

纪录片实务译丛

丛书主编 王迟

An Insider's Guide
to Storytelling in Factual/Reality TV and Film

冲突： 纪实节目、真人秀、电影的故事宝典

[英] 罗伯特·瑟克尔 (Robert Thirkell)◎著
彭侃◎译

中国广播影视出版社

纪录片实务译丛

丛书主编 王迟

An Insider's Guide
to Storytelling in Factual/Reality TV and Film

冲突： 纪实节目、真人秀、电影的故事宝典

[英] 罗伯特 瑟克尔 (Robert Thirkell)◎著
彭侃◎译

常州大学图书馆
藏书章

中国广播影视出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

冲突：纪实节目、真人秀、电影的故事宝典 / (英)
罗伯特·瑟克尔 (Robert Thirkell) 著；彭侃译. —
北京：中国广播影视出版社，2019.10
(纪录片实务译丛)
书名原文：C.O.N.F.L.I.C.T: An Insider's Guide
to Storytelling in Factual/Reality TV and Film
ISBN 978-7-5043-8033-3

I. ①冲… II. ①罗… ②彭… III. ①电视节目制作
IV. ①G222.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 265306 号

冲突：纪实节目、真人秀、电影的故事宝典

[英]罗伯特·瑟克尔 著
彭侃 译

项目策划 陈晓梅
责任编辑 王丽丹
封面设计 盈丰飞雪

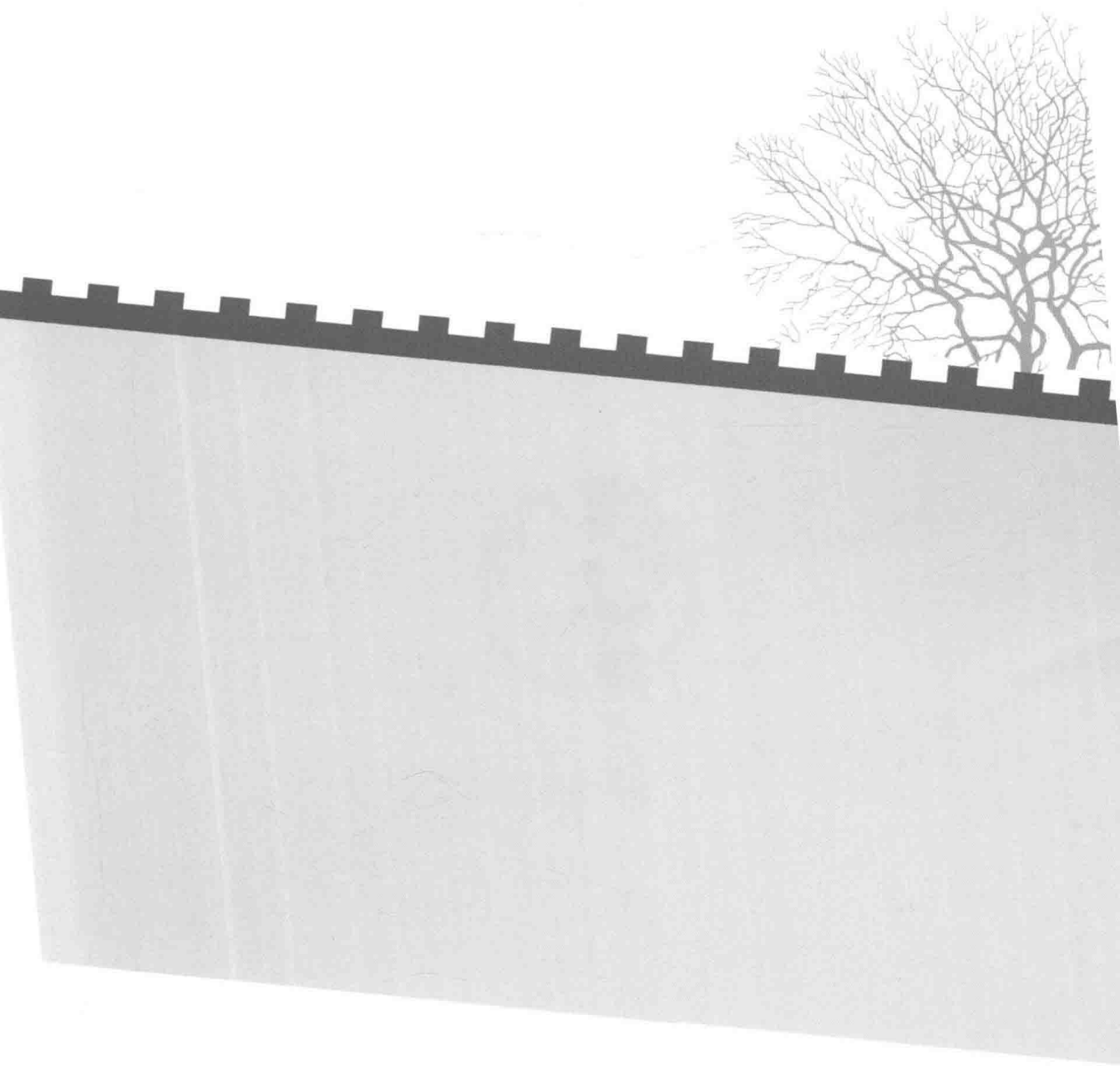
出版发行 中国广播影视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtv.com.cn
电子信箱 crtvp8@sina.com

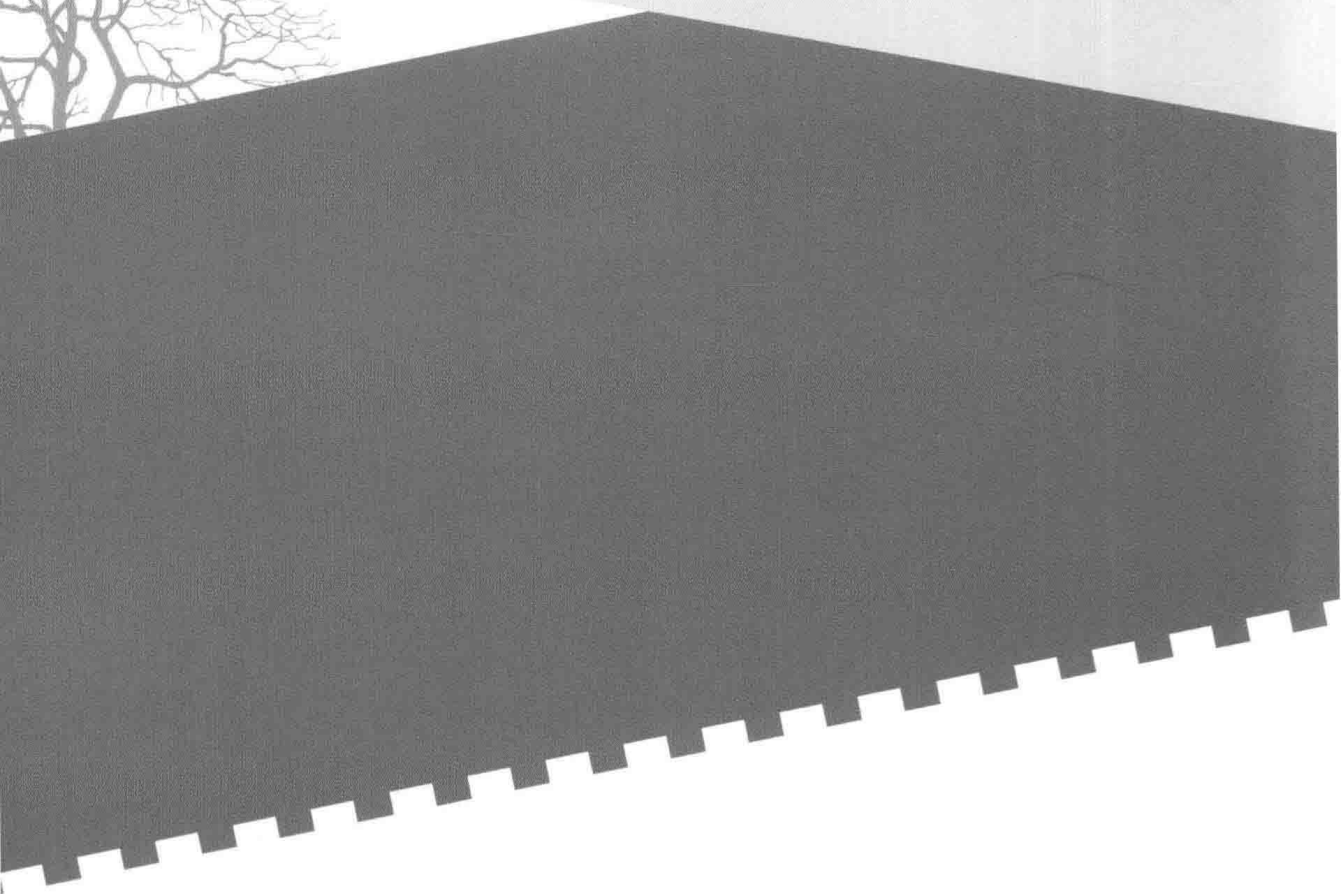
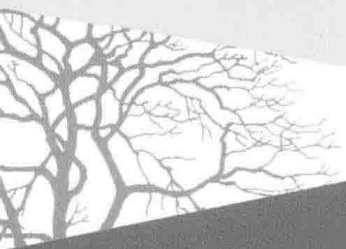
经 销 全国各地新华书店
印 刷 三河市人民印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16
字 数 325(千)字
印 张 16.5
版 次 2019年10月第1版 2019年10月第1次印刷

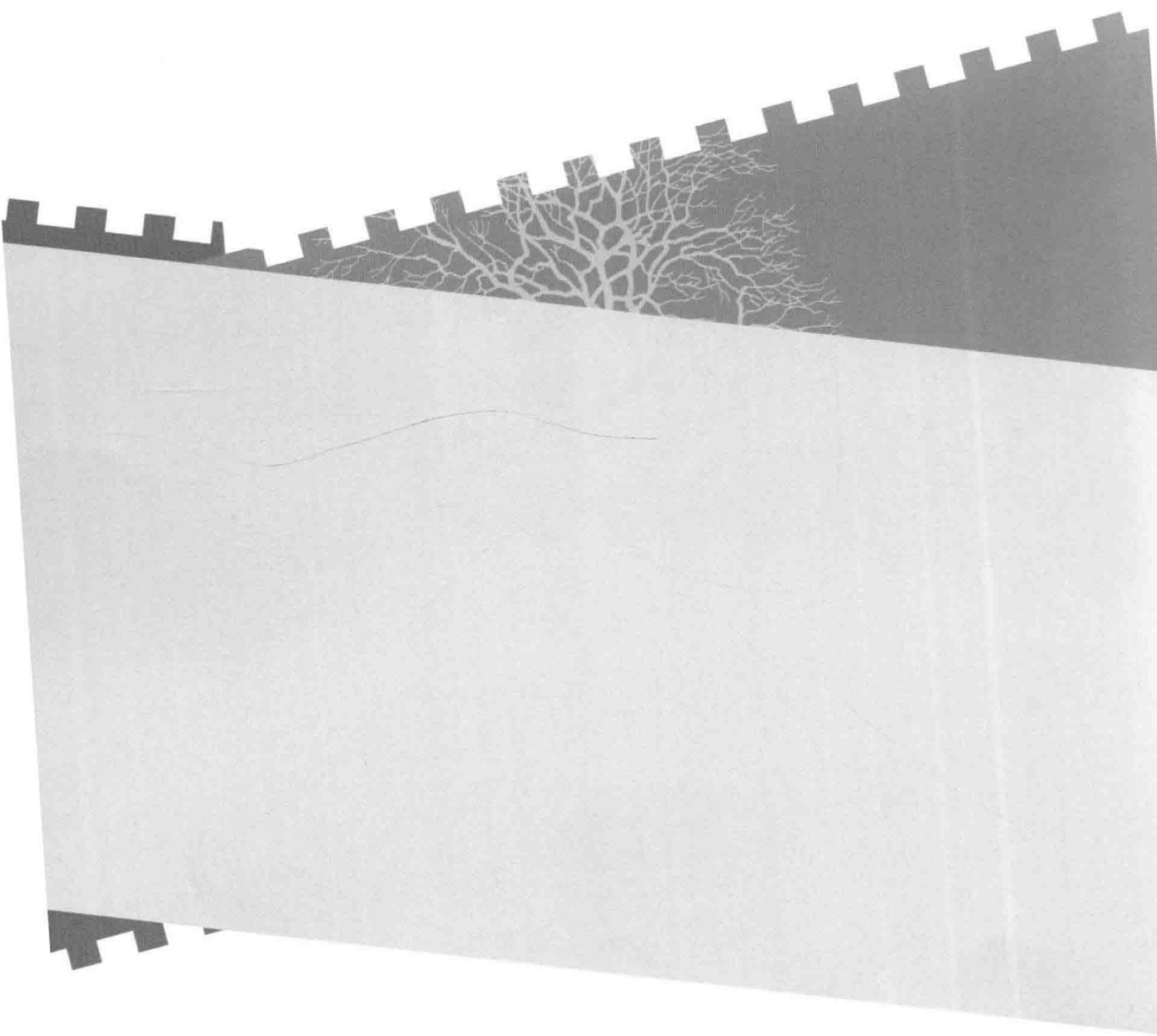
书 号 ISBN 978-5043-8033-3
定 价 50.00 元

(版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换)

1998

献给马蒂亚和所有与我共事、帮助过我的人，
感谢你们。

致 谢

我要感谢多位与我一起共事的才华横溢的朋友们，是他们影响着我，帮助我制作出更好的影片来。我首先要感谢《杰米的校园餐食》(*Jamie's School Dinners*)的整个制作团队：安德鲁·康拉德(Andrew Conrad)、多米尼克·沃克(Dominique Walker)、盖伊·吉尔伯特(Guy Gilbert)、拉娜·莎拉(Lana Salah)、佐伊·柯林斯(Zoë Collins)、路易斯·霍兰德(Louise Holland)。当然还有杰米·奥利弗(Jamie Oliver)，是他提出了这个伟大的想法。另外我要特别感谢所有其他用心为我制作过影片的导演——为我工作是很痛苦的事情！有时我会反省自己的错误——希望每部影片都成为赢家，而难免对导演过于苛求。但转念一想，推着他们超越自己、实现梦想难道不是件好事吗？我希望这本书也能帮助你们实现这一点。

我也要感谢那些呕心沥血的一线工作人员，是你们给予了我可以去处理的素材。虽然听上去可能有些夸张，但我打心底里觉得：导演只是那些把绝佳素材组织在一起，然后片尾署上自己名字的人而已，如果没有大家的努力便没有这一切。我还要感谢所有勇敢地允许我引用他们的话的朋友们，我非常感激你们每一个人。感谢艾伦·海林(Alan Hayling)，当我担心出书只是痴人说梦时，他仍然鼓励我去做。感谢亚历克斯·格林汉姆(Alex Graham)、安翠雅·王(Andrea Wong)、阿克塞尔·亚诺(Axel Arno)、波·腾伯格(Bo Tengberg)、塞西尔·弗洛特·科塔兹(Cecile Frot-Coutaz)、查尔斯·瓦克泰(Charles Wachter)、夏洛特·布莱克(Charlotte Black)、多米尼克·沃克、休·登(Hugh Dehn)、杨·托马琳(Jan Tomalin)、简·露特(Jane Root)、乔·波(Jo Ball)、乔恩·罗兰(Jon Rowlands)、约翰·史密森(John Smithson)、朱莉·乌里韦(Julie Uribe)、拉娜·莎拉、马修·罗宾逊(Matthew Robinson)、米歇尔·库兰(Michele Kurland)、尼克·米尔斯基(Nick Mirsky)、尼克·斯特林格(Nick Stringer)、帕特里克·克罗顿(Patrick Collerton)、彼得·摩尔(Peter Moore)、罗伊·阿克曼(Roy Ackerman)、西蒙·迪克森(Simon Dickson)、史蒂芬·兰伯特(Stephen Lambert)、史蒂芬·若罗维茨(Stefan Ronowicz)、托马斯·布雷恩霍尔特(Thomas Breinholt)、托马斯·海乌林(Thomas Heurlin)、维多利亚·达默(Victoria Dummer)和佐伊·柯林斯。感谢你们每一个人的参与，你们都做出了非常宝贵的贡献。

另外，如果没有我传奇般的代理人安妮塔·兰德 (Anita Land)，以及代理机构卡佩尔·兰德 (Capel Land) 的所有人，还有珍妮·里杜特 (Jenny Ridout) 以及她的团队，我是不可能做到这一切的。事实上是珍妮愿意出版这本书并且不断地包容我。我吹毛求疵的精神简直要把她逼疯了。一直以来我都觉得作家很难转型为影片制作人，而在自己一路跌跌撞撞尝试过之后，我才知道反过来也是同样艰难。

最后我要感谢朋友、家人，特别是我的爱人。自从我们在 2006 年相识以后，她就一直忍受着我重写这本书的过程。写作就像制作影片一样痛苦，但是对于情侣而言则更加痛苦，因为他们常常因写书和制作影片而忽视对方。马蒂亚 (Mattia) 希望把标题取为《一意孤行的混蛋》，但幸运的是出版商有更好的想法。

要感谢的人真是太多了。“感谢”对电视制片人来说是个非常好用的词——简直是屡试不爽的存在！

在这本书中，当提到那些给予过我非常好的建议的人时，我都是用写作这本书时他们的职位头衔来指称他们，可能不一定是正式的头衔，而是根据上下文的需要对他们工作内容的描述。希望我所说的这些头衔都是对的，也希望在我长久的职业生涯中，我对许多节目的回忆是准确的。与往常一样，为了追求精确，我把很多人都要逼疯了。但如果还是有影片中的某些细节、它的制作过程或者你的职位头衔我说错了，请务必容忍我。在电视界，人员流动太快，很多人的职位信息可能已不准确了，请谅解。

在过去的20年间，我很荣幸曾多次为来英国培训的中国制片人们授课，也曾多次访问中国。在此期间，我见证了中国电视业翻天覆地的变化，而且我感到最棒的变革即将到来，而你们可以帮助它的发生。我曾见证并参与开启了英国的节目模式变革，然后又见证了在美国发生的更大的模式变革，而现在我感到我们即将见证又一次由中国引领的变革。我相信中国已经准备好了面向世界去创造最伟大的、能够赢得国际奖项的纪实影片以及可以输出的节目模式，而这需要本书的主要读者——中国的制片人和导演们去把握机遇。

在我的职业生涯中，我曾不断面向世界各地的电视台、制作公司和制片人们去解释如何用充满强烈情感的叙事去赢得观众。而这种叙事方式在中国已有很深远的历史，如今它又要在中国大放异彩。我对曾与我共事的中国制作团队的创意与学习能力印象深刻，尤其是那些年轻人。在1990年代的英国电视业以及之后的美国电视业，我们大多数时候会发现要说服制片人接受这本书中提到的新创意是一个巨大的挑战，而在中国，我发现制作团队更加开放，能够接受新的创意，适应各种工作方式，并且有出色的能力和速度去完成工作。

在我近期访问中国的一次旅程中，来自中央电视台的一些领导们邀请我在北京朝阳区的一家饭店里共进午餐。我很期待这顿饭，对于一个有冒险精神的英国电视制片人来说，吃饭是每次中国之行中的一大亮点。从简单的路边小店到高级饭店里的宴席，我在中国能吃到各种美味佳肴，而这也是我为什么会热爱访问中国的重要原因。不过，比食物更有趣的是交流。央视的领导们很担心一个英国人能否真正帮到他们，因为如他们所说，中国是如此不同。中国的观众喜欢明星嘉宾，喜欢非常光鲜亮丽的制作，大部分成功的节目都脱胎自韩国。而我所讲述的没有明星的商业题材故事如何能在中国取得成功呢？他们还认为更大的问题在于我可能不会理解什么是最能触动中国观众的东西。他们告诉我中国的观众最关心的是诸如户口、房价这样的问题。而我能理解那些流动的打工者和因为房价太高、离开学校后租不起房子的大学生吗？

事实上，对于普通的欧洲人来说，移民问题也正在成为最大的问题，为了提高经济收

入，欧洲人也经常会离开伴侣、父母和孩子，在欧洲大陆迁徙。移民问题也是英国人投票离开欧盟的主要原因之一。而我曾参与创作过BBC一部时事题材的影片，叫作《移民离开的那天》(*The Day the Immigrants Left*)，这部影片获得了非常高的收视率，并成为了社会话题，因为它准确地触及了英国人所关切的问题。在中国，我们也制作过一部很棒的关于移民家庭的系列节目，百万富翁体验这些家庭的生活，从中发现需要改变的地方，最后以双方的感动和喜悦结尾。我也曾帮助策划另一档中国的节目，关于在海外接受教育的“富二代”回国后接管家族生意的故事。正如你接下来将在这本书中所读到的，我给出的寻找好故事的诀窍之一是去探寻被我称之为社会板块的地方，每个国家都会存在这样彼此碰撞的社会板块，例如贫与富、新与旧、城市与乡村、传统与现代。这档节目囊括了很多存在于两代人之间的戏剧性冲突，这种冲突也存在于世界其他地方，而中国的节目制作者们率先发掘了这一题材。至于刚毕业的大学生们付不起房租的问题，事实上在伦敦也有类似的问题，房价飞涨，甚至在某种程度上是因为太多的中国人在这买房，所以我们正在考虑围绕这一社会问题来开发出一档节目模式，或者你也可以这么干？

回到1980年代的英国，那时刚开启职业生涯的我被告知制作关于商业题材的节目是不可能成功的。当时的大部分纪录片中都有一个主持人，再加上沉闷的旁白，而且这两者通常都被认为是必不可少的。当撒切尔夫人当选为英国首相，她开始对英国进行变革，从一个鄙视金钱的国家走向一个更加商业化的国家，中国如今也正在经历这种变化，而我希望能够提供一些帮助。正如你将在这本书中读到的，我们曾创意过一档改造类的节目，最顶尖的英国企业家在节目中帮助那些陷入困境的英国公司实现转型。那时的英国等级森严，有很多繁文缛节，而我说服了这些企业家们直率地去表达，说出他们心中所想，这在当时是非同寻常的，你将在这本书里读到我是如何实现的。正因为这档节目的与众不同，它成功地吸引了观众，并荣获了英国学院奖的创新特别奖和其他很多奖项。我曾被告诫制作时间跨度很大的节目会非常昂贵，而且要想成功需要依靠明星，但我们制作了一档名叫《重返基层》(*Back to the Floor*)的节目，每期节目跟拍一位顶级的企业家假装成普通员工在门店里体验一周的经历。尽管没有明星，但这档节目取得了更大的成功，获得了更多的奖项，并且帮助开启了节目模式变革。

在新世纪初，我离开BBC，成为一位国际顾问，我经常会被美国的电视台和制作公司邀请去帮忙开发新创意。我的回答总是在《重返基层》的基础上再创造，但他们告诉我这在美国行不通，因为这档节目是关于商业题材的，没有知名主持人，没有明星，也没有新鲜夺目的娱乐元素。但当脱胎于《重返基层》的《卧底老板》(*Undercover Boss*)在美国首播时，却吸引了数以百万计的观众，创造了纪实类节目的最高收视率。

另一档我参与策划的系列节目《别告诉新娘》(*Don't Tell the Bride*)已输出到世界各地，包括中国。这档节目的创意是节目组将为那些无力承担婚礼花费的普通人埋单，前提是新

郎要全权负责筹办婚礼，从挑选场地和结婚礼服，而且还不能告诉新娘任何消息，这样当新娘抵达婚礼现场时才会感到巨大的惊喜，当然也可能会变成惊恐。在所有的电视节目中，不管是何种类型，最重要的事情是要让观众好奇接下来会发生什么。而在制作这一模式的中国版节目时，中国制片人认为他们需要明星来吸引赞助商，但他们找到的明星是已经结婚的，所以明星们是在重新举办婚礼，而且还经常提前告诉对方接下来将发生什么，因此最终这档节目在中国未能成为爆款。这档节目的一大难点，就像在英国和美国一样，恰恰在于说服电视台和广告商接受以普通人为主角。在电视上呈现普通人的生活也可以达到像明星一样的效果，但需要高超的叙事技巧和真实的呈现，这正是我希望你在这本书里了解的。

世界各地的人们所喜爱的好故事都是类似的，这是为什么好莱坞那些英雄去冒险对抗邪恶的电影能风靡全球的原因。而奈飞的经验也表明，全球各地的观众都愿意去追随那些在压力之下有巨大变化的角色，传统的戏剧性元素并没有过时。

在过去的20年间，中国已经在节目制作方面有巨大的进步，如今它已做好了迎来模式变革的准备。我曾在1990年代后期见证并参与推动了英国的模式变革，10年之后，美国也经历了这一过程，制作出了更大型的纪实类节目。而我相信中国也即将迎来这样的阶段。我希望这本书能够帮助中国的制作者们成为在新的纪实类节目创意领域的领军者，讲出更多打动人心的伟大故事，赢得更多国际性的奖项。在其他领域，中国已经取得了如此多的成就，而在电视内容领域，也是时候大展身手了。

前 言

太棒了！世界上最优秀的电视制作人之一要把他在影片制作方面所有的秘诀和建议告诉大家。警告：这本书可能会让你感到自己的不足，让你开始怀疑自己的工作，但是一旦你读了它，你将有可能会拍出最好的影片。我个人认为罗伯特将他所有的关于电视行业的机密都吐露给大家的行为，简直是疯了。所以请你们务必要充分利用好它，向这位杰出的电视大师学习他的电视节目制作的理念。

《冲突》(C.O.N.F.L.I.C.T) 堪称一部出色的电视节目菜谱，能帮助你“烹饪”出有内涵的、很棒的节目。而罗伯特·瑟克尔无疑是“烹饪冲突”的大师。

杰米·奥利弗

引 言	001
第 1 章 人物和概念	004
开端	004
一个斗争的场域	006
确定一个主题领域	007
探寻隐秘世界	009
娱乐加上内容	012
故事中的明星品质	013
时间和空间	017
创意的火花	018
获得许可	021
雄心壮志	022
采纳其他人的故事	023
结合不同的类型	024
体验，而不仅仅是旁观	025
找到童话故事	026
神话故事和英雄	027
让故事与时俱进	029
找到人物角色	032
反面人物和主人公	032

冲突：

纪实节目、真人秀、电影的故事宝典

“若想人前显贵，必得身后受罪”	033
说服人们来参加	035
确立人物	039

第2章 打破陈规，跳出剧本

041

准备拍摄	041
找到你的团队	042
依据推荐选择雇员	042
运气的重要性	045
自我品牌营销	048
研究	050
支柱	051
找到讲述自己故事的方法	054
发现潜台词	055
剧本的重要性	056
细节	057
初步大纲和段落标题	058
双栏剧本	061
打破陈规，造就成功的故事	071

第3章 叙述动力和拍摄

074

开始拍摄	074
影片的故事线	074
提出大问题	075
创造段落	079
模式化	080

叙事和模式	081
结束!	083
影片制作的五个维度	085
第4章 开场和剪辑	103
剪辑室中的故事叙述	103
创造前两分钟	104
借助别人的优势	105
呈现而不是告诉	108
你的影片是关于谁的?	110
归档体系	113
挑选以及鼓励剪辑师	114
整理素材	117
加快故事的叙事节奏	120
建立时间线	123
用行动来解释	124
反转和惊喜	125
勇敢并做出大的改变	126
第5章 爱——管理好你的嘉宾和事业	130
管理主持人	130
什么时候采用主持人的想法	132
经历风雨, 才能见彩虹	133
和嘉宾相处	135
将嘉宾拉上船	138
说服嘉宾去做什么	140

在家拍摄的重要性	143
动员你的团队	146
如何进入电视圈	148
从场务到研究员	148
从研究员到制片人 / 导演	149
从一个导演开始	150
别走得太近	151
加薪	153
搞定老板的老板	153

第 6 章 访谈与旁白写作 155

旁白、访谈或同期声	155
旁白	156
使用口语	159
给人物贴标签	159
睿智，悦耳与简洁	160
选择旁白者	162
主持人当旁白者	163
声音录制	168
访谈	169
有感情的访谈	170
沉默的重要性	173
同期声	175
聚焦同期声	175
为了诚实而制造混乱	180
注意镜头之外的对话	181
同期声的腔调	182