

21世纪应用型本科系列教材·广播电视类

纪录片创作实训

JILUPIAN CHUANGZUO SHIXUN

赵玉亮◎著

中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

21世纪应用型本科系列教材·广播电视类

纪录片创作实训

JILUPIAN CHUANGZUO SHIXUN

赵玉亮◎著

中山大学出版社
ZHONGSHAN UNIVERSITY PRESS

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

纪录片创作实训/赵玉亮著. —广州: 中山大学出版社, 2014. 1
(21 世纪应用型本科系列教材·广播电视类)
ISBN 978 - 7 - 306 - 04728 - 1

I. ①纪… II. ①赵… III. ①纪录片—艺术创作—创作方法—高等学校—教材 IV. ①J952

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 255575 号

出 版 人: 徐 劲

策划编辑: 邹岚萍

责任编辑: 邹岚萍

封面设计: 曾 斌

责任校对: 刘丽丽

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275

传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdebs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州家联印刷有限公司

规 格: 787mm × 960mm 1/16 18.25 印张 318 千字

版次印次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 3000 册 定 价: 36.80 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

丛书编委会

主 编 王更新

编委成员 王贤波 王万尧 石 颖 赵玉亮
 王琳艳 安晓燕 叶 帆 叶艳琳

作者简介

赵玉亮，男，1972年6月生，山东临沂人，中国传媒大学南广学院广播电视学院教师。

早年在电视台从事电视新闻专题采编工作，多篇作品获省级以上奖项；后进入高校从事纪录片创作、影视纪实写作等课程的教学工作，参与多项科研项目研究，在CSSCI以上期刊发表论文多篇。

内容提要

本书按照纪录片创作的实践流程——创作原则、确立选题、运筹调研、方案建构、导演拍摄、人物塑造、叙事策略、剪辑制作——安排了八章的内容。在以实训锻炼学生动手能力的同时，特别重视培养学生对社会现实的观察，提高认识、分析、判断能力。本书适用于传媒类应用型本科、专科大学生，也可供电视台、影视传媒公司从业人员参考使用。

总 序

任何教材都是关于知识的认识和理解。不同的认识会有不同的知识体现，不同的理解也会有不同的知识追求。我们尝试编纂应用型本科系列教材，概括起来主要基于这样几点考虑和探索：

教材是一幅知识的蓝图，它标明知识的走向、知识的关系和知识的系统。然而，我们所强调的则是对知识走向的创新、知识关系的重构和知识系统的再建。

教材不应该是对知识的按图索骥，而应该是对知识变化过程的引领。没有变化的知识不是真知识，不能应用的知识不是活知识。知识的生命在于知识的重组、知识的再生和知识的生产。知识是一个过程，了解和获得知识的真正目的，是掌握和运用知识。

教材要教给学生学什么，还要告诉学生如何学，更要指导学生如何应用。这里的应用不是指如何操作，而是指对基础知识和专业知识的巧妙融合和灵活处理。应用不是指做什么，而是指利用什么做什么，利用得好坏就是应用的方法。传授知识的方法是形式也是内容，根据对象选择内容，更应根据对象设定方法。

教育是一个永远值得探索的过程，因为知识永远都在变化。掌握知识变化的规律永远都需要探索——探索本身就是一种创建，一种辉煌。

一套教材的总序，就是一套教材的总的开头。开头的目的其实不在开头本身，开头的目的在于让人们急着往后看，看内容、看思路、看方法。所以，总序的文字就应该少到极致，而思考的空间却应该大到无穷……

丁海宴

2013年7月6日于南京方山

实训品格

(代前言)

影视纪录片创作课程是新闻传播、影视艺术学科本科生，特别是广播电视新闻学、广播电视编导专业学生的专业课程。自1991年高峰、肖平的《电视纪录片论语》，1997年钟大年的《纪录片创作论纲》先后出版以来，我国关于纪录片创作的理论或实践教材或专著已不下几十部，毋庸置疑，这些教材和专著为业界、学界的纪录片创作实践与教育提供了理论支撑和实践指南。

随着影视专业在全国各类高等院校的遍地开花，在校大学生作为影视纪录片创作者已经成为当下纪录片创作领域的一支不可忽视的生力军。但是，一方面，我国高校传媒类专业的本科阶段并不像纪录片方向的研究生教育那样，对纪录片创作理论和实践课程进行比较系统完善的设置，一般就直接开设纪录片创作课程，使学生们在纪录片理论知识和实践技能等专业素养都很缺乏的情况下仓促上阵，致使实训效果难以令人满意；另一方面，大二大三年级的学生接触社会少，社会阅历浅，社会经验不足，这与纪录片观察现实、认识社会、判断美丑、思考人生的本质存在着显而易见的矛盾，使得大学生创作的纪录片整体质量不高。

现有的纪录片创作方面的专著和教材，有的偏重于对纪录片历史的总结，有的是对经典纪录片的解析，有的是对纪录片创作做深入的理论研究，也有的是综合史论和实践技能为创作提供指南，对本科生特别是应用型本科层次的学生来说，总体上不免还存在针对性不强、案例老化、与摄像及画面编辑课程内容重复等问题。因此，立足于当下大二大三年级学生的专业素养、社会阅历、社会经验和社会心理实际，编写一套适应传媒专业本科生实际，吸收业界最新的纪录片创作理念和技能，将观念、理论和技巧直接融入纪录片创作相关实践流程的教材显得很有必要。

本书作者在中国传媒大学南广学院讲授纪录片创作实训课程经验的基础上，立足于本课程建设的初衷，试图将上述思路变成现实，尝试著述一本以

纪录片流程为线索、以创作实践流程带出纪录片理念和理论、在前人基础上再续貂一些自己的思考和总结的纪录片创作的教材。

作为主要承担创作实训任务的教程，本书框架基本上按照指导学生纪录片创作应遵循的“确立选题→前期调研→中间拍摄→后期制作”流程展开。同时，沿着这条主线，在相关的环节融入相关的纪录片创作观念、理论和技能，实际上就是创作流程线和理论技能线两条线相互缠绕，理论技能直接为创作实践提供营养和能量，对创作实践没有直接帮助的理论观念和观念基本不涉及，真正体现出其“实训”的品格。在这一思想指导下，本书在具体内容设置方面突出了以下三个特点：

一、避免务虚，目标直指创作实践，不去纠缠与实践相去甚远的观念和思辨，对纪录片创作观念、基本理论的探讨，旨在找到立足于纪录片本质属性的创作规约和准则。比如，对纪录片定义的引入，不是为了给纪录片下一个放之四海而皆准的定义，而是通过对国内外一系列定义的对比和分析，找出共性的东西，例如真实性、主观性、艺术性等，而这些共性就是我们从纪录片探讨中找到的创作方针。再比如，对纪录片功能的梳理，目的不是从学理上系统建构纪录片的价值体系，而在于从对功能的透析中去发现纪录片创作的选题根据和方向；对历史思潮的回顾是为了启发学生们确立纪录片选题时要体现时代性要求；同样，对纪录片类型、文体的探析也是分别与选题原则和纪实语言风格的选择相联系的。

二、注重对学生从事纪录片创作潜质的培养，引导学生把纪录片创作作为社会学、人学来看待，着力引领他们把目光首先瞄准社会现实，以一个社会活动家的眼光来观察世界、认识社会，以一个哲学家、思想家的心力来思考人类、批判现实，以一个诗人的性情来感悟人生、体验世态。特别是在确立纪录片选题、前期准备、酝酿主题等环节，诱发他们开启对历史和社会发展的复杂性、对人与环境关系的矛盾性、对人性及生存本质的深邃性的认知之门。

三、针对传媒类专业本科生纪录片素养薄弱、基本创作观念和操作技能欠缺的实际，在创作流程的主线索框架内，对基本理论、技能的论述力图完整，对重点理念、技巧的阐释力图详尽，突出对业界新成果、新趋向的关注和发掘，把前人成说落实在近年来的案例上，把语焉不详的技能化解于具体的作品中，更重要的是生发出自己的见解和观点，并翔实论证分析。比如对纪实的品格思辨和纪实语言的驾驭方面，介绍了四对相辅相成的辩证对立手段：客观式的旁观和主观能动介入、客观性的过程化拍摄和主观性的碎片化

记录、客观倾向的表象复写和主观倾向的象征暗示、客观实在的真实影像记录和主观能动的虚构手段（情景再现等），纪录片导演的繁杂手段在这里被条理清晰地归纳到纪录片本质属性辩证统一的四对范畴中。真实客观的事实，透过主观的视镜而播；客观实在的世界被能动的影像手段所还原，每一部纪录片都不过是客观真实与主观见解的艺术性综合，而纪录片人的个人表达的最高艺术境界则以一种客观的真实面貌来呈现……

任何一本书都不应该是一座封闭的围城，或者说一本书中不可能像自给自足的生活方式那样解决所有问题，一本书应该像人身体上某一个部分，在承担它所承担的主要任务的同时，其内部还有一些“穴道”与别的器官相联系，同时它自身某些功能的良好发挥有时还需要其他肢体部位的“穴道”刺激才能实现。本书暗藏的“穴道”主要连接着每一个完成一部纪录片创作而学习这门课程的读者的一根神经，而这根神经主要发挥着思考人生意义，体验世间情感，对社会现实进行接触、认知、分析和判断的功能。同时，与本书遥相牵引的“穴道”就是一些优秀的经典纪录片作品，只有“点透”这些穴道，它们才能为本课程的学习实践提供准确灵敏的信号，特别是一些操作性很强的技能技巧，业界的优秀作品给我们提供了很好的经验，而要真正领悟这些技能的妙处，则要认真甚至是反复观摩这些经典作品；有时需要结合整个片子的主题和整体结构来揣摩具体的技能技巧，这样更能体味其中的隽永。此外，本书关于拍摄剪辑技能技巧的论述定位于体现纪录片本质的内在要求，因此对最基础的摄像、画面编辑等技能未再系统介绍，这也要求学习者要事先点透电视摄像、画面编辑等“穴道”，这是本课程的前设课程，也是各类影视作品创作的专业基础，没有这些课程的良好学习实践，本课程的学习实训根本不可能达到预期的目标。

实训课程创作的作品能够达到获奖的水平自然是最好的结局，但是我们的实训效果不应该仅仅以多少作品达到什么水平为衡量标准。因为对于在校大学生来讲，他们毕竟是初学者，实训课程更重要的是实训过程对他们的影响和改变，是一次次实训历程对他们专业主义精神的塑造和专业操作能力的培养。只要在实训过程中确保每一个学生真正经历了纪录片创作的“实战”，按照标准和要求身体力行创作规范，即便他们创作的纪录片“处女作”不成功，但每一个环节给他们留下的体验、经验和教训都是实训课程实实在在的效果，尽管这些效果是无形的；但是经过这第一次之后，他们再创作纪录片，无论是成功的经验还是失败的教训，都会转化成他们优化创作策略、改进创作实践的本领。所以，问题的关键是实训流程的科学性、实训

教程的实用性和过程控制的规范性，而这些都要求教学双方以端正负责的态度、严谨细致的性情、坚韧刻苦的精神来保证。或许这些也是本书之外的却影响和制约本书实际效果的一些“穴道”吧。

作者

2013 年 7 月

目 录

第一章 创作原则.....	1
第一节 从纪录片定义看纪录片本质属性.....	1
一、纪录片的定义.....	2
二、纪录片的本质属性.....	6
第二节 从纪录片功能看纪录片创作实训原则	11
一、从纪录片的政治意义看创作实训原则	12
二、从纪录片的文化价值看创作实训原则	13
三、从纪录片的经济功能看创作实训原则	17
第二章 确立选题	20
第一节 从历史思潮看纪录片选题的时代性	21
一、国际纪录片思潮运动	21
二、国内纪录片思潮演变	25
三、从历史思潮看选题原则	27
第二节 从片种类型看纪录片选题的坐标系	28
一、新闻纪录片	30
二、历史文化纪录片	32
三、理论文献纪录片	33
四、自然环境纪录片	34
五、人文社会纪录片	35
六、人类学纪录片	35
第三节 纪录片选题确立原则	36
一、现实性	36
二、趣味性	44

三、创新性	46
第三章 运筹调研	48
第一节 团队生成：志同道合 热情坚韧	49
一、编导	50
二、摄像	51
三、专家顾问	51
四、剪辑	52
五、录音师	52
六、场记	53
七、制片人	53
第二节 外围调查：收集资料 绸缪初访	53
第三节 初次访问：把握全局 留意关键	55
第四章 方案建构	59
第一节 提炼主题	60
一、纪录片主题的界定	60
二、纪录片主题提炼的原则	60
第二节 文体斟酌	74
一、阐释式	74
二、旁观式	76
三、介入式	77
四、自反式	78
五、诗意式	78
六、口述式	80
第三节 结构意识	82
一、初虑蓝图——外部结构意识	82
二、预谋张力——内部结构意识	85
第四节 剧本方案	90
一、剧本的作用	90
二、剧本的写作	91

第五章 导演拍摄	113
第一节 纪实风格和影像叙事	114
一、情境化记录	115
二、影像叙事和镜头表现能力	121
第二节 情节化与碎片化记录	144
一、情节化记录：完整而起伏的故事性流程呈现	145
二、碎片化记录：生命状态摹写和情感意绪表达	150
第三节 旁观式与介入式拍摄	154
一、旁观式拍摄	154
二、介入式拍摄	156
第四节 隐喻、换喻与象征暗示	163
一、影视象征概说	163
二、象征与隐喻、换喻	164
三、当下影视象征手法解读与建言	165
第五节 情景再现与意义重构	178
一、关于“情景再现”和“虚构”的概念再辨析	179
二、“情景再现”	181
三、意义重构——“虚构”的表意方式和学理依据	187
第六章 人物塑造	192
第一节 人物与时代、环境、自身的关系	193
一、个人与时代的关系	193
二、个人与环境的关系	198
三、人与自身的关系	200
第二节 人物性格、品质与命运关系	202
一、客观条件映衬品质境界	202
二、现实命运对应性格意志	204
第三节 记录人物经历关键节点	206
一、关注反映人物与时代环境关系、凸显人物性格特征的 关节点	207
二、结合观众兴趣和传播效果把握关节点	208
三、重视人物感情、意绪的情感型关节点	209

第七章 叙事策略	211
第一节 结构拧力	212
一、叙事思路，有物有序	212
二、层次清晰，严整一体	214
第二节 节奏动力	216
一、内部节奏和外部节奏	217
二、内外统一推动节奏转换	218
三、运用节奏表达思想	221
第三节 细节魅力	222
一、细节的叙事功能	223
二、细节的运用规则	228
第四节 情节张力	231
一、悬念	231
二、矛盾	238
第八章 剪辑制作	242
第一节 研究素材 纸上剪辑	243
一、团队参与 研读素材	243
二、整理素材 做好场记	243
三、梳理思路 纸上剪辑	244
第二节 初剪粗编 审查调整	245
一、粗剪的层次规范	246
二、审察调整粗剪版	247
第三节 精雕细琢 深入编辑	249
一、细化复杂的叙事剪辑	249
二、精心处理表现性剪辑	251
三、用心推敲蒙太奇节奏	255
四、适当配乐，注意音响，慎用特技	256
第四节 推敲解说 斟酌配音	257
一、解说词的功能：从表象补充到灵魂揭示	258
二、解说词的艺术品格：通俗而不排斥韵致，细节关照， 语句精辟	263
三、解说词与画面关系：为看而写、不重复、“贴”画面	265
四、斟酌作品风格做好配音	269

第一章 创作原则

● 本章要点

1. 纪录片的定义和属性。纪录片的定义是对纪录片本质属性的浓缩，从中外诸多关于纪录片的定义中基本上能够明确纪录片的本质属性：真实性、主观性、艺术性。纪录片的这些本质属性也就是纪录片创作的基本原则和遵循方向。

2. 纪录片的功能。从功能方面着眼，纪录片有宣教型、审美型、消费型的区分，其中审美型纪录片最能真实反映时代，逼近现实，也最能锻炼纪录片创作初学者观察认识自然和社会、分析判断现实和历史的能力，这也是我们初涉纪录片创作的首选领域。

拍一部纪录片，首先要明确纪录片是什么，它适合承载什么内容，它寄托着创作者什么样的理想，能够发挥什么现实功能，用什么艺术形式来实现上述目的，而要弄清楚这些问题就不得不从最基本的概念——什么是纪录片、纪录片有什么基本功能开始探讨和分析。当然，我们在这里探讨什么是纪录片，并不是为了纯粹的理论总结的目的，也不是为了哲学意义上的观念思辨的目的，我们探讨的目的是为了指导我们的创作实践，即从纪录片的本质属性和基本功能出发，寻找创作一部纪录片的遵循方向和原则。

第一节 从纪录片定义看纪录片本质属性

纪录片的诞生是和电影的问世同步的。1895年12月27日，随着法国卢米埃尔兄弟《工厂大门》、《水浇园丁》、《火车进站》等影片的放映，纪录片诞生了。因为这些影片拍摄的内容是当时真实的社会现实情境，属于真人真事的直接摄取成像，留下的是当时社会的真实而又是活动的“肖像”。

虽然后来电影这种工具更多地被用来拍摄内容虚构的剧情片，但是以拍摄现实——真实环境、真实人物、真实事件为标志的纪录片也不间断地构成电影史一条独立的线索。从弗拉哈迪的《北方的纳努克》到格里尔逊的《漂网渔船》，从罗特曼的《柏林——一个城市的交响乐》到维尔托夫的《带摄影机的人》，从“二战”时期的形象政论片到20世纪五六十年代的直接电影和真理电影，从西方20世纪80年代开始的新纪录电影运动到中国90年代纪实主义的苏醒，从探索频道的消费主义纪录片的全球热卖到央视《舌尖上的中国》的热播，纪录片在电影电视历史河流中，从纪录新奇探险到关注社会发展，从发挥国际论战批判的武器作用到履行人类自审的文化功能，从担当舆论引导和舆论监督的社会公器责任到挖掘服务经济娱乐大众的审美消费价值，影视纪录片自始至终都在或多或少、或潜移默化或声势泰然地关注和影响着这个世界，记录着社会的发展变迁，影响着人类和自然的生息繁衍以及喜怒哀乐。

与此同时，几乎是自电影一问世，人们就开始不断地对作为一种艺术形式的纪录片的本体进行理论的关注、研究和探索。

一、纪录片的定义

纪录片的英文词条是“Documentary Films”，它起源于法语形容词“documentaire”，意为“具有文献资料性质的”，以后逐渐具有了名词词性。1926年好莱坞派拉蒙电影公司发行影片《摩亚那》，当时英国纪录片之父约翰·格里尔逊在《太阳报》撰文，认为“这部影片对一个玻利尼西亚青年的日常事件所做的视觉描述，具有文献资料的价值”^①，这是对纪录片的性质所做的最早界定。自此之后，不少纪录片导演、理论研究者也都尝试着对纪录片进行定义。下面我们就对几组影响比较大比较有代表性的定义进行介绍并加以分析。

（一）第一组定义

我们先看下面有关纪录片的两个定义——

（1）荷兰纪录片导演伊文思：纪录片把现在的事记录下来，就成为将来的历史。

（2）1991年法国《电影词典》称：具有文献资料性质的、以文献资料

^① 转引自王列主编《电视纪录片创作教程》，中国广播电视出版社2005年版，第2页。