

浅谈口述历史纪录片的创作感悟

■文/余念

以口述的形式来讲述历史、传播文化，早已是当代纪录片创作最常用的表现手段之一。在中央新闻纪录电影制片厂(集团)从事编导工作的数十年时间里,我有幸参与创作了《不能忘却的伟大胜利》《为了新中国》《决战淮海》《永志抗战》等数十部历史文献类纪录片。回顾每一部作品,对历史当事人、亲历者的“抢救性”采访,都是构成节目不可或缺的亮点之一。对于和历史研究有着必然联系的历史文献纪录片创作,以口述人亲历过的微视角、小切口来追溯历史、还原历史,是对文史史实最强有力的补充。如果说文献资料是构成人体的骨骼,那亲历者亲述的细节回忆,就是人体的肌肉与血液,给予生命旺盛的动能与活力。两者结合下,最大程度还原历史的本真,给予当代人鲜活的民族记忆。

1931年抗战爆发至1953年抗美援朝战争胜利这段时期,中华大地在经历了国破家亡、血雨腥风后,终于破茧成蝶,迎来崭新的新中国。我所拍摄的多部文献纪录片,都是讲述这段历史中发生的重大事件。作为一名纪录片导演,我也一直在思考和总结,如何运用视听元素更好地诠释真实、还原历史,通过口述历史的表现形式,传达给观众既有力量又具温度的纪录片作品。

前期文案必不可少

即使在同一历史事件中,不同口述者亲历的往事也不尽相同,这就给我们提出了更高的要求:单单只了解大的历史背景远远不够,还必须最大程度的提前掌握被采访者的个人经历,并落实细化在采访提纲中。做到即便未曾谋面,但已心中有数。对即将采访的内容、达到的效果有初步的预期。

我曾经采访过一位98岁高龄的抗日老战士,60年代曾担任过贺龙元帅的秘书。老人家思维严谨,对自己表述的内容容不得半点误差。但毕竟年岁已高,加之身处摄像机和灯光的特定环境下,有些往事中涉及的人名和地点就记不起来,看着老人明显产生焦虑不安的情绪,我根据之前准备的背景资料,快速调取大脑中的记忆,帮助老人一起回忆,顺利完成了口述部分的拍摄。采访结束时,老人忍不住内心的困惑,小声问我:“这位小同志,你怎么对我的经历如此清楚?这些情况你是从哪个渠道获得的?”

虽然采访之前做足功课是必不可少的一环,但这些还远远不够。做革命历史题材的纪录片,需要大量史实资料的知识储备,这些都来自平时的日积月累。记得在常州采访一位抗美援朝志愿军飞行员时,干休所的干事小声告诫我:“你采访拍摄的时候要留心,老首长只要打开话匣子就收不回来,点火候,采访内容会被他带偏。”听到这话我反而安心下来,提前做好采访提纲加上平时相关史实的知识储备,此刻给了我足够的自信。我们最担心是:老人家90岁,能否真实、准确表达几十年前战争岁月的过往?我们不怕讲不停,就怕讲不了!

挖掘生动的细节

历史文献纪录片中的亲历者,都已是耄耋之年的老人,在我的受访者中,“碎片式”的记忆和“跳跃式”的思维是普遍的现象。如何开展口述部分的采访拍摄,用更多的记忆和细节还原历史和表述历史,保存下真实的、有价值的珍贵史料?“挖掘生动的细节”是采访中的要点和难点。这取决于被采访者清晰的记忆力和善于表达的能力,两者缺一不可。

在苏州我曾采访过一位95岁高龄的老军医,老人亲历过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争。这是一次令人记忆深刻的采访经历,老人用他生动的语言表达能力,给我们讲述他亲历的数次重大战役,提供了大量鲜活生动的细节。说起“孟良崮战役”,他给出的关键词是“缺水”和“赶集”。当时他是前线野战医院的

医生,伤员收治后喂饭都不吃,就要喝水。原来战场附近的河水被打死的敌人、骡马污染,染成了红色无法饮用。支前民工们推着小车,挑着水和热腾腾的大馒头,像赶集一样涌向我军的阵地,场面比“赶集”还热闹。战士们看到水,简直就是救命的灵丹妙药,一碗水下肚,一口吃下半个馒头后,擦擦嘴又开始冲锋。而对面的国民党军忍渴挨饿,当了俘虏后还很不服气嘟囔说:“你们有什么了不起,我们败了是因为没水喝,要是有水你们肯定不行。”在老人的生动描述下,孟良崮战役的战场画面,在我的脑海中慢慢立体、鲜活起来。

提起自己从事的野战外科,老人说就是两字:“救命”。只要能救命,各种非常规手段都用。曾经为了抢救一名鲜血堵住气管的战士,来不及拿气管切开器,直接用护士换药的剪刀像杀人一样,捅进伤者的气管,保住了战士的生命。

这些生动细节与故事的描述,一下子触动了人们的心弦,历史文献资料里各大战役的介绍,与亲历者鲜活的往事相结合,让观众感受到立体的、有生命力的战场景象,这也正是纪录片所需表达的精华和动人之处。

学会倾听与共情

一次成功的采访,是采访者懂得倾听,与口述者共情的过程。两者之间绝非一问一答这样简单,而是有着深层次的精神交流与互动。“真诚与专业”是其前提与保证。“真诚”能够保证口述者能最短时间产生信任感,尽快无视灯光与摄影机的存在,愿意放松下来毫无顾忌地敞开心扉,讲述自己亲历的往事。“专业”则是让口述者对采访者“一见如故”,产生乐意相互交流的欲望。

在我数百次采访拍摄口述历史的过程中,对一位抗美援朝志愿军老战士的记忆尤为深刻。他所在部队为志愿军第九兵团20军,入朝后,部队前往人迹罕至、冰天雪地的长津湖地区待命。按照采访计划,老人当年在长津湖亲历的细节往事,是采访重点讲述的内容。采访初期也相当顺利,老人思维敏捷、声情并茂、善于表达。但当我提出作为当年在长津湖地区的“烈士安葬组”成员是如何展开工作时,老人陷入长久的沉默,许久未语……现场一片寂静,但摄像机依旧在转动,记录着老人细微的肢体变化与情绪波动。此刻,任何言语都显得无力和苍白,我只是轻轻将手放在老人的手背,给予无声的安慰。剩下的时间就是静静地陪伴与耐心等待。适当留白,让对方的情绪充分表达,而不是急于得到自己想要的答案,此时无声胜有声

的效果,因为真实也能引起观众的共鸣。

采访结束时,老人拉着我的手感叹道:“真是没想到啊,你这位讲话柔声细语的记者同志,问出来的问题却像“刀子”一样,往我心口上扎呀!那些是我记忆中多年封存、不愿也不敢回忆的往事,今天全都如实相告了。”受访者对往事的拒绝与回避,真切地反映出那段记忆带来的伤痛,这也恰恰印证了历史文献资料中对于长津湖战役惨烈程度的记录。

正视口述者记忆中的偏差

口述历史的工作宗旨是让亲历者讲述自己的故事,因为很多的事实存在于当事人的记忆之中。人的记忆是现在经验的一个维度,很可能因时间久远而模糊,或受到个人情感和立场的干扰,当事人所述情况是不准确的,甚至是错误的。自然的遗忘、选择性记忆、错误的记忆或刻意的回避,这些都是口述历史在实际操作中必须正视的问题。

衡宝战役,恰好是新中国成立开国大典前后进行的,当年亲历这场战役的一位老战士,讲述1949年10月1日开国大典当天,他在战壕中开展宣传鼓动工作,利用随身携带的两部收音机,播放毛主席在天安门城楼上宣布中华人民共和国中央人民政府成立的广播。老人讲得很激动,语言表达也很清晰。但当时坐在镜头背后的我却心里犯了嘀咕,根据老人的口述,战斗是早上九点发起攻击,两小时之后就胜利结束了。但开国大典的时间却是下午三点开始,时间上无法吻合。在我的及时提醒下,老人意识到自己的时间记忆点出现了偏差,并及时纠正重新补录,避免了一次明显的记忆硬伤。

这次的拍摄经历,只是我在多年采访过程中遇到的其中一例,口述者或是表达有限,或是记忆点混淆或缺失,导致口述内容“真实性、可靠性”出现问题。如果我们无法辨别杜撰与错误成分,纪录片的基本属性就将荡然无存。因此,采访结束只是工作的开始,通过查阅相关文献史料、第三方表述以及物件的佐证,来核实与证明口述内容的准确性,是纪录片创作团队不可或缺的重要工作。

有位历史学家把历史解释为“历”和“史”。所谓“历”即经历、史料或记忆;“史”则是规律、结论与看法。纪录片作品运用口述历史的方式,让历史说话,用史实发声,记录留在众多普通人记忆深处的历史真相,保留下那些即将逝去真实可信的“过去的声音”,正是口述历史存在的价值与意义所在。

(作者系中央新影国际传播节目部导演)

中国艺术研究院影视所举办第62期影视大讲堂 探寻影视剧的类型创新与融合之道

本报讯 近日,中国艺术研究院影

视所举办题为“探寻网络悬疑剧的类型创新与融合之道”的第62期影视大讲堂。本期大讲堂汇聚了业界、学界、创作界与平台方等多方代表,中国艺术研究院院长、党委副书记周庆富,中国视协分党组书记、驻会副主席闫少非,北京市广播电视局党组成员、副局长王志,腾讯在线视频影视内容制作部副总经理方芳,以及《骨语》系列与《悬镜》的主创团队如导演扈强、演员任达华、张龄心、刘金山等。在悬疑剧已成为网络剧主流类型的背景下,与会者共同回顾了悬疑剧近十年的发展历程,深入探讨了其在类型创新、文化融合与技术驱动下的未来路径。中国艺术研究院影视所所长赵卫防主持总结环节,副所长孙承健任学术主持。

会议伊始,周庆富在致辞中表示,自2014年以来,网络悬疑剧凭借其独特的类型元素与大众审美偏好,成为视频平台内容创作的重要赛道。从《白夜追凶》《无证之罪》到《隐秘的角落》《漫长的季节》,悬疑剧不断推动类型融合与风格多元化,形成了具有中国特色的美学特点。他认为,在短剧、微短剧冲击的当下,长剧创作需坚守创新内核,结合文旅融合与技术进步,激活叙事潜力。闫少非则从“评、创、研、制”联动角度出发,认为悬疑题材是影视创作的富矿,呼吁通过多方协作推动精品化发展。他特别赞赏扈强团队在平衡教学管理与艺术创作中的努力,体现了高校资源对产业实践的深度赋能。

王志从行业管理层面提出,悬疑剧在题材多元化与内容精品化趋势

下,需破解同质化瓶颈,实现“破圈不出圈”。他以《骨语》系列与《悬镜》为例,认为其成功源于三方面经验:锚定文化根脉,将阴阳五行等传统元素转化为叙事内核;打破类型边界,融入哲学思辨与人文关怀;坚守艺术创新,以工匠精神打磨细节。作为主管部门,北京市广电局将通过“北京大视听”机制持续优化创作环境,引导作品兼具娱乐性与思想性,彰显烟火气与文化味。方芳则从平台视角分享称,腾讯视频与扈强团队合作八年,推出《骨语1》《骨语2》与《悬镜》,其成功关键在于“创新性”与“系列化”战略。她透露,《悬镜》通过融合东方哲学与刑侦逻辑,吸引了年轻观众群体,证明了长剧集在数据驱动时代的生命力。

在主题发言环节,专家学者与主创团队围绕悬疑剧的叙事革新、技术应用与文化表达展开了深度对话。北京电影学院党委副书记、院长扈强以导演身份坦言,创作的核心在于“氛围感”的营造与团队协作,而非单纯追求技术炫技。他认为,北京电影学院的教学传统注重理论与实践结合,使团队能在有限预算内实现影像质感的提升。任达华则分享了饰演《悬镜》中林国强角色的心得,提出“五重逻辑”表演法,通过追问角色动机,将悬疑张力转化为生活化表达。张龄心从女性视角出发,认为法医夏萤等角色需平衡专业理性与情感温度,避免陷入刻板印象,而是通过细节展现警察群体的真实面貌。

编剧王滔剖析了《悬镜》的创作理念,称其尝试构建“神秘主义悬疑”风格,将民俗元素与现代刑侦结合,但严格遵循类型规则,避免滑向灵异

恐怖。他举例说明,故事设定于现代而非民国,旨在强化真实感与当代性,让观众在科学框架下体验玄学张力。美术指导毛怀清则揭秘了剧场景景设计如何融合传统文化符号,如以“蝉”的意象隐喻生死轮回,通过视觉隐喻增强叙事深度。腾讯平台运营总监孙宏志从数据角度分析称,悬疑剧用户需求已从生理本能层延伸至价值观层面,未来需聚焦现实主义刑侦、文化烧脑剧与社会痛点剧三大方向,以专业细节支撑情感真实。

讨论中,与会者一致认为,悬疑剧的创新之道在于回归内容本体,而非盲目追逐流量。公安部新闻传媒中心影视艺术总监郭现春表示,公安题材悬疑剧的成功依赖于专业真实感与人性挖掘,需摒弃个人英雄主义叙事,展现体系化侦破流程。《文艺报》编审高小立则提醒,悬疑剧应避免“泛悬疑化”陷阱,通过叙事策略与人文深度实现差异化。她以《漫长的季节》为例,强调作品需超越案件本身,引发对社会与人性的集体反思。《当代电视》执行主编王军强补充称,人物塑造是悬疑剧的根基,如《悬镜》中林国强的复杂性,正是通过情感延迟效应增强观众共鸣。

赵卫防在总结中提炼了此次研讨的七大创新点:从本格推理向社会推理的转向、考古学视角赋予的邪典叙事、多层次用户需求满足、类型规则的坚守、传统文化赋能、新技术应用以及女性专业视角的注入。他表示,这些探索为悬疑剧乃至整个网络剧创作提供了重要参照,未来需在守正基础上,持续优化叙事语法与产业生态。

(姬政鹏 陈安然)

从《音符中的密码》看AIGC电影制作的发展与中国路径

■文/陈军

《音符中的密码》亮相长春电影节,预示未来电影产业人工智能+带来前所未有的大变革。

由长影领衔出品,中国首部AIGC电影短片《音符中的密码》不久前在长影电影院举行了首映式,通过4K放映,观众看到了《没有共产党就没有新中国》歌曲作者曹义星兄弟的真实故事,展现了海峡两岸同根同源的家国情怀。

影片启用已故多年的电影明星李亚林、刘世龙的形象,讲述台湾国军老兵回大陆与弟弟久别重逢的故事。92岁高龄的著名电影表演艺术家贺小书女士,作为已故演员李亚林同志的夫人,并与刘世龙先生系同窗,在观看这部AIGC影片时,亲眼见证两位艺术家的形象得以生动再现,令她惊喜不已,认为如此鲜活的时空穿越画面,唯AI所能及。

《音符中的密码》直面了AI时代的两个核心问题:技术如何赋能和革新电影制作?在AIGC技术蓬勃发展的今天,中国电影如何借助人工智能的利器,走出一条具有文化主体性的发展路径?这部影片通过实践很好地回答了这两个问题。

AIGC推动了电影创作的“人机协同”范式

《音符中的密码》改编自真实事件,其厚重的故事内核、特殊的历史环境和复杂的人物情感,决定了它不可能由AI“凭空生成”。人还是创作和决策的核心,AIGC在此过程中扮演创作助理和制作实施的角色。影片以“剧本+使用AIGC工具的导演+音乐、动效、对白”协同完成,这种“人机协同”的创作模式,正是当前AIGC技术在影视制作中最具现实意义的落地方式。

AI技术显著拓展了创作者的表达边界。影片在表现卢沟桥抗战等重要历史场景时,无需宏大场面的置景,无需战争场面的实际拍摄,不受外景气候的限制;片中两位男主演的形象经家属授权,由AI技术还原参与演出。尤其在全片高潮处,呐喊声中共同复现了晋察冀著名战地摄影师沙飞所拍摄的一系列抗战老照片,以视觉与听觉的融合实现记忆的“聚变”,再现了《没有共产党就没有新中

国》是一首传得开,留得住的真理之歌,深刻体现了“歌声即民心,民心即江山”的影片主题。

整个影片制作周期仅一个月,借助AIGC实现了影片制作的降本增效。

AI不是魔法,并非万能,但在此片中,它成为艺术表达的关键赋能工具。如果不使用AI技术,这个表现经典抗战歌曲背后兄弟情的剧本,是不可能拍摄的,更不会有今天这样的传播力和影响力。

AI使制作成本降低,使主创的想象力和创造力在提高。“人机协同”更加激活创作者的大脑,未来的电影比拼的不是谁能使用AI,而是谁能驾驭AI再现最好的原创故事,开源普惠的是工具,稀缺的仍是原创,能复制的是代码,不可替代的是人的洞察。

AIGC代表了影视制作技术发展趋势

当前AI视频多在手机端传播,如果在大银幕放映,很多画质和细节的问题就会暴露出来,俗称“硅胶感”。《音符中的密码》为了符合影院大屏观影的要求,导演和制作公司在AIGC4K成像技术上不断探索,研发了“超维高分辨率图像原生质感重建与合成算法”,最终实现4K、30帧/秒的影院放映画质。该算法通过“局部重绘+光影校准”双重机制,不仅能强化服饰纹理、道具金属反光等画面细节,还能让AI深度学习经典电影的光影逻辑,以优化场景光线,如车内阴影与车外阳光的自然过渡;影片还运用的“数字人微表情驱动技术”实现了已故演员形象和表情的真实感复现,可以说影片从创意到制作都充分利用了AIGC这一技术工具的特色和优势。

AIGC技术在影视制作领域正在经历从辅助工具到创意创作工具的深刻变革。从传统制作流程看,其已深度渗透从剧本创作、概念设计到后期制作等核心环节,形成了覆盖制作链条的多点应用格局;从作品形态看,其应用范围已从早期的实验短片,快速扩展到系列动画、网络短剧乃至电影长片等多元类型;从生成效果看,大语言模型和视频生成模型在创意生成、画面技术质量和可控性、

美学表现力等方面都在飞速提高,进而向直接生成电影画面进展。随着模型的持续迭代和能力的增强,其在电影制作中的应用也将进一步拓展,开始逐渐形成产业化应用的趋势。

AIGC电影制作本身仍面临一些技术瓶颈,如对人物复杂微表情的细腻刻画、叙事逻辑的连贯性等。同时,知识产权界定、数据隐私、伦理规范等议题,也需要在产业实践中不断完善。但这些问题并不能阻碍AIGC电影制作未来发展的趋势。

AIGC影视制作的中国路径展望

《音符中的密码》的推出,不仅是“使用了AI”,更在于“如何使用AI”以及“用AI表达了什么”。这背后,正是一条“中国路径”在初现轮廓。这条路径旨在解决一个核心困境:如何让诞生于西方语境的AI技术,能够准确理解并生动表达东方的美学与价值观?

在全球人工智能浪潮席卷影视产业的背景下,我国正在探索一条独具特色的AIGC影视发展路径。这条路径以构建自主可控的智能影像体系为核心目标,通过建立从国产芯片、服务器到自主算法的完整技术体系;理解中华优秀传统文化的符号、叙事与美学的文化内容体系;破解西方算法霸权,实现高效可靠的文化传播体系;激励与合规治理并重,保证健康与可持续发展的政策法规体系;从技术研发、内容创作、全球传播、政策保障四个方面构建完整闭环的AI生态,推动智能影像创作与传播的中国路径与自主体系日趋完善。

这部由新中国电影摇篮长影集团领跑AIGC制作的电影,标志着中国电影开始迈入“AI原生创作”的新纪元。《人民日报》《中国艺术报》等诸多权威媒体对影片进行了广泛报道,该片也迅速成为电影研究机构和高等院校教学和科研的热点案例。《音符中的密码》的核心价值,在于它用实践告诉我们,AIGC电影制作正在开始革新中国电影人的思维,正在重塑讲好中国故事的方法,将给未来电影产业带来前所未有的巨大变革。

(作者系北京电影学院智能影像工程学院院长)