学校编码: 10384

学 号: 30620151153871

分类号____密级____ UDC____

纪录电影《归途列车》影片分析

The analysis of documentary film "Last Train Home"

吴周筠

指导教师姓名:岳淼教授

专业名称:新闻与传播(专业硕士)

论文提交日期: 2017年4月

论文答辩时间: 2017年5月

学位授予日期: 2017年6月

答辩	委员会	主席:	
评	阅	人:	

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组) 的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的 资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特 别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版),允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于:

( ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文, 于 年 月 日解密,解密后适用上述授权。

( ) 2. 不保密,适用上述授权。

(请在以上相应括号内打"√"或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文,未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认 为公开学位论文,均适用上述授权。)

声明人(签名):

年 月 日

摘要

《归途列车》(Last Train Home)是一部由范立欣导演的社会现实题材的纪录电影,是近年来在国际电影节上斩获奖项最多的华语纪录片。本文运用影片分析的描述性工具、引述性工具及资料性工具,通过对其题材选择、叙事手法、镜头语言等创作手法进行分析,探究其成功之处;也尝试就其所包含的思想内涵进行解读,探讨影片本身的社会映射。

本文由四个篇章组成,首章为绪论部分,主要对文章所做研究进行介绍性概 述并对相关文献进行逻辑性梳理,明确文章的研究对象、研究意义、研究方法, 辨析文中所用到的概念,梳理与研究密切相关的理论,综述《归途列车》当前的 研究现状,介绍《归途列车》的制片创作过程和影片内容等幕前、幕后的资料, 主要运用了资料性工具。第二章从叙事学的角度出发对《归途列车》进行选题和 叙事分析,以热拉尔·热奈特的聚焦法、悉德·菲尔德"三幕剧结构" 以及 A. J. 格雷马斯的"行动元模型"和"符号学方阵"理论为依据,分析了影片限知视角 为主、全知视角为辅的叙事视角,线性叙事和不完全的戏剧结构以及叙事语义的 构建等;还运用了影片的文本分析、符码分析以及西蒙娜•德•波伏娃在《第二 性》中的部分女性主义观点,从影片的主题和叙事出发,剖析影片中的农民工形 象、分析其反映的社会问题。第三章从影视语言角度对《归途列车》的影像与声 音进行解构,着重分析影片的摄影风格、长镜头与空镜头的使用、剪辑手法、同 期声与音乐等,主要运用分镜表这一描述性工具和画面停格这一引述性工具,从 纪实化美学、音乐配乐文学、文艺学等角度解析其技术层面的优点和特色。第四 章分成结论与启示两部分,结论部分主要从《归途列车》创作层面对前文的影片 分析进行总括性的阐释;启示部分则在前文创作手法分析的基础之上,力图对《归 途列车》在选题、叙事、影像、声音的优秀之处进行推广,就选题上的社会责任 感和市场意识, 叙事、影像与声音上的真实言说与故事化表达进行启示性探究, 归结其可资借鉴之处。

关键词:《归途列车》;纪录电影;创作手法

Abstract

Last Train Home is a documentary film about social reality, directed by Fan Lixin. It become the film which won the most awards for International Film Festival in recent years. The paper uses instruments descriptifs, instruments citationnels and instruments documentaries, through a detailed analysis and interpretation of narratology, filmology and ideological connotation, to explore the success of this film and try to discuss about the ideological connotation and the social mapping.

This article is divided into four chapters. The first chapter is the introduction, which mainly introduce this article research background, subject, significance, literature review and research methods and the related theories used in the article. What's more, this part summarizes the current research situation of Last Train Home and introduces the production, method and main contents of the documentary film, through instruments documentaries. The second chapter focuses on the theme, narration and text of this documentary in the light of narratology and analyzes the narrative viewpoint which restrictive viewpoint is primary and omniscient viewpoint is supplemented, linear narrative and imperfect theatrical structure as well as the construction of narrative semantics, through mainly using "Focus Method" founded by Gerard Genette, the "Three Act Structure" founded by Syd Field, the "Action Meta Model" and "Semiotics Matric" founded by Algirdas Julien Greimas. This part also uses content narratology to analyze the social issues reflected in the narration of the film and adopts feminist perspectives, put forward by Simone de Beauvoir in the Second Sex, to analyze the characters of female migrant workers from the perspective of theme esthetics. The third chapter mainly analyzes image and voice of the film, from the perspective of film language, such as the photographic style, the use of full-length shot and scenery shot, film editing technique, homochronous sound and music. It explains its advantages and characteristics at the technical level from the aspect of documentary aesthetics, music literature and literature by use of storyboards, frame freezing and so on. The forth chapter consists of two parts, conclusion and

enlightenment. The conclusion part summarizes the abovementioned film analysis from the perspective of creation. The enlightenment part tries to generalize merits of narration, image and voice based on creative techniques mentioned above and discusses the social responsibility and business sense of topic, authenticity and storytelling of narration, image and voice in order to analyze its experience and inspiration.

Key words: Last Train Home; documentary film; creative techniques

目 录

第	一章 绪论	. 1
	1.1 研究背景	. 1
	1. 2 研究对象与意义	. 3
	1.3 研究方法与内容框架	. 7
	1.4 文献综述	
	1.4.1 相关概念辨析	. 8
	1.4.2 理论梳理	. 9
	1.4.3 文献梳理	
	1.4.4《归途列车》简介	30
第	二章《归途列车》叙事分析	34
	2.1 选题分析	34
	2. 2 叙事分析	37
	2.2.1 叙事视角: 限知视角为主 全知视角为辅	37
	2.2.2 叙事结构:线性叙事与不完全的"三幕剧结构"	40
	2.2.3 叙事语义: 主题角色和行动元功能	43
	2.3 社会映射	47
	2.3.1 城乡二元结构体制下的漂泊	48
	2.3.2 女性的"他者"地位与抗争	53
第	三章《归途列车》影像与声音分析	57
	3.1 影像分析	57
	3.1.1 摄影风格	57
	3.1.2 长镜头的使用	63
	3.1.3 空镜头的使用	68
	3. 2 声音分析	71
	3.2.1 同期声的使用	72
	3.2.2 音乐的使用	74

3. 3 剪辑	辑分析	75
3. 3. 1	交叉式叙事蒙太奇的运用	76
3. 3. 2	对比式表现蒙太奇的运用	77
第四章 结	吉论与启示	. 82
4.1 结ì	论	82
4. 2 启		84
4. 2. 1	选题:社会责任感与市场意识	85
4. 2. 2	叙事、影像与声音:真实言说与故事化表达	87
【参考文	献】	. 92
致 谢		. 98

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background	1
1.2 Research Subject and Significance	3
1.3 Research Method and Research Framework	7
1.4 Literature Review	8
1.4.1 Discrimination of Related Concepts	8
1.4.2 The Related Theories	9
1.4.3 Study of Documentary Film	
1.4.4 The Brief Introduction of Last Train Home	30
Chapter 2 The Narrative Analysis of Last Train Home	34
2.1 The Topic Analysis	34
2.2 The Narrative Analysis	
2.2.1 Narrative Viewpoint: Restrictive Viewpoint is Primary and Om	niscient
Viewpoint is Supplemented	37
2.2.2 Narrative Structure: Linear Narrative and Imperfect"Three Act Str	ructure"
	40
2.2.3 Narrative Semantics: Thematic Roles and Actant Functions	43
2.3 The Reflected Social and Political Issues	47
2.3.1 Drift under the Urban-rural Duality Structure	48
2.3.2 "The Other" Position and struggle of Female	53
Chapter 3 The Image and the Voice Analysis of Last Train Hor	ne57
3.1 The Image Analysis	57
3.1.1 Photographic Style	57
3.1.2 The Use of Full-length Shot	63
3.1.3 The Use of Scenery Shot	68
3.2 The Voice Analysis	71

3.2.1 The Use of Homochronous Sound	72
3.2.2 The Use of Music	74
3.3 The Editing Analysis	75
3.3.1 The Use of Intersecting Montage	76
3.3.2 The Use of Contrast Montage	77
Chapter 4 Conclusion and Discussion	82
4.1 Conclusion:	82
4.2 Discussion:	84
4.2.1 Topic: Responsibility and Business Sense	85
4.2.2 Narration Image and Voice: Authenticity and Storytelling	87
[References]	92
Acknowledgments	98

第一章 绪论

1.1 研究背景

文化是民族的血脉,全球化大背景下世界舞台上的文化融合与文化竞争愈演愈烈。纪录片作为一种极具震撼力的视听艺术,是具有先天优势的文化载体。纪录片的生产和输出成为了各国争妍斗丽的文化产业中分外抢眼的一抹亮色。一方面,它是立体文献,刻画时代影像,保存群体记忆,留下了一份份生动翔实的历史档案;另一方面,它是电影艺术,"将现实的片断组成有意义的震撼",^①创造了一场场色香味俱全的视听盛宴。

在媒介技术日新月异的今天,纪录片的创作门槛降低、传播渠道增多,由少 数人青睐的"阳春白雪"走向被广泛接受的大众文化,纪录片的制片、创作、播 映和营销呈现出多元化的发展趋势。国家新闻出版广电总局 2010 年发布了《关 于加快纪录片产业发展的若干意见》,该标志性政策作为一种政策助力,使中国 纪录片迎来了前所未有的发展机遇。《意见》之后,季度推优、年度评优扶持、 开通中国纪录片网、题材公告等一系列政策举措相继出台。2011年1月, CCTV 纪录频道正式开播; 2012年,《舌尖上的中国》系列在国内掀起大众文化纪录片 热潮,真正打造了中国纪录片的第一个品牌,海外的首轮发行价格达35万美元, 单价比肩国际一流媒体、进入第一梯队,刷新了当时中国纪录片海外发行的最高 成绩; 2013年,《关于做好 2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通 知》出台,明确规定电视上星综合频道"按周计算平均每天6:00-次日1:00之 间至少播出 30 分钟国产纪录片": 2014 年至 2015 年,北京纪实频道、上海纪实 频道、湖南金鹰纪实频道相继上星播出,至此,中国纪录片电视传播平台形成以 国家级与地方卫视专业纪录片频道为主,上星综合频道为辅的基本格局。据《2015 年中国纪录片发展研究报告》数据显示,2015年行业总投入为30.24亿元,总 收入 46.79 亿元, 比上一年大幅增长。电视台、民营公司、新媒体机构均加大对 纪实产业的投入,专业纪录频道和卫视频道全年纪录片播出时长约 76400 小时, 同比增长 0.8%。其中,首播节目播出时长约 24000 小时,同比增长 3.9%,占总

① [美]埃里克·巴尔诺. 世界纪录电影史[M]. 张德魁等译. 北京: 中国电影出版社, 1992:56.

播出量的 32%。 ^①

值得注意的是,虽然产业前景看似欣欣向荣——自 2011 年后借势政策助力中国大陆纪录片产量和播出量持续增长、作品质量稳步提升、收视率和影响力也都迈上了新的台阶,但其实与北美、欧洲、日韩甚至香港和台湾这些已经形成相对完善纪录片产业链的地区比较,内地纪录片这个大木桶的"短板"还是很明显的。

从国外来看:在美国,迈克尔•摩尔的《科伦拜恩的保龄》和《华氏911》、 肯尼·奥特加的《就是这样》、路易·西霍尤斯 的《海豚湾》、马利克·本德让 劳尔的《寻找小糖人》都是风靡全球的佳作,纪录电影票房即使与故事片相较也 并不失色,2012年票房突破1.3亿,2014年票房近一亿美元,"迪斯尼自然" (Disneynature)推出的《熊世界》创下 1800 万美元的佳绩;^②在法国,影院自 2003 至 2012 年共首映纪录电影 682 部,占上映电影总量的 11.9%,雅克•贝 汉的《迁徙的鸟》、吕克•雅克的《帝企鹅日记》系列、雅安•阿瑟斯•伯特兰 的《家园》都以品质著称; ③在韩国,继 2009 年为本国纪录电影树立里程碑的《牛 铃之声》之后,2014年《亲爱的,别过河》再创票房新高——票房超过373亿 韩元(约合人民币2.1亿元),成为票房黑马,更获第21届洛杉矶电影节纪录 后,纪录片在台湾突然变成一门显学",^⑤自第一部登陆院线的纪录电影《穿过婆 家村》起,《生命》、《无米乐》、《翻滚吧!男孩》、《被遗忘的时光》、《牵阮的手》、 《不老骑士欧兜迈环台日记》、《看见台湾》等均做到了"叫好又叫座"——本土 票房均在 400 万新台币以上甚至达千万 ,《看见台湾》 更是创造了两亿新台币的 骄人成绩(约合人民币4208.4万元):香港电影虽然以故事片见长,纪录电影却 也不是一片荒漠,黄真真的《女人那话儿》获纽约国际独立电影展最佳国际影片 奖, 张经纬的《音乐人生》一举拿下第46届台湾电影金马奖最佳纪录片、最佳 音效、最佳剪辑三个奖项,进入香港院线后上映近百场,票房收入65万港币(约 合人民币60万),张虹的《平安米》、麦婉欣的《十日谈》、关锦鹏的《男生女相:

① 张同道. 2015年中国纪录片发展研究报告[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2016(5): 114-115.

② 张同道. 2014 年中国纪录片发展研究报告[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2015 (5): 107.

③ 张同道. 2013 年中国纪录片发展研究报告[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2014 (4): 101.

④ 朱正贤.《亲爱的,别过河》:超越死亡的百年之爱——导演陈模瑛、制片人韩炅秀访谈[J]. 电影艺术,2015 (5): 85.

⑤谭天、陈强. 纪录之门: 纪录片创作理念与技能[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2007: 88.

Degree papers are in the "Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database". Full texts are available in the following ways:

- 1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
- 2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.