

纪录片创作

何苏六

22/05/2023

- 《纪录片创作完全手册》

有关纪录片创作的几种问题

- 选题问题（时代、经典、历史）
- 立意问题（高度、深刻、普遍）
- 论述问题（清楚、悬念、层次）
- 情感问题（真实、适度、高雅）

拍摄前的工作

- 执导一部纪录片：研究由成果所引导出来的过程，而不是随兴的查询。
- 拍摄就是广泛地搜集“证据”，以阐释早已被证明的关系。

有关选题

- 纪录片的价值：人文、社会、文件、艺术
- 静态、生存状态【《神鹿》】
- 动态、事件性【《泰福祥日志》】
- 人

纪录片创作：选择/编辑的艺术

■ 选择

- 《杰出华人系列—季羨林》、《真情—季羨林》

■ 编辑

- 《船工》、《三峡移民》、《三峡白龙州》

调研的目的

- 搜集背景和基本的事实信息
- 了解整个情节，将情节聚焦到最有意义的部分
- 搜集全部你在拍摄中所需的人、事方面的资料
- 决定你拍摄这部影片应该具有的根本目的
- 形成计划，在计划中表白你想体现的意图、主题和风格，这么你能由别人来验证你的想法，而且谋求资金或其他支持。

调研的目的

- 观察谁是的被摄制者，谁是不适合的人选
- 观察大量被拍摄者有个性的行为，了解什么是常态和非常态
- 让可能的被摄者熟悉、信任你
- 明白人物所代表的意义，做出代表性的选择

调查的最初阶段

- 一部有想象力的纪录片是从富有想象力的工作开始。不要因为对题材了解不多而影响你的想象力。
- 保持宽松状态。保存任何多样性的和不拟定性的解释，不要把自己逼到一种角落。

调查的最初阶段

— 背景调查

- 利用互联网搜集你能找到的全部参考资料和观点
- 研究有关你的题材的出版物，例如杂志、报纸、专业期刊，甚至小说，它们能提供有用的观点和评论
- 观看同类题材的影片，但要防止受它们的影响

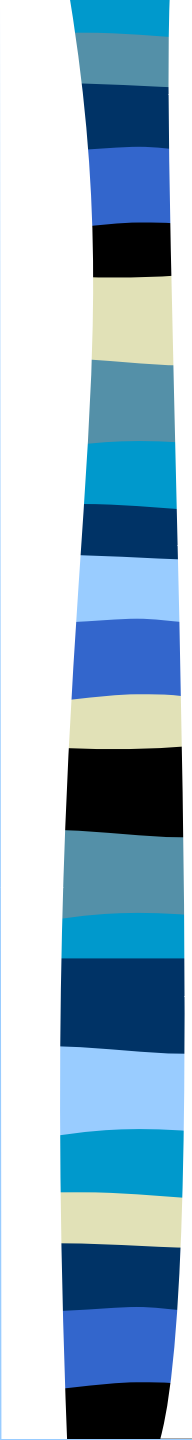
调查的最初阶段

- 和各类专业人士交流，分享他们的见闻。
- 作为一种纪录片工作者，你的专业技能体目前，你能将观看你影片的观众带领到一种特殊世界，并提出有关这个世界的问题。所以一种非专业人士实际上能够帮助你决定什么是观众真正需要的。

形成第一版计划

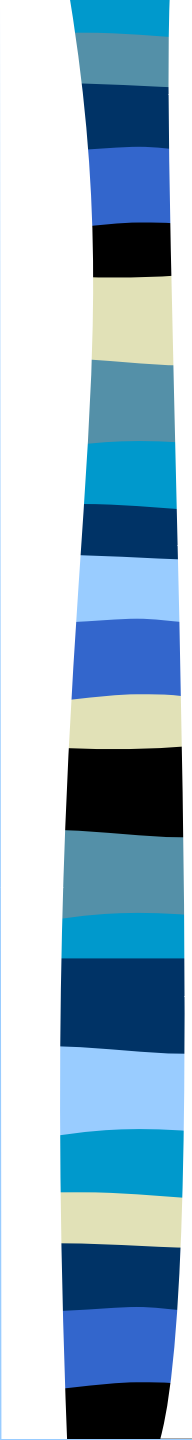
- 列出动作的段落。
- 看它们各自相距多远，它们是否足以构成一部有趣且前后连贯的无声影片。它们可表白你的影片是具有电影的内涵，还是在很大程度上在依托讲解。

形成第一版计划

■ 预访

- 试拍。对你想拍摄的人做非正式的录音或录影访问。此时不要问锋利而深刻的问题——这些问题留待正式拍摄时再问。

形成第一版计划

— 预访

- 挑选被摄对象。小组人员看那些可能的被摄者在镜头面前的体现，这是一种挑选人物的分析过程。假如录音的音质不错，将来能够用在影片中做话外音。
- 不要做决定。防止给自己留下麻烦。仅仅讨论谁是不可能的被摄者，用不拟定的话去推迟决定。

形成第一版的计划草案

■ 调整工作前提

- 当新的信息变化了你想拍摄的前提，你就必须重写前提。这是重新设置你的主题目的的最佳措施。没有这一步，你将不懂得拍什么或怎样拍。成果你会拍下全部会动的东西。

提炼计划

- **紧紧围绕焦点，深化影片**
- 在假设你的影片还没有中心时，你总会去寻找它。
- 缩小影片中心的范围，有利于找到并延伸影片的本质。
- 紧紧围绕焦点并进一步下去，这么会抓住诸多有用的细节，比那种有诸多焦点但只是泛泛而谈的影片好得多。

提炼计划

- **列出你的影片必须论述的要点**
- 以便在拍摄时会忘记那些不重要的事情：
  - 写出观众必需的解释性的信息，并选择几种不同的传达方式。
  - 写出影片想到达的主题或其他目的。
  - 拟定你的拍摄材料，以便体现冲突中的人与事。

提炼计划

- **形成你自己的视角**
  - 你究竟想要拍什么。
  - 可能需要体现的要点。
  - 这么你会有效搜集有关材料。
- **写一份概述，** 简要描述你的影片和它的目的

提炼计划

- 做某些必要的保存性的选择：
  - 挑选。最终决定你想用的人和地点场景，还有其他如市容、地形、工厂等象征性意象。
  - 在你准备拍摄时，列出引导你影片的经典和非经典的事件。这两者，你都应想到它们中最佳的代表。

提炼计划

- 去掉陈词滥调，写下你能拍出的与众不同的、有新意的文字。
- 决定中心人物和其他角色（时时问自己这是个什么样的故事）。
- 阐明由多种部分构成的故事中你选择的视点。
- 阐明你影片的基本辩证法——中心论点和相反观点——一边筛选你所搜集的材料。

设置影片的美学风格

■ 风格

- 与每个段落最匹配的风格
- 最能体现你的视点的形式
- 与众不同的风格
- 避开任一种风格

设置影片的美学风格

- 发觉内在的节奏、象征、标志和关键意象，经过拟定
  - 你正在感受的每个人在戏剧中可能表演的生活角色
  - 你看到的和期望看到的画面，它们能传达你所说的关键
  - 有隐含意义的关键情节，它们对你的影片的中心意思有着尤其的意义。
  - 你的故事是哪一种类型。任何意味着原型、神话或传说的相同的故事，把它们变得大众化，会加强影片的力量。

设置影片的美学风格

■ 检验你的设想

- 把你的想法讲给那些乐意倾听的人，并征求他们的意见。变化你的讲述，最大程度的利用观众的反应，并思索这些变化是怎样影响你想拍摄影片。
- 请读者阅读你的计划，并评论它满足了他们的什么期待。他们在影片中所看到的也是你所看到的吗？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998076051007006137>