

全媒体应用型系列本科教材

QUAN MEITI YINGYONG XING
XILIE BENKE JIAOCAI

纪录片 创作实务

黄 鹏 著

 中国传媒大学出版社

全媒体应用型系列本科教材

纪录片 创作实务

黄 鹏 ◎ 著

中国传媒大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

纪录片创作实务 / 黄鹏著. -- 北京: 中国传媒大学出版社, 2022.8

全媒体应用型系列本科教材

ISBN 978-7-5657-3107-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 264479 号

纪录片创作实务

JILUPIAN CHUANGZUO SHIWU

著 者 黄 鹏
策划编辑 曾婧娴
责任编辑 曾婧娴 裴向敏
封面设计 拓美设计
责任印制 阳金洲

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮 编 100024

电 话 86-10-65450528 65450532

传 真 65779405

网 址 <http://cucp.cuc.edu.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 艺堂印刷(天津)有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10.25

字 数 200 千字

版 次 2022 年 8 月第 1 版

印 次 2022 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-3107-5/J · 3107

定 价 46.00 元

本社法律顾问: 北京嘉润律师事务所 郭建平

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

黄 鹏 中国人民大学艺术学院硕士，燕京理工学院传媒学院讲师，导演，声音设计师。长期从事影像创作、声音设计的教学以及研究工作。主持、参与省级课题多项，发表论文多篇，拍摄了二十多部不同题材的纪录片，指导学生作品一百余部。

▶ 目录

CONTENTS

第一章

纪录片概述

第一节	什么是纪录片	/ 001
第二节	纪录片的类型	/ 005
第三节	纪录片的作用	/ 009
第四节	纪录片的价值体现	/ 010

第二章

纪录片实务前期

第一节	纪录片制作的大致步骤	/ 014
第二节	确立选题的方法	/ 022
第三节	纪录片的操作评估	/ 026
第四节	制定内容框架	/ 027
第五节	采访初期的联络	/ 028

第三章

纪录片核心要素

第一节	纪录片的主旨	/ 031
第二节	纪录片的题材	/ 034
第三节	纪录片的材质	/ 034
第四节	主旨、题材、材质之间的关系	/ 036
第五节	纪录片的调性	/ 038
第六节	纪录片《人生拼途》前期创作实务	/ 040

第四章

调研阶段

第一节	什么是调研	/ 043
第二节	调研的方法	/ 045
第三节	访谈	/ 047
第四节	人物小传	/ 053

第五章

纪录片素材

第一节	文本信息	/ 059
第二节	实拍素材	/ 064
第三节	图片、视频资料 and 新媒体素材	/ 066
第四节	音乐	/ 070

第六章

文案阶段

第一节	文案的类型	/ 077
第二节	文案的视角	/ 079
第三节	文案中的故事思维	/ 082
第四节	结构与技巧	/ 088

第七章

纪录片的结构

第一节	结构设计意义	/ 095
第二节	结构设计标准及分类	/ 101
第三节	章回体结构	/ 104
第四节	宣传式结构	/ 107

第八章

纪录片的制片工作

第一节	制片工作总览	/ 111
第二节	制订拍摄计划	/ 118
第三节	拍摄中的常见问题	/ 120
第四节	后期收尾	/ 121
第五节	宣发工作	/ 122

第九章

纪录片的拍摄

第一节	拍摄计划	/ 125
第二节	纪录片的调度	/ 128
第三节	摆拍与纪实拍摄实务	/ 136
第四节	录音实务	/ 141

第十章

纪录片的剪辑

第一节	影像思维与文案思维	/ 145
第二节	浏览素材和挑选素材	/ 148
第三节	纪录片的剪辑	/ 150
第四节	剪辑的语法	/ 154

纪录片概述

本章要点

- ◇ 纪录片的概念
- ◇ 纪录片的类型
- ◇ 纪录片的作用
- ◇ 纪录片的价值体现

第一节 什么是纪录片

比尔·尼科尔斯在《纪录片导论》中有这样一段论述：“纪录片通过视觉和听觉的手段为我们提供真实世界某部分的表面现象或者再现形式，它们在支持或代表了某些个人、团体和机构的观点的同时，也进行了自我表达，提出自我观点或系统性的劝导策略，打算说服我们，希望我们把他们的观点当作正确的意见接受。”^①

一、纪录片与电影的区别

世界上最早的电影《火车进站》（如图1-1）是一部不折不扣的纪录片，为什么把一部纪录片叫作电影？因为最初的活动影像都被称为“电影”。那么，纪录片与电影之间的区别到底在哪里？

^① 尼科尔斯.纪录片导论[M].2版.陈犀禾,刘宇清,译.北京:中国电影出版社,2016:13.

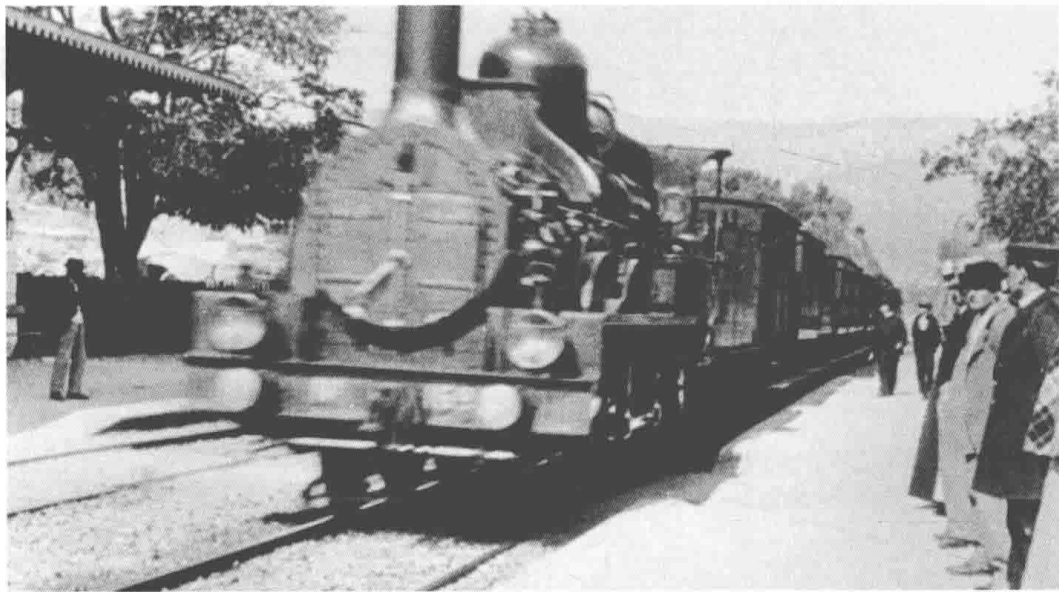

图1-1 电影《火车进站》截图

关键术语

艺术假定性

很多时候，我们看见电影里汽车爆炸或枪战的戏份，会感觉内容精彩，效果逼真，但是最终的心理预设还是会告诫我们：“这些都是假的，不能信以为真。”这种心理预设和艺术上被称为“艺术假定性”。

(一) 从艺术假定性说起

艺术假定性是一切虚构艺术创作的一个重要规律，同时也是重要的审美原则，可以说，没有艺术假定性就不会有虚构艺术。法国戏剧理论家萨赛对艺术假定性的解释是，借助一系列“约定俗成”的东西给观众造成真实的幻觉。这里所谓的“约定俗成”就是“假定性”。

在纪录片中，人们相信这些都是发生在身边的真人真事，因为纪录片里的内容不是靠创作者的想象来完成的生活真实，而是创作者对生活加工、提炼、集中所得的内容。这是纪录片和电影的本质区别。

(二) 纪录片非“记录片”

电影经过一百多年的发展，已经有了清晰分类，纪录片被划分在电影的范畴里，实际来讲它与电影的界限越来越模糊，我们这里所指的电影就是带有叙事色彩的故事片。在以前的理论当中，纪录片的真实往往特指的是素材真实，也就是当下正在发生的真实的事件被记录下来，因此，人们认为纪录片中的内容可信度很高。

但纪录片并不只为记录，它更重要的作用是揭示、批判、反思，记录是重要的手段，纪实是必要的手法。那么，是不是只有纪实类素材，才可以达到这些目的呢？诚

然,纪实类素材的作用是不可抹杀的,但并不是达到目的的唯一途径。比如大型历史题材纪录片《楚国八百年》,讲述楚国八百年的王朝兴衰,片中耳熟能详的故事,没有一件是纪实的;但是这部纪录片依然以恢宏的气势和独特的视听语言将我们带回了那段荡气回肠的历史记忆当中,在感叹人物命运与国家兴衰的同时,观众也找到了属于自己的精神标杆。

所以我们一直认为的纪实——非虚构类素材和种种“真实”,已经不能限制纪录片的表达了。那有人会问,纪录片可以演吗?纪录片可以编吗?为此,我们先探讨一下“真实”。

1. 外在真实

外在真实是纪录片最基本的要求,是拍纪录片的前提之一。在外在真实的构建过程中,创作者难免会对信息进行主观筛选,比如对画面进行选择,对细节的表现进行掌控,不自觉地履行把关人的职能。但这并不意味着创作者违背了真实性的原则。事实上,尽管创作者对事实做了一定筛选,但这些事实并不是虚构出来的,而是真实发生的。

2. 内在真实

内在真实是指“人的心灵、心理、意识、心态”的真实,即观众在观看纪录片时能体会到真实情感。创作者通过对外在真实进行把关,使得观众在观看纪录片时能够有所感悟,而这种感悟是观众自主形成的,并不是创作者强制灌输的。

3. 哲理真实

通过对整个事件过程的记录,我们将对现实生活的探讨升华到社会意义、人性价值等高度上。这也是纪录片的最终目的——哲理真实,纪录片要通过表象让观众进行深层次的思考。

二、纪录片要传达的态度

纪录片的着眼点是人,我们看到的自然类、社科类的纪录片,其实背后都有人类的影子,体现了人类与这些领域的关系。自然界的万物与人类社会有着千丝万缕的联系,我们关注这些题材,最终还是为了表现人,所以以人为本是纪录片应有的态度。

我们要关注人的生存状况、情感思想等,因为我们的观众是人,我们希望观众在看到这些与人有关的事件后能更好地认识到社会的现状。人本来就是感性动物,可以通过其他人的事情获得自己原先不知道的精神和生命的意义。

这里还要关注的一个问题就是纪录片的“道德”问题。每一个有勇气拿起摄像

机试图用纪录片的方式来反思自己和社会的人,可能都是出于关注人和人性的目的。那么在这个过程中,既然涉及对人和人性的关注,就有可能面临这一个问题——摄像机成为一种可能侵犯个人隐私的“暴力存在”,我们停止的底线在哪里呢?换句话说,我们的道德底线如何确立?我们不能依靠伤害拍摄对象或者其他相关的人来获取自己认为的真实。这种伤害包括将拍摄对象置于危险之中,也包括精神上的伤害。

有些制作周期比较短的纪录片,短时间内就向拍摄对象提出尖锐的问题,或者引导拍摄对象进入一个会使其产生剧烈反应的情境,使画面“失控”,以达到创作者心理对于“真实”的追求。这是有悖于道德的。我们说的以人为本的拍摄前提,应该是拍摄对象完全地信任或者放松,甚至忽略摄像机的存在,一旦出现突发情况,应该以保护人们的生命财产安全为第一原则终止拍摄。

学习纪录片知识,还是为了实践,我们该如何从实践的角度去理解纪录片呢?简而言之,即“观察生活,记录生活,表达观点,抒发情感”。

三、纪录片创作的源头

(一) 一切源于有话要说

任何作品的初衷都是表达,你想对这个世界说点什么,想给人们分享什么观点,这是创作的前提。观点从哪里来,思考又源自哪里,都来自对生活的观察。纪录片说到底只是一个载体,是你表达的方式而已,所以纪录片的创作,着眼点还是观察与思考,并不是技法与影像语法本身。细心的观察能帮助你完成情绪的加工和思考的输出。但是前提依然是,你对这个世界有话说,你有表达和倾诉的欲望,你希望大家了解你的观点,这是最基本的,否则片子就没有灵魂。

(二) 关注热点

热点事件具有话题性,影响广泛,背后也折射出很多思考。许多热点都可以从网络上获取,热点是生活的缩影,是具有代表性的事件的集合。你或许没有亲历事件复杂的过程,但后续的思考和深入调查,依然是一个烦琐的过程:你对这样的一件事情有什么样的思考,思考过后有何结论,你打算采用什么样的方式去表达,你准备补充完善哪些支撑性材料,如果你拍摄纪录片,是不是需要深入某一个领域或人群,再获取一些更详细的资料,等等。

（三）多读书

读书和创作有什么关系呢？如果说前面两点都是让你先从表象得出结论的话，那么多读书，就是让你先获取结论，再将结论赋予表象。这是一个倒推的过程，因为书中的结论，有些虽然有道理，但是你没有经历自然很难体会，所以一旦你带着这种认知在熟悉的领域获得了一定的体验，你的感触就会尤为深刻，表达起来也会更生动贴切。

第二节 纪录片的类型

现在纪录片的类型，大多是通过题材来划分的，比如人文纪录片、政论纪录片、历史纪录片、生活纪录片等。但经过长期的实践和教学，我们发现这种分类在影视爱好者或者影视专业学生中，并不适用。所以本书更倾向于美国学者比尔·尼科尔斯的分类，他将纪录片分为以下六种类型。^①

一、诗意型纪录片

尼科尔斯认为，诗意型纪录片不强调叙事，不注重特定时空营造，不强调连贯剪辑，多时空并置，注重情绪、情调的传达。它其实和诗意电影、先锋实验电影、意识流电影等非常相似，在很多高校影视专业学生的作品中，经常能看到这一类的视频，不知所云，但是传递着一种情绪、诉求，或氛围，有时候创作者自己也不知道想说什么，但是他能通过影像直接或间接地表达出来一种情绪。有些作品被冠以“意识流”作品，观众看不懂。

二、观察型纪录片

观察型纪录片出现在20世纪60年代，是便携式摄影机和磁带摄影机出现之后产生的纪录片类型。这种纪录片始终与被拍摄对象保持一定距离，并且能够长时间专注地进行观察与拍摄。近年来中国出现了很多该类型的纪录片。这种纪录片长于表达现实世界。

观察型纪录片体现了我们所说的典型的影像思维，什么也不说，你就看吧，你

^① 尼科尔斯.纪录片导论[M].2版.陈犀禾,刘宇清,译.北京:中国电影出版社,2016:43.

认为是什么就是什么。如果一个人在观影过程中,单位时间内没有视觉或情感的波动,那么慢慢他就会觉得影片无聊、没意思,这也是为什么镜头一般在几秒内就要切换的原因。但是观察型纪录片恰恰反其道而行之,一个镜头不可能几秒闪过,更不可能是带调度的,因为没有时间让你调度,拍摄者只需要保持观察的姿态就可以了,所以这类片子会显得“沉闷”。历史题材的纪录片,难以做成观察型的,因为你没法观察。

案例精选

以学生纪录片中展现大学生兼职生活的作品为例。画面内容主要围绕三个在不同岗位兼职的大学生展开,摄影机的主要工作就是记录他们兼职的情况,画面偶尔穿插人物采访以丰富画面和情节。(如图1-2)

添加人物采访部分,观众就有空隙从一个纯观察者的身份,切换到一个和被记录者交流的位置,使片子整体节奏更加活跃,缓和观察型纪录片带来的沉闷气氛。

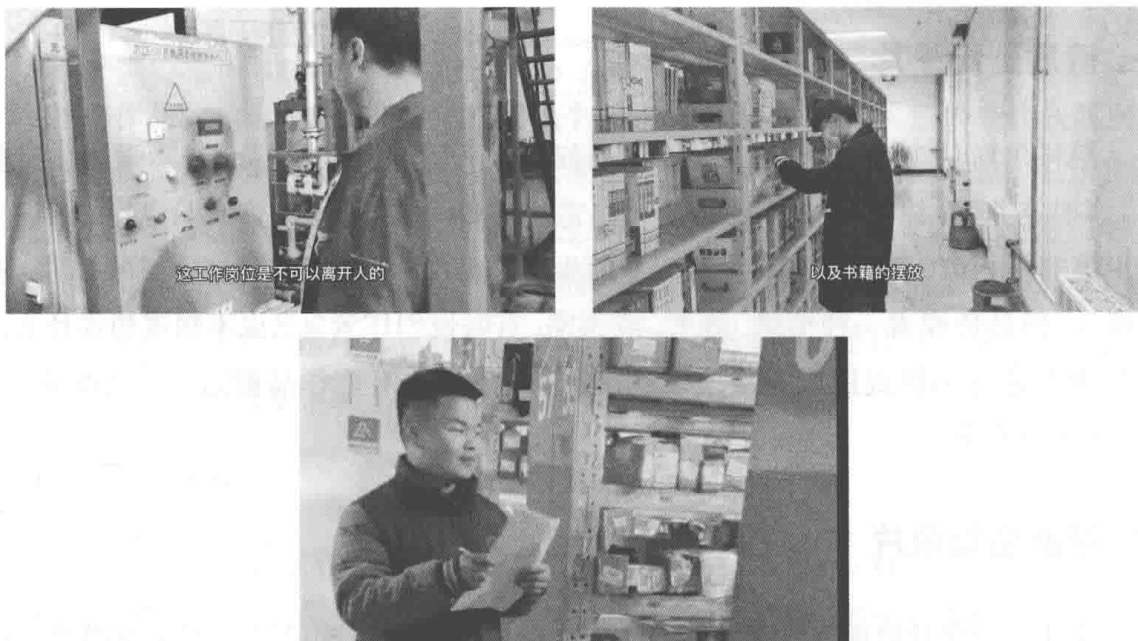

图1-2 学生作品《我们的一天》截图

导演阐述:

刚开始选择拍摄主题时,因为封校的原因,一些主题没办法取景,所以选择了兼职生活这个主题。

题材方面:大学生兼职,一方面可以增加生活费,享受兼职带来的成就感;另一方面也可以学以致用,积累社会经验,扩大自己的交际圈,使自己更好地适应社会,为求

取增加砝码。

视角方面：以第三者的视角去观察，更加贴近生活；以客观角度去阐述；从被采访者的角度可以进行一些简单的介绍。

三、阐释型纪录片

阐释型纪录片以解说为主，并不一定要声画同步，很多时候采用声画平行的叙述方式，画面讲述的与主题相关，解说也与主题相关，但是画面和解说词从表面上看没有关联。对于大部分的学生作品来讲，制作阐释型纪录片，可以在解说词确定的情况下，运用不同的新媒体素材作为支撑，例如图片、视频素材、音乐等，在画面和声音的配合下学生讲述他们的故事，表达主题思想。

案例精选

学生纪录片作品《毕业季》，创作者就采用了阐释型纪录片形式，将自己的想法、感触通过独白的方式阐述出来，画面配合文本，整体要表达的想法与内容依靠解说词来阐释。

“毕业是什么？是分离，是成长，是独自远行。”

“2018年9月1日，第一次来学校报道；2021年6月，正式离开学校走向远方。2018年第一次在这里相识，2021年，最后一次正式从这里分别。这四年，我们一起去上课，离开宿舍之前，总要问一句‘下一节课是什么，要拿哪本书？’满怀憧憬地走向校园，面带微笑地走向未来。我想我思念的，不仅是这校园，更是从这里相识的你们。”

“在路上总是要吐槽，这么早上课都还没有睡醒，总是要在晚上的座谈会上，谈论明天要不要逃课。现在却最想上一次逃课最多的那位老师的课，然而这想法如今有些奢侈。”（如图1-3）

图1-3 学生作品《毕业季》截图

四、参与型纪录片

参与型纪录片出现在20世纪60年代。这种类型的纪录片不掩饰导演在场，刻意强调导演与拍摄对象的互动。参与型纪录片我们可以理解为拍摄花絮，无论是影像作品还是综艺节目，所有幕后花絮都可以算作参与型纪录片，但并不是说参与型纪录片就是花絮，花絮是初学者最容易理解的一种参与型纪录片的外在表现形式。

有时候，当学生不知道该如何去拍纪录片的时候，或者根本不知道拍什么的时候，拍参与型纪录片是一个最好的选择。找到一个事件，事件准备的过程就是参与型纪录片最好的题材。

五、反射型纪录片

反射型纪录片出现于20世纪80年代。其显著特征在于对纪录片呈现的社会历史过程本身进行反思。反射型纪录片和其他纪录片一样，注重对现实世界的表达。但更为重要的是，导演在影片中同时表达对纪录片创作的内容本身的反思，这种表达往往更为抽象，难以理解。对于中国的纪录片创作者和观众来说，这种纪录片有点陌生。

反射型纪录片，类似于阐释型纪录片，只不过反射型纪录片的角度是批判与质疑，而阐释型纪录片并不是必须批判与质疑。阐释型纪录片可以分享一个道理，或者弘扬一种正能量，“负面”的东西相对较少，即使提出批判与质疑也不属于“负面”的，但是它借助的素材或者手段多少会显得“负面”。另外，反射型纪录片不仅批判题材，也质疑纪录片拍摄本身，简而言之，导演“入戏”太深，已经深深地和影片的脉络、情绪融为一体。

六、表述型纪录片

表述型纪录片把真实的事件进行主观放大，背离现实主义的风格，强调创作者主观的表述。代表作有马龙·里格斯的《舌头不打结》。

这种纪录片夸大、装饰自己的意图，记录素材只是辅助，有些类似诗意型纪录片；不同的是，诗意型纪录片完全不考虑真实事件，表述型纪录片多少还有些真实素材的辅助，但在主观夸大、渲染方面二者基本相似。

第三节 纪录片的作用

一、记录并处理现实

英国人约翰·格里尔逊说过，纪录片是对现实的创造性处理，由此涉及两层关系，纪录片需要“反映现实”，更需要“处理现实”。记录是基础，我们通过记录去发现生活中的点滴、人物的情感、事物背后的秘密等。静静观察，默默等待，保持一段距离的长久注视，其实是纪录片的一种常态。记录是纪录片反映现实的一种具体体现。

记录其实是对现实的展示：让你看到发生了什么，是怎样的状态；之后作者需要对拍摄素材进行处理：哪里需要强调，哪里需要省略，哪里需要搭配文本，哪里只需要画面，哪里需要用到佐证材料，哪里需要配乐，等等。这些剪辑方面的具体技法，从一开始就应该被构思好，拍的时候才能有的放矢。比如，我们想好之后，对需要放大或展开的部分就可以着重拍摄，用不同的形式去拍。

二、表达主旨

表达主旨是很重要的一环，只有表达清楚，我们才能明白创作者想说什么，或者到底在说什么。比如拍摄一个工艺品的制作过程，因为对于观众而言这个领域有些陌生，所以如果纯粹地展示制作的过程，观众除了惊叹于工艺的复杂外，看完之后印象并不深刻。但如果我们通过一部纪录片不仅把一个工艺品的制作过程展示出来，还表现出工匠不懈努力去探索艺术真谛，发挥自我最大潜能，追求人生意义，那就把一个普通的工艺品展示过程升华到了另一种境界，拉近了影片与观众的距离，大大增加了观众的认同感。

三、抒发情感

在讨论“抒发情感”的时候，我们要注意展示和揭示的问题。我们刚才所探讨的有关工艺品制作过程的纪录片，里面都是展示性的画面，但纪录片不仅需要展示，更需要揭示。展示特殊性，揭示普遍性，主题升华后的人类共存的精神特质，比如坚持不懈、勇于探索等，会让观众在观看影片的同时，联想到自己的经历和命运，由此产生共鸣。

四、哲学思考

哲学很多时候让人觉得很玄乎，晦涩难懂。哲学到底解决的是一些什么问题？纪录片和哲学又有何关联？柏拉图的“我是谁，我从哪里来，我要到哪里去”被奉为人类重要的哲学命题。纪录片是把人从泛娱乐的氛围中拉回到对自我的审视和思考当中。我们从哪里来？在记录的历史的碎片中，我们能发现痕迹，这里的“从哪里来”不是具象层面的。如我们熟知的《人类简史》《时间简史》等书，从更大的视角看一个群体的发展脉络。涉猎不同的纪录片会引发人们不同的思考，哲学命题的答案并不是唯一的，但总是源于人们自己的认知。

第四节 纪录片的价值体现

有学者曾提出：“纪录片在国内外影视产业领域的发展势如破竹，越来越多的优质纪录片进入公众视野。纪录片的审美价值、人文关怀、文化品格与我国对青少年的德育、美育和文化知识教育的要求和目标相一致。教育者要充分利用纪录片的独有优势，认清和重视纪录片在影视启蒙教育中的重要价值，充分发挥纪录片影视启蒙教育的作用。”^①

一、社会价值

纪录片的社會价值和题材有很大关系，创作者需要保持强烈的社会责任感和对社会各类题材的关注。一方面，要忠实地记录社会的方方面面，另一方面，社会发展也使纪录片中的观念、内容和形式发生了改变。纪录片致力于记录、阐释社会的本质及其对人类的影响，这是衡量纪录片价值的重要标准。有的纪录片讲述生活故事，纠正历史偏差，揭示历史真相，展现人性的真善美，纪录片主题越深刻，其社会价值就越大。

纪录片对于社会题材的捕捉，往往都是通过个体实现的。其实记录个体本身就体现了纪录片的社會意义。特别是技术的革新让普通人也有了进行纪录片创作的条件，这就使现实题材作品大幅增加，无数生动的面孔诠释了普通人精彩的瞬间。这些纪录片的社會价值与意义是巨大的，不仅推动了时代的进程，还记录了一代又一代人的面貌。

^① 马丽颖. 纪录片在影视启蒙教育中的价值体现[J]. 电影文学, 2021(3): 35-38.