

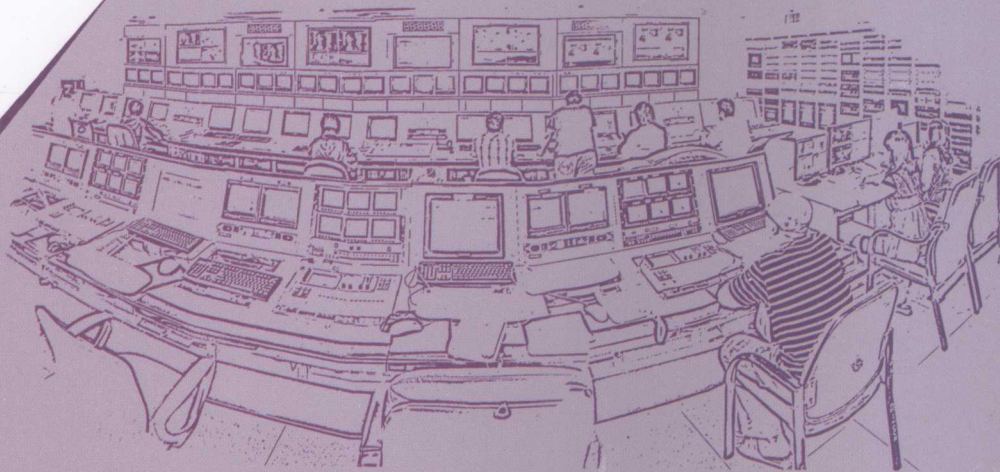

21世纪高等院校示范性实验系列教材

数字影视节目制作综合实验指南

SHUZI YINGSHI JIEMU ZHIZUO ZONGHE SHIYAN ZHINAN

主编 陈 迪 黄 勃 徐菊红

教育部直属师范大学
华中师范大学出版社

014008325

J93-39
06

要 容 内

本书为“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目。

本书为“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目，是“十二五”国家重点图书出版规划项目。

数字影视节目制作 综合实验指南

主 编 陈 迪 黄 勃 徐菊红

副主编 (以姓氏拼音为序)

范 炆 黄 磊 林 利 赵肖雄

张千年 庄文杰

华中师范大学出版社

2013年·武汉

北航

C1695374

014008352

内 容 提 要

本书以“数字影视制作过程中理论和实践紧密结合”这一特点为基础编写。全书强调项目中的实验活动与理论学习相结合,以综合性大项目为主导和出发点,共设置 11 个项目,完整再现了数字影视制作全过程。

本书可作为综合性大学以及理工、师范或艺术院校数字媒体相关专业、新闻广电相关专业、教育技术专业、动画设计专业等本科生影视制作教学或实验教材,也可作为影视爱好者或影视教学人员和从业人员的参考书。

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

数字影视节目制作综合实验指南/陈迪 黄勃 徐菊红 主编. —武汉:华中师范大学出版社,2013.7

21 世纪高等院校示范性实验系列教材

ISBN 978-7-5622-6141-4

I. ①数… II. ①陈… ②黄… ③徐… III. ①数字技术—应用—电影—制作—高等学校—教材

IV. ①J91-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 137009 号

数字影视节目制作综合实验指南

©陈迪 黄勃 徐菊红 主编

责任编辑:高 祥 王文琴

编 辑 室:第二编辑室

出版发行:华中师范大学出版社有限责任公司

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

销售电话:027-67863426/67863280

邮购电话:027-67861321

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnapress.com>

印刷:武汉理工大印刷厂

字数:400 千字

开本:889mm×1194mm 1/16

版次:2013 年 8 月第 1 版

定价:29.80 元

责任校对:王 炜

电话:027-67867362

封面设计:罗明波

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

督印:章光琼

印张:16.5

印次:2013 年 8 月第 1 次印刷

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

前 言

当今以计算机、微电子技术和通信技术为核心的现代信息技术迅猛发展,使得社会经济发展以及人们的生产生活方式都发生了巨大变化,社会也步入了信息化时代。全球都在推行数字化生活方式,数字影视制作正成为全球最具发展潜力的朝阳产业之一,我国政府更是将文化创意产业列入“十一五”发展规划之中。数字影视产业作为创意产业中的重要支柱,在政策的刺激和网络媒体及手机媒体等新媒介的支撑下,呈现出良好的发展态势。2010年,乐视网和优酷网作为两种截然不同运营模式的视频网站代表典型,均获得资本认可,掀起了一波上市潮。酷6、乐视和优酷先后在美国和国内创业板上市,这标志着网络视频发展开始步入成熟期。与此同时,据易观国际 Enfodesk 产业数据库《中国网络视频预测 2010—2013》统计,2010年中国网络视频广告市场规模达 21.75 亿元人民币,环比增长 157.7%。2011年市场规模达 35.88 亿元。如今,网络视频服务需求与数字影视的市场份额已经迈上了新台阶,数字影视制作人才成为新媒体发展中的宠儿。

数字影视制作是利用数字技术进行影视节目创作等相关工作的整合过程。其创作的过程主要包括前期编导、中期摄录与后期编辑三个阶段。前期编导完成影视节目的策划和编剧过程,中期摄录是使用数字摄录设备进行素材拍摄和采集,后期编辑是使用数字编辑设备进行剪辑、创作和编排,这一过程是理论与实践紧密结合的完整、统一的过程。本书正是以数字影视制作过程中理论和实践紧密结合这一特点为基础进行编写。全书有关内容均在数字影视制作过程的框架中,强调实验项目中设置的实验活动与理论学习相结合,以综合性大项目为主导和出发点,设置各个相互独立的小项目,以保持影视制作过程的整体性。

本教材受到“华中师范大学文科综合国家级实验教学示范中心实验教学改革与实验室建设项目”和“华中师范大学本科实验教学系列专项示范性教材项目”的支持。教材编写成员均是长期从事数字影视教学工作的一线教师,有着丰富的教学经验和扎实的理论功底。

本教材共包括 11 个项目,参照数字影视制作的过程分为:前期策划篇(项目 1~2)、中期摄录篇(项目 3~8)、后期编辑篇(项目 9~11)。每个项目中设置了具体活动、相关理论阅读材料、拓展阅读资料、思考讨论评价等模块。教材中项目 1~2 由赵肖雄编写,项目 3、7、8 由庄文杰、徐菊红编写,项目 4 由徐菊红编写,项目 5、6 由陈迪编写,项目 9~10 由范炀、陈迪编写,项目 11 由黄磊编写,全书由陈迪、黄勃统稿,张干年、林利进行了校稿。

在教材编写过程中,得到了华中师范大学教育信息技术学院和出版社的大力支持,在此表示最诚挚的谢意。

由于编者水平和时间有限,书中难免有疏漏之处,恳请广大读者批评指正。电子邮件:chendi@mail.ccnu.edu.cn。

编 者

2012.12.12 于新疆喀什

目 录

前期策划篇

实验项目一 纪实性影视作品的编导与策划	3
一、实验目标	3
二、实验任务与要求	3
三、实验设备与环境	3
四、实验活动安排	3
活动 1: 撰写选题调研提纲	3
活动 2: 撰写拍摄文案	7
活动 3: 定位纪实作品叙事策略	9
活动 4: 纪实作品解说词写作	12
五、思考、讨论与评价	17
六、拓展阅读材料	17
实验项目二 剧情类影视作品的编导与创作	18
一、实验目标	18
二、实验任务与要求	18
三、实验设备与环境	18
四、实验活动安排	18
活动 1: 剧情类作品的人物形象塑造	18
活动 2: 剧情类作品故事设计	22
活动 3: 分镜头写作	28
五、思考、讨论与评价	33
六、拓展阅读材料	34

中期摄录篇

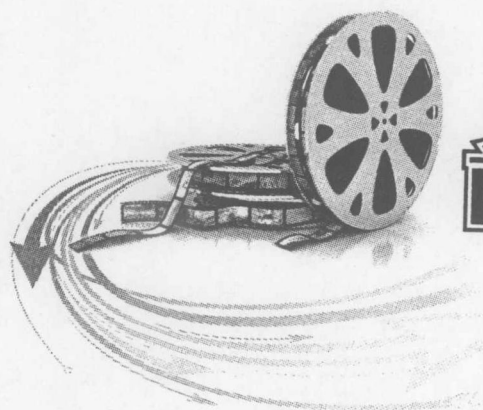
实验项目三 摄像器材的认知与操作	37
一、实验目标	37
二、实验任务与要求	37
三、实验设备与环境	37

四、实验活动安排	37
活动 1: 摄像机的结构认知与操作练习	37
活动 2: 摄像稳定器材的使用	46
活动 3: 徒手持机练习	51
五、思考、讨论与评价	53
六、拓展阅读材料	54
实验项目四 影视作品的画面取景与构图	55
一、实验目标	55
二、实验任务与要求	55
三、实验设备与环境	55
四、实验活动安排	55
活动 1: 取景练习	55
活动 2: 构图练习	68
五、思考、讨论与评价	84
六、拓展阅读材料	86
实验项目五 固定画面拍摄与运动摄像	87
一、实验目标	87
二、实验任务与要求	87
三、实验设备与环境	87
四、实验活动安排	87
活动 1: 固定画面拍摄	87
活动 2: 运动摄像练习	94
五、思考、讨论与评价	109
六、拓展阅读材料	111
实验项目六 镜头综合运动与场面调度	112
一、实验目标	112
二、实验任务与要求	112
三、实验设备与环境	112
四、实验活动安排	112
活动 1: 镜头综合运动练习	112
活动 2: 摄像场面调度练习	116
五、思考、讨论与评价	128
六、拓展阅读材料	129
实验项目七 影视摄像中的灯光与照明	130
一、实验目标	130

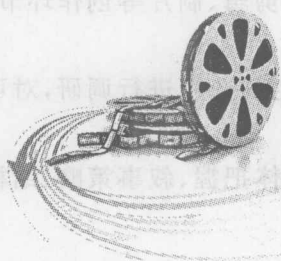
二、实验任务与要求	130
三、实验设备与环境	130
四、实验活动安排	130
活动 1: 认识影视照明器材	130
活动 2: 室外自然光照明应用	136
活动 3: 演播室内人工光单人照明	139
活动 4: 演播室内人工光多人照明	142
五、思考、讨论与评价	146
六、拓展阅读材料	147
实验项目八 影视节目摄制现场录音	148
一、实验目标	148
二、实验任务与要求	148
三、实验设备与环境	148
四、实验活动安排	148
活动 1: 单点现场录音练习	148
活动 2: 多路现场录音练习	155
五、思考、讨论与评价	159
六、拓展阅读材料	160
后期编辑篇	
实验项目九 影视作品的数字化素材准备	163
一、实验目标	163
二、实验任务与要求	163
三、实验设备与环境	163
四、实验活动安排	163
活动 1: 认知非线性编辑及其系统设备	163
活动 2: 影视数字化编辑的素材准备	176
活动 3: 数字视频编辑平台中素材的导入	184
五、思考、讨论与评价	189
六、拓展阅读材料	190
实验项目十 数字影视作品的画面编辑	191
一、实验目标	191
二、实验任务与要求	191
三、实验设备与环境	191
四、实验活动安排	191

活动 1: 编辑工作准备	191
活动 2: 影视作品画面的编辑	196
活动 3: 镜头特效与字幕的制作	203
活动 4: 画面素材或成品的输出	211
五、思考、讨论与评价	213
六、拓展阅读材料	214
实验项目十一 影视作品声音的数字化处理	215
一、实验目标	215
二、实验任务与要求	215
三、实验设备与环境	215
四、实验活动安排	215
活动 1: 影视广播剧的改编与素材准备	215
活动 2: 影视广播剧的数字化后期编辑	221
活动 3: 影视作品中的声画编辑	229
五、思考、讨论与评价	233
六、拓展阅读材料	233
实验报告	235
实验项目一 纪实性影视作品的编导与策划实验报告	235
实验项目二 剧情类影视作品的编导与制作实验报告	237
实验项目三 摄像器材的认知与操作实验报告	239
实验项目四 影视作品的画面取景与构图实验报告	241
实验项目五 固定画面拍摄与运动摄像实验报告	243
实验项目六 镜头综合运动与场面调度实验报告	245
实验项目七 影视摄像中的灯光与照明实验报告	247
实验项目八 影视节目设置现场录音实验报告	249
实验项目九 影视作品的数字化素材准备实验报告	251
实验项目十 数字影视作品的画面编辑实验报告	253
实验项目十一 影视作品声音的数字化处理实验报告	255

前期策划篇

实验项目一 纪实性影视作品的编导与策划

一、实验目标

本实验的学习目标主要包括以下几个方面：

1. 掌握纪实作品选题的要求。
2. 在实验过程中掌握纪实作品的选题调研的一般方法和技巧,为前期选题文案写作和中期拍摄打下良好的基础。
3. 在实验过程中掌握解说词的写作技巧。
4. 在实验过程中掌握纪实类作品的叙事策略和方法。

二、实验任务与要求

根据上述实验目标,独自或者分小组完成以下任务:

1. 针对已认知的时代环境、社会生活领域、人文科学等领域的话题进行选题调研,并最终确定拍摄任务。例如,围绕你所生活的城市,选择5个有一定拍摄意义和价值的选题,并对此选题进行前期调研和论证。
2. 根据选题寻找同类型作品的样品,观摩并讨论其可取之处。
3. 将论证调研结果整理成文字,进行小组讨论并确定最后的选题。
4. 根据拟定的选题进行纪实作品的前期创作阶段,具体完成以下几个阶段的任务:①撰写选题调研提纲;②撰写拍摄文案;③定位纪实作品叙事策略;④纪实作品解说词写作。
5. 在完成任務的过程中,进行头脑风暴式的讨论,充分发挥小组的智力,并进行合理分工,确立自己在摄制小组中的角色定位。

三、实验设备与环境

1. 实验设备

摄录一体机一台(手持机或肩扛机均可);笔记本或者台式电脑一台;录音笔或带声音储存功能的电子设备;可供观摩纪实作品样片的电子设备。

2. 实验场地

室外或室内光线充足的地方,尽量避开嘈杂人群。

四、实验活动安排

活动1:撰写选题调研提纲

(一)具体活动分解

请认真阅读并理解下文中的理论阅读材料,完成下列活动:

1. 成立纪实作品创作小组。

2. 根据小组成员的具体情况进行创作分工,确立编导、摄像、录音、剪辑、制片等创作环节的分工及主要负责人。

3. 纪实作品创作前期阶段,小组成员需要展开选题讨论,并对拟定的选题进行调研,对可操作性、故事性和选题的内涵及意义进行论证。

4. 创作小组组织观摩同类型题材的优秀作品,并对这些作品的主体把握、叙事策略、结构方式、拍摄方法进行讨,总结其中值得借鉴的地方。

5. 确立最终的拍摄选题。

(二)理论阅读材料

1895年,法国卢米埃尔兄弟的影片《工厂大门》在巴黎首次公映,标志着世界第一部纪录片的诞生。1922年,美国人弗拉哈迪的影片《北方的纳努克》公映。纪录片自诞生以来已经走过了一个多世纪,作为一种传播媒介,纪录片伴随着技术的革新,经历了从电影到电视、从无声到有声、从简单的画面加解说到声画合一、手法多元化、复杂化的过程;作为现实的一面镜子,纪录片用镜头反映了丰富多彩的现实生活,刻画了一个又一个鲜活的人物,承载了人类对现实的记忆;作为历史的见证者,纪录片用影像书写了人类社会一段又一段波澜壮阔的历史,见证了历史的发展和兴衰;作为社会的守望者,纪录片为现实提供了镜鉴,促使人类社会在发展的道路上不断进行反思。

作为影视媒介的一种重要艺术形态,中国的影视纪录片也走出了一条独特的成长路径。1905年,北京丰泰照相馆的仁庆泰拍摄了中国历史上第一部纪录片《定军山》,中国从此与世界纪录片发展史紧密相连。1958年5月1日,北京电视台(中央电视台前身)开播,同年,第一部电视纪录片《英雄的信阳人民》在该台播出,从此,电视纪录片成为了继电视新闻之后最重要的纪实载体。在新中国成立后的半个多世纪,电视纪录片在技术革新和创作理念创新的不断推动下,走过了从个体创作到社会行为,从国内到国际,从单一到多元的发展历程。2011年中央电视台纪录片频道开播,2012年《舌尖上的中国》风靡中国的电视荧屏,再度完美诠释了纪录片强大的生命力。

纪录片是纪实性作品最直接的体现。在纪实性作品的创作过程中,其前期策划过程至关重要,策划过程中选题把握、叙事策略、解说词三者构成了其全部过程。本项目将结合当下纪实作品最新创作手法和理念,为读者介绍纪实性作品的创作技巧和方法。

1. 纪实作品调研的准备工作

一部成功的纪实作品不是闭门造车的结果,而是需要纪实作品创作团队在实际的生活中寻找、发现选题,并用摄像机纪录和再现的结果。选题的把握成为一部纪实作品成功的关键。因此纪实作品创作团队第一步就是要发现值得去记录的人和事,对这些拟定的选题进行调研,并最终确定拍摄的选题。合理的纪实作品选题应具有一定现实意义和社会意义,同时作为一个个体或者团队创作的作品,选题本身还应该考虑到执行过程中能否顺利进行下去,简单来说就是选题的可操作性。在纪实作品的前期阶段,对于拟定的选题进行调研是一个必不可少的阶段。调研的内容一般包括客观和主观两大类,共计七个方面:

(1)对于已选定选题的相关领域有较为全面的了解,包括该选题的历史源流和发展趋势。其他相关媒体对其有无报道内容,收集全面反映该选题的观点。

(2)对于已选定的选题能挖掘出什么?内涵是什么?主题是什么?有何独特之处?对于已选定的选题拍摄事件和主要人物身上是否具有故事性?有无戏剧冲突元素?有无悬念?事件可能发展的方向是什么?事件发展在近期内是否有结局?

(3)对于已选定的选题我是否感兴趣?是否愿意投入情感但又保持公正的态度?

(4)对于已选定的选题的主要人物要了解其人生阅历、生活习惯、性格特征、语言表达能力等,最终

调研者保证能够全然知晓被拍摄者的日常作息与生活节奏。列出事件中相关问题:谁最可能是主要人物,理由是什么?主要人物所担负的现实和历史意义是什么?谁是次要人物?和主要人物的关系如何?他承担的叙事作用是什么?配角承载的意义是什么?主次关系是否会产生变化?这是怎样的变化?对事件发展将会产生怎样的影响?

(5)对于已选定的选题是否有足够的视听资料来支撑起一部纪实作品?列出历史照片、影像文献资料的内容及其来源。分析创作的视听元素是否丰富,列出哪些是可以利用的现实素材。

(6)针对不同采访对象,分别列出采访提纲。设计采访计划,对拍摄主角与相关人士进行面对面的预先采访。预先采访时,不要问太重要、太刺激的问题,以留待镜头前采访时再问,保证访谈的鲜活性。尽可能多地采访相关人士,丰富你对人物和事件的理解。

(7)草拟一份选题计划,注明拍摄预算、拍摄进度表和合作伙伴,向相关机构申请拍摄许可。

以上七个方面的内容,都必须放在一个整体中来考虑,任何一个个体,都不是孤立存在的。纪实作品创作者要面对策划目标调动自己的全部经验积累和知识储备去认识、分析、判断、推理、预测、构思、想象、运筹、规划、监督、调整直至整个项目的最后完成,此后还要不断地总结和完善。纪实作品策划人是敏锐的前瞻者,必须具备前瞻性的思想,能用敏锐的目光在烦琐的日常生活中发现有潜力的拍摄角度,寻觅最有拍摄价值的事物。

2. 纪实作品的选题要求

俗话说“题好一半文”,好的选题在吸引观众注意方面起着重要作用,它也值得纪实作品创作团队花费精神与时间来思考。一般来说,纪实作品的选题需要达到以下几个方面的要求:

(1) 选题的独创性

在纪实作品竞争日益激烈的情况下,策划者要综合考虑各种因素,筛选一批有冲击力、能吸引观众眼球的选题,力图做到“人无我有,人有我优,人优我特,人特我绝”。要想吸引观众就必须有新的题材。中央电视台的《舌尖上的中国》,在选题上就体现了精彩的策划,以美食作为切入点,将中华博大精深的美食文化与一个个鲜活的人物故事结合在一起,趣味性、故事性、文化性高度合一,在选题上的独创性给观众留下了深刻的印象,获得了观众的认可。

(2) 选题要明确

纪实作品的选题要非常明确具体。纪实作品包括的种类繁多,选题的表述要清晰,要注意不同选题间的区分,不能模糊选题。

(3) 选题要结合影视传播的特点

在策划影视节目选题时,特别是纪实作品,由于其本身承担着传播科学文化知识的重任,在策划时要考虑选题同影视传播的特点相结合,遴选适合用影视的表现形式来表现的主题。要考虑表达好主题的可行性和可靠性,同时也要考虑观众层的问题。

(4) 注意把握战略时机和宣传重点

在策划纪实作品选题时,还要注意把握战略时机和宣传重点,根据中宣部、省委宣传部下发的宣传报道要点或策划者观察的社会现象,适时把握节目制作的契机,结合社会和观众市场的需求,策划出适合影视市场的选题。抓住宣传重点,进行重点策划。

(5) 注意选题艺术性与商业性的平衡

纪实作品创作者常常面临一种尴尬,有时候有好的选题,在讨论评价时,却由于被认为“是好的作品,但不是好的商品”而被否决。所以,当在做节目策划时也要考虑艺术性与商业性的平衡,在策划的开始——确立选题的时候,就要考虑这一问题。今后同学们进入电视台、影视公司、视频网站等工作单位从事一线纪实作品的创作时,还需要考虑选题的收视群体和播出收益,尽量做到节目艺术性与商业性的双赢。

(6) 了解市场

纪实作品制作也是一种商业行为,对纪实作品策划人来说,最重要的就是要策划出有市场需求的节目,所以纪实作品策划人的首要任务就是通过调研来了解节目的市场需求状况。需要了解的内容包括:各种类型的纪实作品在其市场所占的份额是多少,观众最喜欢哪些纪实作品形式,同种类纪实作品在纪实作品市场的收视率怎样,若是新兴的节目类型则要评估它的潜在价值如何,市场风险有多大,预计最低收益和最高收益是多少,是否存在不可预见的障碍或不可避免的风险等问题。

(7) 了解选题背景

选题确定后,策划工作者还要收集资料,了解选题的背景。例如,2004年1月4日,美国宇航局派出的火星探测车“勇气号”登上火星。这是一个令人瞩目的科学事件,中央电视台科教频道计划制作一个相关的纪实作品。在确定这一选题后,策划人就需要收集相关信息,比如火星探测车“勇气号”的发射时间、发射地点、外表、所执行的科学考察任务的内容和现状,以及相关科学技术知识、相关科研人员和科研项目的情況等等。选题背景资料的收集对于做好选题工作具有非常重要的价值。

3. 纪实作品的选题来源

纪实作品的选题来源既可以是生活中真实接触到的人和事,也可以是来自不同类型媒体所报道和展现的人和事。常见的纪实作品选题来源包括:

(1) 宣传重点

可根据中宣部、省委宣传部下发的宣传报道重点选择节目主题。如2008年奥运会、2009年庆祝中华人民共和国成立60周年,中宣部就下达了相应的宣传指令,中央台和地方台根据指令制作了一系列反映北京奥运会和新中国成立60周年的纪实和专题类节目。

(2) 报刊、杂志和网络

很多好的选题都得益于策划者平时的生活积累和发现。在现代生活中,报刊、杂志和网络向人们传递着大量的信息,这些信息常常成为点亮策划人灵感的火星。中央电视台的教育节目《哈尼梯田》的最初创意就来自刊登在《北京青年报》上的一张照片。

(3) 生活事件和生活常识

现代社会需要的社交礼仪、创业技巧、农业养殖技术、日常生活保健养生知识等都可以成为纪实作品策划的主题。同样生活中的小常识也包含了许多科技知识,作为纪实作品的策划者也要注意传播内容与生活的连接,从生活中引入科学观念。纪实作品的创作人员通过对生活的观察,也可以获得节目的创意和灵感。

(4) 历史文化、民俗

中国有着厚重的历史和灿烂的文化,它们为我们的影视节目提供了大量有深度、有背景的节目题材。正因为这些独特的宝藏,我们的影视工作者制作出了“见证”、“探索·发现”等大量受观众喜爱的节目。这类选题最容易表现出特色。

(5) 伟人、名人

伟人和名人是社会的精英人士,是普通观众仰慕和学习的对象,因而也是很受观众青睐的一类影视纪实作品选题。伟人的数量虽然是有限的,但是可以从不同的角度、不同的侧面表现其伟大的品格。名人包括的范围很广,政界、经济界、文化艺术界等各界名人都可成为影视节目的选题。

(6) 既有题材的创新

对同一主题的再创作也是节目策划的一种途径。同一主题,由于时代的发展,策划者的思想、做节目的理念不同或受拍摄时间和拍摄工具的影响,做出的节目内容和效果可以有很大的不同。对已有的节目主题的再创作,引进新的创作技术,有可能取得好的传播效果。如中央电视台2006年7月播出的

大型纪录片《再说长江》，就是在 20 年前取得巨大成功的《话说长江》基础上的一次创新，此类题材还包括央视和日本 NHK 合作拍摄的《新丝绸之路》。

(7) 调查资料的反馈

纪实作品创作者还可以通过问卷调查的方式，对现有的选题进行调整，发现符合观众欣赏习惯和偏好的节目，了解观众需要的节目选题。他们往往通过网络、电信平台或报刊等渠道来分析观众对节目的喜爱度、偏爱类型以及节目的收视率，通过对这些调查资料的反馈消息来筛选新的节目选题。

4. 成立策划组和确定选题

确定选题的过程大致分为两步，第一步是确定大的选题方向，第二步才是确定具体的选题。选题方向是指选题的范围、领域等，具体选题指选定节目的主题与内容。一般而言，选题方向的确定，可能是由领导、制片人等完成，也可能由某个专业人员完成，不一定必须由一个分工明确的策划小组来完成。但确定了选题方向以后，就必须成立策划小组来进行具体的选题策划。就选题工作而言，策划小组越早成立，越有利于选题工作的正常开展。

纪实影视节目无论其内容和形式如何，要想得到观众认同和关注、收到较好的传播和收视效果，选题无疑就是最重要的环节，选题是节目创作工作的起点。

活动 2: 撰写拍摄文案

(一) 具体活动分解

请认真阅读并理解下文中的理论阅读材料，完成下列活动：

1. 实验小组对已调研的纪实作品的选题进行分析，将拍摄过程中涉及的人物、地点、时间进行梳理，并形成文字。
2. 对已确定选题中的典型人物、典型故事、矛盾冲突进行讨论，并形成文字。
3. 对已确定的选题进行全篇结构和叙事方式的设定，并形成文字。
4. 对已确定选题中的拍摄进度进行安排，并形成文字。

(二) 理论阅读材料

在拍摄纪实作品之前，充分的案头准备能够帮助导演对选题进行有组织的系统性分析，以形成一个比较清楚的拍摄思路，最终以纪实作品选题策划文案的形式呈现。一般来说，任何纪实作品选题策划文案都是建立在详尽扎实的调研工作之上，随着调研的深入，纪实作品导演对这个纪实作品主题的现实会产生个性的思考。最后结合大量收集到的文献与影像资料，对一个选题进行由点到面的横纵分析时，一份指引导演未来创作方向与流程的策划文案在脑力激荡之下，就能从众多材料中浮现。策划文案对指导拍摄的贡献，往往比临场式“依靠生活自身的故事进展来结构”的拍摄要可靠得多。

纪实作品的选题策划文案应力求极具说服力地陈述自己的意图，必须依靠简洁的语言、充分的逻辑、关键性的证据以及拍摄对象来共同打造，一部符合纪实作品创作条件的选题，策划文案意在证明你有能力完成，而不是一个单纯的人类学报告或者别的激扬文字游戏，所以必须呈现支撑一个纪实作品选题所应该具有的各种元素，例如，这个选题是否具备足够动人的故事情节，是否能够引起人们相当程度的关注；你对这个选题背景了解的程度如何，前人处理同类题材留下什么宝贵的经验和引人启迪的思路；你对于这样一个选题中人类处境的一些层面是否倾注了人性的、批判的或者是人类学的观点等。

如果你未来从事的是栏目纪实作品的创作，由于受制于收视率因素，在选题选择上会更倾向于追求“戏剧化”的表达方式。这种类型的纪实作品往往会在人物、悬念、矛盾冲突、解说煽情以及各种对立力量之间制造事件发展所应有的一波三折，直至高潮与解决，同时栏目纪实作品还要考虑上述戏剧冲突事件要尽可能地在在一个相对局限的行为空间和相对集中的时间里完成，以保证拍摄能够具有相当程度的可操作性。

针对上面提到的种种在实际创作中创作者必须考虑的问题,在纪实性作品文案中必须加以体现。作品文案的写作可包括两个方面,一是文案的案头说明,二是文案中的选题背景说明。

1. 案头说明

文案的案头是对选题进行简单的交代和说明,主要包括以下几个方面:

(1)提出选题的题目,说出它的来源,是从哪些媒体(报刊、电台、电视台、互联网站)获得的,抑或是通过自己的个人关系了解到,从高等院校、科研机构等专业学术机构获得线索,最后说出该选题打动你的原因是什么。

(2)选题的核心内容构成是什么,它主要讲述的人物是谁,具备哪些事件,具有怎样的社会或历史意义,公众对其关注度如何。

(3)从选题来源中提炼出已知媒体对这一选题已有的思维成果,该选题可能带来的启迪意义,由此提出你所关注选题的方向,探索的实质内容,寻求解释或者批判的目标是什么,诉求怎样的社会启示。

(4)选题拍摄所追求的终极目标是什么,你在影片中反复辩证后所浮现出的主要观点是什么,可能产生怎样的社会反响,操作该选题可能给栏目带来怎样的社会或者是经济的效益。

参照以上四条,你可能会采用以下文字作为开场提示:“本片主要讲述了发生在……的故事……试图通过关注……最终探索……得以证明……作为编导希望观众能由此了解到……”

2. 选题背景

选题背景的交代则是深层次地交代选题的依据和可行性,以达到说服团队成员,得到认可的目的。背景的交代需从以下两个方面进行:

(1)交代选题发生的新闻背景、历史社会背景、政治经济背景、人文背景,由呈现的背景材料引出拍摄本选题的充分理由,保证选题本身能够让观众感兴趣,同时列出这些必要的背景知识在片中出现的程度和比例是多少,如何能够巧妙地融合在纪实段落之间予以体现,保证观众能够获取这些相关的背景信息。

(2)本选题与栏目纪实作品定位的有效结合点在哪里,是完全按照栏目定位要求进行主题性创作,还是依据选题本身的进展寻找最富表现力和拓展力的角度来结构,以实现一种边缘化的创作,总之,具体选题具体对待,最终这两类选题都将在各自的题材领域内发展成为各自的类型,从而实现栏目纪实作品创作多元化的目的。

3. 纪实作品拍摄文案撰写格式

参照以上需要说明的内容,在具体形成纪实作品拍摄文案时,可以参照以下文案格式进行撰写(当然,不一定形成表格形式):

一、作品题目:
二、选题说明:
三、拍摄目的:
四、拍摄时间与地点:
五、拍摄方式:
六、拍摄提纲及流程:
七、后期制作:
八、拍摄应注意的问题和细节:
九、拍摄负责人和拍摄参与者:

活动3:定位纪实作品叙事策略

(一)具体活动分解

请认真阅读并理解下文中的理论阅读材料,完成下列活动:

1. 根据拍摄大纲确定纪实作品的叙事视角和叙事视点,设定纪实作品叙事的主线。
2. 根据题材的叙事主线和时间总长,分解事件或者故事发展的起承转合部分(或篇章板块)。
3. 根据上述活动确立宏观构架设置每一个部分(起承转合或篇章板块)的叙事重点和叙事内容。

(二)理论阅读材料

讲好故事无疑是影视叙事的核心,我们平常说的叙事在不同学科有着不同的定义和解释。在本章中谈到的叙事主要指的是影视纪实作品如何利用影像完成对一个故事的展现。因此从影视叙事的视角来看,一部完整的纪实作品中有形象、有冲突、有悬念,最后有结果,能够引起对事件、人物命运、事件结果的一种高度关注,便是一种成功的叙事。决定叙事成功与否,一方面取决于我们所选择的表现对象是否具有故事性,另一方面取决于影视片结构中关于叙事者、叙事视角的设定和构建。因此关于“定位纪实作品叙事策略”活动中涉及的内容主要定义在叙事者、叙事视角两种元素的使用上。

1. 叙事者

叙事者,顾名思义,也就是叙事主体,指的是“叙事文本中所表现出来的抽象的故事讲述者”^①。在纪实作品中,从物质层面来看,叙事者既可以是创作者,也可以是解说者,还可以是片中的一个角色,再延伸一步,我们甚至可以将摄影机的镜头看作叙事者。

叙事者具体分为三种类型:解说(编导)、事件当事人、事件旁观者(专家、学者)三种类型。事件当事人和事件旁观者在本质上仍然属于公开的叙事者。

首先,在人称选择上,解说主要使用第三人称;事件旁观者在陈述时使用第三人称,在评价时使用第一人称;事件当事人在陈述和评价时均使用第一人称。

其次,在话语选择上,解说(编导)主要采用解说词叙事,而事件当事人和事件旁观者主要使用的是同期声叙事。

第三,在主观性与客观性的比较上,事件当事人主观性最强,事件旁观者和解说的陈述客观性最强。

目前,在纪实作品创作中,公开的叙事者主要被“格里尔逊式”^②、“真实电影”^③、我国电视媒体上的专题片和政论片所采用。纪实作品在创作叙事策略的选择对于纪实作品的整体观赏性和表现力至关重要,虽然本章内容涉及的是纪实作品前期的策划和选题,但叙事策略犹如一个整体系统的主心骨,贯穿纪实作品创作的前期策划、中期拍摄和采访、后期剪辑等全过程。因此对于纪实作品叙事策略而言,我们也需要将这部分的相关知识迁移到接下来的几章去综合理解,以便在纪实作品的制作过程中将叙事策略和叙事技巧一以贯之。

2. 叙事角度

叙事角度指叙述者对故事叙述的切入点,通过叙事角度,原来栖身文本的叙述者被突显出来。叙

① 欧阳宏生.纪录片概论[M].成都:四川大学出版社,2010:112.

② “格里尔逊式”作为英国纪录电影学派的创作理念的简称,是以其代表人物英国纪录片大师格里尔逊的名字来命名的,在影像的表现上通常为画面加解说的形态。早期格里尔逊式被认为建构成政论片和专题片创作的理论基石。随着客观纪实浪潮的兴起,格里尔逊式被理解成主题先行的创作手法,成为一个略带贬义色彩的概念。

③ 真实电影:为20世纪60年代法国发起之一派根源于纪录片的写实主义电影类型。Cinéma vérité意为“真实的电影”,这个语汇翻译自苏联导演维尔托夫(Dziga Vertov)20年代的系列电影《Kino-Pravda》,原意为借由并列的影像(juxtapositions of scenes)获取被掩盖的真实。