

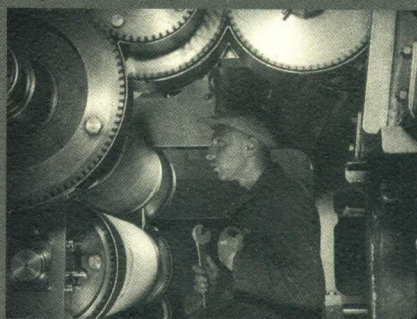
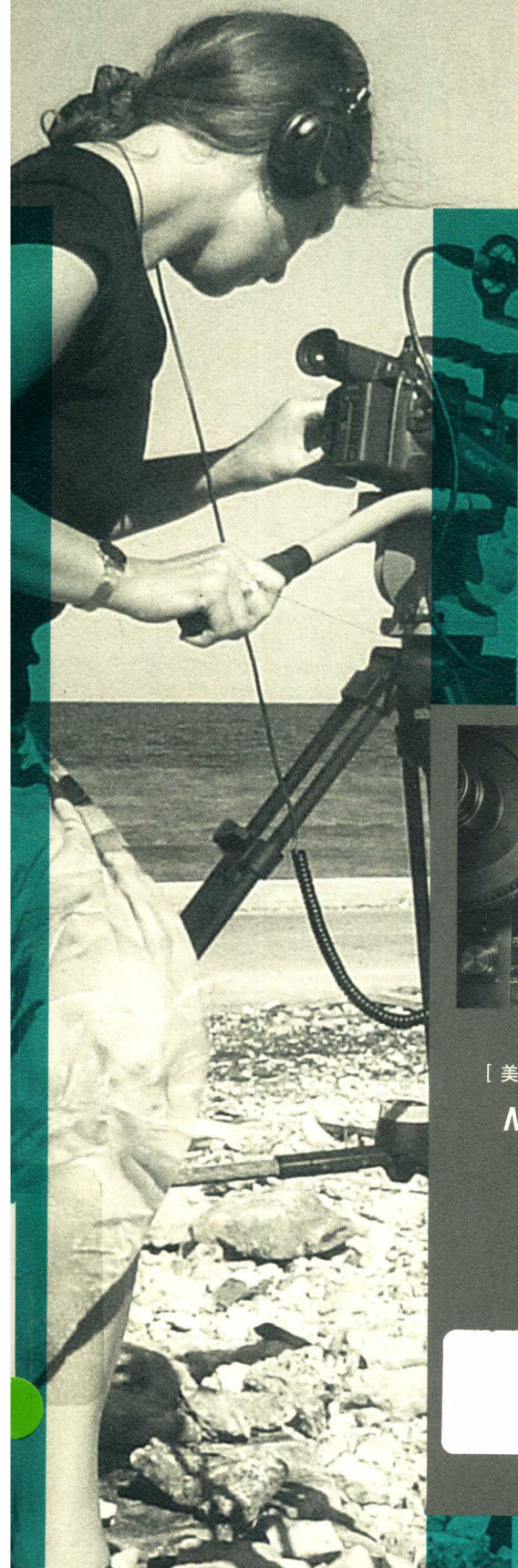
Routledge
Taylor & Francis Group
后浪出版公司

DIRECTING THE DOCUMENTARY

5e

纪录片创作 完全手册

第5版

[美] 迈克尔·拉毕格 著

Michael Rabiger

喻 溟
王亚维
译

四川人民出版社

DIRECTING
THE
DOCUMENTARY 5e

纪录片创作
完全手册

第5版

[美] 迈克尔·拉毕格 著

Michael Rabiger

喻 溟

王亚维

译

四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纪录片创作完全手册:第5版/(美)迈克尔·拉毕格著;喻溟,王亚维译.--成都:四川人民出版社,2019.10

ISBN 978-7-220-10790-0

I. ①纪… II. ①迈… ②喻… ③王… III. ①纪录片—艺术创作—手册 IV. ①J952-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第092800号

四川省版权局
著作权合同登记号
图字:21-2018-372

Directing the Documentary, 5e / by Michael Rabiger

ISBN: 978-0-240-81089-8

Copyright © 2009 by Taylor & Francis. All rights reserved.

Authorized translation from English language edition published by Routledge, an imprint of Taylor & Francis Group LLC. All rights reserved. 本书原版由 Taylor & Francis 旗下 Routledge 出版公司出版,并经其授权翻译出版。版权所有,侵权必究。

POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co.,Ltd is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. 本书中文简体翻译版权授权由后浪出版咨询(北京)有限责任公司独家出版。限在中国大陆地区销售。

No part of the publication may be reproduced or distributed by any means or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publisher. 未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签,无标签者不得销售。

JILUPIAN CHUANGZUO WANQUAN SHOUCHE

纪录片创作完全手册(第5版)

著者
译者
选题策划
出版统筹
编辑统筹
特约编辑
责任编辑
装帧制造
封面设计
营销推广

[美] 迈克尔·拉毕格
喻溟 王亚维
后浪出版公司
吴兴元
梁媛
罗欢 陈天然
梁明
墨白空间
柒拾叁号
ONEBOOK

出版发行
网 址
E-mail
印 刷
成品尺寸
印 张
插 页
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社(成都槐树街2号)
<http://www.scpph.com>
sermcbs@sina.com
北京天宇万达印刷有限公司
190mm × 260mm
39.5
6
863千
2019年10月第1版
2019年10月第1次
978-7-220-10790-0
99.80元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问:北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容 版权所有,侵权必究

本书若有质量问题,请与本公司图书销售中心联系调换。电话:010-64010019

感谢我的每一位学生
我从你们身上学到了很多

目 录

基础篇

第一部分 你与你的构想

- 第1章 导演的角色 5
- 第2章 确认你的艺术家身份 24
- 第3章 发展你的故事构想 33
- 第4章 短篇纪录片策划与提案 48

第二部分 纪录片及电影语言

- 第5章 纪录片的语言 61
- 第6章 元素和语法 92

第三部分 前期制作

- 第7章 调 研 111
- 第8章 组建制作团队 121

第四部分 制 作

- 第9章 摄影器材 131
- 第10章 打 光 150
- 第11章 现场录音 163
- 第12章 导 演 183

第五部分 后期制作

- 第13章 剪辑：从开始到第一次合成 195
- 第14章 剪辑：精炼的过程 213
- 第15章 剪辑：从精剪到混音 225
- 第16章 片名与感谢名单 237

- 第18章 戏剧化展开、时间与故事结构 268
- 第19章 形式、控制与风格 301
- 第20章 搬演、重构与纪录剧 310

第七部分 高级制作

第七部分A 高级前期制作

- 第21章 高级调研 323
- 第22章 价值、伦理和选择 335
- 第23章 高级纪录片提案 345
- 第24章 执导前的准备 353

第七部分B 高级制作

- 第25章 光 学 367
- 第26章 高级摄影机及设备 377
- 第27章 高级现场录音 399
- 第28章 组织、剧组及流程 415
- 第29章 高级导演 424
- 第30章 指导和拍摄采访 436

第七部分C 高级后期制作

- 第31章 从文案到剧本 459
- 第32章 解说词写作 465
- 第33章 配乐及与作曲家协作 477
- 第34章 剪辑：精剪与结构问题 486

第八部分 教育与开启纪录片之路

- 第35章 教 育 497
- 第36章 从学校到影视行业 512

进阶篇

第六部分 纪录片美学

- 第17章 视点与叙述者 245

第五版前言

想拍纪录片？大多数你需要的东西都在这本书里，足以鼓励你继续。它会将你视作艺术家及同事来交流，并以动手实践及以作业为导向的办法，把你从入门引导到合格的进阶层次。许多人习惯从经验中来学习，对于没有实践过的东西难以吸收，本书正适于以下几种不同的人来学习，你是否为其中之一呢？

- 我擅于从实践，而不是一堆知识准备中学习。那你就翻开书，做这些拍摄作业，并且在具体状况发生时运用这本书作为解答问题的工具。
- 在进行实际工作前，我希望准备充分。本书在介绍制作每个阶段时均包括介绍、实际动手做的知识及日常生活中积累的相关信息等，它们都能帮你习得一个纪录片工作者所需要的流程及思维模式。
- 我只想拍故事片，但认为纪录片技巧也许用得上。确实如此，在本书第36章“从学校到影视行业”中，你会见识到纪录片的经验如何增强即兴创作及实验电影的信心，并给予自发性的能量。
- 我在业界做些固定的制作技术工作谋生，但不知是否能导演纪录片。单做技术性工作常常削弱做导演的信心，这本书就是一本通往导演之路的手册，并使你有信心成功一跃。
- 我既没钱也没时间去上学，那样还能学会制作纪录片吗？那还用说，当然。已经有许多人运用本书前几个版本自学，现在已上路了，这个版本一定会更有用。

第五版做了完整的修订并扩增内容，以反映技术上的变革，以及这个迷人的新工作所面对的冲击，本书的内容变更反映在学习的形式、知识以及网络时代带给这个片型的热烈回应上。现在互为补充的基础篇和进阶篇，分别针对不同程度的经验及学习进行设计以强化能力。你可以读得更少即可开始拍片。此外在书页中与内文并陈的插图、表格、包含阐述与建议的小方块，也反映了今日对于多层次知识的偏好。书目或网址会列在内文中以供参考，实习作业的建议在用到时即会出现，书前也会有详尽的目录。

基础篇

基础篇针对迫不及待想拍片并上映的新手而设计，它提供精要并务实的知识。影片制作是你通过理论得到实质知识前，无论如何都需要先动手做的一件事。

第一部分：你与你的构想。确认你想要制作纪录片的企图，它指明了生活的本质，并协助你开发自己艺术家身份下经验的形成。（是的，本部分的内容会证明你早就有此身份。）

第二部分：纪录片及电影语言。纪录片、技术及纪录片的语言如何共生并一起进化。在每一个阶段都设计了作业，由此你可就每一阶段所提供的特有电影语言习题加以探索并吸收。

第三部分：前期制作。创作一个策划案，并转化为拍摄计划和基本预算表；取得拍摄许可，以及组建工作团队。

第四部分：制作。选择器材、调试和操作摄影机、两个人的拍摄方法、基础打光方法、基础外景收音方法、指导工作人员及受访者、基础访问方法。

第五部分：后期制作。剪辑工作管理、看片、如何从每个剪辑阶段获益、精修、试片并反省、声音后期的准备及混音、片头、宣传资料、网站，如果影片够好，如何送展获肯定并卖出。

进阶篇

针对准备好进入专业程度学习及实践的人，进阶篇准备了：

第六部分：纪录片美学。纪录片叙事者的概念以及如何在作品中传递个人的“声音”。将会探索视点、反思式纪录片、不同的论述、情节及三幕剧结构、戏剧弧、叙事时间结构。同样也会介绍形式与风格、创作限制的设定、运用混合的形式，比如记录剧或戏剧重建。其中的问题表将协助你就任何拍摄计划找寻美学上的选择。

第七部分：高级制作。这部分将描述制作流程中典型的困难以及更棘手的挑战，重点包括：

第七部分A：高级前期制作。调研的种类、证据及展开、典型性与替某人发声、影片作者的任务及身份问题；高级纪录片策划案编写、拍摄大纲、预算计划、内容说明书，也包括导演计划的制作、辩证的置入、叙事者角度的发展、勘景、制作表格、解决许可及法律问题。

第七部分B：高级制作。镜片光学、空间与感知、镜头类型选择、透视与影像质量、控制影片质感；列出器材清单、摄影机架设、各种选择、美学问题；外景收音进阶、单

系统或双系统拍摄、录音机、混音器、麦克风种类与操作；组成较大的制作团队、流程、社交与礼貌的议题；导演进阶、演员心理学与纪录片受访者的类比、摄影机如何改变人、完整纪录事件时摄影机的其他选择；引导访问、机位与导演、深度访谈的策略、内在旅程的独白。

第七部分 C：高级后期制作。从听录打稿到脚本完成、写作旁白、即兴解说创作；使用音乐库、与作曲家共事、剪辑的提炼与结构问题、节奏及流畅感、潜台词、检查问题的方法及解决之道。

第八部分：教育与开启纪录片之路。生涯规划、选择电影学校与学位、实习以及建立未来长久的关系、找工作或创业、在业界找到定位、寻找题材及市场、申请赞助与基金会、工作所需的信息及期刊、纪录片作为创作故事片的基础。

附录：共有三十二个表格式可上手的作业：分析作业八个、开发作业六个、预算作业两个、拍摄作业十四个以及后期作业两个。

如何使用这本书

稍稍想一下，只要收集一点现实的材料——声音、动作、风景、画面、人讲话，然后，以高明的技巧把它们编织成故事，观众就会观赏而啧啧称奇。如果你确实技术高超，他们会报以笑声、泪水或迷陷其中。你得到了什么呢？打动他人的感情及理智。

本书的重点在于告诉纪录片工作者每一个阶段必须想到、感觉到、做到的以及知道的东西。关于现实的影像现在几乎处处可见——网络上（最主要放在YouTube上）、朋友间通过手机传送、特殊偏好的网站、电影、有线、卫星及无线电波传送的电视节目。今天，因为设备及资源的取得都已是一般百姓能力可及，因此任何人只要有心想，都可把现实材料制作成电影质量的纪录片。你最需要的就是包容各种想法的头脑、即使神佛却步也无惧的勇气，以及善用媒介的创造力讲一个紧扣人心的故事。

取得片源

这本书提到很多纪录片，大部分都可以在网飞（www.netflix.com）上租到，或者从亚马逊（www.amazon.com）或其他贩卖新版及二手碟片的商家买到。美国境内片库最丰富的商家为Facets Multimedia公司（www.facets.org），他们甚至有许多怪异的或国外的影片。有的影片也可能要在网上联系到作者才能看到。

关于分册、方框、标志和延伸阅读

分册：这本第五版很多内容都更新了，提供给两种不同程度的人使用：

- **基础篇。**提供给需要实践以及从实际拍片中来学习的人，但每个项目都会建议读者去读相关的进阶知识的篇章。
- **进阶篇。**包含可能令初学者却步的深度信息，在需要时，某些章节也会提醒读者回顾基础篇的内容。

方框：在内文中会有很多“记忆方框”（白底方框），其中包含着重要的提示或定义。在

你研读细节时，方块之中则提供基础的知识。同时还有“作业方框”（灰底方框），建议你动手作业，实践永远是最佳的学习方式。大部分的作业都带有重点说明及图示，位于书后的附录中，少部分因其需要则放在章节之中。为了简化起见，作业的说明都尽可能精简并以常见的表格式呈现，标示方式则分以下五种：

- 1-AP 分析作业（8个）
- 2-DP 开发作业（6个）
- 3-BP 预算作业（2个）
- 4-SP 拍摄作业（14个）
- 5-PP 后期作业（2个）

标志：在内文中会碰到圆点及标示，它们的功能都是要让本书易于阅读：

- 重要事实或想法
- ⇒ 采取行动或提问
- 必须记住的重要概念
- 需要动手做才能找到答案的作业

延伸阅读：书籍或网络资源会夹在相关的内容文字中或在每章最后的“延伸阅读”项下提到。

从网络上找资料

本书的网站：请参阅 <http://directingthedocumentary.com>，可下载纪录片范例、制作流程、备忘检查表、作业、有用的表格、书目及参考片单等内容。

教师资料：在本书网站可参阅教师使用重点，建议下载作业、表格以及作业评核，你也可依自己的教学目的来加以改写。

网络信息：以下为一些优质网站资源。

- 有关传记、定义或原理。可从维基百科（www.wikipedia.com）开始。
- 与影片相关的信息。例如工作人员、年份、媒材、类型等等。可看看国际电影数据库（www.imdb.com）。
- 有关电影或录像工作的资源索引。可联系非营利性的大学影片及录像协会（University Film and Video Association, UFVA）获取器材供应商、材料、软件设备或服务，网址为 www.ufva.org，关于影展、研讨会及工作坊，本网站提供极佳的信息。
- 如要找稀有的影片或信息，可以到谷歌（Google）输入片名或导演姓名，通常可找到

影片的网站，一般都是发行商或作者自己发布上去的。

- 要观赏影片片段，可以到 www.youtube.com 输入片名，但有时质量不佳。要注意有些上传的人会用影片材料剪辑成自己的版本，通常如果你看的不是原版，会十分明显。
- 要看评论及意见的话，可去查烂番茄网 (www.rottentomatoes.com) 或在谷歌上查片名加上“评论”二字也可。

因为网络使用者自由地在网络中交流信息，在上面找到的任何东西要经过交叉查证才能相信，否则最后可能耗钱耗时徒劳一场。

- 技术信息

- 器材制造商网站都会提供“常见问题解答”(FAQ)的栏目。
- 大型器材供应商通常提供丰富的各类说明性信息。
- 在使用者的群体中有一些供网民交换问题及解答的留言板，你可以在谷歌的群组 (Groups) 中，把器材或难题相关的关键字输进去等答案。
- 关于各类录像及数字技术信息问题，可查询 <http://video.thedvshow.com>，上面同时也提供数字短片及链接。

- 制作信息

- 纪录片专门网站颇多，但特别有用的还是由道格·布洛克 (Doug Block) 与本·肯帕斯 (Ben Kempas) 所创立的 D-Word 网站 (www.d-word.com，图 1)。它的影片档案是个宝藏，讨论涵盖各阶层的影片工作者，也包括各种制作及后期制作的各个方面。它是一群狂热分子的成就——免费、互动并有来自全球各地的人参与其间。

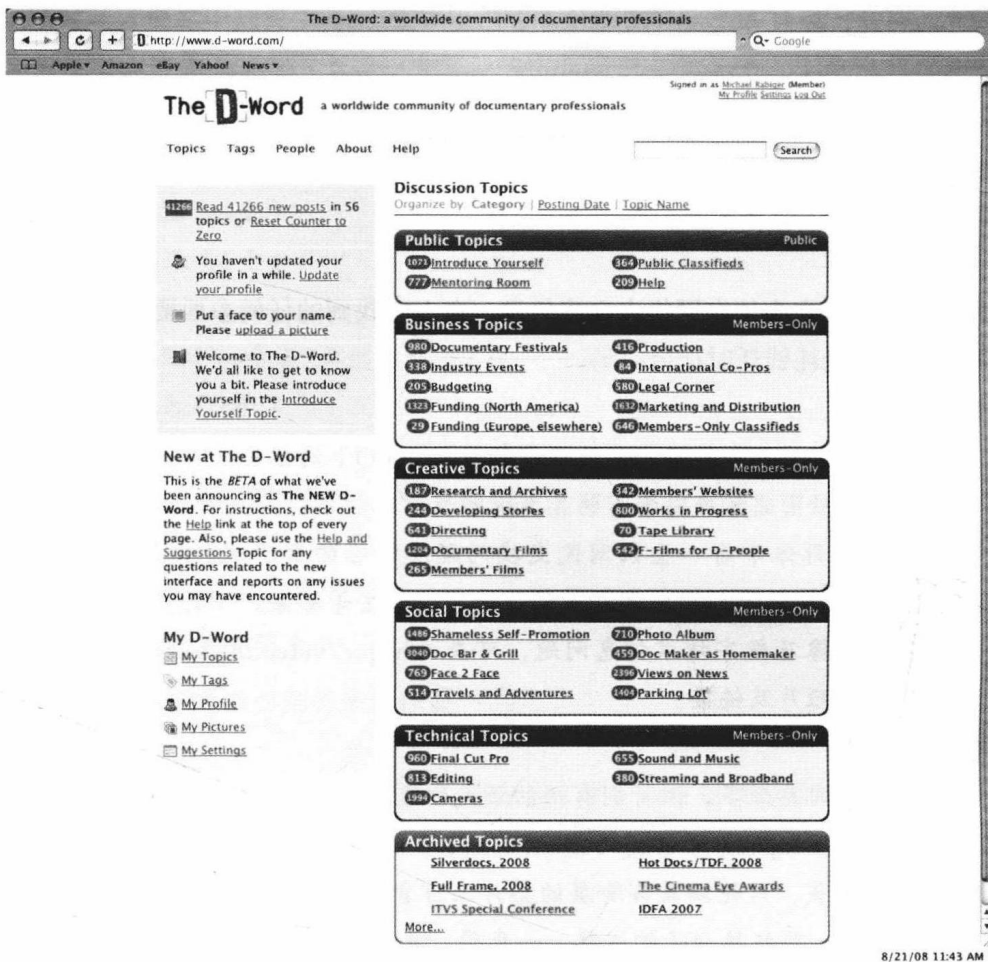

图 1

D-Word的首页，这是一个为热血纪录片工作者制作的网站，内容多元、好用并且免费。

目 录

第五版前言 2
如何使用这本书 5

基础篇

第一部分 你与你的构想

第1章 导演的角色 5

- 1.1 谁有兴趣拍纪录片 5
- 1.2 如何维生 7
- 1.3 什么是纪录片 9
 - 1.3.1 以一个意义组织一个故事 10
 - 1.3.2 角色的愿望和行动 11
 - 1.3.3 故事得对观众发生作用 11
 - 1.3.4 社会学批评 11
- 1.4 纪录片的目的是与成分 12
 - 1.4.1 纪录片所做的 12
 - 1.4.2 事实 12
 - 1.4.3 展示证据 13
 - 1.4.4 形式如何选择 14
 - 1.4.5 希望 15
- 1.5 客观神话与公平 15
 - 1.5.1 客观/主观 15

- 1.5.2 纪录片是主观的构想 16
- 1.5.3 公平性 16
- 1.5.4 说清楚，不是简化 16
- 1.6 导演的旅程 17
- 1.7 “约定”、影片的开头，跟观众怎么说 18
- 1.8 影片制作者与媒体 20
- 1.9 见证 21
- 1.10 作为艺术的纪录片 22
 - 1.10.1 合作 22
 - 1.10.2 艺术、个性与观点 22
- 1.11 延伸阅读 23

第2章 确认你的艺术家身份 24

- 2.1 探问 24
 - 作业2-1: 价值测验 25
- 2.2 主动与被动 26
 - 2.2.1 “性格决定命运” 26
 - 2.2.2 创造力 26
 - 2.2.3 题材选择 26
 - 2.2.4 你的生命烙印如何影响你 27
- 作业2-2: 自我盘点 27
- 作业2-3: 利用梦境去寻找潜藏的心结 29
- 作业2-4: 改变自己 29
- 作业2-5: 家庭剧是什么? 30

- 作业2-6: 总结你的目标 30
- 2.3 找到你的艺术家身份 31
- 2.4 如果你失去方向 31
- 2.5 过程与艺术化过程 31
- 2.6 隐私与竞争的问题 31
- 2.7 充满敌意的环境 32
- 2.8 延伸阅读 32

第3章 发展你的故事构想 33

- 3.1 构思 33
- 3.2 搜集原始材料 34
 - 3.2.1 笔记 34
 - 3.2.2 报纸与杂志 35
 - 3.2.3 网络 35
 - 3.2.4 历史 35
 - 3.2.5 神话与传说 36
 - 3.2.6 家族故事 37
 - 3.2.7 童年故事 38
 - 3.2.8 社会科学与社会历史 39
 - 3.2.9 小说 39
- 3.3 测试主题 39
 - 3.3.1 自我质问 39
 - 3.3.2 窄化与强化 40
- 3.4 故事压力的安排与增加筹码 41
- 3.5 利用媒介去搅动情感 43
 - 3.5.1 认知的震撼 43
 - 3.5.2 重要证据 44
 - 3.5.3 辅助镜头 44
 - 3.5.4 访问没有力量 44
 - 3.5.5 考察影片的电影感 45
 - 3.5.6 情境的问题 45
 - 3.5.7 以小见大 45
- 3.6 主题驱动还是角色驱动 46
- 3.7 要避免的题材 46
- 3.8 置换与转化 46
- 3.9 延伸阅读 47

第4章 短篇纪录片策划与提案 48

- 4.1 为何需要一份策划案 48

- 4.2 影片写作 49
 - 作业4-1 建立一份简短的工作假设 49
- 4.3 一个想法, 无数影片 51
 - 作业4-2: 提案写作 51
- 4.4 提案典例 51
- 4.5 从提案到策划 53
- 4.6 策划案的实例 54
- 4.7 我的评论 57

第二部分 纪录片及电影语言

第5章 纪录片的语言 61

- 5.1 技术与电影语言 61
- 5.2 起源 62
- 5.3 纪录片的诞生 65
- 5.4 纪录片的名称与矛盾性 68
- 5.5 苏联人来了 69
- 5.6 从无声到有声: 论文电影 71
- 5.7 移动摄影出现 75
- 5.8 直接电影与真实电影 78
 - 5.8.1 观察式影片 78
 - 5.8.2 参与式电影 81
 - 5.8.3 哪种方法最好 82
- 5.9 剪辑的兴起 83
- 5.10 录像技术 83
- 5.11 折中的电影制作 83
 - 5.11.1 长期的探索 83
 - 5.11.2 布莱希特式的抗议 85
 - 5.11.3 黑色纪录片 86
 - 5.11.4 日记 87
 - 5.11.5 伏击与宣言 88
- 5.12 以档案为基础的影片 89
- 5.13 延伸阅读 91

第6章 元素和语法 92

- 6.1 电影语言 92
- 6.2 要素 93
- 6.3 银幕语法 94

- 6.4 动机 96
- 6.5 拍摄一场对话: 行动与对应而动 96
- 6.6 潜台词 98
- 6.7 感知 98
- 6.8 本意及寓意 99
- 6.9 镜头的并置 99
- 6.10 张力线、场景轴线与摄影机轴线 101
- 6.11 银幕方向 102
 - 6.11.1 改变银幕方向 104
- 6.12 长度、节奏与注意力 105
- 6.13 段落 105
- 6.14 转场以及设计 106
- 6.15 延伸阅读 107

第三部分 前期制作

第7章 调研 111

- 7.1 创造限制 111
- 7.2 调研方法由题材主导 112
- 7.3 勇气与推力 112
- 7.4 工作假设 113
- 7.5 调研综述 113
- 7.6 清单 114
- 7.7 戏剧性内容助手 115
- 7.8 影片大纲 115
- 7.9 纪录片的策划案 116
- 7.10 风格与内容问卷 116
- 7.11 好运眷顾有准备的心灵 117
- 7.12 进度表 117
- 7.13 取得场地拍摄同意 118
- 7.14 预算 118
- 7.15 延伸阅读 120

第8章 组建制作团队 121

- 8.1 组建你自己的团队 121
- 8.2 工作伙伴性格的重要性 122
- 8.3 小型制作团队的角色与责任 123
 - 8.3.1 导演 123

- 8.3.2 摄影指导(DP)与/或摄影师 124

- 8.3.3 录音师 125

- 8.4 延伸阅读 127

第四部分 制作

第9章 摄影器材 131

- 9.1 摄影机 131
 - 9.1.1 机身 131
 - 9.1.2 学习操作 133
 - 9.1.3 专业选择 134
- 9.2 色彩平衡 134
 - 9.2.1 白平衡 134
 - 9.2.2 在混合色温的光源下拍摄 135
 - 9.2.3 我难道不能在后期时修正吗? 136
- 9.3 曝光 136
 - 9.3.1 手动曝光控制 136
 - 9.3.2 自动曝光 136
 - 9.3.3 逆光控制 137
 - 9.3.4 中性密度滤光镜与其他滤镜 137
 - 9.3.5 画面增益 138
- 9.4 镜头 138
 - 9.4.1 可更换式镜头 139
 - 9.4.2 焦点与景深(DOF) 139
 - 9.4.3 镜头保护 140
- 9.5 声音 140
- 9.6 电力供应 140
- 9.7 摄影机附件 141
 - 9.7.1 三脚架与配件 141
 - 9.7.2 云台的安装 142
 - 9.7.3 快速拆卸式摄影机底板 142
 - 9.7.4 移动拍摄架 142
- 9.8 监视器 145
- 9.9 手持摄影 145
 - 9.9.1 手持技巧 145
 - 9.9.2 何时使用三脚架 146
 - 9.9.3 对焦 147
 - 9.9.4 取景器与运动 147

- 9.9.5 错误补救 147
- 9.9.6 边走边拍 147
- 9.9.7 身体机能 148
- 9.10 设备检查 148
- 9.11 延伸阅读 149

第10章 打光 150

- 10.1 灯光与自然感 150
- 10.2 为何需要打光 151
- 10.3 避免过亮的背景 152
- 10.4 克服反差的问题 152
- 10.5 灯具 152
 - 10.5.1 灯光质量与灯具 152
 - 10.5.2 LED灯具 154
 - 10.5.3 日光灯 156
- 10.6 供电要求 156
 - 10.6.1 计算耗电量 157
- 10.7 塑造影子：硬光与柔光 158
- 10.8 基本打光方法 158
 - 10.8.1 主光与基本打光法 158
 - 10.8.2 主光方向与背光 159
 - 10.8.3 三点打光法 160
 - 10.8.4 灯光测试与排练 160
- 10.9 延伸阅读 161

第11章 现场录音 163

- 11.1 对话的元素与声音表现方式 163
- 11.2 声音环境与信噪比 165
- 11.3 声音与摄影机 166
 - 11.3.1 平衡与不平衡的输入 166
 - 11.3.2 选择手动或自动音量控制 167
 - 11.3.3 音量单位 (VU) 表 168
 - 11.3.4 平均值与高峰值 169
 - 11.3.5 自动电平 169
 - 11.3.6 麦克风输入盒 169
 - 11.3.7 立体声 170
- 11.4 麦克风操作技巧 170
 - 11.4.1 监听收音结果 170
 - 11.4.2 吊杆操作技巧 170

- 11.4.3 风罩与防震架 170
- 11.4.4 收到好的声音 173
- 11.4.5 录音师与摄影机的关系 173
- 11.4.6 录音与摄影何时分离 174
- 11.4.7 录音师也把关人身安全 175
- 11.5 麦克风 175
 - 11.5.1 电力供应 176
 - 11.5.2 收音模式 176
 - 11.5.3 无线麦克风 178
 - 11.5.4 有线麦克风 178
- 11.6 备份与零件 178
- 11.7 声音设计与现场气氛 179
 - 11.7.1 影片中的环境音 179
 - 11.7.2 现场录音的流程 179
 - 11.7.3 剪辑师如何使用现场音轨 180
- 11.8 外景环境音的问题 180
 - 11.8.1 现场的声音 180
 - 11.8.2 声音重建 180
- 11.9 音效与独立音轨 181
- 11.10 美学、声音设计与音景 181
- 11.11 延伸阅读 182

第12章 导演 183

- 12.1 拍摄程序 183
 - 12.1.1 制作小组的规范 183
 - 12.1.2 谁可以喊“停” 184
 - 12.1.3 现场音 184
 - 12.1.4 取得个人受访同意书 184
 - 12.1.5 收工了 184
- 12.2 指导被摄者 185
 - 12.2.1 创造互信 185
 - 12.2.2 追求自然之感 186
 - 12.2.3 让被摄者有事做 187
 - 12.2.4 访问 187
 - 12.2.5 在机构或组织内拍片 188
- 12.3 指导工作人员 188
 - 12.3.1 沟通 188
 - 12.3.2 工作职责 188
 - 12.3.3 工作气氛 189

12.3.4 监控与指导 189

12.3.5 休息时间 190

12.4 延伸阅读 191

第五部分 后期制作

第13章 剪辑：从开始到第一次合成 195

13.1 导演兼剪辑师 195

13.1.1 剪辑：过程及程序 196

13.2 后期制作总览 197

13.3 看片 200

13.3.1 工作人员的看片会 200

13.3.2 剪辑师及导演的看片时间 200

13.3.3 笔记 200

13.3.4 直觉的用处 201

13.3.5 反应 201

13.3.6 片子都在毛片里了 201

13.4 准备剪辑的材料 201

13.4.1 毛片的逐镜记录 201

13.4.2 文字录入及注意事项 203

13.5 以视觉为导向组接影片 203

13.6 寻找结构 203

13.6.1 结构的重要性 203

13.6.2 时间及结构的选择 204

13.6.3 契约 204

13.6.4 故事结构需要推动 204

13.6.5 微观与宏观 205

13.7 发展片子的结构 206

13.7.1 由动作决定的结构 206

13.7.2 以访问为基础的结构 207

13.8 第一次影片合成 207

13.8.1 放映第一次合成成果，回到一无所知 208

13.8.2 决定理想长度 208

13.8.3 诊断式提问 209

13.8.4 有效与无效的 210

13.9 纪录片作者也即剧作家 210

13.10 取悦观众 211

13.11 尘埃落定之后呢 211

13.12 延伸阅读 212

第14章 剪辑：精炼的过程 213

14.1 整编材料使之流畅 213

14.2 把观众当成主动的参与者 215

14.3 重叠式剪辑 215

14.3.1 对话段落 215

14.3.2 段落转场 217

14.4 单向与双向的注意力 218

14.5 找回初衷 218

14.6 诊断：做张流程表 219

14.7 第一次放片 220

14.7.1 别被伤到，善用批评 220

14.8 剪辑陷阱 222

14.9 安排拍摄对象看片 223

14.10 合理拖延 224

14.11 一试再试 224

第15章 剪辑：从精剪到混音 225

15.1 精剪 225

15.2 检查各种素材来源 225

15.3 声音 225

15.3.1 声音设计的讨论 226

15.3.2 老套的声音设计 227

15.3.3 自动对白补录(ADR) 227

15.3.4 在音效工作室重做音效 227

15.3.5 均衡(EQ)与混音 229

15.3.6 混音准备 230

15.3.7 旁白或画外音 230

15.3.8 对话音轨与不一致的问题 230

15.3.9 铺音乐轨 233

15.3.10 现场音效 233

15.3.11 气氛音与背景音 234

15.4 混音策略 234

15.4.1 预混音 234

15.4.2 剪裁 234

15.4.3 音量对比：宁可谨慎从之 234

15.4.4 先排练后录音 235