

中外合拍纪录片的回顾与检视

王福来 倪祥保

摘要：自中日合拍《丝绸之路》开启改革开放以来中国纪录片中外合拍先河之后，无论是我国官方媒体与国外重要电视机构的合作拍摄，还是主要以民间力量进行的各种合作拍摄，在纪录片拍摄题材选择、理念启迪与方法学习等方面，都对中国纪录片创作发展产生了潜移默化的促进作用。认真回顾与检视中外合拍纪录片的不同方式及效果，对于更好地认识当下中国纪录片创作的进步与不足，具有学术意义。

关键词：纪录片；中外合拍；回顾与检视

作者简介：王福来，男，讲师，博士生。（苏州科技学院 传媒与艺术学院，江苏 苏州，215000）

倪祥保，男，教授，博士生导师。（苏州大学 凤凰传媒学院，江苏 苏州，215000）

中图分类号：J952

文献标志码：A

文章编号：1008-6552 (2015) 06-0072-05

回顾并检视1980年《丝绸之路》以来的中外合拍纪录片发展历史可以看到，与不同国家电视机构的合作拍摄总会表现出在内容选择上的不同和制作方法中的差别。在以海外华人为主导的合作拍摄中，其镜头聚焦、思考重点和传播影响也有别样的成功，并且都对中国纪录片创作产生了潜移默化的促进作用。

一、中日合拍偏爱宏大历史对象的故事化表达

20世纪80年代，是中国充分展现改革精神并获得很多建树的重要历史年代。1980年，中日合拍大型纪录片《丝绸之路》开机，拉开了中国纪录片跨文化合作拍摄的大幕。由于1980年前的中国纪录片在拍摄理念、方法和技术方面都与国际纪录片主流创作存在差异，因此，最初开始的那次跨文化合作拍摄，更多着眼于从技术和方法入手的学习借鉴。这一方面有利于中国新时期纪录片摆脱画面加解说的宣教或是类似于新闻报道的刻板模式，同时也比较有利于中国纪录片创作在理念与技术方法层面尽快融入世界主流，以便能够逐步开始扩大自身的传播影响力。从这方面来看，《话说长江》比之《丝绸之路》表现得更为突出和完整。

1983年中日合拍《话说长江》，中方基本上是独立拍摄制作的，但明显受到第一次合作拍摄的影响。其中最为主要的应该是学习日本拍《丝绸之路》时有出镜的解说人的做法，陈铎和虹云因此成为中国电视纪录片发展史上第一批主持人。其次应该是《话说长江》中的解说词及其解说的语态语气，都尽量用亲切、平实的语言，有真情实感，明显改变了以往很多空洞、说教式的画外音解说词的表达方式。再次是注重同期声运用，在纪录拍摄成都茶馆时，里面热闹的声音、倒水的声音、小孩打呼噜的声音、说书的讲《三国演义》的声音，都录下来了，富有浓重的现实生活气息，生动而接地气。在此之后的中日合拍片《望长城》，在中国纪录片发展史上具有里程碑式的地位，其主要原因就在于：努力忠实于真实的现场跟拍，注重记录现实生活的自然发展。它一方面呼应了世界纪实主义理论的美学要求，另一方面也充分肯定并更好地推动了国内独立纪录片创作在纪实性方面的不懈追求，为中国纪

纪录片创作不断走进现实社会生活和展现百姓真实的喜怒哀乐起到了巨大的榜样引领作用。比较遗憾的是，自此之后的央视大型纪录片创作，似乎都没有能够延续《望长城》的方法和精神，华丽辞赋般的作品多了，深入普通生活接地气的创作少了。

中日合拍纪录片有这样三个特点：第一，都是大型纪录片。这一方面由拍摄内容所决定，毕竟拍摄的对象都不是单集或者很少几集就能拍摄完的；另一方面毕竟是由两个国家最大电视台的合作，合作体量太小了不合适。在这一点上，我国中央电视台和英国 BBC 合作拍摄的纪录片也具有这样的特点，理由非常相似，后面不再赘述。第二，几乎都选择了中国文化历史发展中极为宏观而有深度和考古探险价值的对象内容——丝绸之路、长江和长城。中日之间深远的历史渊源关系，使得日本民族对于中华文化在潜意识中具有很强烈的向往乃至敬仰之情，为什么选择这些拍摄对象，肯定与日本这个合作对象的意向密切相关。当时中日恢复邦交时间不久，双方处在交往蜜月期的开始阶段，选择中国人觉得非常具有自豪感的拍摄对象，非常便于合作及成功。因此，中日成功合拍那些大型纪录片并获得很好的传播效果，用中国的老话来说是因为天时地利人和，用传播学的观点来说，就是双方在具有良好合作意愿的合适的时间、合适的地点选择了合适的拍摄对象。第三，拍摄有分有合，各自成就自己的作品，在各自国家进行播放。对于中国而言，努力学习日本同行的做法，在坚持自己基本价值观念的基础上体现新颖的呈现方式，非常符合改革开放时期的创作与传播发展趋势。对于日本方面来说，为了实现相关传播更好的使用与满足，则必须坚持自己比较成熟有效的做法。这个情况，在中国同行越来越自信而坚持自己创作路子的情况下，就愈加明显。这种有合作、有区别的创作事实说明，在纪录片创作方面，确实也没有绝对的最好，只有合适的更好。

认真回顾与检视 30 多年前中日之间的纪录片合拍，发现在艺术创作上有一点非常值得强调，因为其在当下商业纪录片创作中也非常重要，那就是关于纪录片故事性的再认识及其讲述方法的探索创新。在中日合拍《丝绸之路》前，中国电视人关于纪录片故事性的认识，更多还是从人物事迹或时事新闻角度来考虑，很少会想到从历史古迹的考古发现及相关传说这些角度来考虑，也缺少某些有效的方法和策略。合拍之后，不仅纪录片拍摄题材和故事讲述的对象，还有讲述故事的方法，都有了很大改变。其中，为了引发更好的商业传播效果而不断提炼设问、不断设置悬念和不断延宕答案的方法，就是在加强故事化讲述的传播效果。所有这些，对以后《故宫》、《圆明园》和《敦煌》等大型纪录片的艺术创作及商业运作成功，或多或少都有一定的促进作用。

二、中英合拍多关注自然与文化的浑然一体

进入 21 世纪以后，随着中国纪录片拍摄制作水平的提升，尤其是中央电视台拍摄制作水平的提升与跨文化合拍意愿的保持，其合拍作品的海外传播影响力也在继续提升。如果说中国最初与日本合拍纪录片的主要内容是关于历史、考古题材的话，那么与擅长拍摄自然类纪录片的 BBC 的合作，则更多关注的是自然与文化层面的内容，比如《美丽中国》，以及与此相关的《森林之歌》。

中英合拍 6 集大型纪录片《美丽中国》，是中国和 BBC 第一次联合摄制的纪录片。该片拍摄了中国 50 多个国家级野生动植物和风景保护区、86 种中国珍稀野生动植物和 30 多个民族生活故事，展现了中国自然人文景观。整个拍摄历时 4 年，使用航拍、红外、高速、延时和水下等先进摄影技术，记录了大量珍贵、精彩的画面，展现了不少之前没有活动影像的野生动物和自然景观。对神州大地自然万象如此空前的纪录拍摄，对于展现中华山河自然的壮丽和丰富的动植物生态，确实令人叹为观止。因此，其传播影响，不仅对于广大中国人来说非常之大，而且全世界观众也是大开眼界了。尤其是该片在自

觉关注中国自然与中国人文密切相关方面的努力,更是具有很好的观赏吸引力及其思想文化价值。由于中国纪录片创作即使在进入21世纪以后,有关自然类纪录片的拍摄数量和技术都还比较落后,因此,央视与BBC合作拍摄的《美丽中国》尤其重要——不仅有题材领域方面的巨大创新突破,而且有人才技术方面的直接培养提高。

《美丽中国》的英文名字是《Wild China》。BBC在世界各地拍摄了很多“Wild”系列,一般都译作“野性”系列。按照笔者的理解,BBC用“Wild”而不用“Beautiful”,主要强调其所展现的某国或某地自然景象,具有相对比较天然、原始、淳朴等方面的意义,由此可见其主要还是从自然类纪录片角度来进行创作的。相对而言,《Wild China》比BBC在其他国家地区拍摄的“Wild”系列纪录片涉及到人和社会的内容比较多,因此,也可以将其看作是自然人文类纪录片。^①纪录片中的画面景象无一不是来自完全客观的物质实在,其中除了由于一些实在难以在野外实地拍摄而采用特殊方式拍摄的部分(比如珠穆朗玛跳蛛在珠穆朗玛峰捕食的特写镜头,因摄像机过重而改于摄影棚内完成)以外,都来自最真切的自然现场。但是,纪录片的剪辑却又表现出非常好的主观性——为了更好地表达中华民族古老的自然观及由此而来的文化理念——以自然为师。中华民族古老自然观所彰显出来善于向自然学习、遵从自然规律的人文思想,对于当下人类世界而言,不仅仍然“非常中国(Very China)”,而且也“非常世界”。在BBC至今无与伦比的自然类纪录片拍摄能力的帮助下,神州大地生生不息的自然万象与华夏民族源远流长的天人观念,得到了非常现代的形象表达,因此能很好地穿越地理时空、文化时空,展现其独特而迷人的现实魅力。在这个意义上看,无论创作还是传播,说纪录片是最高级的艺术形式,真是当之无愧。

与中英合作拍摄《美丽中国》的同时,央视另外组织队伍开始拍摄《森林之歌》(《Forest China》)。《森林之歌》在国内播出的时间与《美丽中国》在BBC播出的时间相近,比《美丽中国》在国内的播出时间要早一些。《森林之歌》是央视第一部采用商业模式运营拍摄的大型自然类纪录片,拍摄团队在创作指导和关键的摄影指导方面都有外方专业人员参加。^②《森林之歌》在版权意义上是独立制作,在拍摄制作技术层面则也有直接和间接的中外合作成分,这一定程度上也保证了《森林之歌》在国内外商业销售方面的成功,实现了中国独立制作的自然类纪录片顺利走出国门的愿望。

说到中英合作拍摄的纪录片,其实像2015年在国际上影响很大的BBC人文纪录片《中国教师在英国》也可列入。正像有的分析人士指出的那样,纪录片《中国教师在英国》事实上可以理解为是BBC纪录片人特别设计的一场真人秀,表演者是几位中国教师和一群英国学生,现场纪录拍摄者则是策划人BBC。在这个意义上说,这部纪录片的中外合拍属性起码体现在这样两个方面:第一,具有很强的中国话题性(关于中国基础教育的认识与评价),以及与西方主流基础教育的比较性;第二,中国教师及其教育行为与英国学生的接受反应同时成为该纪录片拍摄的主体内容。如果没有本文认为的这些合拍属性,该纪录片在全球的话题效果及传播影响力将大大减弱。由此可见,中国内容、中国话题与国际相关内容和话题具有很好比照意义的纪录片——无论是自然类、人文类抑或是自然人文类,在国际上应该具有很好的关注度和影响力。

中国地大物博,有很多自然人文题材可以拍摄成纪录片。但是,以往的相关拍摄,比如过去的

① 纪录片一般分为自然、人文两大类,但是也有专家认为其中还可以有自然人文类或人文自然类,即将自然和人文内容尽可能加以兼顾拍摄的那种纪录片。《美丽中国》确实可以看作是自然人文类纪录片。

② 该纪录片在每集结尾的字幕中,没有统一标示参与创作的外籍专业人员姓名,或许是外籍专业人员只局限于某些单集的创作。

《祖国各地》和现在的《走遍中国》栏目中所呈现的，更多还是比较表象化的自然景象和风土人情的专题实录，相对缺乏深度的现实故事挖掘与人文意义阐释。中英合拍纪录片对提升中国自然人文类纪录片拍摄艺术水准的意义很大，其中非常重要的一点就是努力发掘自然与人文的深度相关性。由央视独立拍摄的西藏题材纪录片《第三极》、《天河》等，尽管在记录西藏自然景观和讲述人文故事方面有所不足，但是其并自然与人文为一体的努力，使其可看性和国际化程度都得到了明显提高，其中或多或少具有“洋为中用”的因素。对中英合拍纪录片进行相对全面深入的回顾与检视，可以使我們更加清楚地看到中国自然人文类纪录片在努力走向世界的同时，如何才能更好地传播中国和影响世界。

三、海外华人主导的中外合拍注重现实社会人生

进入21世纪以来，由海外华人或长期居住海外的中国人为主导的纪录片合作拍摄，往往在镜头聚焦、思考重点和跨文化传播影响方面具有别样的成功，给我们以更多启迪。

2008年3月，BBC首播《西藏一年》，之后美国、加拿大、德国等四十多个国家和地区的主流电视台陆续进行了播出或订购。同年，导演孙书云在执导《西藏一年》中写成与纪录片同名的报告文学集英文版在英国同步推出，均引起世界广泛关注。该纪录片于2009年7月在央视首播，其同名书籍也在当年由北京十月文艺出版社出版。在BBC播出该片第一集的几天（BBC是周播的）后，西藏发生了影响很大的“3.14”暴力事件。但是BBC还是坚持原先的播放计划，获得非常大的成功。整个西方世界对孙书云的纪录片及同名书籍的评价都非常高，仅以英国相关媒体的部分评述来看，就看略见一斑。英国《卫报》：以罕见的深度，惊心动魄的力量，记录当今世界最有争议、最偏远地方人们的真实生活。《泰晤士报》：轻扬如风雪，深远如禅宗，见证了一个真实的神秘藏地。《每日电讯》：首次揭开神秘面纱，让人真正走入西藏。《广播周刊》：一本让人再也放不下的书，一段从未有过的记录。《星期日独立报》：第一次打开了一个真实的圣域。^①因此，达赖集团海外势力主体对此也不得不改变原先完全否定的态度。客观地说，《西藏一年》没有纪录片《西藏民主改革50年》那样的纵横捭阖与雄辩论证，也没有纪录片《第三极》那样的恢宏壮美与多姿多彩，但是却收获了更多更好的海外传播效果。究其原因，有以下三点：第一，该片坚持以西方比较认可的观察式及人类学纪录片方式进行现场实拍，在拍摄中秉承从社会生活现实出发的精神，始终坚持客观、再客观的创作态度，在经济上严格采用西方独立制片的预售融资方式，坚持不要任何政府的一分钱；第二，该片实地拍摄队伍主体是在政治上不持特别立场的多位西藏人和个别西方人；第三，导演孙书云是一位既了解西方和中国，又比较坚持学术精神的旅英西藏学者。所有这些都使得纪录片的客观可信度高，传播的正能量较大。

还应该适当论述的中外合拍纪录片有《沿江而上》和《归途列车》。《沿江而上》主创人员有加拿大籍华人导演张侨勇和当时还是中国人的范立欣。该片制片地区一般只标加拿大，其实应该可以看作具有合拍的属性。其主要获奖有：温哥华国际电影节加拿大最佳纪录长片奖，第42届台湾金马奖最佳纪录片奖。《归途列车》由中国、加拿大和英国合拍，拍摄历时3年，主要获奖有：第33届新闻及纪录片艾美奖最佳纪录片和最佳长篇商业报道两项大奖，阿姆斯特丹国际纪录片电影节最佳纪录长片奖，《青年电影手册》2011年年度纪录片大奖。尤其是《归途列车》，在海外播出的范围比较广、时间比较长，而且还在国内影院和央视进行播映。英国著名纪录片导演马尔科姆·克拉克针对西方主流意识形态的偏见，曾经这样说过：“中国并不是令人恐惧的国家。”“中国的纪录片导演和工作者都非常优秀，

^① 见百度百科《西藏一年》词条。

出品的影片技术质量很高,覆盖的面也很广,但有时候,我希望他们能挖得深一点,去观察人的内心。像《沿江而上》,就触碰到了中国的一些核心价值。”^[1]由此可见,具有批判现实主义特色的纪录片,照样可以产生正面的传播效果和超出我们预期的正能量。在此,顺便说一下主要由民间合作拍摄的大型纪录片《下南洋》。该片由马来西亚常青集团、中央新影集团、香港东方之子国际事业有限公司联合出品,由北京新影世纪影视文化发展有限公司和周兵导演工作室联合承制(其中有外国学术顾问 Alan-MacFarlane,特邀外国摄影 LueDrian 和外国航拍团队),全片既关注中国人下南洋的历史,更关注下南洋的中国人的历史和现实生活,在美国历史频道、马来西亚官方电视台和央视等播出,同样获得广泛好评。

从注重社会人生内容的中外合拍纪录片的角度来进行回顾与检视,可以发现中国当下纪录片注重故事讲述和声画技术的努力都取得了不凡的成绩,但是在走近现实社会和深入百姓生活方面还有待提高。尽管中央电视台近年来在有关栏目中拍摄了诸如《中国人的活法》、《高三16班》那样接地气的纪录片,但是相比《西藏一年》、《归途列车》和《沿江而上》等合拍纪录片,确实还有一定距离。这种差距既来自栏目纪录片和独立纪录片的不同,也因为文化认识与思考重点的差别。不过,正如前面所引英国著名纪录片人所说的那样,在我们能够接受那些优秀中外合拍人文纪录片的同时,就表示我国社会和纪录片人已经非常懂得需要学习什么和借鉴什么,也就应该可以不断接近优秀人文纪录片的标准。

参考文献:

- [1] [英] 马尔科姆·克拉克. 我想说,中国并不是令人恐惧的国家 [N]. 南方周末, 2015-07-02 (E27).