

A Handbook
for Video-Documenting Folklore

民俗影视
记录手册

张举文 莎伦·谢尔曼 / 主编

1911

商务印书馆
The Commercial Press

民俗影视记录手册

A Handbook for Video-Documenting Folklore

张举文 莎伦·谢尔曼 主编

编委（以姓氏拼音为序）：

陈建宪 邓启耀 孙正国

王光艳 莎伦·谢尔曼

熊 迅 张举文

 商务印书馆
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

民俗影视记录手册 / 张举文等主编. —北京: 商务印书馆, 2018

ISBN 978-7-100-16437-5

I. ①民… II. ①张 III. ①民俗学—纪录片—拍摄—手册 IV. ①K890-62 ②J952-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 175317 号

权利保留, 侵权必究。

民俗影视记录手册

张举文 莎伦·谢尔曼 主编

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京市艺辉印刷有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 16437 - 5

2018年12月第1版

开本 850×1168 1/32

2018年12月北京第1次印刷

印张 6 $\frac{1}{4}$

定价: 22.00元

【主编简介】

张举文，现任美国崑崙大学（Willamette University）东亚系教授，北京师范大学社会学院兼职教授，美国宾夕法尼亚大学民俗学博士，以中文发表过多篇有关民俗学理论、过渡礼仪、散居民俗，以及民俗与影视等专题的论文，并译介过诸多民俗学和人类学著作，包括由商务印书馆出版的《过渡礼仪》(2010)和《祈颂姑》(2017)。

莎伦·谢尔曼(Sharon Sherman)，现为美国俄勒冈大学(University of Oregon)荣退教授，美国印第安纳大学民俗学博士，长期从事民俗影视的拍摄和研究工作，其代表作有《记录我们自己》(2011年出版中译本)。

封面图片为2015年民俗影视记录工作坊在美国采访场面，张举文摄。

前 言

《民俗影视记录手册》(以下简称《手册》)是为了那些对民俗传统有兴趣,并愿意或需要进行影视记录的学生、学者或爱好者们而编写的。其目的是有效地提示:如何在从设计到现场拍摄、从后期编辑到成片的使用保管、从实践经验到伦理道德,乃至实用“清单”等多方面做好准备,最终制作出有价值的民俗纪录片。在每个阶段,不仅有技术常识和经验之谈,而且包括不同理论视角的探讨,将应用与学科理论有机结合起来。

目前,虽然民俗学和人类学等从事实地调查和记录的学科都开设有田野作业的课程,但似乎还没有一部影视记录指导手册。常常是,每个人都使用摄像机或摄影机做过不少民俗记录,但是回头再看时,除了知道有过那样的经历外,这些记录似乎都没有什么档案资料或纪录片价值:画面质量太差、镜头不完整、声音不完整或不清晰、事件的关键部分没有记录、缺少背景画面,等等。甚至,所拍摄的内容没有得到当事人的许可,如果使用,会造成法律或伦理问题。换句话说,在“人人使用录音录像设备”进行田野作业的今天,利用影视技术对民俗文化记录已经成为民俗学者和其他文化研究学者的常态工作方法;将影视记录与文字记录有机地结合起来是民俗学者必备

的技能。将影视记录作为民俗研究的新常态，将民俗影视从概念转化为日常实践，现在是时候了。因此，一本系统和完整的实用手册是必要的。

本《手册》的编辑遵循了这样几个原则：

(1) 民俗记录包括两个相得益彰、缺一不可的方面：影视记录与文字记录。

(2) 影视记录民俗的过程本身也记录着拍摄者和被拍摄者之间的互动，以及由此而对所记录的传统带来的影响。一部民俗纪录片可能会给该民俗及其实践者带来意想不到的结果，同时，也反映出记录者与被记录者在意识形态、价值观、伦理观，以及艺术创造力等多方面的异同。

(3) 民俗记录是为了更好地理解和研究人类文化的创造、发展、传播和演变的进程和机制；对某项民俗传统的记录绝不是将其“固化”，为其贴上“权威”或“标准”等标签，也不是将其“遗产化”。

(4) 民俗事件是活态的，不是静态的；是多样和可变的，不是单一和不变的。因此，民俗影视记录突出的是“一人、一事、一时、一地”。一部民俗纪录片就是利用画面讲述一个民俗传统在特定时空的传承进程中的一个故事。

(5) 记录一个民俗事项，特别是那些正在消失的民俗传统，是为了有助于它在多元文化中发展延续，或是未来的复兴，因此，一部民俗纪录片必须有完整的事件或故事，有完整的语境资料。

(6) 民俗（或民俗传统）是“民”与“俗”的共同体。一部民俗纪录片必须处理好两者的关系，可以有所侧重，但不能将两者隔离对待。

为此,《手册》在每个阶段提醒如何使用镜头与视角、景深与景别等影视技巧来处理好“主题”与“背景”、“文本”与“语境”、“阐释”与“描述”等关系。例如,利用景深和景别的变化所体现出的不只是画面的视觉效果,更重要的是拍摄者的观点与价值观。再如,对某一民俗传统的记录,如果没有了解其核心符号,就无法拍摄到最有价值的镜头。即使有的影视记录将一次民俗活动从头到尾地拍摄下来,但如果不了解该民俗的核心符号(可能是特定时空下的一个动作、一个眼神、一个词语、一个物件等),在需要记录这些核心符号时却将镜头聚焦于其他不重要的场面,那么,这就不是“完整”的有价值的记录。

本《手册》的一个突出点是在每个阶段对伦理问题的特别强调,并通过附录介绍美国和日本民俗学会和人类学会的伦理规则。伦理问题也是目前进行“田野”工作的各个学科都面临的问题:如何处理好记录者与被记录者的感情关系,如何处理好保存的资料与公开展演的作品的经济和法律问题,如何处理好实践者的实践权力与法定传承人的权益关系,如何处理好相关法律与地方习俗的关系,等等。本《手册》通过强调和讨论这些问题来帮助实践者在各方面做好准备,从而完成通过影视记录民俗传统的目的。

此外,《手册》在强调记录下有价值的内容的同时,也反复说明影视记录的使用目的等问题。例如,作为影视记录者,在项目的设计、拍摄和剪辑阶段都必须清楚地知道所拍摄的影视资料一般有三个目的:积累档案资料,用于教学或科研,以及为了多元文化理解而通过公众媒体进行展示传播。

本《手册》的编写初衷是为了举办首届“民俗影视记录

工作坊”准备一部完整的教学手册。2014年5月28日至6月6日，第一届工作坊在华中师范大学黄永林副校长和陈建宪教授的支持与指导下，由孙正国教授具体安排执行。正式参加第一届工作坊的学员有来自7所院校的9位博士或博士研究生，还有华中师范大学文学院一些民俗学硕士研究生。工作坊期间，除了从早到晚的讲座、观摩和讨论外，讲员和学员也分组记录了四地的端午节庆祝（湖北宜昌和黄石、湖南汨罗、江苏苏州），作为影视记录实践作业。受到第一期的成功的鼓舞，2015年12月14日至2016年1月2日，第二届工作坊又在华中师范大学举办，以圣诞节为练习主题。前期的一周大家在理论和实践上有了初步的系统了解，后期，一部分学员到美国俄勒冈州塞勒姆市（Salem, Oregon）继续进行两周的理论讨论与实践，另一部分留在武汉继续实习。期间，人类学家秦红增就民族志的写作做了专题报告，独立制片人谭勇分享了自己拍摄纪录片的体会，正在美国访学的人类学家和民俗学家周星教授讲述了影视记录与公共民俗和传统的表现关系，在美国工作的人类学家张霞也与学员座谈了人类学与民俗学有关问题。两届工作坊的一些经验教训和事例分析也被融入了本《手册》中。

尽管编写本《手册》的想法在举办工作坊之前便有了，也在邀请讲员时考虑到如何利用集体智慧来完成这样一个实用手册，而实际结果比预期的要好得多。这两次工作坊有幸达到最佳讲员组合：代表美国民俗学界对影视有多年研究与实践的俄勒冈大学的莎伦·谢尔曼（Sharon Sherman）教授，通过实例讨论民俗学与各种影视作品的关系问题；代表中国民俗学界有理论有实践的华中师范大学的陈建宪教授，

以经验和理论讲解如何通过脚本与剪辑来完成影视的民俗叙事；代表视觉人类学理论与实践的中山大学的邓启耀教授和熊迅教授，从理论与实践方法上对民俗影视记录做出概括与导向，强调如何侧重拍摄者的学科视角问题；代表电视台纪录片制作的武汉电视台的制片人和导演王光艳先生，结合丰富的拍片经验和理论知识帮助学员顺利解决各个阶段的“技术”问题。作为工作坊的协调者，孙正国不断提醒学员注意民俗学与其他学科交叉和定位问题，张举文则突出强调在记录民俗的各个阶段中要注意的伦理问题以及学科视角等问题。这个组合极好地融合了不同视角对民俗记录的理论与方法差异，丰富了《手册》的广度与深度。本《手册》便是这两届工作坊的经验概括。

《民俗影视记录手册》的完成也是我个人十多年来一个心愿的了结。2005年我在发表《影视民俗与中国文化认同》（中文译文载《温州大学学报》2011年第2期）一文后，开始关注国内民俗与影视研究的问题。在辨析了“民俗影视”与“影视民俗”和译介莎伦·谢尔曼的《聚焦：电影与21世纪民俗研究的生存》（《民间文化论坛》2005年第6期）之后，我邀请谢尔曼参加了2006年在武汉由华中师范大学举办的“民间文化论坛”会议。随后，又有了介绍谢尔曼的《记录我们自己》和举办以影视记录民俗的工作坊的想法，并写了《迈向民俗学的影视与民俗研究》（《民俗研究》2007年第1期）一文。2011年，谢尔曼的专著中文译本在黄永林的关照下由华中师范大学出版社出版。作为代译序，我将上文标题改为《记录民俗是民俗学研究的前提》，以示强调。随后，美国民俗学会与中国民俗学会的一个合作项目得到了路

思基金会的资助。作为该项目的一个子项目，由我负责分别在中国和美国举办两届以学科建设和培养人才为目标的民俗影视记录工作坊。如上所述，两届工作坊（2014，2015）如期完成了，并收获了这本《手册》。

经过两届工作坊的实践，《手册》内容得到检验和充实，超越了学科与学派之阈限，凝聚了多学科多视角的观点与方法，实属跨学科的集体成果。尽管如此，本《手册》一定还有很多不足之处，希望得到使用者的批评指正，以期再版改善。

张举文

2017年12月

目 录

第一篇 准备	1
第1章 设备	2
1.1 拍摄设备	2
1.2 辅助设备	4
1.3 器材维护	7
第2章 技术	10
2.1 构图原理	10
2.2 外景摄像	18
2.3 经营画面	31
2.4 音声录制	38
2.5 文字记录	41
2.6 编辑软件	43
第3章 学科知识	45
3.1 民俗的影视记录与民俗影视作品	45
3.2 其他专题纪录片	54
第4章 专题项目的设计	62
4.1 整体构思	62

4.2	具体步骤	64
第5章	影视叙事中的事件与人物	66
5.1	叙事是影视记录的基础	67
5.2	影视叙事原则	69
5.3	影视叙事手段	71
5.4	影视叙事视角	72
5.5	影视叙事结构	75
5.6	突出人物的记录与突出叙事的记录	77
第6章	伦理准备	79
6.1	基本原则	79
6.2	基本问题	80
6.3	基本准备	82
第7章	清单（出发前）	86
7.1	拍摄设备	86
7.2	拍摄任务	87
7.3	进入现场	88
7.4	行程与行囊	88
第二篇	拍摄与记录现场	91
第8章	遵守计划与灵活应对	92
8.1	技术运用	92
8.2	人际关系	94
8.3	学会提问	95
8.4	环境条件	96

第9章 寻找最佳视角与记录核心符号	99
9.1 最佳拍摄视角	99
9.2 民俗事项的核心符号	103
9.3 求真求善的信念	106
第10章 保持明确的角色	108
10.1 做冷静的观察者和记录者	108
10.2 做合情合理的“我”	109
10.3 做平等的朋友	110
10.4 做有正义感有道德观的学者	111
10.5 做有职业敏感的民俗影视人	111
第11章 生活安排	113
11.1 制订生活计划	113
11.2 案例：野外考察生活用品	114
第12章 伦理实践	116
第13章 清单（现场期间）	118
13.1 器材保管	118
13.2 素材保管	119
13.3 文字记录	119
13.4 日志与反思	120
第三篇 拍摄与记录之后	123
第14章 素材的分类与建档	124
14.1 目的与原则	124

14.2	方法与步骤	125
第15章	准备编辑	128
15.1	从原始素材到可编辑素材	129
15.2	审视和反思初衷	129
15.3	熟悉素材	131
15.4	编写脚本	132
第16章	重返现场的可能性与必要性	134
第17章	编辑软件的应用	137
17.1	基本剪辑规律	137
17.2	配音与配乐	139
17.3	编辑修改与致谢	140
17.4	编辑软件的选择	140
第18章	伦理反思	143
第19章	清单（剪辑评估）	146
第四篇	从样片到成品	149
第20章	从可编辑素材到不同目的的样片	150
第21章	对样片的审视与修改	151
第22章	成品的档案分类与保管	153
第23章	成品的用途与公共展示	155
第24章	伦理维护	157

第五篇 附录	161
附录一 相关民俗学与人类学的伦理规则	162
(一) 美国民俗学会的伦理准则	163
(二) 日本民俗学会伦理纲要	166
(三) 美国人类学会伦理法典	174
(四) 日本文化人类学会伦理纲领	183
(五) 联合国教科文组织《保护非物质文化遗产的伦理原则》	186
附录二 民俗搜集与拍摄记录中的访谈技巧举例	189
附录三 征求拍摄授权信的样板	197
参考文献	199
编后记	203

第一篇 准 备

核心提示

以影视记录民俗的目的是：尊重并保护人类多元文化传统；记录民俗自身的传承状态；以求真求善之信念，摒弃私利，在实践中感受传统、体验生活、升华自我。

为此，要在三个同样重要的方面做准备：

（1）影视记录技术：掌握设备的选择、准备、使用与维护；熟练拍摄和编辑技能；

（2）学科知识：视民俗影视记录为交叉实践学科，充分了解相关学科理论，并运用于民俗影视作品的完成；

（3）伦理：尊重记录对象的生活习惯，入乡随俗，践行职业和学科伦理，维系基本道德和价值观。

“工欲善其事，必先利其器”，为了完成以影视记录民俗之“事”，必须要准备好这些“器”：拍摄影片所需设备之有形硬“器”、拍摄技术与学科知识之无形软“器”、对拍摄内容有至深理解并做到求真求善的记录与展示之巧“器”，以及作为人记录和研究人之（伦）理“器”。

第1章 设 备

“凡事预则立，不预则废”，民俗影视记录更需要“预”，这与民俗影视的特点有关。民俗影视记录涉及民俗学、影视学等多个学科，尤其涉及大量的影视技术的实际操作，是跨学科的产物。“今天的一个跨学科的趋势或学科交叉的规律，决定了影视记录不可能是简单的相加。因为它不是简单的拿录音机、摄像机下去录，而是要系统地接受影视传播学的方法。”（熊迅、张举文、孙正国 2016）要基于“严谨、科学、客观”的原则，充分地、认真地、有重点地做好前期准备工作。每次拍摄能否成功，极大程度上取决于之前的准备。

1.1 拍摄设备

摄像机是进行民俗影视记录的必不可少的设备。摄像机的好坏直接决定着成像的质量。为此，有必要先了解摄像机的分类，再根据自身的需要进行挑选。

需要强调的是：（1）这里所论及的设备不是针对“专业级”的最新设备，而是针对民俗爱好者和学者的实践情况；（2）无论使用什么设备，对一个项目来说，要保持视频和音频格式的统一，这对后期编辑至关重要。