

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

图书基本信息

书名：<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

13位ISBN编号：9787510028199

10位ISBN编号：7510028191

出版时间：2011-3

出版公司：世界图书出版公司

作者：[美] 希拉·柯伦·伯纳德

页数：378

译者：孙红云

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

前言

一般来说，纪录片对很多人而言都有丰富的涵义。

它是自我表达的一种形式，就像小说、歌曲或者绘画一样。

它是新闻报道的一种形式，独立而不依靠其他中介。

它是一种工具，是不同文化之间沟通的桥梁，揭露无常世界的残酷现实。

它或令人鼓舞，或催人奋进，或使人受教育，或令人烦恼，或使人快乐。

纪录片所反映的一切是关于人在各种境遇中精彩的、富有挑战的、令人烦恼的以及幽默讽刺的情景。

但首先，这些纪录片必须抵达观众眼前。

在本书中，你将会找到通过讲故事来实现这一目的的策略。

构思一种独特的叙事方式，不仅通过它传达影片的主题，而且诚实地传达影片的主旨和根源。

在第二版中约20%使用的是新素材，为了保持本书长度适当，保留了一些经过修改或者删减的以前版本的内容。

更新的内容包括对一些新近影片的考察，对独立制作、低成本作品进行了更多的讨论，并延展考察了纪录片讲故事的国际化方法，还补充了对纪录片制作者的访谈内容。

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

内容概要

本书从运用纪录片讲故事的角度出发，介绍了怎样发掘现实生活中的戏剧性事件，并对这些素材进行巧妙安排，给观众提供独特的视角与体验。

从拍摄前的调查研究、撰写拍摄计划，到摄影和剪辑的每一个步骤，作者都提供了有力的指导和建议。

此外，书中汇集了大量真实案例，以及十多位当代顶尖纪录片大师和专业人员的特别访谈。

本书为希望吸引到更广泛观众的纪录片制作者提供了极其实用的方法和技巧。

新版本中增加了许多当代焦点问题，比如对低成本独立电影的关注，对《超码的我》、《轮椅上的竞技》、《时光如水》、《决堤时刻》等近几年纪录片佳作的分析。

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

作者简介

（美）希拉·柯伦·伯纳德（Sheila Curran Bernard），著名电影人、作家和顾问，麦克道威尔·科隆尼艺术村和弗吉尼亚中心艺术创作方向研究员，近来供职于普林斯顿大学。她在策划、制作一些由美国国家电视台播映、影院放映、博物馆以及课堂使用的纪录片项目方面经验丰富，作品曾获得艾美奖创作艺术奖、美国广播电视文化成就奖，以及美国历史学家组织设立的埃里克·巴尔诺奖。

<<纪录片也要讲故事 (第2版)>>

书籍目录

致中国读者代序：纪录片与故事片优势互补单万里

第一部分 故事的设计 导言 第一章 关于故事的基本术语 1.1 开端 1.2 叙事链 1.3 主题 1.4 故事弧 1.5 情节和人物 1.6 戏剧性的故事讲述 1.7 你的故事是关于谁或关于什么的 1.8 什么是主角需要的 积极的对抗消极的 困难与阻碍 有价值的对手 具体的目标 情感的影响和观众的参与 增加张力 一个令人满意的结尾 第二章 纪录片故事的讲述 2.1 故事版权 2.2 在摄制中“发现”故事 2.3 意外新发现 2.4 评价故事的构思 途径和可行性 支付能力 激情与好奇 观众 关联 合时宜 视觉化 扣钩 已有的相关影片 2.5 故事的发展 2.6 先期了解故事，并不意味着你的表达是一种偏见 2.7 讲述一个生动的故事 第三章 讲故事的方法 3.1 纪录还是抨击？ 3.2 文献纪录片的摄制 3.3 再现和纪录剧 3.4 科学纪录片 第四章 故事的结构 4.1 结构的构成元素 镜头 场景 段落 幕 诱发事件 进攻点 背景故事 4.2 三幕式结构 第一幕 第二幕 第三幕 构建多重故事线 对三幕式结构的误解 五幕式/ 一幕式/ 二幕式中的三幕式 电影结构的运用 第五章 控制时间 5.1 讲述一个编年体的故事，而不是编年体本身 5.2 压缩或延展时间 5.3 超时拍摄 5.4 压缩采访 第六章 个案分析 6.1 个案分析：《美国女儿越南妈妈》 第一幕/ 片头 第二幕 第三幕 解决方法 6.2 个案分析：《轮椅上的竞技》 第一幕/ 片头 第二幕 第三幕 尾声 6.3 个案分析：《超码的我》 第一幕/ 片头 第二幕 第三幕 解决方法 尾声第二部分 剧本阐述的思路 第七章 调查 第八章 选择人物 第九章 提案阐述与提案写作 第十章 大纲、剧本阐述以及剧本第三部分 拍摄和剪辑 第十一章 拍摄 第十二章 剪辑 第十三章 剪辑 第十四章 讲故事的技巧：审核一览表 第四部分 关于纪录片故事的访谈 第十五章 斯蒂文·阿舍和珍妮·乔丹 第十六章 维多利亚·布鲁斯和卡琳·海斯 第十七章 李克·伯恩斯 第十八章 乔恩·艾尔斯 第十九章 尼古拉斯·弗雷泽 第二十章 苏珊·弗霍姆克 第二十一章 山姆·波拉德 第二十二章 肯恩·拉宾 第二十三章 皮尔·萨利 第二十四章 奥孔克·乌布参考文献参考片目出版后记

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

章节摘录

插图：一旦你已经肯定了你的想法是值得拍摄的，你就需要开始提炼故事并思考如何讲述故事。讲述故事的方法不是唯一的，况且，这是一个漫长的过程，这个过程从触动你的想法产生那一刻开始一直持续到后期制作结束。

通常情况下，根据你的项目、预算和日程安排的需要，你可能会写出某种形式的大纲、拍摄方法、剧本，或者其中几个或所有的草稿。

许多制作者会在开始拍摄之前设计出我们通常所说的“剧本阐述”或者“故事大纲”，这就是影片拍摄之前使用的施工蓝图（参见第11章的案例）。

只有非常少的纪录片会先期写出全部剧本，对资料镜头加以叙事性描述或者创作拍摄“脚本”（就像再创作的纪录剧情片一样）。

而有些纪录片在拍摄前则根本没有剧本，如直接电影作品《拉利一家》，就只在一页纸上写着受委托的电视网（HB0）的一个基本说明和供剪辑师进行剪辑的一个大纲。

后记

《纪录片也要讲故事》一书的原书名“Documentary storytelling”，原意为纪录片如何讲故事，强调“如何讲”，在单万里老师的建议下，我们最后将书名定为《纪录片也要讲故事》，乃是考虑到国内纪录片的现状，而将“故事”加以强调。

纪录片区别于其他电影类型最重要的一点，就是“真实”。

长久以来，在人们的印象之中，真实性和故事性就是两个彼此对立又相互矛盾的概念。

往往只能存此去彼。

但本书作者所强调的“讲故事”，一言以蔽之，就是如何围绕你选择的主题为你的影片建构起一个强有力的结构。

由此出发，作者对纪录片的各个元素进行了剖析，并从实际操作的角度为我们提供了详尽而实用的建议。

在本书第四部分，作者以采访者的身份对十几位颇具代表性的纪录片导演和制作人进行了访谈，并将其作为案例呈现给我们。

对缺乏经验的创作者来说，这无疑是最生动最直观的第一手资料：能和纪录片大师们一起分享纪录片摄制中的曲折坎坷，和他们一起取舍抉择，分享欢喜和失落，既是难得的心理体验，也是宝贵的经验和参考。

本书延续了“电影学院”一贯的风格：语言平实，通俗晓畅，力求为包括爱好者和新手在内的广大读者提供一份可供实践参考的指南。

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

媒体关注与评论

这本书无疑是杰出的、有效的……《纪录片也要讲故事》引导读者了解创作纪录片的每一个步骤，从结构故事、规划各阶段工作到拍摄和剪辑。

——《幕后》(Backstage) 希拉精通如何通过影像的力量征服观众。

她对故事复杂性和完整性的追求是贯穿此书的主题。

——独立影像与制片人协会(Association of Independent Video and Filmmakers) 本书自2003年首版以来已经两次再版(2007年、2010年)。

我曾写过一篇博文，题为《版次意味着图书的生命力》。

一部图书七年之内出版三次，足以表明它具有旺盛的生机、生命力，本书探讨的问题“纪录片讲故事”同样具有旺盛的生命力。

——单万里，中国电影艺术研究中心研究员

<<纪录片也要讲故事（第2版）>>

编辑推荐

《纪录片也要讲故事(第2版)》：顶尖纪录片大师介绍讲故事的策略。
深入剖析多种纪录片类型，探索让故事更具吸引力的元素。
教你把握故事结构，处理故事与纪录片之间的关系。
追求兼具复杂性和完整性的故事，用影像的力量征服观众。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>