

用好莱坞的编剧手法讲纪录片故事

许良

摘要：讲故事是纪录片创作者的重要手法，本文结合好莱坞电影编剧提出的“建置、对抗、结局”的“三段论”故事结构模式，以及在故事线构建、情节推展、调配故事元素等方面的经验性理论，以历史题材纪录片《烽火钱江桥》为例进行拆解分析，从明确主题、故事线设计、叙事观点、人物创造、场景营造等方面进行叙述，尝试归纳摸索历史题材纪录片如何讲好故事的规律性特点。

关键词：电影编剧 电视纪录片 讲故事

历史类题材是电视纪录片的一个重要品类，讲述历史故事、揭示事件真相对很多观众有特殊的吸引力。在网络媒体、自媒体高度发达的今天，各种信息都在争夺大众眼球，人们的注意力被大量刷新快、刺激强的短视频所占据，历史纪录片这种时空跨度大、情节复杂、篇幅较长的视频形式则被挤到了边缘。这也对纪录片编导提出了更高的要求，如何既能讲好真实的历史故事，又能牢牢抓住观众的注意力，让观众跟着导演一路看到底，这考验着编导在影像语言表达、节目结构设计和细节处理方面的功力。

讲故事是好莱坞电影编剧们的拿手好戏，在近百年的电影创作中，电影编剧们在捧出一部部大片的的同时，也总结出比较完整系统的讲故事的方法和范本，这是纪录片编导可引为借鉴并努力的方向。

本文拟以好莱坞电影编剧教科书的模板、经验和手法，解构一部抗战题材纪录片《烽火钱江桥》的故事元素和结构设计，尝试寻找纪录片讲好历史故事的经验性规律。

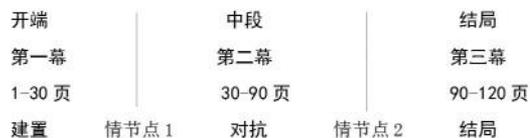
一、电影编剧讲故事的方法

从20世纪70年代就开始教授编剧课的好莱坞著名编剧、制片人悉德·菲尔德(Syd Field)在他的《电影剧本写作基础》中讲到：一个电影剧本就是通过影像、对话和描述讲故事，并且把这个故事放置在一个戏剧性结构环

境之中。他这里强调的是“戏剧性前提”(关于什么的故事)和“戏剧性情景”(行动的周围环境)。^①

(一) 电影结构设置

在好莱坞大片的结构模式中，有一个基本不变的三段论结构：建置(set-up)、对抗(confrontation)、结局(Resolution)。

图表1

在一个时长120分钟(页)的电影中，第一幕“建置”大概时长30分钟左右，介绍主要人物和事件，引出戏剧性前提。

第二幕“对抗”，大概时长60分钟，故事主角要遇到各种的障碍、冲突，并通过努力克服障碍。

第三幕“结局”，大概时长30分钟，是实现故事整体性的解决和自我满足。

为了实现各幕之间的衔接和发展，编剧会在第一二幕之间，第二三幕之间安排一处情节节点，可以是一个偶然事故(incident)、情节(episode)或大事件(event)，用它们来“钩住”情节发展及转向。

这种三段论是一个大概的划分，在每一幕的内部，也还会有开端、中段和结尾，构成许多小段落。

另一位好莱坞编剧埃里克·埃德森(Eric Edson)在分析多部票房成功的电影细节模式基础上，提出了23个特定的环环相扣的故事行动段落，称为“英雄目标序列”(Hero Goal Sequences)。这23个段落相对均匀地分布在第一幕(6个)、第二幕(12个)和第三幕(3-6个)中，为剧本创作提供了某种可量化的参考指导建议。^②

(二) 明确故事主题

悉德·菲尔德(Syd Field)在书中强调，

在编写剧本时，第一件事就是要能用寥寥数语讲清楚故事的主题，把一个复杂的故事压缩成一两句简单的话。

（三）构建故事线

在明确基础上扩展主题，调查研究，掌握尽可能多的材料，安排人物的戏剧性需求，以动作和事件的发生来塑造个性化的人物，以一条戏剧性的故事线来捆绑和连接一系列段落，推动故事不断向前发展。

（四）选择叙事观点

用第一人称观点（“我”的故事）可以比较细腻地描述个人观察和感受，观众容易有代入感，但缺点是有“我”的视角约束，无法自由全面展现。

用全能全知观点（上帝视角）可以“广角镜”式观照所有人物和事件，交代一切故事细节，但也有距离相对较远，观众不容易产生代入感的缺点。^③

（五）推展故事情节

故事情节的推展需要有比较精炼的戏剧性节奏，既能紧扣观众的注意力，又要有出乎意料的情节，让观众有恍然大悟之感。

在情节设计上，要把人物和事件发展形成独特而最佳的组合，情节的发展要有其合理性，符合人们的常识，通过人的动作突显人物个性。

（六）调配故事元素

故事讲述中需要合理调配叙述、场景、对白3个要素，不断产生有衔接的冲突和矛盾，保持故事的张力。

故事中的对白必须精炼，超越日常生活的琐碎和重复，能够触动人的心灵，做到合理又出其不意，展现故事角色之间的矛盾冲突，让角色能活起来。

营造场景目的是推动故事向前发展，揭示人物的有关信息。首先创作场景的来龙去脉，然后确定在这里发生了什么，找出场景内的组成部分或要素，并使得它运转起来。

二、以电影编剧思维解析纪录片

纪录片《烽火钱江桥》长度为40分钟。纪录片不能像电影那样虚构细节，但片中包含了“中国第一大桥”“激烈的战斗”“神秘的行动”“血性的抗争”“惊险的爆破”等故事元素，以及相对遥远的时空距离，有很多故事化表达的空间和机会。笔者尝试运用好莱坞编剧讲故事的方法，对这个纪录片的故事化表达进行拆解

分析。

（一）确定主题

首先确定这个故事的主题：“发掘寻找抗战期间钱塘江大桥第二次被炸事件的真相”。

（二）设定双故事线

围绕这一主题，编导梳理了历史材料和人物采访，设计了两条齐头并进的故事线：当下的“进行时”和历史的“过去时”。

“进行时”线：研究大桥破坏情况——发现第二次被炸的事实——多方寻找相关资料——找到行动指挥者——找到炸桥船工群体——去档案馆找到线索——找到壮行宴目击者——亲历者后人叙述炸桥经过。

“过去时”线：抗战爆发——大桥刚建成——日军占领杭州——第一次炸桥——日军占领桥两端——日军修桥——我方筹划再次炸桥——军方联络船工——确定雪夜行动——雪夜成功炸桥——炸桥后续结果——炸桥的宏观视角。

在节目前期，“进行时”体现寻找挖掘的具体行动；“过去时”讲述宏观历史信息。但因为历史叙述中并没有什么细节，因此在“找到炸桥船工群体”之后，研究者和亲历者后人登场，讲述了大量行动细节，双线得以合并成一条线。

（三）叙事观点设定

这个历史事件涉及范围广、人物多、时间跨度大，用第一人称“我”这个观点很难讲述，该片采取“全能观点”，以“广角镜”的视野进行叙述，随时可以从某个特定的时间和场景点上跳开。

为了有更强的代入感，在“进行时”中，镜头很多都以跟背过肩的视角，动态跟随两位“带路者”，以近似主观的视角推进情节发展。

（四）人物创造

这个纪录片重点是讲“事”，以“事”造“人”，塑造了几个有特点和个性的人物。

两位历史学教授的使命是探寻历史，发掘真相，他们不是专业演员，举止打扮没有特点，片中是以解说词赋以其个性：“赖继年从小痴迷于战争故事，在南开大学的博士课题就是研究抗战史”。存在于后人叙述中的几位亲历者，如炸桥行动现场指挥应子雄、义桥镇船工邱来兴、保长韩华甫、孔照葵，也通过解说词、档案资料和后人叙述等，体现其为人做事的风格，使人物变得有血有肉，更加立体。其中的行动指

挥应子雄：初中文化，父亲过世后家道中落，儿子不到一岁时就出去参加抗日。儿子到35岁时才见到他这个回家的父亲。船工邱来兴：对日军暴行恨之入骨，积极参加炸桥行动，回来时吓得“抖也抖煞”，自述“我也是热血青年。”船工周观泉、周观标两兄弟：临去炸桥时跟母亲交代，“你们早点去睡，我们去了，是否能回来，没有数的”，寻常的语言中透露出慷慨赴死的勇气。保长韩华甫：当地有名的船老板，深明大义，组织船工协助炸桥。保长孔照葵：以好酒好菜宴请炸桥行动人员，儿子在饭桌前调皮，被他狠狠地打了两下（凿栗子）。

在片中，应子雄的“不称职父亲”，周观泉的临行别语，邱来兴的“吓得发抖”，孔照葵的“凿栗子”，都充分展示了历史人物的个性，使人物显得真实和丰满。

（五）场景营造

纪录片不可能刻意创造场景。《烽火钱江桥》中大部分是一些散碎的事件发掘发现和描述场景，比较典型的故事场景是：“壮行酒宴”和“爆炸行动”。这两个场景也是最具画面感、最能提升整个片子格调和意义价值的重头戏。

“壮行酒宴”汇聚了炸桥行动中最主要的七八个人物，由目击者、后人叙述描绘了整个场景。开端是“他们陆陆续续来的”，中段是“一个一个轮番把酒”，结尾是“说的是文言文，抗日救国，酒一碗吞，几个人排（分工）出来”。其中讲述了大量生动的细节，有“被斟酒者叩手说谢谢”，有“我夹七夹八捣乱，被父亲‘凿栗子’”，还有“周观泉安慰哭泣的母亲”等，给整个场景增添了很多真实感与可信度，也营造了整个片子昂扬向上、壮怀激烈的氛围。

“爆炸行动”是最核心，也是最高潮的部分。开端是3条船潜入桥下，中段是把大船绑在桥墩上并沉船，点着导火索，行动人员快速划船逃离。结尾是听到看到了爆炸。这个场景同样描述了大量细节：风浪如何大，如何绑扎大船、沉船、点导火索，如何尽快撤离，如何紧张，如何听到看到爆炸，使得整个场景富有现场感、接近感。

（六）设置故事结构

参照电影构建故事线的三段论，笔者对这部40分钟的历史纪录片进行片段划分。

第一幕“建置”

第一幕为8分钟左右，从正片开始到“赖

继年决定弄清楚第二次炸桥真相”为止。其中的“过去时”交代了抗战开始的历史背景，日军轰炸大桥，中国军队第一次炸毁桥梁。“现在时”交代两位研究者的研究情况，研究者发现存在第二次炸桥。这里设置的第一个情节点就是“对第二次炸桥的记载模糊，研究者决心把它弄清楚”。它也成为片中主角的戏剧性需求。

第二幕“对抗”

这一幕长度25分钟，又可分成两段。

第1段用12分钟介绍了炸桥行动前的背景，研究者从两条线索找到了炸桥组织者和亲历者，然后进行实地调查。在后人口述、档案记载中，真相露出水面。其中穿插了日军在杭州的暴行和中国人民的反抗，我方各种准备工作，为后面的同仇敌忾进行逻辑上的因果铺垫。

第2段用13分钟介绍炸桥的实施过程。从行动人员联络船工和保长，组成行动队伍，炸桥当天的壮行酒宴，当夜实施炸桥过程，到炸桥成功。“炸桥成功”是片子设置的第二个情节点。

第三幕结局

片子用了8分钟介绍炸桥成功后的影响，日军的反应，炸桥行动的宏大背景，之后大桥和行动人员的命运。

以上套用电影剧本的创作理论来进行纪录片故事化表达的分析。记实的纪录片和虚构的电影在影像表达、故事和人物营造手法等方面存在很大差别，完全照搬电影剧本创作方式当然并不合适。但笔者认为，同为影像作品的创作，好莱坞电影创作中摸索出来的系统化的讲故事技巧、故事段落划分、情节点设置、人物塑造和场景营造、叙事观点和叙事方法等经验，都是经过实践检验的比较成熟的系统化理论体系，对纪录片创作也提供了颇有参考价值的理性思路，值得纪录片创作者从中汲取营养和学习模仿。

参考文献：

- ①（美）悉德·菲尔德著，钟大年、鲍玉珩译《电影剧本写作基础》。
- ②（美）埃里克·埃德森著，徐晶晶译《故事策略——剧作必备的23个故事段落》。
- ③（香港）麦成辉著《讲出一个精彩故事》。

（作者单位：杭州电视台综合频道）