

中国艺术研究院电影电视研究所「影视大讲堂」 聚焦当代中国纪录片的创作现状与未来发展

■ 本报记者 姬政鹏

近几年,《舌尖上的中国》、《玄奘之路》、《我在故宫修文物》、《极地》、《美丽中国》等多种类型的优秀国产纪录片,通过影院、电视与跨全球网络媒介等渠道的广泛传播,获得了国内外观众的广泛关注和好评。

4月28日,中国艺术研究院影视研究所举办第40期影视大讲堂,邀请中央新闻纪录电影制片厂(集团)副总、国家一级导演,中国电影金鸡奖最佳纪录片奖获得者、中国电影家协会纪录电影工作委员会秘书长朱勤效作为主讲人,分享创作经验以及对纪录片的独特理解和认知。

本期大讲堂还邀请了电影电视研究所副所长、研究员赵卫防,中国艺术研究院影视研究所研究员许婧,副研究员赵远、徐建华、张啸涛等作为主讲人与对话人进行讨论。大讲堂由中国艺术研究院影视研究所副所长孙承健主持。

朱勤效从纪录电影的制作流程、创作、前期策划需考虑的问题以及现状和趋势等方面进行了分享。他表示:纪录电影前期策划首先要明确创作目的,第二是要明确传播平台,第三是选择拍摄内容,第四是确定风格定位和表现手段。

“以我自己的经验,我会先确定几个关键词,然后按照关键词的风格再继续往下推进。比如我们2020年做的电影《一起走过》,我当时就给这个片子确定了一个定位,就是‘温暖、感人、有爱’这三个关键词,我们所有的编辑、剪辑工作完全按照这个方向来走。”

朱勤效还分享了纪录片的创作中的四个注意事项。他表示,首先要起一个好的片名,设计好的开头,然后讲好几个故事,完成一个好的结尾。“我们每拿到一个选题,我希望大家把自己的想法放到一个大的环境当中去,在思想上不要进入到‘我拿到这个选题,我就想这个事’,一定要把这个事放到大的,甚至国际背景和视野当中去,在历史纵深处上往深度考虑。创作者要学会讲故事,实际上是学会制造悬念,把故事的背景放大,然后进行精雕细琢。”

第二是拍摄过程中怎么处理各种关系,纪录片的导演要在当中出思想,要协调各个工种、各个创作人员的积极性。导演要提前与摄影沟通好,可以在现场进行引导,但尽量不要过分干预事件进展,以免不真实。

第三,纪录电影的前期是摄影的艺术,纪录片的摄影在前期实际上起到了前期导演的作用,他拍摄的镜头会影响到后期的剪辑。摄影要善于发现新的角度、内容,要充分利用自己的一些手段、新设备、新技术,把那些矛盾拍出来,“制造”出一些新的故事。但是摄影还要充分理解全片的理念,要理解导演的意图后进行创作,不能单纯地为了画面放弃叙事。另外纪录片还要很重视声音的作用,实际上电

影是一个声画的艺术。

第四,如果说纪录片的前期是摄影的艺术的话,那么后期就是剪辑的艺术,剪辑要敢于打破传统,剪辑出声音、画面新节奏。纪录片创作一定要要求摄影、录音和剪辑全程参与创作,他们要理解整个片子的观念。

赵卫防表示,纪录片创作应在纪录真实生活/纪实美学和一定的戏剧编排/戏剧美学之间寻找一种艺术配比的平衡,这种配比中以前者为主,但后者也不能缺失。配比数量没有一定之规,要根据创作者的艺术个性和所要表现的主题内容而定。是否能够较好掌握这种配比的平衡,是衡量一个优秀纪录片创作者的标准之一。

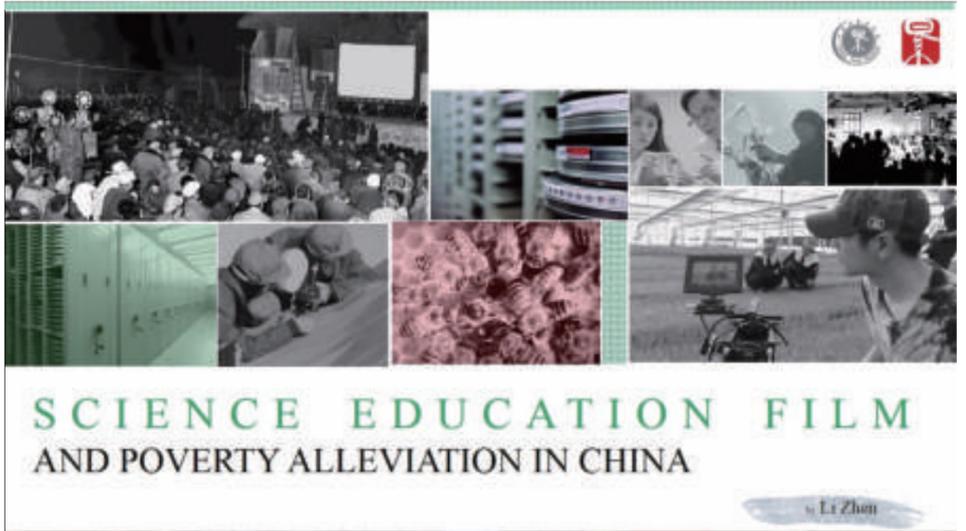
许婧认为,纪录片的历史实际上是怎样找到属于自己表达方式的历史。“虽然在某种意义上,追求真实变成纪录片的代名词,但传统修辞学和纪录片的结合能更好地实现其社会学和美学的目的。”她表示,无论何时,人文思考、真实表达、美学呈现是优秀纪录片的底色。将视线投向历史、现实、人生,关注“具体的人”,是纪录片打动人心的恒定价值。

赵远认为,纪录片有多种创作模式,但是最核心也是与剧情片最大的区别就在于他的对象是事实——真人、真事。纪录片不是简单的生活的纪录,不是虚构的某个世界,而是通往现实世界的入口,是拍摄者寻找内心形象的过程。无论市场如何变化,创作者也不要忘记,纪录片的灵魂始终是真相与人,勇气与心灵,忘记了创作的初衷,则意味着失去了受众。

徐建华表示,以人为核心的纪录片,情感、情绪的展现非常重要:“我们不仅要关注这个人的命运,他的人生以及他的心理状态,他内心的感受,这个人与其他人、与世界万物之间形成的生命感,还要探讨为什么会形成这种心理状态和命运底层的社会原因和文化原因。”

张啸涛也表示,近年来主流价值宣传、多元媒介发展和产业市场的进一步调整,产生了多股力量共同推动并形成了中国纪录片内容生产的新格局。在纪录片传播方面,数字技术的进步改变了纪录片的传播播出形态,由于社交媒体的功能性更为多样和短视频平台的爆发式增长,影像记录与传播已经“去中心化”。2020年以来,新媒体平台已经成为纪录片传播的主要形式。

孙承健在总结中建议对纪录片本身的创作现状与未来发展进行更深入的讨论和更大胆的思考。“比如,未来电影的创作和发展,能否有效穿透虚构叙事与非虚构叙事之间,原本泾渭分明的边界,能否在虚拟与现实,在纪录片与情节片之间寻找到新的叙事增长点,等等,诸如此类,都可能成为我们未来电影创作与学术研究,所关注和思考的命题。”

SCIENCE EDUCATION FILM
AND POVERTY ALLEVIATION IN CHINA

第78届国际电影资料馆联合会年会匈牙利举行 中国电影资料馆代表发表 《科教电影与中国扶贫工作》主题演讲

本报讯 4月24日至29日,第78届国际电影资料馆联合会年会在匈牙利布达佩斯举行。年会期间举办“可见的档案:非故事片的归档、收藏、数字化和共享”主题研讨会。

4月25日,中国电影资料馆电影史学研究所副主任、副研究员李翎

通过线上形式在研讨会上进行了《科教电影与中国扶贫工作》的主题演讲,介绍了中国科教电影的制作、收藏和使用情况,以及建国以来科教片在中国农村人口脱贫中起到的重要作用。

本次年会主题着眼于各国电影

资料馆普遍大量收藏的“非故事片”,即新闻纪录片、实验电影、家庭录像、业余影片等档案的价值以及资料馆对此类档案收藏工作的探索,会议由匈牙利国家电影协会电影资料馆主办。

(影子)

内蒙古星河农村院线开展监管平台培训工作

本报讯 为进一步加强公益电影放映监管工作,规范放映秩序,提高放映管理和服务水平,内蒙古星河农村牧区数字电影院线有限责任公司开发运营“内蒙古公益电影放映智能化监管平台”,并负责平台移动端操作培训工作。

4月14日起,星河院线面向电影主管部门和基层放映员,启动阿拉善、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海五个盟市的系统培训工作,为期七天,培训人数共计100多人。按照疫

情防控要求,此次培训严格控制现场参会人数,部分放映员参加了线上培训。

现场培训内容主要分为四部分:一是放映前准备工作;二是放映中的规范化操作;三是放映后的整理工作;四是操作疑问汇总及解决方法。

星河院线公司平台运营部编制了《内蒙古公益电影放映智能化监管平台移动端操作手册》,针对平台各模块的功能进行了详细讲解。与会人员认真了解和掌握“内蒙古公益电

影放映智能化监管平台”的意义和方法,并进行模拟实操,收效良好。

会后部分院线公司及放映员对软件后续的升级更新、数据维护提出了意见建议。目前,后台端已收录300多人的安装注册信息。

下一步,内蒙古星河院线将尽快完成其他七个盟市的培训工作,通过培训和日常调研跟进,全面掌握各地区放映员使用情况,确保放映信息上传更加及时、准确、客观。

(稿件来源:电影数字节目管理中心)

《海底小纵队:洞穴大冒险》定档7月9日

本报讯 近日,《海底小纵队》系列大电影的第二部《海底小纵队:洞穴大冒险》宣布定档7月9日。相较于系列首部大电影《海底小纵队:火焰之环》,这次无论是探秘水下洞穴的情节,还是酷炫的新舰艇,都将全面升级。

海底小纵队是一群活跃在海底的小小探险家,集结了巴克队长(北极熊)、皮医生(企鹅)、生物学家谢灵通(海獭)、摄像师达西西(腊肠狗)、机械工程师突突兔(兔子)、小队中尉呱唧(小猫)和章鱼教授(章鱼)7名伙伴。在巴克队长的带领下,一

直向着未知的海域不断探索前进。

这次全新的系列大电影中,巴克队长和皮医生为了送小章鱼酷巴回家,结伴前往加勒比海。然而他们在途中遭遇了突发事件,必须穿过丛林,探索神秘的洞穴。在小纵队其他队员的支援下,他们展开了全新的探险之旅……

最新公布的海报中,海底小纵队在这个夏天再度集结!漂浮的竹筏上,巴克队长带领着皮医生、呱唧和达西西踏上征程,只见他昂首挺胸,伸手指向前方,发挥着队长该有的“领导力”。在他们身旁的还有影片

中的新角色,小纵队“队宠”:小章鱼酷巴,他在鱼缸中兴奋地望向远方,似乎很期待这一次的探险。另一边,突突兔和章鱼教授占据了水下的“赛道”,一同向前进发。充满活力的欢乐气氛扑面而来,让人十分期待即将到来的夏日探险。

2021年,系列第一部大电影《海底小纵队:火焰之环》在国内收获了超过5300万的票房成绩和不俗的亲子口碑。相信系列第二部大电影《海底小纵队:洞穴大冒险》也会在这个夏日得到小朋友们的超多关注与好评。

(影子)

纪录片《阿拉善人与骆驼的故事》 讲述“大漠守望者”的传奇故事

本报讯 4月28日,大型系列内蒙古题材纪录片《阿拉善人与骆驼的故事》在腾讯视频正式播出。本片选材于内蒙古最具价值代表性的非物质文化遗产体系,共分为五个篇章,包括“驼盐古道”、“神树祭祀”、“迁徙之路”、“家庭那达慕”(上)、(下),从多种角度探索和记录了被誉为“中国驼乡”的阿拉善走过悠长的驼队历史,仍旧坚持做“骆驼文化”守望者的故事。

“无边瀚海人难度,端赖驴力代客船。”千百年来,智慧的阿拉善人民头顶湛蓝星空,脚踏黑戈壁与金沙,与善良的骆驼朋友相依为命。该片的第一集将以“驼盐古道”

为主题,回望其百年兴衰。清康熙年间,鹅掌公主嫁给阿拉善王阿宝,因年景不好百姓生活困苦,公主甚为忧愁,康熙帝闻知即将将吉兰泰盐湖赐予公主,从此阿拉善王有了盐湖的开采销售权。在遥远的历史年代,这条驼盐古道通过浩浩荡荡的驼队,将优质湖盐运到黄河渡口,然后装船分运各地。每年成千上万的峰驼从大漠云集而来,人声鼎沸、骆驼嘶鸣,勤劳的阿拉善人民与温顺的骆驼为伴,共同谱写着一段悠久的传奇故事。

骆驼,既是阿拉善的“名片”,也是坚忍不拔的精神象征。从远古走来——它们用宽大坚实的脚掌于无

垠沙海间穿梭往返,在祖国的西北地区踏出一条纵横百余里的驼盐古道。跟随镜头“穿越”古道,今人仍能一瞥曾经的繁荣,运盐驼队的阵阵铃声仿佛若回荡耳畔。向未来走去——朴实的阿拉善人民向神树祭祀,祈求风调雨顺、草畜兴旺;举办盛大的“那达慕大会”,享受丰收的喜悦;在戈壁与大漠中不辞劳苦地迁徙,寻找美好家园;人与大自然在斗争与交融中随着历史的车轮一同前进。

该片由北京根原影视文化传媒有限公司出品,谢晓晶总导演,罗登、罗攀担任摄影指导,黄亚运担任总制片人,每周四更新一集。

(杜思梦)

第55届美国休斯敦国际电影节雷米奖最高奖 《纸骑兵》荣获

《纸骑兵》导演范小天 and 摄影指导 Andrzej Bartkowiak

本报讯 近日,由苏州导演执导、苏州影视公司投资拍摄、根据苏州作家小说改编,在苏州取景拍摄的电影《纸骑兵》,获得第55届美国休斯敦国际电影节雷米奖最高奖——评审团特别奖。

根据休斯敦国际电影节官网显示:“A+分等于评审团特别奖。A分是白金奖,A-分是金奖,B+分是银奖,B分是铜奖。我们不为低于B的分额颁发雷米奖。除非评审团的分数高到足以获得荣誉,否则在任何组别中,都不会颁发奖项。总体来说,只有15%-20%的入围作品能在电影节上获奖。”

此前,《纸骑兵》获得第13届澳门国际电影节最佳编剧奖,入围第4届平遥国际影展、第16届中美国际电影节金天使奖、第11届法国尼斯国际电影节(提名外语片最佳导演奖、外语片最佳原创剧本奖、外语片最佳配角奖、最佳服装奖、最佳音效设计奖)。

《纸骑兵》由范小天、陈聚之执导,范小天、焦欢编剧,根据著名作家苏童的小说《骑猪》和《纸》改编,是“印象·南方作家电影”的第一部作品。影片讲述了贫穷的罗圈腿少年林林有个小小的梦想,骑着马在城市最繁华的地方走一下。忧伤的木马骑兵、快乐的斑马骑兵、凄凉悲怆的铁骑兵、

如烂干阳的纸骑兵融为一体。

导演范小天表示,《纸骑兵》作为“印象·南方作家电影”的第一部作品,我们在电影中尝试了一种印象派的表现方式,就像梵高画向日葵,莫奈画睡莲,画出来的是他们脑子里的样子,这就是印象。

据他透露,接下来还有多部“印象·南方作家电影”计划推出。“中国乡村史诗三部曲”的其中一部作品根据范小青的小说《赤脚医生万泉和》和《夜归》改编,另两部根据范小天的小说《三轮车》和《悲怆的恐龙》改编。范小天表示,希望能以一种大历史观的视野,将我们国家乡村振兴,一步步走向繁荣富强的发展成果通过影像表现出来,呈现出苏南独特的乡村生活状态。

此外,《上海的耳朵》讲述民国时期上海电影圈和文学圈的故事,范小天希望借此作品实现民国上海电影与印象·南方作家电影的跨越时代的传承与守望。《吕布与貂蝉》、《德Queen》、《狮虎兽》、《春光灿烂猪八戒之情迷女儿国》、《春光灿烂猪八戒之影子猪》以及根据范小青小说《那年夏天在海边》、黄蓓佳小说《危险游戏》、姜珺小说《心劫》改编的电影都在筹备中。

(影子)