

欧美电视制作实用手册

[第4版]

纪录片创作完全手册

DIRECTING THE DOCUMENTARY

迈克尔·拉毕格 Michael Rabiger

何苏六 等译

ELSEVIER

中国传媒大学出版社

欧美电视制作实用手册

纪录片创作完全手册

DIRECTING THE DOCUMENTARY

迈克尔·拉毕格 Michael Rabiger

译者 何苏六 李姝莲 宝力杰 程 颀
刘小霞 鲁渝霞 顾 峰

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

纪录片创作完全手册/迈克尔·拉毕格著;何苏六等译.4版.—北京:中国传媒大学出版社, 2005.5

ISBN 7-81085-482-8

I. 纪… II. ①拉…②何… III. 电视纪录片—制作—手册 IV. J952-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第039563号

copyright© 2004, Elsevier Inc.

Michael Rabiger: Directing the Documentary (4th edition)

This edition of Directing the Documentary, 4th Edition by Michael Rabiger is published by arrangement with Elsevier Inc, 200 Wheeler Road, 6th Floor, Burlington, MA01803, USA.

Chinese Language edition published by China University of Communication Press

ISBN 0-24-080608-5

本书简体中文版专有出版权由 Elsevier Inc 授予中国传媒大学出版社,在中国大陆地区(不包括香港、台湾、澳门地区)出版。未经出版者书面许可,不得以任何形式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有,翻版必究

北京市版权局著作权合同登记图字:01-2004-4247

纪录片创作完全手册(第4版)

作者 迈克尔·拉毕格

译者 何苏六等

责任编辑 杜丽华

封面设计 阿东

出版监制 闵惠泉 曹辉

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄南里7号 邮编:100024

电话:86-10-65783362 65450528 传真:65779405

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

经销 新华书店总店北京发行所

印刷 北京中科印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 36

版次 2005年6月第1版 2005年6月第1次印刷

书号 ISBN 7-81085-482-8/K·293 定价 68.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

编辑委员会

主任 高晓虹

编委 何苏六 秦瑜明 顾 洁 刘 羽

徐培喜 蔡 翔 闵惠泉

主编的话

作为国内历史最久、规模最大的电视教育机构,电视学院一直致力于促进中外同行在电视制作理念和实践方面的交流。

这些年的工作多偏向于为中外同行创造面对面交流探讨的机会。“中美电视制片人高级研讨班”、“中美电视新闻运作与管理高级研修班”等高端培训项目均在电视学院得以成功举办。在这些活动中,如何寻找一个好故事、某个镜头的位置、某句解说词的措辞都可能导致中外同行之间面红耳赤的争论。正是在这些争论过程中,在灯光彻夜不息的编辑室中,我们取得了丰硕的成果。

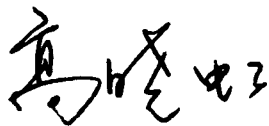
然而,在为这些成果感到自豪的同时,我们一直在思考如何让更多的圈内外人士分享我们的成果,了解国外电视制作的经验。经过反复的论证和细致的调研,我们最终确定翻译出版这套“欧美电视制作实用手册”丛书,这套丛书精选了跨国出版机构焦点出版社(Focal Press)出版的系列作品。

焦点出版社是广播电视书籍的权威出版机构,我们挑选的这套丛书的作者都是在电视领域从业多年的专业人士,他们将自己在实践中总结的各种技术诀窍进行了系统的梳理,再加上多次修订、再版,使得本套丛书具有很强的实践指导性和实用性。

其中,《单机拍摄与制作》、《演播室与外景摄影》、《演播室导演》和《画面编辑的语法》这四本书的特色在于每一页只讨论一个主题,左文右图的版式不仅能够方便读者阅读,更有助于读者把握整个节目制作的过程。《纪录片导演》、《影视照明技巧》和《影片制作流程》配有大量的图片和图表,亦是本领域内的经典作品。

总之,本套丛书是实践心得、技术知识、专业技巧的结晶。既可用作广大在校学生的教材,又可用于电视从业人员的培训与进修。

作为这套丛书编委会的主编,我衷心希望读者能认可这套丛书,并与我们一起分享欧美影视制作前沿的最新实践成果。

2005年5月

第四版序言

任何有兴趣学习如何制作纪录电影的人都将在本书中得到您需要的知识，既包括技术上的知识，也包括概念上的。本书将以实践和设置课业的方法引导您一步步自由运用影像调查研究和表达自我。对于初学者而言，本书将帮助你脱离初学者的行列，如果你正是初学者，本书可以助你一臂之力。对于职业工作者而言，本书将提供新的视角，使您具备更加完备的专业知识，并使您在工作时更具有逻辑性。因为许多人（包括我自己在内）是有实践经验的学习者，不适合埋首于无穷无尽的信息当中，这本书适用于很多种读者，你可能是下面的一种或者几种：

1. 如果你在开始制作影片之前想先作一些概念上的准备，本书在每个与制作相关的阶段都提供说明和渐进的计划，以帮助你提高技能、判断力和信心。

2. 如果在实践中你可以学到比从概念中更多的东西，你可以直接跳到计划案部分，并且将本书的其余部分当作在工作中遇到困难时的指南针。

3. 如果你想制作剧情片，但是想知道纪录片技巧是否有用，本书有一系列内容是关于纪录片工作如何增强对于即兴表演、试验和运用自发性的信心。同时向您展示纪录片采访在剧情片排练中是多么有效。

4. 如果你因为逐渐刻板化的电影、电视工作而陷入困境，并且渴望从事导演工作，本书会给你指明方向。

5. 如果你无法负担去学校学习所需要的时间和费用，但是仍想学习制作纪录片，本书将会给你提供帮助。

这本书进行了彻底的更新、修改，并且扩充了一些反映技术变化和展示纪录片制作过程的内容。幸运的是，我所作的讲述和实践都来自于我的电影制作和教学的经历。我觉得那些来自于工作室、研讨会和其它会议的激励特别有价值。因为这一切印证了纪录片工作者的需要及实践在很大程度上是共同的。这一切也揭示出纪录片是多么迫切地被需要和受到赞赏，尤其是在那些正在进入或脱离集权主义者统治的国家里。在一个被仇恨和战争破坏的世界中，人性良知的声音仍然很微弱，并且，从来也没有变得至关重要。

因为事实上，仍然不可能看到足够多的纪录片，这本书主要援引了英语影片，许多是美国独立制片人制作的。然而《纪录片创作完全手册》一书中的实践和方法一定能适用于不同的文化背景，因为它自从诞生以来已经被译为多种文字，为世界各地的读者提供帮助。

第四版的变化主要在于增加了新的章节：

1. 证据与纪录片观点（第四章）。制作纪录片和为一个案件搜集证据的过程很相似，只是前者展示给观众，后者展示给陪审团。通过重新审视证据的内在规律可以看到它们和摄像机、录像机或目击者的记录有相似之处，这一章对于制作更有说服力的纪录片做出了指导。法庭的取证阶段如同用证据构建一部影片一样，都是最大限度地将逻辑论证展示给观众或陪审团，是他们的判断决定可信性，因此也就决定了真实性。

2. 作业：评论性写作（第九章）。这里介绍了关于纪录片批评性写作的方法，并提倡将其作为一种展示你内在价值的方法。

3. 使命和许可（第十七章）。这部分将主题、内在价值和与许可证相关的实际问题，以及内容说明整理在一起。

4. 拍摄前的会议（第十九章）。记住这本书可能用于非常复杂的计划，这一版包括了前期会议，把它作为一个大制作组相互交流的平台。

5. 现场声（第二十二章）。现在的摄像机具有更加专业的声音录制功能，更多人使用外景混录调音机和无线话筒，所以增加了外景录音的部分。

6. 使用音乐及与一位作曲家合作（第三十五章）。数字编辑使纪录片从写实主义的束缚中摆脱出来，同时由于精密的音响合成器使制作低成本原创音乐等成为可能，音乐更广泛地运用于纪录片中，更好地营造气氛和表达态度。这一章还讲述了如何与一位作曲家共同工作。

在第四版中的重要改动是美学和作者论这一部分被重新编写，并且把位置排在前期准备之前。因为教影视课程的教师需要更具有线性特征的教材。我努力将材料整理得更为简洁，尽量使建议更为生动，并且对初学者更有针对性。因为他们可能会更注意制作阶段而不是策划。

第四版仍然包括以下部分：

1. 历史部分加入了许多近年的影片。做到绝对的公平和具有典型性几乎是不可能的，所以我援引了所看到的最棒的电影。由于这本书在非英语世界也将被出版，我还囊括了在国际上有声望的影片，希望读者们也能看到它们。机会和选择以我的方式融合，这无疑会呈现出一种观点，既不是冒险也不是平衡。尽管这本书不可能使所有的读者满意，但它更好地将我所知道的呈现给您。所以让它就这样吧。

2. 新增了关于研究的章节（第十五章和十六章）。

3. 全书对涉及设备和影片的内容进行了更新。

4. 学习制作纪录片将如何帮助你导演剧情片。伊朗的电影业将展示纪录片的真实性、诗意和寓言式故事讲述的融合方式。

5. 大多数的作业都有结果评定表，在附表1中。为了方便教师们，这些附表可以被保存为微软 word 文件的格式，只需在 Focal Press Web 中本书的标题下

即可找到 (www.elsevier.com/inca/publications/store/6/7/5/9/6/6/index.htm)。这使评定工作更为容易。

6. 教师们对于学生作品的评价更为客观。
7. 学生们可以相互评价和讨论彼此的作品。
8. 能够更清楚地认识到电影工作中的众多层面。
9. 为自己的工作,无论是现在的还是计划中的,建立相似的标准。
10. 更加强调不要把电影作为一个简单的符号,而要让它寓意丰富,诗意地表达观点和感情。

11. 初期研究和计划(第十五章),现在增加了新的内容。有了更加清晰的观点和风格,包括对于“加大赌注”的讨论——为参与者和观众决定对于中心人物而言什么是冒险的行为,以及导演如何合理地使这种危险加剧。

12. 采访(第二十四章),改进之后更加清晰和规范。
13. 声音理论和手持摄像机理论(第十四章)。
14. 三幕的结构更加显著,鼓励在各种舞台导演中利用戏剧形式。
15. 节奏感和戏剧因素被详细阐释,并与导演工作相联系。对于戏剧因素是在生活中自然开展的认识,有助于导演在纪录片进行到某处时更深入地理解,相反,如果导演未加注意,那么影片将停滞不前。

16. 在研究阶段最后有一份关于思维定势的问卷,作为拍摄前最后一个思考(思维定势是一些毋庸置疑的假设,它们使我们接受事情就应该是这个样子,事实上,我们应该批判地看待它们)。

17. 本书还为那些仅想用此书做个大体指导的人准备了更多的浏览指南,包括每一部分和章节开始前的要点,在二十八章中还有一个制作计划一览表。

在以下章节里增加了新的练习:

1. 讲故事(第十章)。
2. 家庭剧(第十章)。
3. 批评写作(第九章)。
4. 声音理论与录制(第十四章)。

本书中许多计划和练习都带有个人评价标准,并且提出了供讨论的话题。那些在教育环境中的老师要求看到学生们获得了新知识的证明,他们将发现成绩评价绝对有好处。他们的学生已经知道了一个作业被评价的多重标准。知道什么是被期待的,并且能计划去做到这些。当工作完成之后,评价体系可以让老师和学习者更深入地了解每部影片,并且提升共享的价值。影视教师们好像已经从传统的模式中脱离出来,在传统的模式中,学生们跟随一位老师,更加理性地做与理论相关的实践和其它艺术的实践。总的说来,这本书可以减少讲授的负担,所以老师和他的学生们可以在由他们的工作建立起来的有趣关系中和谐地相处。

世界范围内,纪录片在质量、长度和成就方面都有进步。随着新手法运用

和新的影片获得成功，独立制作的纪录片引起了观众的兴趣。数字的高清音像设备和台式电脑后期处理，已经使影片制作发生了革命，并且将处于精英和排他地位的电影业变得人人都可以涉足。戏剧从非职业演员演出、新现实主义的背景处理和来源于本地文化的富于想象力的故事中受益匪浅。对于独立影片制作者而言，未来格外令人激动。

这些年来，有许多人为本书提供了帮助，帮本书出谋划策，因此我衷心地感谢 Peter Attipetty, Camilla Calamandrei, Judd Chesler 博士, Michael Ciesla, Dan Dinello, Dennis Keeling, Tod Lending, Cezar Pawlowski, Barb Roos 以及她在 Grand Valley 大学的学生。感谢 Bill Yancey 在文本内容上给我的帮助，感谢 Dirk Matthews 和 Milos Stehlik, 提供的图片以及图片来源的标注，也感谢 Paul Ruddock 无偿地和我分享他在做前一版时的经验。我尤其感谢 Mary Schmidt Campbell 院长, Ken Dancyger 和纽约大学 Tisch 学院的全体电影教职员、学生，我有幸和他们一起工作。同样来自纽约大学的 George Stoney 作为朋友、支持者和纪录片的前辈，帮助我避免了很多的遗漏。与作曲家一同工作那一章中的大部分信息都来自于 Paul Rabiger, 他是一位影视作曲家。Joanna Rabiger 是一位纪录片编辑和研究者，她使我避免了在纪录片发展方面的诸多欠缺。Penelope Rabiger 是一位教师，他在硕士阶段是研究学习方法的，他帮助我理解早期在传统的教育下所遇到的困难，以及为什么要采用选择性的方法。我必须感谢 Doe Mayer, Jed Dannenbaum, 和 Carroll Hodge, 他们在《影视创作内外》(Creative Filmmaking from the Inside Out) (纽约：西蒙·舍斯特 2003 年出版) 一书出版之前，正式和非正式地和我交换、分享彼此的创意。

我特别要感谢哥伦比亚大学，我在那里将我的很多想法完善。在 Bert Gall 和 Caroline Latta 的支持和帮助下，影视系在我当主任的时候能够积极地更新思维，不断扩大，并且搬进了新的房子。这些年来，学院和影视系——现在在 Bruce Sheridan 的领导下——有着很大的影响和声誉。对于我的学生们，无论是哥伦比亚大学的学生，还是世界各地的其他学生们，我想要说的是：亲爱的朋友们，虽然我不能把你们的名字全部列出来，但是过去和现在，你们给我很大的帮助，使我得以再版这本书，我对你们表示感谢。

一直以来，能与优秀的焦点出版社的员工们相识并一同工作是一件非常荣幸的事，我必须特别感谢 Elinor Actipis 编辑，对于她一直以来对我的鼓励和实际上的帮助，以及她的专业精神，我要献上诚挚的感谢。焦点出版社有着长长的书目清单，我觉得自己不仅仅是幸运。最后，真心感谢我的妻子 Nancy Mattei, 感谢她耐心的校对，和一直以来有建设性的机敏的批评建议。从她给我帮助的质量和数量上来看，您可以把这本书中任何一个错误都当成是我一个人造成的。也许我应该加一点说明，就是我和本书中提到的任何制作人、机构或学会没有任何的个人关系。

目 录

第四版序言	/1
第一部分 序言	/1
第一章 导演的角色	/3
第二章 纪录片简史及功能	/16
第二部分 美学与作者	/47
第三章 纪录片元素	/51
第四章 纪录片的证据与视点	/58
第五章 时间、发展与结构	/79
第六章 作者面临的机遇与挑战	/92
第七章 重新搬演、再现与纪实风格影片	/103
第八章 纪录片理论与表述问题	/109
第九章 作业：评论性写作	/116
第三部分 本体论和作者论	/119
第十章 认识你的艺术创造力	/122
第十一章 酝酿你的故事	/130
第四部分 银幕语法	/141
第十二章 银幕语法	/144
第十三章 作业：影像分析	/159
第十四章 作业：基础摄影	/183
第五部分 拍摄前的准备	/195
第十五章 初期研究和计划	/199
第十六章 拍摄前的调研	/216
第十七章 使命和许可	/230
第十八章 培养制作小组	/245
第十九章 拍摄前的会议	/252

第六部分 制作阶段	/269
第二十章 摄影器材和拍摄程序	/274
第二十一章 关于灯光	/286
第二十二章 现场声	/295
第二十三章 如何避免问题	/303
第二十四章 采访	/307
第二十五章 指导被拍摄者	/324
第二十六章 指挥工作人员	/337
第二十七章 作者论	/342
第二十八章 作业:高级制作	/347
第七部分 后期制作	/370
第二十九章 开始后制作	/376
第三十章 纸上剪辑:设计一个结构	/389
第三十一章 剪辑,最初的组合	/395
第三十二章 精剪	/401
第三十三章 解说	/410
第三十四章 剪辑:最后的技巧	/421
第三十五章 使用音乐及与一个作曲家工作	/428
第三十六章 从精剪到混音	/435
第三十七章 制作人员名单和致谢	/447
第三十八章 作业:后期制作	/451
第八部分 职业生涯	/460
第三十九章 教育	/462
第四十章 找工作	/498
第九部分 其它信息	/507
附 录 1	/508
附 录 2	/525
名词术语	/535
影片资源	/553
期 刊	/555
有用的网站	/556
参考书目	/558
后 记	/565

第一部分 序言

纪录片的历史和未来展望

第一章 导演的角色

什么是纪录片？

客观性和公正性

导演的旅程

与观众的“契约”

导演与媒体

拍摄影片还是录像带？

证明

第二章 纪录片简史及功能

获得影片

真实的素材和发展的作者论

纪录电影的诞生

加拿大国家电影局

新技术和形式上的变革

直接电影与真实电影

呼唤真实

戏剧化的演进

纪录片与电视

生活中的即兴之作

1980年以后的纪录片

逾越障碍

纪录片的未来

职责

二十部经典的纪录片

在第一部分，你可以看到以下的内容：

- 如何逐渐成为一位纪录片导演。
- 是什么使一部非虚构的电影成为一部纪录片。
- 纪录片的客观与主观。
- 向观众展示证据及复杂的事物。
- 纪录片在社会上的影响和应负有的社会责任。
- 作为一个纪录片制作者你如何影响你的观众。
- 电影语言是如何演进的，以及纪录片是如何诞生的。
- 对参与者和他们的生活是否采用干预的手法。
- 技术的作用，以及它对于操控纪录片主题的影响。
- 技术的进步和观众的期待可能会引导我们。

本书是为乐于做有益的事的实践者而写的。纪录片展示一个个故事，而故事对于人类生活是至关重要的。当一项工作对意义的追寻不断深入，就能将真实人物的真实生活变得特别，就像在神话、传说和宗教中的故事一样。古老的价值就像在纪录片中蕴含的那样，显示出 21 世纪人类生活仍然将在相似的和神秘的宇宙法则之下进行。

一部纪录片可能是关于迁徙过整个大陆的候鸟的故事，像雅克·贝汉的《迁徙的鸟》（2001），也可能是关于一个印度医生和一个英国护士的绝望的工作——他们必须在厨房的桌子上锯掉一个年轻士兵的腿。仅这两部纪录片就能让你探寻神秘的所在。一个带你进入 V 字形排列的鸟群中间飞越加拿大的群山，这是一个非常专业的制作队花高额预算制作出来的。另一个让我们直面在战争中人类的疯狂和痛苦，这是两个年轻、勇敢的印度导演用低成本制作的，他们刚刚走出校门。

任何人刚开始接触一种艺术形式时，他都是从别人的启发和成就开始的。本书第一部分探究纪录片导演是什么样的人，他们的风格是如何产生的，他们选择的是一项什么样的工作，以及它将会变成什么样——尽管新的潮流和变化使这一切还是个未知数。考虑到篇幅的需要和纪录片历史的演进，我将纪录片的历史压缩到一章，并主观地选出重点。这里展示了纪录片最初 80 年的发展、所起的作用和杰出的人物。

无论你是否已经制作了你的第一部纪录片，你都掌握着创新。我的任务是竭尽我的所能传授给你入门的所有必备知识。其中不可避免的有一些技术性的内容，但是最重要的是解放你的思想，帮你积极地打开思路。用人的行为做一个直接的类比：前期调研是预测和质疑；拍摄是经历和记忆；回看是回忆；编辑是重新组织和连接记忆。你可以与别人一起分享最重要的经验。无论你想做什么，快阅读第 39 章和第 40 章。它们强调了长期的教育和工作计划是多么重要，现在就开始吧。另外，你需要一直贴近人类自身，忠于你的生活所给你的信念，并且拥有自己的信念和声音。这本书用很多类比，使你从媒体的威迫中解脱出来。

查阅第一部分的更多信息请参考附录。

第一章 导演的角色

这一章涉及到：

- 纪录片吸引人之处，什么是纪录片以及纪录片未来的发展。
- 使真实影片成为纪录片的各种因素。
- 客观、公正、澄清和简化。
- 纪录片是一个主观的构建，它常被错误地理解。
- 与观众的联系。
- 合作和编辑的自由。
- 用何种媒介拍摄。
- 为何要获得如此之多的证明材料。

做纪录片导演和承担其它新工作一样，突然之间你必须在新的领域中，在新的身份下看上去很有能力。不安和偶尔的错误与经验一同出现，同时伴随着非常有价值的新经验。这一章关注假象、期望和你想要遇到的神话。

什么是纪录片

如果你参加一个电影节或者有很多电影导演参加的会议，你会感受到欢乐、合作的气氛，以及纪录片导演们对他们那一时代的问题所采用的适当的方法。像在戴维森会议上一样，每个人都充满激情地沉醉于他们所选择的格莱尔斯（Goliath）^①。你将认识到纪录片是一种可贵的媒体，在其中，普通人阐释重大的问题，并能够震动社会。导演纪录片意味着掌握适当的权利，处理伦理问题，并且负有社会责任。你也将听到关于那些内容的争论。

两个纪录片导演聚在一块，他们就会为什么是纪录片而争论不休。尽管现在的纪录片与起步之初相比有了很大的进步，但是它的范围和方法还是模糊不清，并且限制的因素还一直在扩大。然而，无需争论的是纪录片精神的核心部分——纪录片着力于探索真实人物和真实环境。分歧存在于以下几个问题当中：

1. 事实上的真实是什么？
2. 如何能毫不妥协地记录，并且不在影片中注入相异的价值趋向。

① 圣经中被牧羊人大卫杀死的巨人。——译者注

3. 如何忠实和真实地传递那些精神上的内容，它们只能被视为主观表现。

这样严重的含混不清并不是媒介的责任；然而，它反映出当我们面对那些伴随着清醒意识的问题时，是什么困扰着我们。制作纪录片就像以存在主义的态度来生活，仿佛每一天都是最后一天。制作纪录片的人认为欢乐、痛苦、妥协和学习都很有价值，它们都是来源于人的完整的“生活”。难怪他们都很伟大。

纪录片是对真实的创造性处理

纪录片之父约翰·格里尔逊（后面将详述）将纪录片定义为“对真实的创造性处理”。

这一定义简洁，但并不很严密，因为它几乎包括所有非虚构形式，像自然风光片、科技片、旅行纪录片、工业片、教育片，甚至包括广告宣传片。但这些名目下的影片根本不属于纪录片。

纪录片和时间

通常的纪录片都是记叙现在或者过去，但是纪录片不会在任何设置的藩篱中久留。彼德·渥肯斯（Peter Watkins）的《战争游戏》（1965）证明了纪录片同样也可以延伸至未来。片中运用了二战时期德勒斯登、广岛和长崎等地被轰炸的影像资料来模拟核弹轰炸伦敦的影像。除非有人发明了时间机器，否则纪录片记述过去和未来就需要用演员，这意味着虚构角色和脚本不会被自动地摒除在纪录片领域之外。

纪录片的社會批评功能

纪录片似乎可以揭示更深入的事实并且暗示某种社会批评。好的纪录片不会流于书写或宣传一个产品或一项服务，甚至不会涉及一些客观的重要事实。一部真实记录工人生产刮胡刀片过程的电影是一部工业电影，然而，一部展示反复进行精确生产给工人造成的影响的影片就可以被称为纪录片，尽管它也同样展示了生产过程。它引导观众得出社会批评的结论，纪录片通常关注人们的生活质量和存在的正义，这使纪录片区别于那些仅仅关注道德和伦理的素材真实的片子，在那些片子中，往往注重人类生活的组织性并提倡人性意识。

最好的纪录片能出色地控制激情，用新颖的方式展示熟悉的事物，引导我们用更深层的意识去思考，甚至使我们采取行动。有时纪录片实际地讨论一个问题，但通常讨论是含蓄的，并且目的是向我们展示某人的生活状况。

纪录片、个性和观点

法国小说家伊麦尔·佐拉（Emile Zola）说过：“艺术工作是从个人性情出发而看到的自然一角。”这与格里尔逊的“对真实的创造性处理”相差无几。如果

我们把它改成“纪录片是从人类性情出发看到的真实的一角”也是适用的，因为每部纪录片都会透过人品性的透镜检验其真实性。所有值得纪念的影片都是通过被认可的作者的眼睛来塑造人物和事件。尽管电影总是集体制作，从来不是个人的。在故事片和试验片中希区柯克（Hitchcock），戈达尔（Godard），伯格曼（Bergman），华特穆勒（Wertmuller）和阿特曼（Alterman）有他们自己的公认的视角和风格，就像在纪录片领域中鲁什（Rouch），怀斯曼（Wiseman），库珀（Kopple）和梅索斯兄弟等人那样。每个人都新颖、特别，并且引人入神的展示人类的生存状态。你能在他们把真实展现在屏幕上时，感受到他们对于一个主题的热情和投注的情感。去探索一个问题，并且最大限度地运用载体将它传达出来是一个人成为艺术家的前提。艺术家们总能把社会边缘意识展示出来，在任何艺术博物馆和画廊里，均能看到艺术家们的展示所具有的历史性跨度。像画家们一样，纪录片制作者通过不同信念、意识、观念和对形式感的兴趣形成了他们批评的特征，他们也试图进行说服。

并不是所有的艺术家都遵从天才人物独立工作这一浪漫的理想化的做法。福瑞尔（Fra Angelico）或阿克罗（Uccello）可能受15世纪意大利绘画的影响，但这些画事实上出自一批学徒和专家之手，每个专家都处理一些特别的细节，如风景画背景，手或者服饰，同样，在电影领域中，一组人而不是一个人决定了影片视像的优劣，《篮球梦》（Hoop Dreams）（1994）是由斯蒂文·詹姆斯（Steve James），弗雷德·马克思（Fred Marx）和彼得·吉尔伯特（Peter Gilbert）联合导演的，它展示了合作产生的优秀成果，而不是突显个体价值（图1-1）。如果把媒体如何合作展现给观众集体，这并不会令人惊讶。

纪录片是一个组织好的故事

成功的纪录片，正如与之相对的故事片一样，讲述一个好故事，需要有趣的人物，动听的故事，充满张力的叙述和一个完整的观点，这些元素对于所有的故事来说都是最基本的，并且存在于神话、传奇、民间故事等人类最古老的故事形态中。

诗人伊里奥特（T. s. Eliot）在考虑诗意的讲述从何而来时说：“它是所有艺术的基础，它通过建立某种秩序，使我们认识生活中的规则。”纪录片通过展示原因和结果，使人们感觉到生活中潜在的组织性，通过激起一些强烈的感情，使我们采取行动。麦克·瑞莫（Michael Roemer）在《讲故事》^①中展示了密谋（即这个故事的背景和威迫的环境）是宇宙的规律。重要的人物是那些挑战现状的人，虽然他们是英雄式的，但往往并不能成功。一个人可能遵循了宇宙的规

^① 麦克·瑞莫，《讲故事：后现代主义和传统讲述的失效》（《Telling stories: Postmodernism and the Invalidation of Traditional Narrative》）（Lanham, MD: Rowman&Littlefield, 1995）

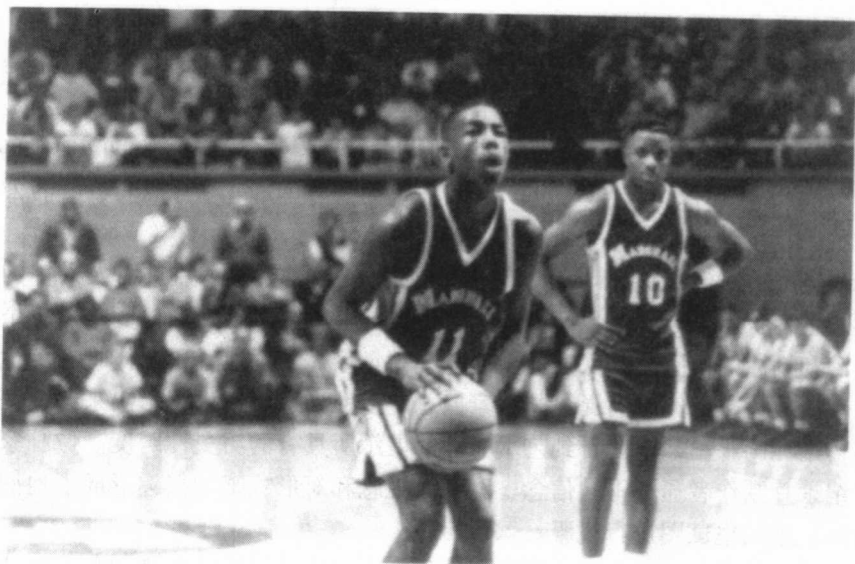

图 1-1: 由斯蒂文·詹姆斯 (Steve James), 弗雷德·马克思 (Fred Marx) 和彼得·吉尔伯特 (Peter Gilbert) 联合导演的《篮球梦》(1994), 体现了共享价值所带来的卓越的屏幕创作效果。

律, 既没有忽视, 也没有固执或者被其它一些原因所阻拦, 斗争成了对他或她(和我们)的教育。

所有成功的故事似乎都以人类进步的某方面为中心, 无论是多么小的或标志性的进步。他们这样做是为了给我们留下一些希望。真实人物和真实环境的斗争造就了伟大和感人的纪录片, 尤其是当你也看到一些人最终有所收获时。

纪录片形式的范围

建立一种秩序或展示因果可以通过许多种方式完成。一部纪录片可以被控制和预先策划, 也可以毫无预先计划地随机拍摄, 可以是抒情和印象主义的, 也可以完全是客观观察的产物, 也可有评论, 也可以根本没有解说, 可以展示其主题促使变化发生, 甚至也可以隐藏主题。可以通过词语、想象、音乐或人的行为创造一种结构, 可以使用文学的、戏剧的、口头传说等多种表达方式, 可以并用音乐、绘画、歌谣、散文和舞蹈。是由你决定在你的影片中采用哪一种形式, 不要让它们孤立, 在音乐、戏剧、短故事、历史和文学中处处都可以找到例子。

忠于真实而不是现实主义

纪录片蕴含着无限的可能性, 但真实对纪录片有着非凡的魅力, 并受到尊崇。但是, 什么是真实? 最明显的想法是, 真实是一些我们可以看到, 可以衡量的, 可赞同的客观存在。富有的电视网和基金会及谨慎的诉讼想使纪录片仅仅包