表作包括《走钢丝的人》(*Man on Wire*, 2008) 和《威斯康星死亡之旅》(*Wisconsin Death Trip*, 1999), 他将同我们聊一聊纪录片中的视觉美学。接下来, 执导了《九月的某一天》(*One Day in September*, 1999) 和《冰峰168小时》(*Touching the Void*, 2003) 的奥斯卡获奖导演凯文·麦克唐纳(Kevin Macdonald), 以及执导了《超码的我》(*Super Size Me*, 2004) 和《有史以来卖得最好的电影》(*Pom Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold*, 2011) 的美国导演摩根·史柏路克(Morgan Spurlock), 将分别与大家分享如何拍摄一部历史性纪录片, 以及怎样让纪录片在保持严肃的同时兼具幽默感。

在第十二篇访谈中, 导演朱利安·邓波(Julian Temple) 将和我们讨论纪录片中的音乐和关于音乐类纪录片等方面的话题。他不仅执导过《污秽与愤怒》(*The Filth and the Fury*, 2000)、《乔·斯特拉莫: 未来尚未命定》(*The Future is Unwritten*, 2007)、《安魂底特律》(*Requiem for Detroit*, 2010), 还制作了滚石乐队、保罗·麦卡特尼、大卫·鲍威等一批著名音乐人的音乐录影带。凭借《电梯》(*Lift*, 2001) 和《加来: 最后的边界》(*Calais: The Last Border*, 2003) 获得英国电影学院奖的导演马克·伊萨克(Marc Isaacs) 将与我们讨论纪录片中人物的重要性, 以及应该如何去寻找和挖掘有趣的人物。最后, 获得了十八项国际大奖的《追捕弗雷德曼家族》(*Capturing the Friedmans*, 2003) 的导演安德鲁·杰瑞克奇(Andrew

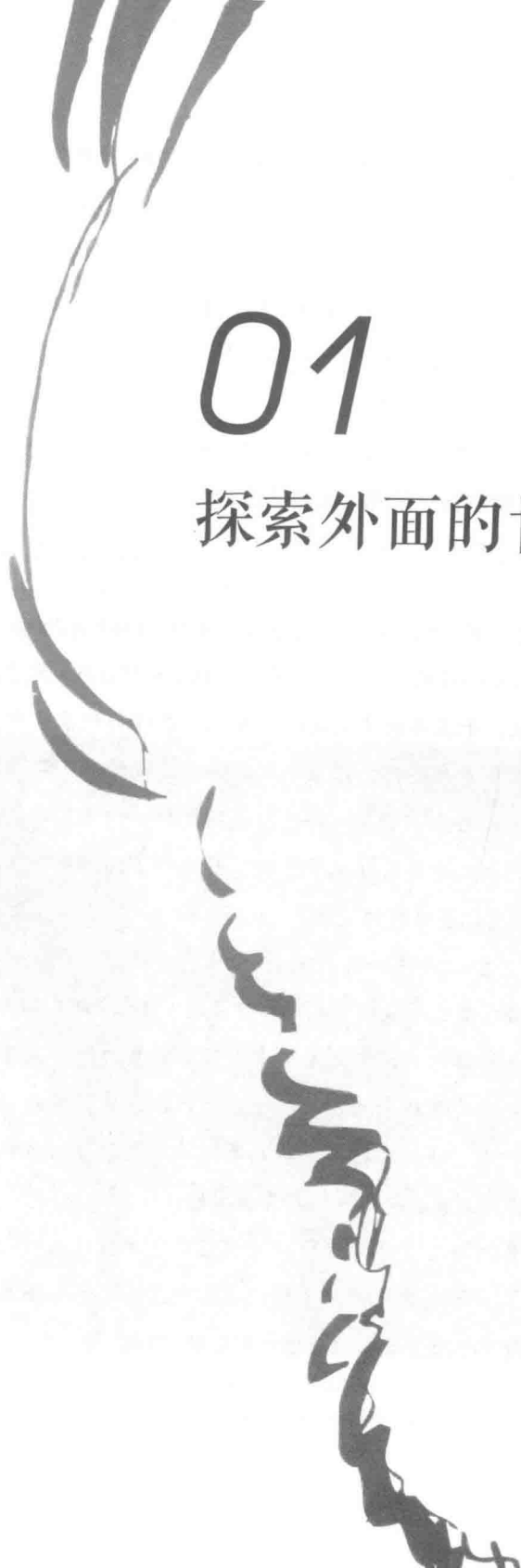
Jarecki) 将与我们聊一聊制作纪录片最后的魔法——剪辑的重要性。他告诉我们，当你把所有的想法和必要的元素聚集在一起后，纪录片就自然而然地诞生了。

本书的前言和后记分别由享誉世界的纪录片导演阿尔伯特·梅索斯和列昂·格斯特（Leon Gast）撰写。阿尔伯特·梅索斯是当代极有影响力的一位纪录片导演，他撰写的前言为这本书定下了基调，即真实就是纪录片的信仰，真实是故事的源泉，真实能让我们感受丰富的世界。列昂·格斯特凭借《一代拳王》（*When We Were Kings*, 1996）获得了奥斯卡金像奖最佳纪录长片奖。他在后记中将本书的核心内容总结为一条看似简单却值得深思的建议：一旦找到了你认为值得讲述的故事，接下来要做的就是拿起摄像机。

如果说在这些内容丰富的访谈中有某种东西是需要被特别强调的，那就是纪录片是特别的，有别于其他影视作品类型，而让纪录片特别的，正是制作者们的态度和表达方式，即关注片中人物，忘我地工作，不懈地追问真实性，以及不忘记改变这个世界的理想。

与参与访谈的所有导演一样，我发现，随着纪录片越来越受人关注，人们对纪录片所抱有的怀疑态度和抵触情绪也越来越强烈。不管他们的理由是什么——我并不认为应该将责任推给任何媒体。我希望这本书中呈现出的纪录片制作者们的热情、真诚、智慧、敏感可以给所有人一个简单的信息，那就是：你可以相信我们！

詹姆斯·奎因

01

探索外面的世界

杰弗里·史密斯是纪录片《英国医生》（*The English Surgeon*, 2007）的导演。影片主人公脑外科医生亨利·马什（Henry Marsh）为了提高当地脑科手术的医疗标准，十五年内多次往返乌克兰。在这部纪录片中，导演拍摄了马什最近的一次乌克兰之旅，记录了他在面对医疗伦理、职业道德时的矛盾与挣扎。因真实地记录了亨利·马什的献身精神、同情心以及光辉的人性，该片获得了2010年艾美奖最佳纪录片奖，并获得了2008年美国银城纪录片电影节最具国际特色纪录片奖的提名。

杰弗里·史密斯的另一部代表作《推定有罪》（*Presumed Guilty*, 2010），以生活在墨西哥城的主人公安东尼奥（Antonio）含冤入狱为开端，通过记录两位年轻律师为还安东尼奥自由而不断努力的艰苦过程，暴露了一个所谓的正义系统的腐朽和无能。在被腐朽的、亘古不变的“正义”概念裹挟的审判系统之下，任何人在被证明无辜之前都是罪人。这部片子以其在调查报道方面的出色表现获得了2011年艾美奖最佳纪录片奖。

以上两部作品将纪录片特有的经过深思熟虑且引人入胜的叙事与强烈的时空感相结合——无论是后苏维埃时代下乌克兰的寒冬，还是墨西哥城周围的巨大郊野，都是纪录片导演探索世界热情的绝佳背景。

你认为对于纪录片的制作人来说，探索世界是一种责任吗？或者说，它是纪录片的一部分吗？

我总是对人很着迷，无论他们来自哪里。那种无所事事的状态几乎贯穿了我二十岁到二十九岁的那十年。即便如此，我依然幸运地受到了良好的教育。我喜欢去古怪的地方旅行，不同的人、他们的故事以及他们的存在方式都十分吸引我。

我也发现人们总是能和我聊很多东西。或许我的额头上写着“易受骗的人”这几个字吧！倘若和一群人走在街上，醉汉总是能够发现我是最容易接近的那一个。我不知道这是为什么，但我觉得人们愿意跟我聊天。对我来说，被信任其实并不难，因为我就是单纯地对他们感兴趣。我是说，没有什么比人更奇怪了，不是吗？

杰弗里·史密斯（右三）在《英国医生》的拍摄现场

图片由杰弗里·史密斯提供