

FOREIGN 国外 50 50部 CLASSIC DOCUMENTARIES 经典纪录片

——品味世界百年的光影波动

桂清萍 编著

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

国外**50**部经典纪录片 ——品味世界百年的光影波动

桂清萍 编著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

国外50部经典纪录片：品味世界百年的光影波动/桂清萍编著.—北京：电子工业出版社，2012.7

ISBN 978-7-121-16968-7

I. ①国… II. ①桂… III. ①纪录片—介绍—国外 IV. ①J952

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第091184号

书名：国外50部经典纪录片——品味世界百年的光影波动

作 者：桂清萍

策划编辑：李 影 liying@phei.com.cn

责任编辑：李 影 特约编辑：张 冉

印 刷：三河市鑫金马印装有限公司

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本：720×1000 1/16 印张：24 字数：300千字

印 次：2012年7月第1次印刷

定 价：45.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

纪录片，大多都是选择国家生活、社会生活或家庭生活的细节进行记录，其中可能会有艺术化的结构与表达，但不会粉饰生活、艺术化生活。纪录片与生活如此贴近，却一直被称作“小众化”的艺术，这是令人遗憾的现象。然而，快速发展的时代让社会化程度越来越高的人们在更多的方面趋同：你的艰难与执着可能就是明天需要面对的；我的温暖与幸福也许就是你昨天走过的，在不同的地方我们可能做着相似的选择与放弃……甚至有时，这种趋同打破了国界，也让大众有了微观上了解自己、宏观上了解自己生活环境的需求。这就使得纪录片的“土壤”虽然目前尚薄，但却在不急不缓地“增厚”，因为纪录片能让大众通过影像走进生活真实、环境真实，并在诚实的记录中找到共鸣。值得欣慰的是，当前有越来越多的人和机构，在做“增厚”纪录片发展的“土壤”、实现纪录片的意义与价值最大化的工作。

这套关于中外纪录片作品研究的“国内外50部经典纪录片”的书就是其中之一。

无论是《国内50部经典纪录片——翻阅中国50年思想相册》，还是《国外50部经典纪录片——品味世界百年的光影波动》，都让我们看到了不同场景中自己的背影、国家的背影、世界的背影，解读着“背影”周围的光与景。纪录片这种让人安静的艺术通过本书再次呈现，无论记录的内容有多么激荡起伏，都不会影响读者的心能够静下来，享受生活、思考人生、品味世界，让快步向前的人们缓一缓脚步，甚至稍做停留，用背影反观现实，以便更从容地向前走。

纪录片是文化折扣率最低、人性本真的反射率最高的影像艺术。这套书

在这两点上对多部国内外纪录片进行了通向心灵的分析阐述，让读者看到了中国西部少数民族独特的生活环境和生存状态，看到了遥远的北极地区爱斯基摩人的生存形态，看到了在曾经的艰苦中熠熠生辉的人性美，看到了人类生存的尊严与智慧……文字与影像同时在这里与读者和观众的心相互碰撞交流。

值得肯定的是，这两部著作一定程度上在学术探讨和大众化解读之间找到了平衡点，或者说将学术探讨大众化了。研究者不难从中发现史料梳理和学理分析，普通观众也可以很容易地找到“悦读”的落点和“看片儿”的索引，这就为纪录片发展的土壤增加了更为丰富的营养元素。

遗憾的是，限于篇幅，还有更多的精彩纪录片没有被选入。尽管如此，也并不妨碍这两本书的价值。展卷阅读，能够让大众感受到与学者的距离如此之近，也能让学者感受到人文意识的浸润如此舒适和宁静。

中国纪录片研究中心主任

中国传媒大学电视与新闻学院副院长

何苏六

2012年5月

光影波动，且听歌吟

在纷繁复杂的影视艺术形态中，纪录片是真正意义上的精神贵族。初遇这位“贵族”，宛如夏季暴风雨过后的清晨，推开卧室的窗户，看到一个洋溢智慧之光的世界，一切都是那样的清新、透亮，其中的韵味又很厚实、耐人寻味。与这位“贵族”真正结缘，始于接手《中国电视·纪录》这本刊物的“经典”栏目。常念为经，常数为典。那些经久不衰的旷世之作，经过历史的择捡、岁月的积淀，更是光与影交织而成的最富价值的纪念。“经典”栏目每期推介两部国外的经典纪录片，久而久之，那些颇为动人心弦的影片，奏出了一曲曲永恒的歌。

世界上最早的一批影片是纪录片。1895年12月28日在巴黎卡普辛大道14号大咖啡馆的印度厅内正式公映的由L·卢米埃尔摄制的《工厂的大门》、《火车到站》、《婴儿的午餐》等十二部实验性影片，都是生活景象的真实纪录。从诞生至今，纪录片已有一百多年的历史，这百年历史犹如一座高耸入云的峰峦，无数的纪录片创作者在其间攀爬摸索，共同打造出一个内容丰富、题材多样的纪录片宝库。从早期弗拉哈迪具有人类学意义的作品发轫，到原苏联维托夫“电影眼”理论和英国格里尔逊“我视电影为讲坛”的勃兴，再到法国“真实电影”和美国“直接电影”的遥相呼应，以及二十世纪七八十年代“新纪录电影”的兴起，纪录片一直都是影视舞台上不可或缺的角色，并以其独有的魅力，闪烁着夺目的光芒。

岁月长河的流逝悄无声息，但是它内在的力量却是巨大的。在人类漫长

的历史中，有的东西如落花入水，转瞬即逝，而有的东西历经岁月和时间的淘洗和冲刷，在人们的心目中，依然光彩夺目。长达一个世纪的光辉历程，一部部光彩熠熠的纪录片经典之作，成就了世界纪录片发展的完美曲线。从弗拉哈迪的《北方纳努克》、维托夫的《持摄像机的人》以及阿伦·雷乃的《夜与雾》，再到梅索斯兄弟的《推销员》和伊文思的《愚公移山》，从雅克·贝汉“天·地·人”三部曲——《迁徙的鸟》、《喜马拉雅》和《微观世界》到迈克尔·摩尔的《科伦拜恩的保龄》、《华氏911》，再到吕克·雅克的《帝企鹅日记》、皮斯霍斯的《海豚湾》等二十一世纪涌现的大量优秀作品，这些历久弥新的纪录片，无论是现在还是未来都给我们以启迪和警醒，成为几代人共同汲取的精神食粮。

在与自然的抗争中，人类的心灵深处总是隐藏着与时间抗衡的冲动：恐惧生命的消失，害怕至爱的离去，渴望时光不再流逝，并试图探寻一种手段来摹写现实世界……纪录片，就是在这种与时间抗衡的努力下诞生的艺术瑰宝。纪录片自觉地记录着人类的生存现状，把真与善当做行动的方向，不忘把它们幻化为美的方式，尽情绽放。在感情趋于苍白的现代物质社会，纪录片成为一种绝妙的传递情感的工具，使人们在浮躁的现实生活中拥有了一面审视自身行为的镜子，它就像是一盏灯，发现并照亮现实。纪录片是人类良知与文明的呼唤，是人与自然的对话，是人对社会的反思，是对人类生存意义的诗意的、具有哲理的思考。

任何艺术作品的生命都来自于生活，它们从大众中来，也应该走向大众。纪录片作为人类生存之镜，所反映的是人类的生活，也理所应当地走向普通的受众。本书精心挑选五十部震撼心灵的国外纪录片经典佳作，展示世界著名纪录片大师的经典作品与人生历程，希望能够丰富中国纪录片爱好者及创作者对国外纪录片的了解，在世界纪录片和中国观众之间搭起一座沟通的桥梁，使热爱纪录片的人更加深入地了解国外的纪录片，更加清晰地了解

世界，在审美的愉悦中接受精神的洗礼。本书娓娓介绍纪录片的精湛技艺，轻轻细述影片中的纷繁故事，力求让读者静静地透过影像穿越时空的重重阻隔，去倾听纪录片大师们的声音，去感受那段逝去的日子。

因为真实，所以感人。本书从梳理篇目，到观看和重温影片，直至落笔成书，无不是一个不断被感动的过程。对于在喧嚣和粗糙的环境中奔波的人们而言，纪录片所笼罩的真实而庄重的美感，会让很多人感到陌生。也许你不知道纪录片这串艺术的风铃从何处响起，但是内心躁动的钟摆却会因它而停滞、肃立、无言。因此，书写本书的同时，更重要的是想和读者们真诚地分享、交流这份感动，无论是理性的震撼，还是感性的冲击，它都可以滋养、伴随你我的一生。

世界对着纪录片，扯下它那庞大的面具，它变小了，小得宛如一首动听的歌。诸位，光影波动，且听歌吟。

桂清萍

2012年5月于广院核桃林

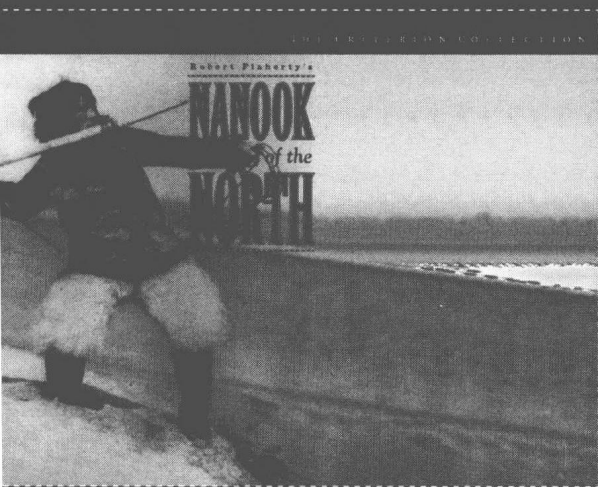
目 录 (Content)

001	《北方纳努克》：弗拉哈迪的乌托邦故事
009	《持摄像机的人》：魔幻般的戏中戏
016	《意志的胜利》：邪恶之花的法西斯美学
023	《夜与雾》：罪恶的警醒
030	《推销员》：物质与灵魂的较量
037	《旧世界群像》：黑白镜头里的老人世界
044	《可爱的动物》：一起寻找生活的乐趣
052	《愚公移山》：时代镜像
059	《浩劫》：说出血泪的历史
066	《天地玄黄》：重拾美丽心灵
073	《特写》：虚拟世界里的陶醉
080	《篮球梦》：让梦想照进现实
088	《微观世界》：一花一世界，一沙一乾坤
095	《喜马拉雅》：来自雪域高原的信仰
102	《乐满哈瓦那》：浮生若梦
110	《裸体漂流记》：生命、美和艺术
117	《战地摄影师》：血与火的洗礼
125	《迁徙的鸟》：我心飞翔
131	《科伦拜恩的保龄》：繁华背后的悲哀

139	《是与有》：由孩子讲述的史诗
148	《史蒂夫》：十年后的邂逅
155	《水下印象》：一个传奇女人的最后宁静
163	《寻找阿富汗少女》：深邃的心灵之眼
170	《冰峰168小时》：叩问灵魂的抉择
178	《我的建筑师》：浮世中的永恒人生
186	《抓住弗雷德曼一家》：窥视家庭的力量
194	《哭泣的骆驼》：天籁之音锻造的神话
201	《生于妓院》：用相机点燃希望
210	《华氏911》：美丽谎言的背后
218	《尘与雪》：生死·时间·永恒
226	《灰熊人》：爱熊者的挽歌
233	《深海异形》：卡梅隆的纪录片情结
240	《地球众生》：多一些慈悲，多一些温情
248	《帝企鹅日记》：生命的奇迹，爱情的赞歌
256	《难以忽视的真相》：脆弱的地球“母亲”
263	《美国与列侬》：一代精神偶像
271	《永远》：永远的永远
278	《进退两难》：我决定我想要活下去

285	《在世界尽头相遇》：天地之大美
293	《听风的歌》：回归纯净的家园
300	《抢救切尔诺贝利》：人类科技的悲歌
307	《彼时，彼城》：来自一位老人的情书
314	《标准流程》：民主背后的真相
321	《亚洲之旅》：对和谐的探寻
328	《走钢丝的人》：追梦的空中舞者
335	《攀岩兄弟》：强大攀岩者的肖像照
342	《阿涅斯的海滩》：小老太那颗光影斑驳的心
350	《家园》：地球很美有赖你
358	《海豚湾》：皮斯霍斯的海豚情缘
366	《监守自盗》：贪婪的金钱游戏

《北方纳努克》（Nanook of the North）

导演：罗伯特·弗拉哈迪

国家：美国

时间：1922年

片长：79分钟

获奖：1989年美国国家电影保护局国家影片登记奖

弗拉哈迪在边远的地方度过了他的大部分生命——主要是在英格兰的版图之内。他成长中的记忆与嗜好都属于爱德华时代。他从来不知道现代大都会是什么样子，也不曾试图去了解它。他是一个属于从前的人，痛恨工业化以及它对于个人世界的统治。这种痛恨更体现在他所选择的媒介——电影之中。

——格里尔逊《关于罗伯特·弗拉哈迪》

《北方纳努克》： 弗拉哈迪的乌托邦故事

1922年，一部关于爱斯基摩人日常生活的影片《北方纳努克》（*Nanook of the North*）震惊了全世界，导演罗伯特·弗拉哈迪从1920年起深入亚北极地区同当地土著爱斯基摩人一起生活，并且拍摄了大量的影片素材；1921年三月到四月间，他在当地凿开了六英尺深的冰层提取清水就地冲洗他的胶片素材；当年的冬天，他又在他那冰天雪地的小屋里剪辑了他的影片。于是，一部不同反响的人类学纪录片诞生了。这部片子不但展示了冰天雪地的北极风光，也记录了爱斯基摩人完整的生活形态。弗拉哈迪将纳努克一家的生活尽可能地按原貌展示出来，形式生动活泼而易于接受，从此，人类学纪录片开始把讲故事作为跨文化纪录片的一种传统。《北方纳努克》第一次把游移的镜头从风俗猎奇转为长期跟踪一个爱斯基摩人的家庭，表现他们的尊严与智慧，关注人物的情感和命运，并且尊重他们的文化传统，具有极大的开创性意义。

一个探险家

探险作为弗拉哈迪最初认识和理解世界的方式，给他从事纪录电影的创作提供了一个契机。探险与纪录之间，存在着十分微妙而有趣的关联。这主要体现为，探险者和记录者都必须以尊重客观现实为前提，他们的目标就是探索那些尚未被人知晓的事物，让这些事物呈现自己的真实面目，与此同时，在主客体的关系上，他们都必须清醒地摆正自己的位置，那就是，避免主观介入与干预，以不带偏见的眼光对待自己所“发现”的一切。

对于弗拉哈迪来说，探险首先是种童年记忆。“早在少年时代，我就开始致力于探索新的大陆。我父亲是一名采矿工程师，从某种意义上说，我们是一个游牧家庭。我们从一个金矿到另一个，周转于加拿大的各个地方。那时候，我才十二岁……”“随着年岁渐长，从少年时代开始，我就和父亲或他的同事们一起去采矿。一去就是几个月。夏天乘着独木舟，冬天坐着雪筏子。有时候我们会去新领地——安大略北部不为人所知的处女地。我们将地形绘制下来，进行勘探，至少我父亲和他的同伴是这样做的。而我只是个局外人。”

探险不仅仅是弗拉哈迪童年时代的遥远记忆。长大以后，他真正成为了一名远近闻名的探险家，不仅跨越了当时尚无人迹的北极大地，还重新发现了一些被人遗忘的岛屿。所以，“他首先将作为加拿大北极圈的探险家流传百世”。

作为生命的起点，探险既是弗拉哈迪生活经验的组成部分，更重要的是，他促成了一种观察世界的特殊方式和全新的生活态度。对于一个探险者来说，事物早已存在，只不过在一个不为人知晓的地方埋藏着。无论发现与否，事物本身不会有丝毫变化。它们是客观、自足的，与人的主观意识和行为并无关系，所以探险者的任务就是去发现。他们最终的目标就是将尚未被人知晓的事物呈现出来。一个伟大的探险家与众不同的是他们对一切事物无

与伦比的耐心和永不疲倦的好奇心。因为在面对广袤的土地时，只有保持一种开放、接纳的态度，才可能发现蕴藏在大地深处的矿石。长年累月的探险生涯就此训练了弗拉哈迪一双敏锐的眼睛和孩童般的好奇心，同时也赋予了他作为探险者的宝贵品质。作为一名野心勃勃寻找新大陆的探险家，当弗拉哈迪拿起摄影机时，他在无意之中又进入了另外一块“新大陆”。

遥远的乌托邦之地

《北方纳努克》记录的是位于北极冰雪世界中的未开化民族——因纽特人，虽然因纽特人穿的衣服、用的毛毯几乎都来自曼彻斯特，他们用收音机了解毛皮的行情，和从纽约飞来的投机商讨价还价。但是，影片并未表现这些现代文明对当地人们生活的影响，相反，它却以搬演的方式翔实地描述了因纽特人修建冰屋、用渔叉捕鱼等业已消失的传统（它们与弗拉哈迪营构的乌托邦世界须臾不可分离）。观众很自然地接受了这些搬演来的场景，认定它们就是现实本身。之所以会产生这种错觉，很大程度上是因为这些事件展开的特殊地域背景。地域的偏僻不仅可以在空间上与现实世界拉开距离，而且给人带来一种时间上的疏离之感。在空间位置上由于它们与中心世界的偏离，使得观众更倾向于把它的过去与现在混为一谈，或者根本就会忽略影片所展现的时间背景。也正是这个原因，弗拉哈迪虽然排除了因纽特人受现代文明影响的那部分生活，却仍然能获得观众对于影片现实的认同感。

“为了设想的乐土

能有不同于周围的理想制度，乌托邦总是坐落在与世隔绝的地方，而且非常难以接近，难以发现，一定要通过非常奇怪而偶然的过程才能发现。”在影片《北方纳努克》中，漫漫无边的冰雪从视觉上就隔绝了它与周围世界的关联。在这个风雪裹挟的独立王国里，唯一与纳努克一家打交道的就是严酷的自然环境。生活在不变的传统中循环往复，生命沿着既定的轨道繁衍不息。封闭的环境是乌托邦世界不可或缺的特征，只有在一个孤立、封闭的空间中，才能截断与现实的纽带。在这里，想象可以任意驰骋，任何理想化的叙述都可以被观众当做现实接受下来。

家庭模式——乌托邦社会的缩影

家庭是贯穿在弗拉哈迪影片中最为直观的结构模式。作为影片中唯一被凸显的社会组织形式，它不仅承担着影片的叙事功能，还象征性地代表着弗拉哈迪所构建的乌托邦世界的社会结构特征。

在《北方纳努克》中，影片开始即以一种幽默、戏剧化的手法向观众交代影片的人物——纳努克一家。纳努克划船离岸后，小舟里奇迹般地逐一钻出他的妻子妮娜，孩子艾力、库亚易等，还有小狗科姆克。在这一组镜头中，人物都眼望镜头，景别以近景为主。这颇似中国传统戏曲中京剧人物的“亮相”，开片伊始就给影片中的人物确定了身份和功能：他们只是家庭里的一员，而不从属于任何社会阶层。这种身份和功能决定了他们的动作或行为必然要从家庭中追索其含义。与家庭的功能相对应，人物的功能也就被限定为：男人——父亲（丈夫）；女人——母亲（妻子）；孩子（儿子）——未来的继承者。

在《北方纳努克》中，纳努克以他的一系列行为，如捕海象、造冰屋等，确立了自己作为父亲和丈夫的地位，从而与传统观念中对男人角色的理解一致，即男人负有养家糊口、维护家庭安全的职责。影片中对女人的描写

不算太多，但是通过妮娜和她背上的婴儿这一造型，直接暗示出女人的职责和她们的身份角色。总体上来说，女人在影片中的位置就像她在家里一样，永远处于一种背景中，但她却是不可或缺的因素。而孩子在影片中

则被赋予重要的使命，他们不仅是血缘传承的纽带，而且是延续特定文化结构模式的根本保证。影片有这么一个颇为著名的场景：纳努克在造冰屋的间隙，手把手地教孩子如何射箭，以成为一名伟大的射手。通过这个镜头，弗拉哈迪毫不隐讳地表明了因纽特古老文化存在和延续的可能。

弗拉哈迪通过对人物行为类型化的描述，人物角色的功能被大大地简化，社会关系被限定为仅仅发生在家庭结构内部的相互行为。于是，作为叙事核心的家庭同时隐喻着弗拉哈迪理想中的乌托邦世界的社会结构。家、国一体，以血缘联结的人与人之间的关系自然避免并消除了工业社会所存在的人与人之间的冲突与紧张。人类所面临的敌人只有大自然，而不再是人类本身。人与人的关系不再是剥削、斗争，而是平等、互助，其核心就是爱——兄弟手足般的友爱。这正是乌托邦的核心特征。

纪录乌托邦的诗意结构

拍摄《北方纳努克》之前，弗拉哈迪已为他的第三次和第四次北极探险之旅拍摄了大约七千尺长的毛片，但是当他带回到剪辑室后，出于羞耻和不满，他把一截烟头丢了进去。于是，所有的胶片付之一炬。后来，弗拉哈迪