

21

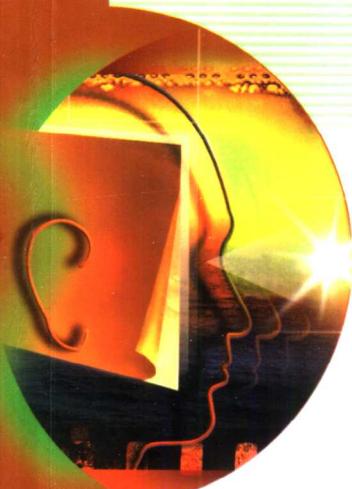
世纪广播电视台系列丛书

丛书主编 欧阳宏生

纪录片 概论

Filupian Gailun

主 编 欧阳宏生

四川大学出版社

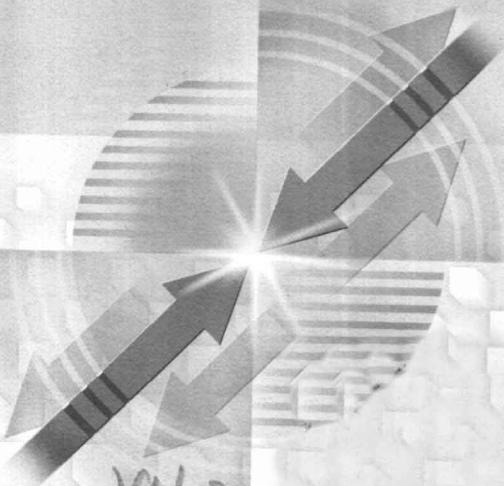
J952
0456

21. 世纪广播电视台

33

纪录片概论

主 编 欧阳宏生
副主编 侯 洪 赖黎捷

J952
0456

四川大学出版社

Qat 09/52

责任编辑:徐 燕 陆 盈
责任校对:朱兰双 李 静
封面设计:刘梁伟
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

纪录片概论/欧阳宏生主编. —成都: 四川大学出版社, 2004.6

(21世纪广播电视台系列丛书)

ISBN 7-5614-2825-1

I. 纪... II. 欧... III. 电视纪录片 - 创作方法 - 研究 IV.J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 054038 号

书名 纪录片概论

主 编 欧阳宏生
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
印 刷 成都蜀通印务有限责任公司
发 行 四川大学出版社
开 本 850mm×1 168mm 1/32
印 张 14.875
字 数 370 千字
版 次 2004 年 6 月第 1 版
印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷
印 数 0 001~5 000 册
定 价 25.00 元

版权所有◆侵权必究

- ◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065
- ◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。
- ◆网址:www.scupress.com.cn

内容提要

本书是一部关于电视纪录片的理论专著。它立足中国创作实践，对电视纪录片进行本土化和个性化的学理探索。

全书考察了电视纪录片在中国发展的历史、现状和未来趋势，阐释了电视纪录片的基本属性、主要类型、审美特征，分析了纪录片与社会的关系、纪录片创作的主要流派。在此基础上，作者还针对发展历程中所经历的诸多富有争议和尚未解决的重要问题进行了探索，多角度深入剖析了纪录片与纪实主义美学、中西纪录片创作影响、纪录片创作的哲学观念，阐明了纪录片管理体制和市场化机制，并着眼于经济全球化背景下纪录片创作与交易中的现实问题，提出了纪录片的创新理念，探讨了有效的经营运作方式。

该书建立了一个相对完整的电视纪录片理论体系，具有理论性、实践性、系统性、前瞻性特征，既为广播电视学者提供了较为系统、全面的理论参考资料，也有助于实践者在面对现实问题时打开思路。

总序

·欧阳宏生·

新千年伊始，对于地球村的现籍居民来说，无疑是一大幸事。从跨世纪豪情的抒发到千年虫困扰的解除，村民们的世纪情结和千年之禧正化作与时俱进的动力，推动着世界政治、经济、文化的可持续发展。

中国特色社会主义的基本特征表现为以民为本、市场经济、共同富裕、中华文化和民主政治五个方面。不难发现，这些特征，均与广播电视传播息息相关。作为广播电视理论工作者，我们的心田里涌动着回顾既往、前瞻未来，以图开拓创新的历史责任感和神圣使命感。

与时俱进，首先得识“时”，正所谓识时务者为俊杰。

识时务，既离不开继往，更必须开来。

继往，就需要总结上个世纪广播电视的实践经验，继承广播电视理论的已有成果。作为 20 世纪的一门新兴学科，广播电视学是相当年轻的；作为人类文化长河中的一朵璀璨浪花，广播电

视传播的内容又具有源远流长的特点。在回顾既往的过程中，我们理应将现实主义的人文精神同深邃的历史文化眼光相互结合，借鉴中华民族数千年的历史经验和人类文明的优秀成果。回顾国际广播电视传播的全部历程和中国广播电视台半个世纪左右的发展道路，无论是成功的经验还是失误的教训，都可以并且应当成为我们继续前进的有益镜鉴。

开来，则需要认清当前之大势。经济全球化大潮所带来的，不光是WTO的游戏规则，而且有数字化的传播技术和先进的广播设备，更有市场化的运行理念和多元化的操作形态，其中不免利弊兼有、瑕瑜互见。行业集团化的趋势，在整合广播电视台资源的过程中，既起着优化配置的正面效应，又难免产生制约竞争和发展的负面影响。如何趋利避害？许多大大小小或不大不小的问题，都有待在理论与实践的结合上求索答案。

与时俱进，关键在于一个“进”字。逆水行舟，不进则退。面对大好的机遇和严峻的挑战，除了开拓前进，广播电视台工作者别无选择。

开拓前进的动力，则在于创新。创新是国家和民族发展的原动力，也是广播电视台实现可持续发展的不竭之源。从理论创新、制度创新到科技创新，都亟待广播电视台工作者全面开拓。广播电视台学作为一门年轻的学科，正在越来越广泛地受到人们的关注，对它的研究也由浅入深地取得了大量成果。人们不断从其自然属性到其社会属性，研究探索其物理特性、事业发展特点、传播艺术特点，总结广播电视台工作及其事业发展经验，不断加深对广播电视台科学的认识。广播电视台学与新闻学、传播学有直接的联系，它是在新闻学、传播学的基础上产生的，它兼容了这两门学科中的部分研究成果，同时又融合了文学艺术以及其他社会科学的研究成果，同新闻学、传播学有着明显的区别。从研究的对象和范围来看，广播电视台学、新闻学、传播学这三门学科既自成一体

系又相互联系。新世纪广播电视台研究任重道远。创新，是广播电视台学科建设的关键词。有学者指出，WTO 背景下的中国广播电视台传媒业，应将自己基本的前进方式从“实践探索—理论跟进—政策规范”转变为“建构式发展”的模式，注重从理论上进行目标、途径、手段等问题的结构性探讨，为实践发展描绘理性发展的蓝图。要成功地实现广播电视台发展模式的转型，需要一系列扎实的调查研究为之提供智力支持和理论支撑。出版广播电视台系列丛书，正是四川大学新闻传播研究所、四川大学广播电视台研究所为广播电视台学科建设和广播电视台事业的发展实现成功转型而提供关键性支撑因素所作的一种实际努力。

四川大学作为国家重点大学，新闻传播学科、广播电视台学科发展已有 20 多年历史，是国内最早办有新闻传播、广播电视台专业的六所院校之一。现有 50 多位从事这一领域教学和科研的专业技术人员，有新闻学、广播电视台新闻学、广告学三个本科专业，新闻学、传播学两个硕士点及文化与传媒、广播电视台文艺学博士点。二十多年来，先后承担了二十多项国家、部、省人民政府重点科研课题和一般课题，出版 40 多部新闻传播学术著作及教材，有 20 多项成果获国家、部、省人民政府社科奖，教学科研取得了丰硕成果，出现了一批具有较高知名度的新闻传播、广播电视台学者。21 世纪初，我们正迈向新闻传播学发展的新阶段。广播电视台理论研究和学科建设是我们的一项重要工作。二十多年来，作为专门从事新闻传播理论研究和学科建设的研究所，我们得益于四川大学文、理、工、医多学科兼备的综合优势，依托四川大学一百多年悠久而丰厚的人文学术传统，立足于西部大开发所带来的区域传播的大发展，努力从广播电视台理论、广播电视台历史和广播电视台业务多方面立体交叉地开展广播电视台的科学的研究，从理论与实践的结合上进行广播电视台学的学科建设，力争出版一批有新意的处于学科前沿的学术专著、广播电视台高校教材，以供

科研与教学的双重需要。

科学性与系统性、理论性与实用性、前瞻性与指导性的结合，是本系列丛书孜孜以求的目标，也是每位作者共同努力的方向。至于整个系列中的具体著作在多大程度上达到了预定的目标，则有待于诸位读者特别是各位专家学者和业内人士的评判。

2002年12月

总

序

前 言

本书研究的主要对象为电视纪录片。纪录片在中国的发展道路与西方截然不同。在西方，纪录片孕育于故事片，并且在与故事片的抗衡中发展和成熟，纪录片的制作和播出一直与电影艺术密不可分。而在中国，纪录片自从有了电视作载体后逐渐发展壮大，独立成类，纪录影片的影响则远远小于电视纪录片。在电视领域，纪录片的成长与电视节目诸品类密切相关，但又与新闻片、艺术片相区别。关于纪录片的研究，大多有两种态度，一是将电视纪录片同纪录影片模糊化，二是将电视纪录片同谈话节目等纪实类电视节目模糊化。本书重点研究以电视为载体的对某一事实或事件作纪实报道的非虚构节目，即电视纪录片。

纪录片在中国电视发展中占有重要地位。纪录片和新闻片是中国电视创建初期的两种重要类型，中国电视经历了长达 20 年的“新闻纪录片时代”，纪录片曾经被当作衡量一个电视台综合水平的重要标志。以纪录片为代表的电视纪实浪潮曾经波及各个领域。然而，随着中国新闻改革的逐步推进，纪录片前进的步伐远远落后于新闻片。新闻片在整个电视节目中一直占据着主导地位，纪录片却逐渐从主导地位退居其次。新闻节目从粗放到集

约，从整点新闻到滚动新闻，从录播到现场即时播报，从新闻栏目到新闻频道，实现了飞跃式发展；纪录片却在客观纪录的高潮之后，徘徊于制作和播出的低谷：创作模式化，收视率下降，栏目化发展遭受挫折。纪录片在电视节目中应有的重要地位与其实际发展水平存在着很大差距。在我国电视事业繁荣发展的状况下，纪录片创作实践的滞后和失衡亟须理论的梳理和指导。对中国纪录片做全面、系统和理性的梳理，为创作实践提供可资参照的理论总结和指导，是编写本书的首要目的。

20世纪80年代以来，关于电视纪录片的研究和著作越来越多，但普遍存在着两个问题：一是偏重于实践，对创作技巧的说明和对获奖作品的总结多，站在理论高度对纪录片作系统阐述少；二是对纪录片的研究，往往冠之以“纪实”，或者作为其他理论研究的一个附属品而出现，这样就淡化了电视纪录片作为独立类型的差异性身份识别。因此，本书的第二个目的，也是本书最显著的特点，就是旨在辨别和阐明自中国电视诞生以来纪录片的主要理论问题，建立一个较为系统、完整和具有相对独立性的理论体系。

本书关于电视纪录片的理论是一个相对完整的体系，包括纪录片的发展、主要类型、基本属性、审美特征、纪录片与社会、纪录片与纪实主义美学、纪录片创作的哲学观念、创新理念、创作流派、影响比较、纪录片的语言系统、纪录片的制作、纪录片的管理体制以及市场化机制。

电视纪录片在中国的发展状况是本书的重要立足点。任何一个理论问题的彻底理清都不是完全形而上或者纯理性的，而必须有所附丽。全书的理论体系主要是针对中国电视纪录片发展历程中所经历的诸种问题和将要面对的重要问题。比如针对中国纪录片长期受西方创作理念的深刻影响，特辟纪录片创作的影响比较一章进行深入分析；针对纪实主义美学同中国纪录片特殊的密切

关系，专门就纪录片与纪实主义美学问题进行探讨。

本书的价值在于为电视学科提供了一套系统的、完备的、基础的纪录片理论。它将电视纪录片重要的理论问题加以条分缕析的梳理，包括历史由来、基本含义、主要焦点、现存问题等，因此本书对纪录片的研究者来说是不可或缺的案头参考。

理论性、实践性和创新性是本书写作上的重要特点。本书不仅涉及纪录片创作的实践层面，如纪录片的语言系统、纪录片的制作等，而且在理论创新上有新的探索。各章对每一个重要的问题，都阐明其来龙去脉，从多个角度深入剖析，以实现对之更透彻、更全面的认识。一些章节专门就纪录片的重要观念问题进行分析，比如纪录片创作的哲学观念和创新理念等，以较强的理论思辨为特征。全书各章在撰写过程中都注重理论与实践相结合，将所阐述的理论同当前纪录片创作的最新实践相结合，并且注重理论的前瞻性，力求使所阐述的理论对创作实践中的现实问题有所启迪。

由于本书撰写所涉及的范围较为广泛，而所建立的体系需要有一定的创见，因此本书也可以说是一次大胆的尝试。在重新梳理了中国电视纪录片几十年来的诸种实践和理论问题后，我们产生了些许感慨。电视纪录片曾经的辉煌依旧激励着我们，当新一轮数字技术的巨大变革激荡着整个电视领域的时候，我们期待着电视纪录片在中国更大、更快的发展。

目 录

1	第一章 纪录片的发展
2	第一节 纪录片创作的起步期（1958—1978）
11	第二节 纪录片创作的发展期（1979—1990）
27	第三节 纪录片创作的繁荣期（1991—1996）
45	第四节 纪录片创作的拓展期（1997— ）
56	第二章 纪录片与社会
57	第一节 纪录片与政治
69	第二节 纪录片与经济
78	第三节 纪录片与文化
90	第三章 纪录片的主要类型
91	第一节 新闻纪录片
96	第二节 历史文化纪录片
102	第三节 理论文献纪录片
109	第四节 人文社会纪录片
115	第五节 自然科技纪录片
121	第六节 人类学纪录片
129	第四章 纪录片的基本特征
129	第一节 影像纪实本性
137	第二节 纪录片的艺术特性
146	第三节 纪录片的文化特性
150	第五章 纪录片的审美特征
151	第一节 纪录片审美的特殊性

169	第二节 纪录片的审美特征
193	第六章 纪录片与纪实主义美学
194	第一节 作为美学的纪实主义
210	第二节 纪实主义在纪录片中的回归
215	第三节 纪实主义兴起的原因
223	第四节 纪实主义面临的问题
229	第五节 纪实主义与审美需求的协调
238	第七章 纪录片创作的哲学理念
238	第一节 纪实与真实
248	第二节 主观与客观
256	第三节 再现与表现
265	第四节 虚构与原生态
274	第八章 纪录片的创新理念
275	第一节 题材选取的时代理念
289	第二节 表现形式的多样化理念
294	第三节 创作模式的创新理念
302	第九章 纪录片创作的影响比较
302	第一节 “形象化的政论”与新闻报道
309	第二节 “格里尔逊式”与主题先行
319	第三节 直接电影与客观纪实
326	第四节 真实电影、自我反射式与主体介入
334	第十章 纪录片创作流派
335	第一节 “京派”纪录片
344	第二节 “海派”纪录片
351	第三节 “西部”纪录片
358	第十一章 纪录片的语言系统
359	第一节 画面语言
365	第二节 声音语言
373	第三节 声画结合

377	第十二章 纪录片的制作流程
378	第一节 前期准备
386	第二节 拍摄现场的操作
406	第三节 后期制作
417	第十三章 纪录片创作的管理机制
418	第一节 纪录片创作管理的现状
426	第二节 纪录片栏目运作透视
430	第三节 纪录片评奖机制
435	第十四章 建立纪录片的市场化机制
436	第一节 纪录片市场现状
441	第二节 纪录片在节目市场中的生长空间
449	第三节 建立产品交换平台
453	第四节 频道细分化与纪录片经营
457	参考文献
459	后记

第一章 纪录片的发展

诞生于 20 世纪 50 年代末的中国电视纪录片，迄今只有不到半个世纪的历史。但作为电视家族历史最悠久的片种之一，它的发展可以说是整个中国电视发展的一个缩影。与电视新闻相比，电视纪录片具有相对延后的时效和独特的艺术魅力。这双重特性使之在特殊时期侥幸成长于夹缝之中，从而获得了更多的发展机遇。电视纪录片在我国曲折但持续地健康向上地发展，在电视史上留下了不少可资记载的篇章。

概言之，事物的发展主要取决于内因和外因。就我国电视纪录片而言，于外，它受到政治、经济等客观外部环境的制约和影响，特别是改革开放及随之而来的各领域重大变革的影响；于内，它受制于客观纪录的纪实本性和主观表现的审美艺术特质，走上了本体回归的独立发展道路。特定的社会环境和自身特殊的发展规律成为我国电视纪录片发展的两个基本支点和重要划分依据。据此，我们将中国电视纪录片的发展分为四个时期，即起步期，纪录片在电影和新闻报道的双重影响下处于模糊状态；发展期，改革开放破除题材禁区，解放创作思路，纪录片的电视特性得以挖掘；繁荣期，纪实风格空前崛起，纪录片实现本体回归；

拓展期，对主体表达的再认识及市场需求使纪录片走上了多元化发展道路。

第一节 纪录片创作的起步期（1958—1978）

从1958年到1978年，纪录片经历了两个重要的发展阶段：一是北京电视台创办后至文化大革命前的健康成长阶段，二是“文化大革命”期间饱受挫折，在夹缝中生长阶段。与其他节目在文化大革命期间陷于停滞状态不同的是，纪录片的非时效性保护了它的生长：在八大样板戏占满屏幕的情况下，纪录片以其细致、真实的特点赢得了一席之地。因此，总的说来，纪录片在起步期的发展方向依然是健康向上的。

一、纪录片创作起步期的总体特征

起步期电视纪录片从题材到形式尚处于模糊状态，还不是一个独立的品类。在制作上，它基本上移植了纪录影片的做法；在题材上，它与新闻报道没有多大区别。由于电视机远未普及，其传播范围也十分有限。然而，作为一种新兴事物，它客观、细致地记录现实生活，这使电视纪录片初步展现了它独特的魅力。

1. 以电视为载体的纪录电影

起步期的纪录片主要借鉴电影的拍摄方式和制作方法，带有浓厚的新闻纪录电影色彩。从某种程度上讲，这个时期的纪录片依然是纪录电影，只不过传播的载体由银幕改变为电视屏幕，播放的场地由电影院变为单个的家庭。

中国电视纪录片脱胎于新闻纪录电影。基于共同的理论、思想以及人员队伍的相承关系，新闻纪录电影的历史可以说是电视纪录片的“史前史”。我国新闻纪录电影可以追溯到抗日战争时

期。抗战期间，日军进攻上海，许多电影企业，包括他们的工作人员都向全国各地疏散，其中一支辗转到了延安。他们在党的领导下创建了党的新闻纪录影片事业。早期拍摄的新闻纪录影片大都以战争为题材。解放区较早的一部完整的战争纪录片是1938年完成的《延安和八路军》。由于人力、物力的严重匮乏，那个时期的纪录片发展速度很慢，但它们记录了党、军队、群众的重大活动，留下了珍贵的历史资料。新中国成立后，新闻电影制片厂成立，专门摄制新闻纪录片。这些新闻纪录片正是后来的电视纪录片的源头。

在中国，电视纪录片和新闻片是电视台创办初期的两大主要类型。最初的电视纪录片其实就是通过电视播出新闻纪录影片。1958年5月1日，北京电视台（中央电视台前身）试播，这一天的节目除了新闻报道外，还有一部纪录影片——《到农村去》，该片由中央新闻纪录电影制片厂摄制，反映干部下放劳动。同年，该台播放了第一部电视纪录片《英雄的信阳人民》。

起步期电视纪录片的典型特征之一是从拍摄方式到表现手法都与纪录电影相同，这种状况与当时的电视技术手段尚处于初级阶段密不可分。因为还没有可供保存、事后编辑的录像带，新闻片还是在直播室中边拍边播，更不用说作为“深度报道”的纪录片了。纪录片的声、画制作是不同步的：用16mm的摄影机拍摄，以电影胶片的形式保存，然后进行编辑、配音。其制作队伍的特殊性也决定了早期的电视纪录片的电影特质。电视纪录片的制作队伍几乎是清一色的“电影家”——以中央新闻纪录电影制片厂、八一电影制片厂的摄影人员为主。这些制作人员本身是电影制作人员，他们的拍摄经验是从拍摄新闻影片中逐渐积累起来的，他们的观念是典型的纪录电影的观念。由于当时苏联是我国各个行业学习的榜样，前苏联纪录电影中流行的创作观念深深地影响着我国电视纪录片的创作。