

《纪录片也要讲故事（第3版）》

图书基本信息

书名：《纪录片也要讲故事（第3版）》

13位ISBN编号：9787550250022

出版时间：2015-12

作者：[美]希拉·柯伦·伯纳德（Sheila Curran Bernard）

页数：416

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以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

内容概要

顶尖纪录片大师介绍讲故事的策略

编辑推荐

顶尖纪录片大师介绍讲故事的策略。《纪录片也要讲故事》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，分享制作纪录片的宝贵经验。

深入剖析多种纪录片类型，探索让故事更具吸引力的元素。《纪录片也要讲故事》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。

教你把握故事结构，处理故事与纪录片之间的关系。作者是纪录片行业的资深行家，亲身参与制作过多部经典纪录片作品，深谙在纪录片中讲故事的策略与技巧。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，《纪录片也要讲故事》一书都提供了有力的指导和建议。

追求兼具复杂性和完整性的故事，用影像的力量征服观众。《纪录片也要讲故事》一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。

内容简介

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。

媒体推荐

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年首版以来已经多次再版。我曾写过一篇博文，题为《版次意味着图书的生命力》。这部图书的多次修订再版，足以表明它具有旺盛的生命力，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

作者对各种叙事方法进行剖析，探索让戏剧性故事更吸引人的种种要素，对纪录片制作者乃至想要运用资料和证据描绘真实事件的读者来说，这些指导都是十分宝贵的。

——Dr. Pennee Bender, 纽约市立大学媒体与学习中心媒介总监

如今的纪录片制作者可以享受到充分的创作自由，因为他们可以使用普通人也能负担得起的高质量的摄影机和剪辑设备，这是十年前无法想象的。随着技术的发展与进步，与此相对应的新的美学风格逐渐成形，希拉·柯伦·伯纳德的这本具有影响力的杰作，旨在通过给出重要的建议和切合实际的知识，使每个纪录片人从中受益，引出下一个埃罗尔·莫里斯。

——《幕后》（Backstage）

伯纳德向纪录片人证明了，无论从构思到发展再到前期制作，无论在现场还是在剪辑室里，制作非虚构影片时在每一个层面融入故事性元素会起到多么有效的作用。她在讨论中加入了很多近年来的纪录片片例，阐述了这些作品中各种各样的突出特点。

——《纪录片》（Documentary，国际纪录片协会）

《纪录片也要讲故事（第3版）》

作者对纪录片历史和理论有着深厚的了解，并且熟知今天的纪录片人如何规划他们的作品，在此基础上，希拉·柯伦·伯纳德的这本书给制作非虚构电影的学生、新手提供了必不可少的实用的常识性方法。

——Gerald Peary, 《波士顿凤凰报》(The Boston Phoenix) 电影评论家

虽然纪录片不是虚构的，它们也当然不是完全客观的，即使是在撰写剧本、拍摄、采访、解说或配乐环节中作出一个最为细微的选择，都能彻底改变影片的面貌。等到播映之时，观众也会产生完全不同的观感。伯纳德敏锐地觉察到这些影像的说服力，同时也在全书之中贯穿了纪录片作品应该是诚实而具有复杂性的这一始终如一的主题。

——Alyssa Worsham, 《独立报》(The Independent)

如果你想拍纪录片，或只是简单地想提高对讲故事方式的观察力与理解力，好好读这本书吧，并采用这本书中所包含的理念。

——Quentin Budworth, 《焦点周刊》(Focus Magazine)

即使你认为自己是一个能手，这本书也值得你花时间阅读，它是一本入门必读之书。我们可以打造出一部看上去非常棒的作品，但如果作品中没有故事，则会一钱不值。

——Dan Shellenbarger, 数字视频教育网(dvartdan.com)

这本书能告诉你如何以富有表现力的方式、有效的策略以及合乎伦理道德的手段在纪录片中讲故事。

——Krista Galyen, AAUG Reviews

《纪录片也要讲故事（第3版）》

作者简介

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。

孙红云，1973年生，陕西黄陵人，于北京师范大学获得博士学位，现任北京联合大学副教授。主要研究方向为纪录片美学和艺术理论，长期从事纪录片的研究和创作，已发表核心期刊论文和译文三十余篇，国际期刊论文三篇，主持教育部和市级课题两项。

《纪录片也要讲故事（第3版）》

书籍目录

致中国读者

新版前言

代序：纪录片与故事片优势互补

第一章 关于故事的基本术语

第二章 纪录片故事的讲述

第三章 讲故事的方法

第四章 故事的结构

第五章 控制时间

第六章 个案分析

第七章 调查

第八章 选择人物

第九章 提案阐释与提案写作

第十章 大纲、剧本阐述以及剧本

第十一章 拍摄

第十二章 剪辑

第十三章 解说与旁白

第十四章 讲故事的技巧：审核一览表

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

译后记

出版后记

《纪录片也要讲故事（第3版）》

精彩短评

- 1、入门第一本，接下来半年从零开始。
- 2、后浪电影学院013《纪录片也要讲故事（第3版）》顶尖纪录片大师介绍讲故事的策略
- 3、。
- 4、对我来说已经非常非常有用了
- 5、实用性比较强，理论浅显易懂，除了对拍摄纪录片有帮助，对影片分析和文本创作也有启发。
- 6、孙老师翻译的，很好！
- 7、****

《纪录片也要讲故事（第3版）》

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：www.tushu000.com