

电视纪录片

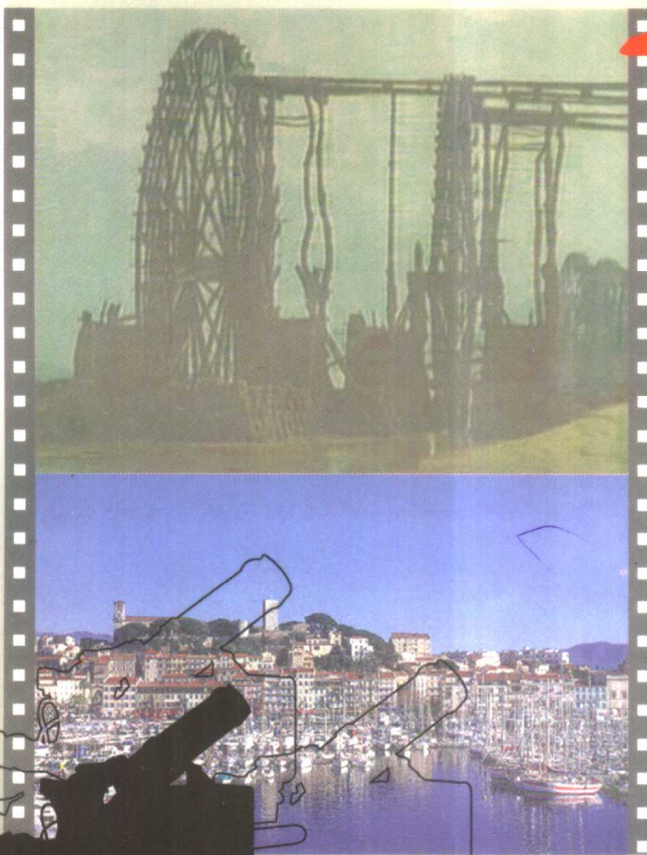
——艺术、手法与中外观照

石
屹
著

21

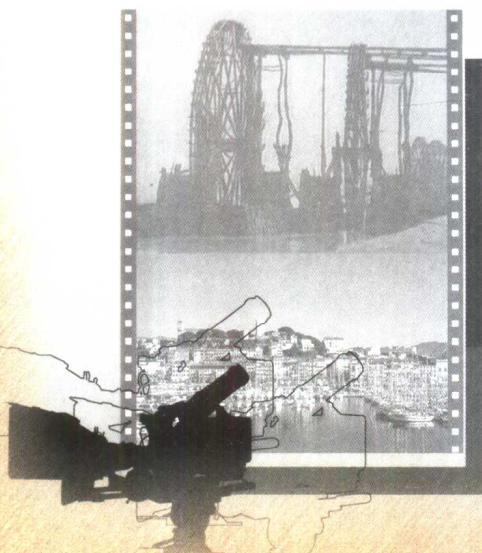
世纪广播电视业务前瞻丛书

复旦大学出版社

21

世纪广播电视业务前瞻丛书

电视纪录片

——艺术、手法与中外观照

● 石 屹 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

电视纪录片:艺术、手法与中外观照/石屹著. —上海:复旦大学出版社,
2000.10
ISBN 7-309-02680-2

I. 电… II. 石… III. 电视纪录片-研究 IV. J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52783 号

出版发行	复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 200433 86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部) fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
经销	新华书店上海发行所
印刷	复旦大学印刷厂
开本	787×960 1/16
印张	23
字数	428 千
版次	2000 年 10 月第一版 2000 年 10 月第一次印刷
印数	1—3 000
定价	28.50 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

总 序

龚学平

我们的电视事业,经过数十年的发展,获得了长足的进步,尤其是改革的20多年中,更取得了令人瞩目的成就。我们的电视从业人员以及从事电视教育、研究的专家、学者们,为此作出了可贵的贡献。

然而,毋庸讳言,与电视传播技术和手段的发展相比,我们的理论研究相对显得滞后。一方面,我们对改革开放中,特别是进入社会主义市场经济的历史新阶段中出现的新情况、新问题和新经验,需要从理论上进行剖析、总结和探讨;另一方面,实践的挑战使我们迫切需要中外纵横的参照,特别是理论的思维和指引。

我们面临着一个纷纭多彩、瞬息万变的世界。随着科学技术的迅猛发展,人类已经开始进入信息时代。信息高速公路为我们展示了一幅未来社会的绚丽图景。有线电视、卫星广播电视、计算机通信网络等“新媒体”,以其崭新的传播形态使整个传播世界显得更加色彩纷呈、丰富多变,而且使人们的生活方式发生着种种变化。

为此,我们需要拓展研究的领域,开阔研究的思路,提高研究的层次,以新闻学、传播学、信息学、社会学、心理学、数理统计学等多学科的知识和方法,建立一套适合时代的、又有中国特色的新的科学体系,结合现实和为现实服务,实现理论对实践的指导,为逐步形成有利于社会主义现代化建设的舆论力量、价值观念、道德规范和文化环境,作出我们的贡献。

广播电视以及媒体的最大特点,就是使全球的信息传播和文化交流无所不在、无所不为、无所不达。这为我们民族文化和世界文化的交融,并进而为中华文化在走向未来和世界中进一步兴盛和显其壮观创造了十分有利的条件。同时,面对传播新技术和西方文化的挑战,如何发展我们的传播事业与之相抗衡,也是我们面临的重大现实问题。

复旦大学出版社曾经出版过一套“电视业务系列丛书”,颇受广大电视工作者和新闻院校的欢迎。今天,他们根据国内广播电视业的发展现状和趋势,结合改革

开放以来我国的传播实践,组织、编写了一套全新的、时代特征鲜明的“21世纪广播电视业务前瞻丛书”。这套丛书的问世,无疑将进一步为我国电视事业在新世纪的发展中作出特殊的贡献。

龚学平 原上海广播电视局局长、上海市副市长
现为上海市委副书记

纪录片就是一段有声有色的历史

——代序

陈汉元

可以说,我与纪录片打了一辈子交道,但却没有勇气为纪录片界定。

我只知道,不论被纪录的对象是人还是别样生态的生命,也不论纪录的是状态还是过程,这一切必须都是真的。

一部纪录片就是一段有声有色的历史。

历史是不能歪曲、不能捏造、不能虚构的。

我也知道,或许大多数人与生俱来就比较喜欢听(看)虚构的故事,缺什么,想什么,以填补自己永远不可能填满的对身外世界的感受。

因此,一般纪录片的观众数量远远地少于一般的电视剧和故事片。

这种情形迫使众多祈盼纪录片能够全方位增值的从业者采取各种措施使纪录片拍得尽可能好看。

因为不好看就没人看,也就无价值可言,更何况竞争日趋激烈,收视率已成了节目生存与发展的前提。仅此而言,要把纪录片做得好看,这是无可厚非、义不容辞的情操和责任。

所谓好看,是指作品展示的内容、切入的角度、信息和兴奋点的数量及其布局、令观众产生联想的程度等等都相当到位,而且制作精良,“包装”新颖。这样的纪录片是会受到观众青睐的。

但是,为了争得高收视率,就对被纪录的对象进行暗示、诱导乃至几近无中生有地安排情节、营造氛围,进而直接干预事件、事态、命运发展的方向等等,我以为这些都是捏造历史、歪曲历史、虚构历史的行为。不论动机多么高尚,其后果必然是给世人和后人添乱、编织麻烦,让人真伪难辨,以至于是非难分。有些状态和过程,多少年以后,不知要花费多大的投入去考证和甄别。

对于这种“好看”的纪录片,我要说一句不好听的话,越好看就越带欺骗性。

所以,在评估纪录片史料价值、认识价值、审美价值和经济价值的时候,应该把史料价值放在第一位。换言之,务必坚持客观、公正、真实。这应该是制作纪录片亘古不变的根本原则。

诚然,金无足赤,纪录片摄制过程也不可能不受摄制者理念、情感、爱好、习惯的影响,不可能绝对客观、公正,然而我们不能有意地去做些“手脚”,致使作品有失客观、公正、真实。起码,应该做到被纪录下来的图像和声音都是客观存在。

石屹所著《电视纪录片》一书涉及中国纪录片发生、发展的方方面面,并且对中外纪录片创作进行了观照与比较,材料丰富、翔实,对于有志于纪录片创作的人们来说,是值得一读的。

因为我是中国电视纪录片创作活动早期的参与者之一,所以本书作者石屹要我写几句话。我想来想去,要说的还是心中永远挥之不去的这几句老话。

石屹原先学的是化工工艺,梦想当工程师,后来却当了报社的记者,再后来几乎身不由己、情不自禁地爱上了电视纪录片,而且踏踏实实地进行了多方面潜心研究。

石屹的这种执著实在令人感动,而且让我这个老纪录片工作者深感惭愧。我衷心祝愿此书会有许多读者,会有不少知音。

2000年9月

陈汉元 原中央电视台副台长

现为中国作家协会影视文学委员会副主任

中国电视艺术家协会电视纪录片学术委员会会长

内 容 提 要

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。本书既有中国纪录片创作历程的文化、理论梳理,又有代表中国电视纪录片主流文化的全国 20 余位老中青电视纪录片创作者代表作品的特色分析;还有国外优秀纪实风格流派形成、发展的阐述,大师级纪录片作品及纪录观念的展示、演绎,21 世纪电视纪录片发展前瞻。

本书是我国第一部对中国电视纪录片作全方位扫描、剖析的专著。全书以中外优秀电视纪录片艺术、手法为参照系,视野广阔前卫,材料扎实丰富,大气磅礴,有声有色。

本书可供新闻传播、影视院系及相关系科教学使用,也可供电视从业人员、爱好者和研究者参考。

目 录

导论	1
第一章 发展历程	6
一、模仿时期:(1958—1966 年)	7
1. 初创时期的纪录片创作	7
2. 作品《收租院》及创作成就	8
二、学习时期:(1966—1978 年)	10
1. 特点及成就	11
2. 主要创作特色	12
3. 优秀作品产生的主客观原因	14
4. 历史教训	14
三、探索时期:(1978—1989 年)	15
1. 主要创作成就	15
2. 多种形式、风格的电视纪录片竞现异彩	18
3. 纪录片蓬勃发展的象征——名牌纪实类栏目的诞生	22
四、成长时期:(1989—至今)	28
(一) 90 年代中国电视纪录片的发展风貌	29
1. 作品《望长城》的创作主旨及意义	29
2. 《望长城》纪实手段上的重大突破	33
3. 《望长城》的影响与启示	39
(二) 学术研讨氛围的形成——中国视协电视纪录片学术委员会的诞生	39
1. 学术交流活动的开展	40
2. '97 纪录片月与全国纪录片学术氛围的形成和发展	43
3. 办刊物,建网站,传播知识与信息	44
4. 创办《中国纪录片》栏目	45
5. 中国电视纪录片学术奖评奖	46
第二章 嬗变	47

一、发轫	47
二、演变	48
1. 《丝绸之路》的开拍	49
2. 访日三步曲:《继往开来》、《势在必行》、《人才开发》	53
3. 拍摄大型电视纪录片《话说长江》	56
4. 《地方台 50 分钟》为纪实铺路	58
三、腾飞	59
1. 纪实是纪录片创作发展的必然趋势	61
2. 借助现代科技,使纪实进入崭新天地	62
四、参与国际竞争	64
第三章 鸿篇巨制	67
一、黄河文化系列大型电视纪录片	67
1. 作品:《丝绸之路》	69
2. 作品:《话说长江》	69
3. 作品:《话说运河》	71
4. 作品:《唐蕃古道》	76
5. 作品:《黄河》	76
6. 作品:《河殇》	77
7. 作品:《望长城》	78
8. 作品:《龙的心》	78
二、军事文化系列大型电视纪录片	80
1. 作品:《长征·生命的歌》	80
2. 作品:《让历史告诉未来》	82
3. 作品:《中华之门》	86
4. 作品:《中华之剑》	86
5. 作品:《毛泽东》	87
6. 作品:《邓小平》	91
7. 作品:《孙子兵法》	95
8. 作品:《第二次世界大战实战纪实》	96
第四章 群体与风格	100
一、中央电视台军事部创作群体	100
军事部创作群体创作特点	100
二、地方电视台创作群体	102

1. 地方电视台群体创作特点	104
2. 编导与作品	105
三、上海电视台国际部纪录片创作群体	128
1. 群体发展	129
2. 群体创作特色	131
3. 编导与作品	134
四、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	151
1. 群体创作特色	151
2. 编导与作品	152
五、独立纪录片制作人	158
编导与作品	158
六、纪录片创作群体形成与发散的原因	160
1. 创作群体崛起的主客观因素	161
2. 创作群体发散的原因	162
第五章 纪录片审美	165
一、电视纪录片的纪实性创作	165
1. 纪录片主体意向的实现	166
2. 时空元素的处理	167
二、散文体纪录片	169
1. 臧树清作品鉴赏	169
2. 散文体电视纪录片解说词	176
3. 散文体电视纪录片解说词的意境创造	176
4. 散文体解说词的笔调	178
三、解说词探析	179
1. 解说词的作用	180
2. 陈汉元独具魅力的解说词创作	184
第六章 纪录片界定	188
一、第一次界定	188
二、第二次界定	190
1. 纪录片和专题节目的关系	190
2. 报道类专题节目的界定	191
3. 对电视纪录片的解释	191

4. 中外纪录片专家的论述	193
三、电视界新论	195
1. 纪录片的人文性	195
2. 纪录片的情感性	196
3. 纪实手段越来越受到重视	197
第七章 争鸣与探讨	198
一、影视合流时代的电影电视纪录片	198
二、专题片与纪录片	199
1. 我国的情况	199
2. 日本、美国对纪录片的划分	200
三、纪实与真实	201
1. 真实	201
2. 纪实	202
3. 西方学者对真实性的认识	203
四、纪录片是艺术品乎?	205
五、电视纪录片的价值	205
六、中国纪录片之魂——民族文化	206
七、东方文化与电视纪录片	207
——'95 中国电视纪录片理论研讨会纪要	
1. 东方文化与电视纪录片	208
2. 走出困境	210
3. 献计献策	210
4. 纪录片创作手法之“争”	211
5. 众望所归:开辟电视纪录片频道	212
第八章 名家谈纪录片	214
一、怀斯曼——30 年纪录电影实践	214
1. 对“纪录”的认识:考虑到人类行为的复杂性	214
2. 结构影片的目的:抽象到一种隐喻的层次	216
3. 纪录片与新闻片有区别	216
4. 拍摄方式	217
5. 选题	219
6. 被拍摄对象	219
7. 剪辑:从“孤岛”到“群岛”的连接过程	219

8. 制作人的权力	220
二、伊文思——纪录不能只是一种模式	222
1. 中国纪录片的发展	224
2. 长镜头的运用	225
3. 纪录片的画面声音何者为主	226
4. 世界纪录片创作的主要流派和倾向	226
三、奈恩——影视语言与纪录片创作	227
1. 摄影机的概念	227
2. 反映事件要做到真实	228
3. 拍片不宜计划得过死	229
4. 艰苦环境下的拍摄	230
5. 拍摄前的想法	230
四、达斯宁——电视纪录片拍摄要求	231
1. 对两部中国纪录片作品的看法	231
2. 电视纪录片与故事片的区别	232
3. 纪录片的观众	233
4. 关于作品《被误解的中国》	234
第九章 西方纪录片的流变及风格形成	235
一、早期纪录片巨匠的贡献	235
1. 启蒙与发明家的较量	235
2. 新闻纪录影片的兴起和纪录风格的开创	237
3. 罗伯特·弗拉哈迪和第一部真正的纪录片	238
4. 吉加·维尔托夫与他的“电影眼睛”理论	241
5. 约翰·格里尔逊——对纪录片影响最深的人物	245
二、现当代纪录片创作	247
1. 让·鲁什和“真实电影”	247
2. 牛山纯一	248
3. 小川绅介	251
三、风格的归结	252
1. 格里尔逊式	253
2. 真实电影	253
3. 访问谈话式	254
4. “反射式”纪录片	254

四、中外纪录片比较的启示	255
1. 创作风格	255
2. 理论与观念	257
第十章 名家新作及对世界的纪录、感悟	260
一、名家新作	260
1. 费·艾格兰与《云之南》	260
2. 沃夫冈·莫瑞尔与《在水的表象下面》	263
3. 鲍勃·康纳里、罗宾·安得森的纪录世界	265
第十一章 新片橱窗	271
一、国外 90 年代纪录片作品橱窗	271
1. 90 年代国外纪录片精粹	271
2. 第七届上海电视节纪录片获奖作品	277
二、欧美纪录片制作与市场运作	280
1. 法国	280
2. 美国	282
3. 德国	282
第十二章 世界先进电视业和制作环境的发展	284
一、先进电视业的蓬勃发展	284
1. 高科技竞争时代	284
2. 未来的电视	287
二、美国的先进电视和高清晰度电视(HDTV)	288
1. 数字时代的开始	288
2. 发展中的问题	289
3. 国内外“数字电视”发展现状	290
三、日本未来的节目制作	291
1. 未来节目制作环境的关键性技术	292
2. 未来制作节目环境中的变化	292
3. 新时代中理想的从事节目制作的技术人员	293
4. 未来广播电视台的节目制作	294
第十三章 国际电影电视节及评奖	296
一、著名的国际纪录片电影节及学术性评奖	296
二、著名的国际电视节及电视大奖	307
三、国际电影、电视节对纪录片的作用与影响	312

第十四章 发展前瞻	314
一、产生一批体现中外传统文化的纪录片精品	315
二、产生一批世界级纪录片作者	317
三、建立完整的电视纪录片创作理论体系	318
四、设立专门的电视纪录片频道	319
五、国家具有雄厚的经济实力	320
附录一 作者访谈录	323
纪录片:终极目标及创作方法	323
——陈汉元如是说	
充实的创作人生	325
——记臧树清的电视纪录片创作道路	
采访刘效礼	329
采访朱羽君	331
采访钟大年	333
附录二 优秀电视纪录片文学本及解说词选	336
后记	353

导 论

本书侧重中国电视纪录片的研究。全书共分 14 章,采用纵横交叉式结构,力求在有限的篇幅中,提供较多有价值的内容。本书在分析研究中国电视纪录片创作各阶段发展特点这条主线统率下,有目的地穿插介绍了当今世界纪录片发展状况,以及一些世界纪录片大师级人物的创作特色,并以此做中西纪录片创作发展比较,从更广阔的文化视角观照中国电视纪录片的发展成就与不足,从而获得有益的启示。

本书特点:理论与实际相结合。既有理论阐述,又有实务操作,其中对当代有代表性的中外纪录片作品的分析阐述占据了一定篇幅,以期起到实际指导或借鉴作用。本书的落脚点放在 21 世纪中国电视纪录片发展前瞻上(在考察中外纪录片发展情况后写成),并愿以此为今后中国电视纪录片事业的发展服务,期盼中国电视纪录片创作早日走向成熟。

各章要目及主要内容:

第一章:发展历程

这是本书纲目性的篇章,从社会发展的大环境入手,对中国电视纪录片的发展脉络作文化梳理。本章依据不同时期中国电视纪录片的发展特点,将中国电视纪录片创作划分为若干个发展阶段,然后在此基础上分析阐述我国电视纪录片各阶段发展特点及创作成就。为了做到叙述深入具体、言之有物,在介绍各阶段纪录片的创作成就及创作特点时适当结合名篇名作创作特色进行分析阐述,使人们对中国电视纪录片创作发展有更为全面深入的了解和认识。

此外,本章对与中国电视纪录片创作发展有直接影响,在相当一个时期担负纪录片播出重任的名牌栏目,如《祖国各地》、《神州风采》、《兄弟民族》、《地方台 50 分钟》等栏目的特色、贡献也有相应的介绍。

第二章:嬗变

本章重点考察中国电视纪录片创作发展中具有重要作用的事件及产生的影响。

具体从四个层面入手,选取在中国电视纪录片发展史上具有重要历史价值的

转折点,分析阐述其中事件对中国电视纪录片创作观念产生的影响和意义。

一、发轫:中国电视纪录片从无到有及早期创作风格的确立

二、演变:创作观念的转变

中国电视纪录片的发展与社会大环境密切相关,改革开放后,社会的进步,思想的解放,为中国电视纪录片的发展提供了良好的发展机遇,其中有四个重大事件对当代中国电视纪录片创作观念的更新起到至关重要的作用,它们是:

1. 《丝绸之路》开拍。《丝绸之路》是中国第一部大型电视纪录片,同时也是我国第一部大型电视片。该作品对两千年前沟通中西方经济文化的古商道丝绸之路,作了全面深入的探访与拍摄,在纪录片创作观念等诸多方面做了前所未有的探索,为我国大型电视纪录片在纪实性、结构安排、节目播出以及中外合作等方面提供了宝贵经验。

2. 访日三部曲:《势在必行》、《继往开来》、《人才开发》。访日三部曲用大量篇幅展现二战以后日本国的经济发展状况,采用这样的报道力度来反映资本主义国家的发展情况,在刚刚改革开放的我国还是首次,开创了中国电视纪录片创作题材新思路。

3. 拍摄大型电视纪录片《话说长江》。《话说长江》是我国电视纪录片工作者继《丝绸之路》之后,在创作观念转变上的一个继续和完善,并且取得了多方面的成功。《话说长江》通过一条江河做载体,来介绍一个地区乃至一个国家的历史演进、经济发展和人们的思想变迁,为以后的“长河”系列电视纪录片创作积累了经验。《话说长江》从拍摄的策划到节目的播出,注重按照电视的特有规律进行操作,取得了较好的收视效果,是我国电视工作者按照电视规律从事创作的一个良好的开端。

4. 中央电视台创办《地方台 50 分钟》(1990 年改为《地方台 30 分钟》)。中央电视台 1989 年 1 月开办的《地方台 50 分钟》以地方台专题节目创作精英为生力军,以全国各地方的文化风情、建设成就、人物风貌等为创作内容,为电视纪录片创作开辟了一个崭新天地,促进了我国地方台电视纪录片创作的全面发展与繁荣。由于栏目有一个较为明确的定位,较为宽泛的创作天地和机制,培养激发了人们的健康竞争意识,使栏目中涌现出一大批风格各异的优秀电视纪录片。与此同时,栏目密切了中央台与地方台的关系,并成为各地编导切磋技艺、交流文化信息的窗口,使电视纪录片作品出现了浓郁的人文色彩的创作倾向。

三、腾飞:手法上突出纪实

大型电视纪录片《望长城》是中国电视纪录片发展史上的一个标志性的作品,它的突出贡献在于手法上突出纪实。《望长城》在创作上忠实地奉行纪实主义风格,又由于它篇幅长、影响大,解决了中国电视纪录片创作中长期疑惑的“一揽子”