

纪录电影《地上的云朵》主创感言

中央新影集团国际传播节目部副主任、《地上的云朵》制片人刘洋：“村首映”为村民带来文化认同感

2021年,我们在新疆阿克苏地区阿瓦提勘景,听说这里是中国长绒棉之乡。无意间,我被田埂间一位老人弯腰采棉的姿态击中,他在捧起棉花时,掌心纹路与棉花褶皱形成了奇妙共振,嘴角露出微笑,也许他已经提前预测到了丰收。他周围的棉田铺向天际,与云朵连交相辉映,这成了《地上的云朵》最初的胚胎。

我们最终选定阿瓦提的两户棉农——艾尔肯家和管小燕家。他们的棉田相隔数十里,却在播种节麦、采收方式乃至储存棉花等方面保留着各自的经验。这种既依存又独立的微妙关系,恰是我们寻找的故事支点。

时隔多年的今天,我们团队带着已经完成的纪录电影《地上的云朵》又回到了这里,准备办一场“村首映”,所有人都很兴奋。这场首映式打破了传统影院的首映模式,将电影放映场景直接搬到棉花种植的乡土环境中,实现了“艺术回归生活”的本真表达。导演、主创与我们的拍摄对象共同分享这部电影,不仅是对电影主题的生动诠释,更让创作团队重新扎根现实,感受土地的温度。镜头里的棉农成为坐在身旁的观影伙伴,银幕上的劳作场景与身旁的棉田重叠,电影不再是遥远的艺术作品,而成为村民可触摸到的集体记忆载体。

在新疆多民族聚居背景下,这种沉浸式文化活动天然具有促进交往交流交融的意义。电影艺术作为通用语言,跨越了文字和语言的障碍,而共舞同餐的互动则进一步巩固了情感联结。当镜头前的故事与镜头后的欢笑在同一时空交汇,首映式本身也成为一场文化事件,为当地带来多重价值,又以文艺形式为村民带来文化认同感。主创团队与村民共同做饭劳作的场景,像拥抱的石榴籽一样,成为“劳动创造美好生活”的鲜活注脚。

主创团队通过长期驻村拍摄、与主人公共同生活,才能捕捉到棉田里最真实的汗水和笑容。首映式选择回到故事发生地,既是对被拍摄者的尊重,也是对创作初心的回溯,这场充满泥土芬芳的首映式,以其创新的形式实现了多重突破:它既是文化产品的发布仪式,也是集体劳动的欢庆聚会;既是艺术表达的终端,又是现实观察的新起点。当银幕上的光影与一张张笑脸相互映照,我们看到了文艺创作最动人的可能性——不是居高临下的讲述,而是与讲述对象并肩而坐,共同书写属于这片土地的故事。

《地上的云朵》摄影指导朱奕：阿瓦提的云——再回阿瓦提

再一次踏上阿瓦提春天的土地时,我闻到了记忆里飘着馥香的风。2021年的秋天,我的镜头正陷在棉田翻涌的白色波涛中,而此刻首映式的红毯竟与棉田刚刚铺下的地膜平行舒展,仿佛预示着又一年收获的喜悦。

首映被导演安排在露天的小广场,早春的清凉让我回想起这家人坐在田头商量送女儿上大学的情景。夜间银幕上此刻正播放着这个镜头:一家人谈着棉花,又谈到了别的,父亲是这一家的主心骨,特写画面里,我的镜头停在了棉铃裂开的青壳上,不舍的情绪蔓延开来。

拍摄期间,我常在取景框里看见摘采长绒棉大嫂的手,那双手会从清晨五点的露水里掐断疯长的侧枝,会在正午滚烫的铃壳间翻飞如蝶,会在暮色中数着雪青的棉桃如同数着星子。一次收工后她摊开掌心,沟壑里沉淀的棉絮与老茧竟织成了掌纹的形状。“棉花长在手上哩!”她眼角的皱纹盛着晚霞。

首映式结束后,大家端着酒杯谈论着当地农家自酿的果酒“穆萨莱斯”,入口微甜,清清爽爽,风过脸红。头一天,我们几位主创去到那年拍摄的棉农家里,登上他家的房顶,太阳下曾经的棉田今年种上了冬麦,宛如凝固的绿

色大海,那些被我们拍下的故事正在地底奔涌——小女儿收到大学录取通知书那天和母亲姐姐快乐下到地里,哥哥用机车一遍遍碾平储存秸秆饲料的大坑,还有小孙孙在田野里飞舞着金箍棒。纪录片里没呈现的几百小时素材,正在暗处与棉根缠绕生长。

取景框突然在眼前自动打开,我看见十年后的某个清晨,这些新芽将裹着露水撞进某位年轻摄影师的镜头。

《地上的云朵》后期统筹陆丹丹：这一晚是属于我们的共同记忆

4月10日,当飞机缓缓穿越天山山脉,降落到阿克苏机场时,迎接我们的是提前于我们到达的沙尘暴,摄影指导朱老师打趣地说,往后一天比一天浓度低,放映日就晴了。这是我第一次来到新疆这片土地,也是我对新疆的初印象。

2023年9月-2024年4月期间,我有幸参与到纪录电影《地上的云朵》整个后期制作过程中,从剪辑、声音、调色到最后审查、修改、输出,创作过程中的各种艰辛、纠结、痛苦、惊喜、愉悦……我都一一亲历过。

此行,我跟随导演和摄影指导拜访了片中主人公艾尔肯的一家。这是我在后期机房看过无数次的场景,天台的鸽子、门那头的羊圈、客厅的炕甚至厨房里的锅……见到了那一张张熟悉的面孔,朴实的艾尔肯和他的爱人、漂亮的白尔娜、活泼的伊尔凡……尽管我和他们是第一次见面,但丝毫没有陌生感,他们家族与生俱来的热情和幽默,让我感觉如同老友重逢。我们围坐一起畅聊他们各自的现状,一起包饺子、串肉烧烤……电影里的一切仿佛重现,我深刻感受到电影里反映出来的这一家人的状态是那么真实。

首映活动当晚,村里一下来了600多名村民,围坐的村民一层包一层,场面着实壮观。起初我还担心,村民是否有耐心看完这部时长80多分钟的纪录电影,毕竟它不像商业电影那么刺激。结果放映从始至终,几乎没有村民离席,大家聚在一起边看边吃边聊,俨然像是过年聚会的感觉。想想也是,阿克苏地区作为新疆重要的棉花产区,片中的场景和故事正是与村民息息相关的身边的故事,棉田里的汗水与欢笑正是展现了村民与这片土地的深厚情感。

活动结束后,片中两家人和主创分享了拍摄过程中的趣事,现场的村民热情邀请主创一起载歌载舞……我想,这一晚是属于我们与阿克苏阿瓦提县村民们的共同记忆。

《地上的云朵》制片主任张云昊：希望更多观众来感受新疆棉农的快乐

最开始接触“云朵”是2023年初在阿瓦提补拍的时候。从影片里见到的场景,到现实中艾尔肯一家人的朴实、赵强一家子的勤奋,都深深打动了。

4月13日在新疆阿瓦提参加《地上的云朵》大地首映礼,经过几天的筹备,场地流程基本清晰,但是到了快要开始的时候还是很激动,陆陆续续来了好多人,一层一层围坐着,开始前我们甚至进出场地都有些费劲。起初我还担心,村民是否有耐心看完这部纪录电影,结果放映从始至终,几乎没有村民离席,大家聚在一起非常热闹,可能是因为片中的场景和故事正是与村民息息相关的吧。影片映后是主创交流,交流结束导演组计划来点“麦西来甫”,结果观众太多,有的还自带板凳,导致位置都被占了,最后变成大家共同起舞,全场气氛燃到极点,最终是因主持人的结束词和音乐的渐渐放缓,村民们才陆陆续续离开。

这次沉浸式的体验,我最大的收获就是感动,大家的热情、片子里面真实又朴实的亲情、观众聚精会神的神情等等。期待正式上映以后能有好的票房,希望更多观众带身边的亲戚朋友也来感受一下新疆棉农的生活。

本报讯 近日,北京国际电影节·第32届大学生电影节创投单元“青石计划”项目路演及荣誉颁授典礼在北京绿米仓新视听产业园举办。“青石计划”为大学生电影节今年首次推出的创投活动,由北京师范大学与中共北京市东城区委员会、北京市东城区人民政府联合主办,旨在通过资源整合与专业扶持,助力青年创作者完成从文本到银幕的跨越,为中国电影产业孵化具有市场潜力与艺术价值的创新作品。本次创投活动共征集到近300个电影长片项目,最终10个项目进入终审路演环节。

5月8日上午,入围创投会终审环节的十个项目主创团队依次进行了路演陈述,由资深演员颜丙燕、北京师范大学艺术与传媒学院副院长、大学生电影节组委会委员陈刚、电影导演李睿珺、影视制片人赵静、青年编剧杨治学组成的终审评委会,以深厚的行业经验和独到的见解,在长达8小时的路演评审中,从创作、市场、产业等多维度进行专业的提问与深入的点评,为青年创作者们指点迷津,带来兼具专业性与前瞻性的指导。

在经过评审会议的认真讨论与项目一对一洽谈后,当日晚,在中共北京市东城区委宣传部分管日常工作的副部长李焱、北京师范大学艺术与传媒学院院长、大学生电影节执行副主任委员肖向荣,中共北京市东城区委宣传部副部长李嘉、北京师范大学艺术与传媒学院影视传媒系主任樊启鹏,以及终审评委和行业嘉宾的见证下,7项产业推介项目荣誉(共由8个项目分获)和2项评委会推介项目荣誉(共由3个项目分获)正式揭晓。

产业推介荣誉方面,潇湘电影集团、当燃影业向《五折姐妹逃》项目提供5万元现金赞助;莫非影画(北京)国际文化传媒有限公司为《咬金钩》提供20万元等值声音制作服务;深圳爱图仕创新科技股份有限公司为《五折姐妹逃》项目提供不低于20万元的灯光设备支持服务;北京中视晨阳影视文化传媒有限公司为《人生无限大本营》提供价值20万元的摄影设备支持服务;逃避梦(深圳)影视文化有限公司为《老同学》项目提供价

值20万元的DIT视频技术、后期制作全流程管理服务;北京双树云影视文化有限公司为《真相之下》《五折姐妹逃》两个项目分别提供20万元等值拍摄场地服务;杭州彩色鲑鱼影视文化传媒有限公司为《陈文媛》项目提供20万元等值宣发资源。

评委会推介荣誉方面,《老同学》与《五折姐妹逃》共同荣获最具潜力项目荣誉,并分别得到3万元现金赞助;《陈文媛》项目摘得优胜项目荣誉,并获得5万元现金支持。

肖向荣在致辞中表示,青石计划是在大学生电影节原创作品单元多年积淀的基础上,向前迈出的重要一步,致力于以务实行动为青年创作者保驾护航。他以“青石虽小,足以铺路”的比喻,阐释了“青石计划”的精神内核。“青石”既是对青年创作者青涩状态的精准描摹,也象征着对中国电影事业需要更多坚实基石支撑的深层期待。以青春为石,筑光影之基。

李焱在致辞中从城市文化更新的维度,勾勒出“校地共建”的产业蓝图。他表示东城区将继续通过政策支持、场景供给、消费联动等创新举措,将千年古都转化为青年影人的天然摄影棚,助力青年影人创作。

五位终审评委也在路演环节总结发言

中,表达了对青年创作者们的殷切期望。颜丙燕肯定了青年创作者的可贵热情与创作初心,希望青年创作者保持自己纯粹的创作状态。陈刚介绍了“青石计划”诞生的历程,希望青石计划能够成为青年创作者跟行业直接交流对话的平台,为影视行业带来一些不一样的声音。李睿珺鼓励青年导演做一个行动主义者,面对不乐观的市场环境依然要勇敢去做,不要抱怨与等待,不拍第一部就永远不会有第二部。赵静表示参与创投是与年轻的电影创作者共同学习的一次机会,祝愿青石计划在聚焦青春、未来、年轻人的内容赛道上越走越远。杨治学寄语青年创作者,希望大家在创作时,不被过去的条条框框所束缚,大胆创作贴近新时代的作品,去往那个“你没去过,但是你又疯狂想去的地方”。

32年来,大学生电影节秉承“青春激情、学术品位、文化意识”的宗旨,为中国电影高质量发展持续贡献青年力量。“青石计划”的推出将进一步强化大学生电影节对于青年影人创作的引领作用,推动更多兼具市场价值与艺术表达的创新作品实现落地,助力新生代电影人迈向更广阔的舞台。

(赵丽)

“中国影视蓝皮书2025”举办首发式

本报讯 连续八载的“中国影视蓝皮书2025”(《中国电影蓝皮书(2025)》《中国电视剧蓝皮(2025)》)近日在第十五届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元论坛上正式首发。此前的七年间,“蓝皮书”曾相继受邀或连续受邀在“上海国际电影节”“丝绸之路国际电影节”“柏林国际电影节”“韩国全球未来设计峰会”“韩国亚洲大学电影节”举行“首发仪式”。

“蓝皮书”系北大陈旭光教授与浙大范志忠教授主编,北京大学影视戏剧研究中心与浙江大学国际影视发展研究院联合出品,中国国际广播出版社出版的“年度丛书”。蓝皮书以影响力、话题性与艺术性为案例择选要求,通过深度分析个案的叙事、美学、文化、产业并辅以深度访谈的研究形式,每年向学界与业界呈现高影响力影视作品背后的制作逻辑与工业美学。

活动论坛现场,北京市委宣传部副部长、北京市电影局局长霍志静,北京市科委、中关村管委会副主任刘卫华致辞,影视界专家学者、行业代表齐聚一堂,共同见证“中国影视蓝皮书2025”首发。

在4月21日举行的第15届北京国际电影节“光影未来”电影科技单元“动画科技论坛”上,首场圆桌对话以《“中国影视蓝皮书2025”8周年与中国动画电影新态势》为题,聚焦“蓝皮书”对推动中国动漫电影乃至中国电影发挥的作用”这一话题。陈旭光、范志忠,海口经济学院南海艺术与科技学院院长贾磊磊,中国电影评论学会常务副会长张卫,《电影艺术》主编谭政,吉林动画学院执行校长、教授刘振华等嘉宾,共话“中国影视蓝皮书”的现实与理论意义及对推动中国影视发展发挥的作用。专家们高度评价蓝皮书通过“三层筛选机制”即大众投票、专业观众评审、权威专家终选构建的多元评价体系,认为其以学术共同体的力量推动了中国影视精品化创作与国际传播的新渠道,尤其为动画电影

发展提供了重要参照。

蓝皮书“十大影响力电影”“十大影响力电视剧”的评选,不唯票房、收视率等指标,也不唯纯艺术标准,“中国电影、电视剧影响力排行榜”兼顾商业与艺术,主要考察作品的影响力、创意力、运营力及产业推动价值,并深入分析探讨可持续发展的标本价值,充分考虑影视作品类别、类型的多样性与代表性。往后的每一年,“中国影视蓝皮书”结合大众的喜爱、专业的眼光和专家的甄别,以每年10部电影、10部电视剧为缩影,以小见大,管中窥豹,见证了每一年中国电影、电视剧行业一路爬坡过坎的成长历程。

八年来,“蓝皮书”始终以“影响力”为锚点,每年从50部初选作品中经大众网民、高校学生、行业专家三轮票选产生“双十榜单”,并深度解析其艺术价值、产业规律与文化意义。其中,精品不断,佳作频出,如2023年《流浪地球2》《繁花》等作品入选,既体现科幻工业突破,又彰显海派文化复兴。又如2024年《我的阿勒泰》《玫瑰的故事》入选,又反映了年轻观众对“文旅剧”的治愈感与爱情题材的喜爱。这种“以小见大”的路径,使蓝皮书成为透视中国影视生态的“镜子”和“望远镜”的作用。

八年来,“蓝皮书”陆续在将近十几个国家和地区亮相,包括美国、德国、新西兰、坦桑尼亚、尼泊尔、希腊、日本、韩国等国家和国际电影节。在此过程中,蓝皮书成为了文明互鉴式学术对话与国际传播及国际传递中国声音的重要媒介——让世界看到了中国影视的声音,在国际学界传播了中国影视的学术脉搏。雅典大学中希文明互鉴中心希方理事会主席维尔维达斯基(Stelios Virvidakis)教授认为两套蓝皮书持之以恒地对中国电影电视剧年度重要作品和创作现象进行分析研讨,并在国际电影节和国际学术平台举行首发式,有益于帮助世界了解中国影视发展的最新动态,并通过中国影视发现和感悟当今中国的文化现象。韩国庆星大学前副校长、BCM委

员长权晚羽教授也曾对“蓝皮书”高度肯定。

此外,在诸多著名国际电影节上,蓝皮书发挥着重要的国际传播作用,传递着中国声音、中国影视声音。2024年2月15日至25日,陈旭光、范志忠教授率领研究生和校友团队赴德国柏林,参加第74届柏林国际电影节,在电影节“电影市场”单元举办了《中国电影蓝皮书2023》和《中国电视剧蓝皮书2023》全球首发仪式暨中国电影和电视剧年度发展主题报告论坛。陈旭光、范志忠教授发布《中国电影年度主题报告》,向德国电影资料馆、海德堡大学图书馆赠送蓝皮书,并举办“中欧电影合作前景圆桌会谈”,推动《雄狮少年2》等动画电影海外发行谈判。

在柏林国际电影节上,波兰籍制片人、编剧、导演维克多·克罗戴克认为,“中国影视蓝皮书”提供了有关中国影视市场的产业年度数据和最具代表性和参考价值的作品案例,为欧洲电影与中国影视的合作提供了切实可行的角度和方向。此外,印度籍制片人、导演史亚姆·库拉普(Shyam Kurup),葡萄牙籍女演员劳拉·弗雷德里科(Laura Frederico),中国制片人单佐龙,中国制片人、导演宋晓冬等一众国际知名导演、制片人 or 学者等人,也都在柏林国际电影节上对蓝皮书的历史意义、当下价值、案例属性等给予了高度肯定。

2024年12月6日-7日,“中国影视蓝皮书2024”亮相韩国。在韩国首尔举办的全球未来设计峰会和韩国釜山举办的亚洲大学电影节暨2024亚洲大学教育研讨会上举行蓝皮书的“全球首发”仪式,获得了韩国影视文化行业的深度关注,并先后向韩国成均馆大学、国民大学、庆星大学等大学赠书。通过赠送蓝皮书与举办主题交流活动,促进学术交流,构建起亚洲影视文化交流的新途径、新渠道,进一步推动了中国故事在海外的影响力。“蓝皮书”在韩国首尔全球未来设计峰会与釜山亚洲大学电影节双重首发,向成均馆大学、国民大学等赠书。(龙明延 张明浩)