

制作一部电影不是为一个问题寻求答案，

而是尝试去捕捉生活本身。

阿尔伯特·梅索斯 | Albert Maysles

纪录片编创艺术

纪录片编创艺术

李燕临 编著

人民文学出版社

李燕临 编著

纪录片编创艺术

纪录片编创艺术

李燕临 编著

上海人民出版社

李燕临 编著

图书在版编目(CIP)数据

纪录片编创艺术/李燕临编著. —上海:上海人民出版社, 2017

ISBN 978-7-208-14644-0

I. ①纪… II. ①李… III. ①纪录片-创作研究
IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 173032 号

责任编辑 舒光浩 屠毅力
装帧设计 胡 斌 刘健敏

纪录片编创艺术

李燕临 编著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 17 插页 2 字数 214,000

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14644-0/J · 490

定价 52.00 元

前 言

纪录片是影视艺术的一种重要形式,它作为记录社会变迁、展现自然风貌、审视现实生活的时代窗口,彰显了其独特的时代意义与人文价值。纪录片创作能及时地把真实的社会环境、人的生活样态呈现在屏幕上,从而使我们能够充分了解人类生活和社会的各个层面,并从其对现实生活的表现中,感受到强烈的民族精神、民族文化对现代生活的深刻影响,中国纪录片创作发展至今已产生了数量众多思想精深、艺术精湛、感人至深、受众喜爱的佳作。

在当下多屏互动时代,随着社会文化的发展,媒体融合的深入,传播环境的改良,创作思维的突破,无论是市场格局、创作方式、审美追求、大众趣味,还是政策和应对策略的变化,都给纪录片带来了前所未有的美好景况,纪录片创作也比以往任何时候都更需要进行深刻的自我审视和深入思考。纪录片拥有了微博、移动媒体、视频网站、“纪录中国 APP”等更多的传播平台,其内容生产也应考虑更多新媒体受众的需求。因此,改变思维方式,运用新媒体实时大数据指导纪录片的创作,坚持纪录片的本体

属性,进行纪录片编创广度的拓展与深度的挖掘,使纪录片在立足历史的基础上,展望未来智能媒体时代的更高要求,坚定前行。

《纪录片编创艺术》就是在此背景下,融注了作者多年的教学实践经验总结和科研成果积累撰写完成的一部著作,内容较为丰富,主要涵括:纪录片创作概论;纪录片选题策划和编导思维;纪录片叙事艺术和多元化创作手法;纪录片声画艺术语言创构;纪录片场面调度与镜头运用;纪录片网络新媒体传播。

该著作的特色体现在:

一、既立足纪录片编创理论体系的阐述,又能结合纪录片摄制的典型案例、获奖作品、近年来有影响力的纪录片作品展开学理分析,融学术性和实践性为一体。

二、对纪录片声画艺术语言,从纪录片色彩的造型运用、构图的形式方法、用光的处理技巧、景别的表意功能、字幕的创意编排、声音的艺术构思等方面,结合大量纪录片作品进行了分析与阐述,并提出一些个人的理论观点与运用技巧。

三、对纪录片多元化创作手法、新媒体纪录片传播等内容,能结合纪录片的最新发展态势进行论述,是一部实用的纪录影像著作。《纪录片编创艺术》一书中既有理论研究,又有实践经验概括,对纪录片创作者和相关研究者,能为其研究和创作提供指导借鉴价值;对高校广播电视编导、电视节目制作、导演创作等诸多专业的人才培养能切合教学需要。

本著作由李燕临教授负责确定总体结构,并进行统稿。其中,李燕临撰写第一章至第三章,第五章的第一节至第三节;李宗伦撰写第四章,第五章的第四节,第六章的第五节;侯彦恒撰写第六章的第一节至第四节,第五章的第四节。全书最后由李燕临教授统稿。本书也是编者主持的教学改革立项项目“《DV 创作与实践》课程建设与教材编写”的系列研究成果。

由于本书作者水平有限,加之时间紧迫,尚有不足之处,殷切期望得到同行专家和广大读者的评议指导。撰写过程中参阅了部分学者的最新研究成果,在书末附了参考文献,在此出版之际,谨向他们一并表示衷心的感谢!

编者

2017年4月

目 录

前言 / 1

第一章 纪录片创作概论 / 1

第一节 纪录片的界定 / 2

第二节 纪录大师的创作风格和建树 / 5

第三节 中国纪录片发展叙略 / 17

第四节 中国纪录片创作流派 / 27

第五节 数字时代纪录片的创作变迁 / 32

第二章 纪录片选题策划和编导思维 / 42

第一节 纪录片选题策划 / 42

第二节 纪录片采访技巧 / 58

第三节 纪录片创作艺术思维 / 66

第四节 纪录片编导媒介素养 / 72

第五节 近年最具影响力的纪录片概览 / 79

第三章 纪录片叙事艺术和多元化创作

手法 / 86

第一节 独特的叙事视角 / 86

第二节 顺畅的叙事时间 / 92

第三节 多极的叙事结构 / 99

第四节 切合的叙事技巧 / 104

第五节 纪录片多元化创作手法 / 111

第四章 纪录片声画艺术语言创构 / 134

第一节 纪录片色彩的造型运用 / 134

第二节 纪录片用光的处理技巧 / 141

第三节 纪录片构图的形式方法 / 148

第四节 纪录片景别的表意功能 / 153

第五节 纪录片字幕的创意编排 / 161

第六节 纪录片声音的艺术构思 / 169

第五章 纪录片场面调度与镜头运用 / 176

第一节 纪录片摄制的场面调度 / 176

第二节 场面调度的轴线规律 / 183

第三节 纪录片的镜头运用规则 / 188

第四节 纪录片镜头时间设计 / 192

第五节 纪录片镜头空间造型 / 197

第六章 纪录片网络新媒体传播 / 202

第一节 新媒体纪录片概述 / 202

第二节 纪录片网络新媒体传播 / 211

第三节 新媒体纪录片频道 / 218

第四节 微纪录片:纪录片的新样态 / 229

第五节 新媒体纪录片的叙事策略 / 238

附录

八千里路云和月

——纪录片《新丝绸之路》评析 / 245

新理念·新技术·新手法:打造国际水准纪录片

——纪录片《河西走廊》评析 / 252

参考资料 / 260

第一章 纪录片创作概论

智利著名纪录片导演顾兹曼曾用“一个国家如果没有纪录片,就像一个家庭没有相册”这样的话语来阐述纪录片对刻画时代精神、保存群体记忆的功用。可以说“纪录片是塑造国家形象的重要载体”。与其他媒介相比,纪录片兼具新闻性、艺术性、教育性和娱乐性。在全球化背景下,纪录片更易于被全世界人们所接受。同时,纪录片还是一种相对高端的文化产品,记录真实生活流程,撷取真实生活场景,并以此触动情感、引发思考,具有真实性、思想性和艺术性的主要特征。近年来,中国国内掀起了纪录片创作的热潮,拍摄的纪录片数量急剧增加。同时,据《纪录片蓝皮书:中国纪录片发展报告(2016)》指出:“在进入公众时代后,中国纪录片的消费侧已然成形,从收视人群数量、频道覆盖面、收视人群年龄结构的升级以及与商业消费市场端对接等多个层面看,社会对于纪录片的消费力和消费需求已具规模,且不断提升。2016 年的一个亮点是专业频道出现,打造‘播出平台+市场运营+社会资源整合’的整合运营结构。另一个值得关注的亮点是纪录片样态多元化进程加速,真实类节目的大制作、

‘爆品’不断出现。”

以社会学、传播学的观点看,以纪实而非虚构的手法解释历史、记录现在、预测未来的纪录片,由于审视并再现了自然界和人类社会生活的多个方面,承担着传播价值观念、提升人文精神的任务,已发展成为一种具有强大人文精神的片种,成为推动人类文明发展的一种重要的传播方式。

第一节 纪录片的界定

一、关于纪录片定义的调查

日本放送协会(NHK)科教栏目的创始人、纪录片资深导演安间总介曾经作过一个关于电视纪录片定义的调查,发现了一个很有意思的现象:欧洲、北美以及日本这些不同区域内 90%左右的被访者认为他们所在的国家没有关于“电视纪录片”的统一定义。问及这些纪录片人自己有没有关于电视纪录片的定义的时候,100%的人都认为自己心中有一个纪录片的定义。

安间总介先生也曾对我国的 50 位有 5 年以上纪录片创作经历,并有作品在国际或国内获得大奖的纪录片人作了一个联合调查,其结果有较大不同:我国的纪录片人认为国内没有纪录片统一定义的比例与别的国家大致相同,达到了 90%以上;我国纪录片人自己心中有纪录片定义的比例却远不如别的国家那么高,还不到 30%。

在 2015 年 3 月 13 日发布的《中国纪录片产业发展报告》中提到:2014 年在网络视频领域,在所统计的 17 家视频网站共播出纪录片约 1 万部,全网总点击量仅为 153 亿,不到全网视频点击总量 1%。北京师范大学纪录片研究中心课题组于《舌尖上的中国》播出后在北京、上海、广州三

大城市作了一次纪录片公众形象的调查,3个城市中有52%的群体自我判断知道什么是纪录片,超过60%的观众通过CCTV-9收看纪录片,并认为CCTV-9改变了我国纪录片形象。省级卫视和地方电视台在中老年观众里覆盖率较高,网络视频在20~29岁年龄段的覆盖率最高,但是还有48%的公众不知道什么叫纪录片,仅28%的公众近半年内有看过纪录片。有1/4看过《舌尖上的中国》的观众并不知道它是纪录片,甚至把它归为电视节目、电视剧或者电影。

这些调查说明了很重要的两点:世界各地对于纪录片都没有一个统一而明确的定义;另一方面,说明与新闻、电视剧和娱乐节目相比,公众对纪录片的实际认知还有待提高。观众对纪录片的认知度,纪录片的传播空间、市场能力、文化影响力都有待提升。因此,我国纪录片要想走向真正的繁荣发展还需要传媒人付出共同的努力。

纪录片本身就是现代电影艺术的母体,在电影艺术的不断发展过程中才陆续分化出故事片、新闻片、科教片、动画片、纪录片等不同片种。电视普及以后,纪录片在荧屏上获得了空前的发展,纪录片是高品质的一种影视形态。正如英国电影导演格里尔逊所说,虽然“我们把所有根据自然素材制作的影片都归入纪录电影范畴”,但是“纪录片”这个称谓还是只应“留给高层次的影片”。纪录影像不但“拥有认知世界和自我的强大功能”,还是“富有启发性的艺术,是富有文化内涵的艺术”。

其实纪录片是非常需要创造性的,近年来不断出现的形式,加上纪录片所关注内容的无限丰富性,都在证明纪录片的生命力。另一方面,虽然很难给纪录片下一个人们都认可的定义,并不等于说纪录片没有属于自己的东西,恰恰相反,纪录片拥有一些非常明显的品性。事实上纪录片比任何其他的影视样式都努力地在寻找自己的定义,下面就来列举一些关于纪录片的不同表述。

二、关于纪录片定义的表述

1948年,在捷克斯洛伐克举行的世界纪录片联盟大会上,来自14个国家的会员代表对纪录片给出了另一个定义:“纪录片是指以各种方法在胶片上录下的经过诠释的各个层面。诠释的方法可以是纪实的拍摄,也可以是诚实而有道理的去重演发生过的事情,以便能够透过理性或感性,来达成求知欲,拓宽人类的知识与了解,并真正提出经济、文化与其他人际关系等领域中的问题以及解决这些问题的办法。”除此之外,在纪录片诞生的将近一个世纪的过程中,虽然有无数业界、学界的人士对纪录片给出过这样、那样的定义,借此来表达他们对纪录片的认识,但是不可否认的是,迄今为止,还没有任何一个纪录片的定义得到了全世界范围的一致认同。在对纪录片的定义中,真可谓是“仁者见仁,智者见智”。以下是对纪录片的一些典型的定义方式:

纪录片,从本意上理解,就是透过摄影机与麦克风记录下来的客体去再现真实,当然这里的真实包括主观的内在真实,客观性制造出主观的真实。

西方电影史上第一个对纪录片下定义的是英国纪录片之父约翰·格里尔逊(John Grierson, 1898—1973)。他认为纪录片应当是“对真实事物作一种有创意的处理”(the creative treatment of the actuality)。

抓住现实的片断,将其有意义地结合起来。——维尔托夫

具有文献资料性质的、以文献资料为基础制作的影片,被称为纪录片。——法国《电影词典》

纪录片是以影像媒介的纪实方式,在多视野的文化价值坐标中寻找立足点,对社会环境、自然环境与人的生存关系进行观察和描述,以实现对人的生存意义的探寻和关怀的文体形式。——复旦大学吕新雨教授

百度百科定义:纪录片是以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,并对其进行艺术的加工与展现的,以展现真实为本质,并用真实引

发人们思考的电影或电视艺术形式。纪录片的核心为真实。

然而,或许正是由于对纪录片定义的争论不休和这种说法的不统一,反而使纪录片的创作领域百花齐放,并在实践过程中孕育了各种各样相对独立的纪录片流派。

第二节 纪录大师的创作风格和建树

在本节中主要对纪录大师、纪录流派和他们所给予我们的启示意义进行回望与梳理,重温历史可以使人“鉴古、知今、晓未来”。历史作为社会发展的印记,对历史的记录具有极其重要的史料价值,在纪录片发展的历史长河中,有很多值得后人学习的启示经验和借鉴价值。更好汲取纪录大师和先驱的理论经验和创作手法,才能在更广阔的视野上观照我们今天纪录片的创作现状,展望纪录片创作未来的发展前景。

从世界范围来看,纪录片从早期弗拉哈迪具有人类学意义的作品发轫,到前苏联维尔托夫“电影眼睛”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品种,也是人类精神文明和世界文化多样性的标签。在法国戛纳国际电影节、意大利威尼斯电影节、德国柏林电影节以及日本山形国际纪录片电影节和阿姆斯特丹国际纪录片电影节等电影盛会上,纪录片一直都以其独有的魅力而受到世界的关注。

近年来,随着计算机技术、多媒体技术、虚拟现实技术、数字图像压缩技术、数字音频技术等传媒高新技术的涌现,影视文化正在逐渐成为多媒体的视像文化,视像文化的发达充溢是信息时代文明表征的一个重要标准。层出不穷的新传播手段和新技术设备,对影视艺术的节目创作形态、

传播方式、市场营销等都产生了巨大的冲击和影响。当下,随着时代的发展,社会的进步,新媒体环境下的纪录片创作需要我们更多的投入与创新。今天纪录片所取得的发展成果是离不开前人经验累积的基础的,而今后纪录片发展的关键词仍然是:传承、创新,既要继承和汲取以往纪录片发展中的优良经验,又要拥有敢于创新、不断探索的品质。

2015年迎来了电影发展的120年诞辰。与此同时,电视也将迎来它的80年华诞。在电视诞生的近80年中,电影和电视相互影响、相互促进并逐步成长为一个与绘画、雕塑、文学、戏剧、音乐、摄影迥然相异的独立的艺术门类,并且在内部繁衍分化为多个艺术样态。而纪录片无疑是影视艺术中独特的艺术品类,在影视艺术群落中,它始终享受着至高无上的地位。正是纪录片开启了电影成为一个独立艺术品种的大门,奠定了影视艺术的基础。电影艺术的一代先驱卢米埃尔、弗拉哈迪、维尔托夫和格里尔逊等人在早期拍摄纪录片过程中探索出来的艺术手段已成为了重要的电影词汇。

纪录电影,无论就其历史渊源、自身特性,还是就其对现代社会的影响而言,都堪称电影群落里的独特品类。活动照相的开创者的最初动机是纪录奔驰的马匹、飞翔的鸟只,电影之父卢米埃尔及其摄影师们向观众展现的是对诸如“火车进站”“工厂大门”“婴儿午餐”这类日常生活事件的如实记录。纪录电影是活动影像的初始形态。

自20世纪初故事片羽翼渐丰,演变成一种艺术形式之后,纪录片并未销声匿迹,而是与故事片并存,共同构成电影的两种基本形态(技术主义传统和写实主义传统)。不仅如此,基于自身的特性,纪录片比故事片更能迅速、灵活地捕捉社会生活及其变化。同时,纪录片更具生存活力。故事片的制作可能因地震、战争、政治等天灾人祸以及自身存在方式的局限性而发展迟滞乃至被迫停止,纪录片则较少受到此类因素的制约,非常时刻反倒是纪录电影工作者大显身手的良机。此外,纪录电影更能及时

吸收科技发展成果,迅速将其转化为手段,力争同步反映社会生活。

以下是对纪录大师、作品叙事策略的发展与变化的一次比较全面的梳理和分析:弗拉哈迪探险式的电影、维尔托夫眼睛派、格里尔逊以旁白为主和直接陈述方式纪录电影、直接电影、真实电影、新纪录电影。

一、弗拉哈迪:探险式的电影

美国的罗伯特·弗拉哈迪(1884—1951)是早期痴迷电影者中的一员。他的父亲是采矿工程师,在1913年,29岁的弗拉哈迪被老板第三次派往靠近北极圈的哈德逊湾一带尚未开发的岛屿进行考察。与前两次不同的是,这一次,他的行囊中多了一个时髦的行头——电影摄影机。或许正是老板这一好奇的举动,成就了世界电影史上的第一部堪称里程碑的纪录电影——《北方的纳努克》。在世界电影史上,《北方的纳努克》的重要意义是在于它的出现宣告了纪录电影作为一种电影形态的诞生。弗拉哈迪片也因此被称为“世界纪录电影之父”。

在这之前的所谓纪录片,其实只是对原始资料的呆板记录,诸如秀丽风景、新闻事件等。《北方的纳努克》则与此不同。在这部影片的创作过程中,弗拉哈迪避开了以往那种从外部观察事物的方法(一种近似于昆虫学家的观察方法),主张必须以人类的眼光(而不是以昆虫的眼光)观察事物,因此他绝不在导演场面或曰搬演场面上让步。为了拍好这部影片,他在哈德逊湾居住了15个月,与纳努克一家共同生活,悉心体察、认真研究拍摄对象的习俗。弗拉哈迪和纳努克一家一起来构思剧本,一起排练场面。为了更好地重现极地生活,弗拉哈迪还特意编写了一个剧本,让纳努克一家充当演员,扮演他们生活中的一些场景。

在影片内容方面,弗拉哈迪不满足于仅仅表现原始生活中的优美景物或人物服饰、舞蹈以及各种仪式,而是让摄影机参与纳努克一家的吃饭、狩猎、捕鱼、建造冰屋等生活过程,这样就充分表现了他们在险恶自然

环境中的强大生命力,使得纳努克这位异国男子成了这部叙事诗中的主人公,传达出一种亲情和更高层次的人类的普遍情感。

影片《北方的纳努克》摄影优美,剪接流畅。此间的重拍很多,只要不满意,纳努克都会配合他重来一次或几次。弗拉哈迪的日记中常有“重来一次,纳努克!”的字样。1920年,当弗拉哈迪觉得已经拍了足够多的镜头决定回家时,“可怜的老纳努克徘徊在我的帐篷外”,他说“如果我再待上一年,我们还有可拍的东西”。从1922年6月11日开始,不可数计的人认识了可爱、乐天、随遇而安的纳努克,这些人遍布世界各地,远至中国和日本。

《路易斯安那州的故事》则以另一个种族的人为拍摄对象,复制出跟《纳努克》同样的精神,并把个人的童年融进影片中,拍出自传的味道。纵观这种导演探险性的拍摄方式,这个纪录电影之父对电影艺术及自然生活的追求态度是值得我们尊敬的。

弗拉哈迪探险式的电影实践给后人的启示:

(一) 独特的审美、价值观念

弗拉哈迪所探索、发现和记录的,是人与大自然的搏斗,人同大自然交织在一起的生存状态,这正是日常生活中展现的自然之美和人们内心深处的情感之美,是人的灵魂,人的尊严。正是这种超乎寻常的价值观念和审美取向,使得他的作品能名扬四海。

(二) 纪实与表现、客观与主观

弗拉哈迪对爱斯基摩人真实生活的跟踪拍摄、客观记录,目的十分明确。由于对纪实与写意、客观与主观关系的不同理解,催生了各个时期不同风格的导演,衍生出不同流派作品。而其本质上都源于人们对于“真实”的不同认识。

(三) 拍摄对象的选择

弗拉哈迪创造的电影方法——与拍摄对象朝夕相处,将拍摄活动和