

《光影传奇》:致敬胶片电影的守护者

■文/陈墨

《光影传奇》是由中央广播电视总台出品的6集科学纪录片。顾名思义,所谓“光影传奇”,当是讲述电影及其历史的传奇故事。只不过,它所讲述的是另类的电影历史,既并非电影故事片、纪录片、动画片和科教片,也不是电影编剧、导演、表演、摄影或发行、放映,而是关注电影“本身”,即电影胶片的生命际遇及其“前世今生”。这是一个从未被完整讲述过的传奇故事。

线索:
电影胶片、资料馆、守护人

本片以《浴火》、《家园》、《宝库》、《归来》、《坚守》、《重生》6集,每集25分钟的体量,故事一分为三,如三叠古曲,形成了影片的辩证结构。核心主角始终是电影胶片,串联起电影胶片的命运、中国电影资料馆的诞生、电影胶片守护人坚守的故事。第一集《浴火》讲述电影胶片的性质、际遇和命运。第二集《家园》和第三集《宝库》展示电影胶片之“家”,旨在搜集并不断改善电影胶片生存环境的中国电影资料馆及其影片库。第四、五、六集呈现电影胶片守护人如何让“孤儿电影”回家;如何对伤病电影胶片进行物理修复;如何在数码科技时代对胶片电影作数字化转录、修复,使其重生。

电影为世人所熟知,资深影迷还能说出电影从无声片到有声片,从黑白影片到彩色影片的发展历程,以及普通银幕与宽银幕、单面银幕与360度环形银幕、平面电影与立体电影等知识。但很少有人关注电影胶片,更少有人知道电影胶片包括硝酸片基、醋酸片基、涤纶片基,其中硝酸片基胶片有易燃性——有时会自燃,从而被称为“易燃片”。1949年新中国成立以前诞生的影片有3000部,然而幸存者却不到十分之一。恐怕没有一个中国电影史学家能说出,90年前红极一时且连拍了18部的《火烧红莲寺》因何消亡,如何灰飞烟灭,为何只剩下十几分钟的残骸。本片第一集《浴火》从电影胶片的易燃性开始,讲述大量电影胶片天灾人祸与战火中。本集宗旨并非具体探讨电影胶片被烧毁的历史本身,而是说明电影胶片生命脆弱,命运坎坷多舛,亟需专业性搜集、保藏。于是中国电影资料馆应运而生。其成立

正是为了搜集、保藏电影胶片,电影资料馆工作人员的基本职责则是对电影胶片进行健康呵护、祛病延年。

该片对于中国电影资料馆诞生的脉络,并非详细历史叙述,而是聚焦几个关键节点。首先,1955年9月,中国电影发行总公司经理罗光达以观察员身份,代表中国出席在波兰召开的国际电影资料馆第11届年会,会后参观了波兰电影资料馆,回国后立即依次向电影局、文化部和国务院报告,建议成立中国电影资料馆筹备处。第二,1956年2月,上级批准在中国电影发行总公司内设立电影资料馆筹备处(王释任筹备处主任)。第三,1958年9月,中国电影资料馆正式成立。第四,1960年8月国务院批准兴建的第一个正规影片保存库北苑片库于1962年建成。第五,1969年,国务院批准将中国科学器材公司在北京东郊、西安临潼的两个仓库划拨给中国电影器材公司使用,中国电影资料馆先分享,而后“独占”。由此可见电影界有识之士对拯救胶片电影命运的担当,更可见国家领导层对电影胶片保护的重视。

在电影资料馆工作的电影胶片守护人承担的职责及核心任务是对电影的搜集、保藏、维护、修复和利用——在数码电影时代之前,主要是胶片电影——这些工作都离不开人,即让胶片游子归来,孤儿电影回家的是他们;让电影胶片在恒温恒湿的环境中得到良好保养的是他们;为电影胶片祛除伤病残废的是他们;让胶片电影成为光鲜靓丽的数码电影的还是他们。他们是电影胶片守护者,也是电影胶片的“家人”。

看点:
实境探访、历史影像、口述历史

本片看点主要有三:一是实境探访,二是历史影像,三是口述历史。实境探访,是科学纪录片的常用方法。实境探访,一是探寻,二是访问。本片以探寻的镜头展现给观众难得一见的“秘境”,不仅包括从未对社会公众开放之地——中国电影资料馆北京东郊地下防核爆炸片库、西安临潼片库,而且详实记录并实景呈现了更重要的工作实况和现场采访,工作实况让观众看到他们在为胶片做

什么,现场采访则让观众知道他们如何做、为何这样做。本片的科普信息大多隐含于这些细而精的现场与访谈之中。那些平实而不经意的感慨,恰到好处地增加了本片的质感,促发观众共鸣。

本片第二个重要观点是大量珍贵的历史影像。讲述历史的年代的影像,大多来自现场拍摄,而历史讲述的年代的影像,则大多来自中国电影资料馆的珍藏。片中的历史叙述,从19世纪末到21世纪初,跨越整个20世纪,每一时代都有相应的历史影像作为环境背景佐证:从20世纪初的北京街头,到20世纪20年代孙中山主持北伐誓师,到抗日战争的纪实场景,到新中国成立后热火朝天的劳动工地……构成影像史学及影像人类学生动景观。进而,在《归来》、《坚守》和《重生》等集中,那些从异乡归来的影片、被物理修复的影片以及被数字化修复的影片达数十部之多,其中不少影像是一次与国内公众见面,即便是资深影迷耳熟能详的影片,亦经物理或数字化修复而焕然一新。以电影说电影,以电影看历史,片中珍贵的历史影像让你我大开眼界。

本片第三个观点是口述历史。片中采访的数十位中国电影资料馆工作人员,其中大部分是现场采访,另一部分,例如对电影资料馆前馆长龚澍、老职工邵功游、赵素行、张奉奎等老前辈的访谈(在本片摄制期间,邵功游、张奉奎等老人早已辞世)则是出自中国电影资料馆珍藏的口述历史录像档案。在十多年前,中国电影资料馆开展了一项“中国电影人口述历史”采集工程,采访了数百位不同行当、不同地域、不同层次的电影人,数千小时的口

述历史影像资料珍藏于中国电影资料馆。本片采用的几位老电影资料馆人录像采访,是这些口述历史档案第一次向社会公众呈现。

主题:
科普、坚守、礼赞

本片是科学纪录片,旨在讲述胶片电影及电影胶片的坎坷命运和前世今生。影片从电影胶片的种类和保存、胶片之家电影资料馆的使命、胶片电影(及数码电影)守护人的职责等不同角度的展现,潜移默化地打造了“迷你科普教程”。

胶片电影时代渐渐退出历史舞台,如此说来,这部《光影传奇》可谓献给胶片电影时代的一曲赞歌与怀念,是胶片时代留给数码时代的珍贵记忆。数码时代对电影胶片的保存,正如考古发掘出的甲骨文、钟鼎文、木牍、竹简,即使所有的文字都被释读、影印,仍将龟甲兽骨木牍竹简精心保藏。胶片电影及电影胶片将永存于世界各国电影资料馆的库房中,理由很简单:它们是历史文献和珍贵文物。“勿弃胶片!”是世界电影资料馆界的共识。

胶片电影渐行渐远,保藏和维护胶片电影及电影胶片的工作愈发艰难,因为胶片及其相关修复机器将接近停止生产,相关技术在经历失传的危机。因此,胶片电影守护人的坚守也愈发难能可贵。他们是在守护电影胶片,也是在守护人类的记忆;他们是在守护昨天,也是在守护未来。因为,未来学家早就说过:未来的未来在过去。在此意义上,纪录片《光影传奇》其实是对胶片电影守护者的崇高礼赞。

《光影传奇》:独特的文献价值和学术价值

■文/李镇

作为人类文明和民族记忆的载体,电影是最具吸引力的艺术形式和记录形态。人人喜欢看电影,但是这种形式曾经物质载体——胶片的前世今生、掌故轶事、类别属性等等却不为人知,而那些为了守护电影胶片付出艰辛的劳动者就更加默默无闻了。然而,这一切也是我们民族珍贵记忆的一部分。从这个意义上理解,电视纪录片《光影传奇》无疑是中国影像保存题材纪录片的补天之作。本片基本以时间为序,讲述了以中国电影资料馆人为代表的几代电影守护者殚精竭虑、前赴后继地守护电影胶片的故事。全片分为六集,分别为《浴火》、《家园》、《宝库》、《归来》、《坚守》、《重生》。

《光影传奇》首先具有不容置疑的文献价值。这不仅表现在作品中出现了大量各个时期的珍贵电影素材,更有对胶片历史、生活变迁、国家建设,当然也包括中国唯一的电影档案机构中国电影资料馆历史的深度采集、挖掘和研究。其中很多内容是第一次与观众见面,比如早期电影胶片的灾难性事件、新中国胶片收集的曲折经过、德外电影胶片库、北苑电影胶片库的历史,对年轻的电影资料馆工作人员来说也是闻所未闻的。本片将零散的资料进行了整合和阐释,例如在口述历史资料中,寻找早期电影收集的线索就有历史

揭秘的特点,也具有独特的学术价值。

《光影传奇》中的科学知识元素令人耳目一新。本片虽为纪录片,却带有鲜明的科学教育片的属性或特点,而且颇具叙事技巧,一些段落营造出悬念感,能引发观众的好奇心。易燃片匪夷所思的危险性、醋酸综合症惊人的破坏力、电影胶片存放技术的精细微妙、修复工艺的妙手回春、困难时期防核攻击的胶片库房、神秘莫测的胶片墓地……对普通观众来说,这一切无疑都是新鲜的、带有奇观性的内容。本片主创保持着科学的态度,将胶片的知识娓娓道来,也将民族记忆的保护意识传达给观众。

《光影传奇》作为纪录片,其艺术性也可圈可点。作品情绪饱满,表现手法富有感染力。比如在第二集《家园》中,老一代电影资料馆工作者谷若娜带着记者重返故地,但由于北京城市建设的变化过大,她已找不到德外电影库原址的任何痕迹。解说词此刻说道:“时间足以改变很多东西,面对曾经最熟悉的地方,此时的谷若娜却感觉陌生。她对德外片库的记忆,永远停留在那张泛黄的老照片上。”一个大远景远远地“看”着已然苍老的谷若娜一脸茫然地踟蹰于故地附近,令人百感交集。当年,老照片上一起共事的人多数已不在人世,这种无法释然的表达无疑是一

种的缅怀,更是一种对无数无名英雄的致敬。在第一集《浴火》中,承载了中华文化和民族记忆的电影胶片,宛若若有生命一般,在经历了自然和人为的灾难之后幸存下来,终于得到了国家的保护。一位胶片管理员如对待圣物般地捧起饱经沧桑的老胶片,拂去片盒的蒙尘。这个画面既是现实场景,同时也表达了某种坚定的信念和强烈的意志。《光影传奇》从新的角度,对中华工匠精神进行了阐释。随着科技的发展,电影胶片虽然退出了历史舞台,但是对胶片的保护仍然是资料馆需要一直面对的终极使命。

《光影传奇》的六集内容,还藏着隐形的叙事线索,那就是中国百

年社会发展史、中国人民在党的领导下奋斗的历史,胶片的命运与民族的荣辱兴衰联系在一起。胶片是人类记忆的载体,保护胶片便是守护历史、守护文明。胶片是脆弱的,但作品表达出了资料馆人保护胶片的坚定决心,他们为了完成工作,在困难的时代,他们努力钻研、因陋就简;在新的时代,他们勇于创新,使胶片上的影像焕发出新的光彩。作品对于胶片的远去虽带有微妙的伤感,但更多的是对于中国电影未来的美好憧憬。全片第一集《浴火》和最后一集《重生》遥相呼应,“浴火重生”不仅是胶片在百年历史中的命运写照,也映现出中华民族谋求发展和繁荣而不曾改变的伟大信念。

《光影传奇》:胶片的故事与胶片电影守护人的崇高礼赞

中国电影诞生至今已有一百年之久的历史。在人人都爱看电影的今天,我们常谈数字电影、普通银幕与宽银幕等等,却很少提及早期电影的物质承载者——电影胶片。

电影胶片不仅记录着中国电影的发展,还见证着中国的历史变迁。为了守望民族记忆,致敬电影胶片守护者,由中央广播电视总台制作的六集纪录片《光影传奇》于1月9日-14日在CCTV-9纪录频道播出,讲述中国电影胶片“前世今生”的故事。翻开历史的篇章,拂去百年的尘埃,该纪录片从电影胶片的故事开始讲起,带领观众了解中国电影资料馆人呕心沥血、前赴后继地守护电影的历程。