

专访《瞒天过海》导演陈卓： 打造“中国味道”的悬疑片

■文/白晨

悬疑片好看的关键： 逻辑和节奏

陈卓尝试为《瞒天过海》做一“中国式”悬疑改编，他觉得，“一定要在情感上征服本土观众”才行。陈卓提出，为影片加入情感部分，因为“亲情与爱情是中国电影永恒不变的话题”。于是，《瞒天过海》中，有了中国家庭亲情的表达，有了父亲对儿子无私的爱，也有因为三观不同，走向悲剧的爱情。

情感之外，电影中一个一个的反转带来的“爽感”，令观众们直呼“过瘾”。而当最后一个反转结束，影片结局揭秘，“完全没有想到”的解密体验，径直将观众带向“颅内高潮”。

“悬疑片好看的关键有两点，一个是逻辑要紧密，一个是节奏要好”，陈卓有着清晰的悬疑片创作思路，在他看来，当下中国观众对电影节奏的要求很高，“稍微拖沓一点、掉一点节奏，观众就会出戏了”。

“对悬疑片来说，时间是悬疑片的关键元素之一，是 *Deal Line*，能营造观感上紧凑的体验”，于是，陈卓把原作的倒计时设定从小三小时缩短成两小时，因为“两个小时，刚好让观众的时间跟剧情的时间同步”。

为了控制影片节奏，后期剪辑时，陈卓转换成观众视角看自己的电影，觉得哪里节奏不对、拖沓，便立刻剪辑，“我一点都不留恋自己的素材。好像我可以跟它没关系，然后我们就来大刀阔斧地做二次创作”。

对于如今《瞒天过海》的节奏，陈卓表示，“能够做到观众全程不怎么看手机，酣畅淋漓地看完电影，就足够了”。陈卓说，他想带给观众的，正是这种“酣畅淋漓”的观影体验。

至于是否担心影片“出人意料”的结局被事先“剧透”的问题，陈卓坦言，一定会有观众猜到结局走向，但这也相信，观众猜不到细节和过程，

那才是观影的快乐所在，“这部电影相当于是在一个框架上去重新构建逻辑，我们再对每个细节作出细致的探讨”。

找许光汉演“油腻男”

许光汉是全片最早确定的演员。在陈卓的印象中，许光汉阳光开朗，但在《阳光普照》中，陈卓曾看到许光汉更多的可能性。

“我需要胡子拉碴、痞里痞气、油腻的糙男人”，与许光汉聊天的过程中，陈卓发现了他表演上的野心，“许光汉想去挑战一些从来没有呈现过的角色，这也是他接这个项目的的原因之一”。

许光汉在片中饰演“警长”郑威，开机之初，陈卓曾与他讨论了一个关于角色的关键点：“你要演一个‘演别人的人’还是直接演‘警察’这个角色？”

饰演郑威的另一个挑战是台词量，片中许光汉不仅要讲大段的台词，还要在过程中与张钧甯形成对峙关系，进行关于真相的博弈。陈卓透露，为了把台词“烂熟于心”，许光汉不仅背自己的台词，连对手演员的台词也一起背了下来。

“红姐是最快进入角色的，她在现场，整个创作的凝聚力都在”，陈卓毫不吝啬地夸赞惠英红的专业。60多岁的惠英红承担了全片最难拍的一场戏：“有一场吊威亚爬墙的戏，红姐坚持要自己上场。那天很热，那栋楼非常高，她在墙面上滑了脚，工作人员都吓坏了。但她说，电影中的虹姐也60多岁，这个年龄在高楼下滑脚合乎常理。那场戏，她坚持拍了很多遍。”

谈到尹正，陈卓笑了起来，“他是个戏痴”，尹正会把细节抠到很细，陈卓讲了一个拍摄现场的故事，“有一场尹正和张钧甯对抗的戏，我并没有要求他做表情，但不经意间我发现他满脸是泪，那个镜头打动了我，这也是他给我的惊喜。”

《我们星球上的生命》等虚拟制作纪录片。今年，优酷也在纪录片节上宣布2024年纪录片的内容重点将放在探索中国纪录片与虚拟制作的结合上，推出由AIGC赋能的历史纪录片《中国史》。

优酷纪录片内容总监韩芸透露，《中国史》应用最新的数字人技术建立人物模型，借助AIGC赋能还原历史场景，由超写实人物动画进行呈现。创作团队还将奔赴全国各大遗址遗迹、博物馆和考古发掘现场，应用最新的AI动画技术，尽可能地接近历史名人和历史名场面。

在一场“ChatGPT/AI技术与纪录片工作坊”的演讲中，制片人伊莎贝尔·丽娃详细讲述了AI技术在纪录片制作领域可能的应用场景。

她透露，在好莱坞，AI已经融入影视后期制作，像AI换脸、文生图、手势识别等，都可以通过AI完成。

在她看来，AI的潜在优势不止提升生产力、开发创意，还可能让每个人都成为优秀的故事讲述者。而毫无疑问，未来，AI将成为纪录片不可或缺的工具，尤其对于历史类、科幻类纪录片。

不过，AI的高速发展，不可避免的加重了人们的“失业焦虑”。伊莎贝尔宽慰道，“AI取代了重复性、简单的工作内容，但它也会带来许多新的工作岗位和机会”，我们只需要做到，“用开放的心态，持续学习”。

网生纪录片“新生态”形成

从影院、电视，到流媒体，进入“网生”时代的纪录片，近年频频“出圈儿”，走入大众视野。

在本届纪录片节论坛上，爱奇艺、优酷、B站等流媒体平台相继发布2024年度纪录片项目片单与计划。其中，爱奇艺2024纪录片新项目，涵盖了社会现实、历史人文、美食青春、自然探险、品质文化等5大赛道的20个重点项目。优酷发布的2024重点节目内容涵盖“传承·复兴”“苍骨·家园”“烟火·味道”“如果·AI”“时代·人生”五大主题。哔哩哔哩今年则推出了探照灯计划和恒星计划，为创作者开创新舞台。

B站纪录片高级顾问张力认为，流量与纪录片之间的依存关系也日渐紧密，年轻用户成为纪录片流量密码的重要因素。而抓住年轻用户，也成为解锁“流量密码”的关键。

张力称，要抓住“网生代”观众，创作者就要加强作品与受众之间的黏度，首先要在观念上做出调整，“对于我们年轻的用户来说，我们给他提供什么？当然就要提供更多元、更年轻、更鲜活的模式”。他分析，以往传统纪录片更侧重创作者的主观意识与单向视角，较少考虑播放对象、播放环境与播放时间的变化。而当下，面对“网生代”用户，“最好让用户在观看时能够一气呵成，照顾到用户想以什么样的形式观看，尽量避免用户有长时间的间断”。

但这并不意味着“网生纪录片”时长一定很短。Bilibili版权中心的舒瑶表示，“对深度内容的渴求已经成为年轻用户在B站进行视频消费的共性”，“我们在过去几年，在医疗领域、户外求生领域、趣味科普领域长期地、持续地做着内容的引入，我们希望在这些垂类题材赛道持续地引入，能够让越来越多的泛知识的用户转化成为我们纪录片的用户。”

从传统平台转向流媒体平台的制作者唐剑聪抓住“网生代”用户的办法是“谐趣其表，守正其中”。2019年，他的团队首次涉足流媒体平台，其制作的以湖南长沙一繁华商圈的派出所为拍摄对象的普法纪录片《守护解放西》被业界视为“现象级”纪录片。

唐剑聪介绍，《守护解放西》首先做的是“讲好故事”，“我们在派出所采到的故事不会按部就班，我们一定会用综艺的方式把它讲出来。能够让你特别共鸣地看完这个故事，然后接触到片中的普法知识。”用唐剑聪的话说，这叫“谐趣其表”。作为普法纪录片，他同时要求团队“守正其中”，“价值观一定要正，不能娱乐警察执法”。截至目前，已经播出四季的《守护解放西》豆瓣评分依旧高达9.2，点击量累计超9亿。令唐剑聪骄傲的是，《守护解放西》播出后，长沙本地民警的报考率提高了53%。

张力认为，中国的年轻观众已经与流媒体平台，共同成就了一个新的生态链，他呼吁各方一起努力，让这种生态多元化起来，带领大家看到不同的东西。

AIGC赋能，纪录片进入『网生时代』

■文本报记者 杜思梦

12月7日晚，金红棉优秀纪录片名单揭晓，由国家广播电视总局和广东省人民政府主办的第二十届中国（广州）国际纪录片节正式落幕。《绘制十年》《我和我的新时代》等17部优秀纪录片荣获“金红棉”荣誉。

本届纪录片节参会人数超过5000人，AIGC、网生代纪录片等前沿话题，成为热点内容。中外优秀制作人、创作者各抒己见，共同探讨泛纪实内容创作的行业经验及市场趋势。

“金红棉”荣誉揭晓

今年共有7280部作品角逐“金红棉”，经过初评、复评和终评，有45部纪录片作品进入终评环节，最终有5部纪录片获评组委会特别推荐优秀纪录片，分别是《绘制十年》《我和我的新时代》《黄河安澜》《十年逐梦路》《加油！新时代》；《家族树》获评优秀国际传播中国纪录片；《未来漫游指南》获评中国故事优秀系列纪录片；《我的AI恋人》获评中国故事优秀纪录短片；《万里千寻》获评中国故事优秀纪录长片；《吃苦》获评优秀中外联合制作纪录片；《一生所爱》获评优秀首作纪录片；《人生第二次》获评优秀系列纪录片；《失语症》获评优秀微纪录片；《何不为我而留？》获评优秀纪录短片；《阳台电影》获评优秀导演纪录片；《靠近维米尔》获评评审团特别推荐优秀纪录片；《骆驼守候者》获评优秀纪录长片。

AIGC赋能纪录片

今年的“中国故事”国际提案大会，共征集来自37个国家地区的235个方案，22个方案入围终评阶段。大会上，一部名为《AI时代自救指南》的提案吸引了在场观众的注意。影片从日常小事出发，与中国顶尖AI领域“大咖”探讨AI教育、虚拟陪伴等AI时代的社会变化。

制片人张海辰介绍，AI将介入该片拍摄。“我们前期读了3000多篇AI文献，对文献的精选、分析、筛选、创作上‘开脑洞’，做海报等都有AI的帮助”，他透露，影片的拍摄制作，也将采用AI工具。

获得“中国故事”国际提案大会十佳方案的《复制恋人》，同样是一部有关AI的纪录片。影片从AI聊天机器人入手，讲述中国都市年轻女性与AI的“私人定制”恋爱。导演梁丑娃希望通过影片记录下这个正在虚拟化、数字化的多元时代给生活带来的改变。

事实上，AI已渗透纪录片制作领域。包括Netflix、Apple在内的国际流媒体平台相继推出如《史前星球》

广州上海“双城联动”开拓公益版权合作新模式

本报讯 12月6日，由广州图书馆广州纪录片研究展示中心与国家图书馆中国记忆项目中心联合主办的“纪实影像照见未来——纪录片公益版权合作与发展主题研讨会”举行，这也是中国（广州）国际纪录片节首度打造纪录片公益版权合作平台。

上海音像资料馆成立于1984年，经过数十年的耕耘，资源采集网络遍布全球，拥有从1898年至今的新闻纪录片、专题片、素材以及各类影像档案等具历史价值的珍贵音视频资源。广州图书馆在2018开放了广州纪录片研究展示中心，持续引入中外经典和优

秀纪录片、城市纪实影像等资源，并依托馆藏资源向市民提供丰富的纪录片文化服务。2021年，两馆共同举办面向公众的“双城·纪——早期城市纪实影像赏析交流会”，读者反响良好，奠定了双方良好的合作基础。

会上，上海音像资料馆和广州图书馆达成深度合作意向并举行了战略合作协议签约仪式，约定双方共同开展基于公益服务、学术研究、公共教育的纪实影像资源共享和利用，包括建立城市影像资源共建共享机制、建立纪录片资源合作机制、策划组织多种形式的纪录片文化活动和专业交流活动、联合举办纪录片创作培训等。双方将在未来共同致力于纪实影像资源公益版权模式的进一步开拓和推广。（影子）

爱奇艺纪录片将推出“五大赛道”20部精品内容

本报讯 近日，爱奇艺纪录片2024新片发布会在第20届中国（广州）国际纪录片节期间举办。

爱奇艺全新发布了2024年20部精品纪录片片单。爱奇艺纪录片中心总监王琪表示：“在过去的10年里，爱奇艺纪录片一直在坚持做三件事：建立扎实的用户付费基础、推动成熟的会员分账体系、健康可持续发展内容合作模式。”他表示，正是这三个方面的努力，助力爱

奇艺纪录片内容逐渐形成了规模化和可持续性健康发展。同时，爱奇艺也希望为更多合作伙伴创造增量，加速纪录片产业发展做出积极作用。

此次爱奇艺全新发布的2024年纪录片精品内容，涵盖了社会现实、历史人文、美食青春、自然探险、品质文化在内的五大赛道。其中，社会现实赛道包括《风起前的蒲公英》《爷爷天团》《会有一个春天》和《守护我

城》等四部作品；历史人文赛道将推出《中华通史纪事》《中国传说》《民国奇案》《最是烟火味平生》和《大唐盛宴》五部作品；美食青春赛道包括《灿烂的季节2》《下饭江湖3》《街边下饭魂2》《食面八方》和《香港味道》五部作品；自然探险赛道涵盖《神奇动物在秦岭》《航拍海岸线》和《水下中国2》三部作品；品质文化赛道将有《草本和人生》《故乡里的亚州》和《十二维度2》三部作品。

《世界纪录片品牌攻略》探讨中国纪录片如何品牌化

本报讯 12月7日，以国际纪录片品牌为研究主题的学术著作《世界纪录片品牌攻略》在第20届中国（广州）国际纪录片节正式对外发布。活动由北京师范大学纪录片研究中心、哔哩哔哩纪录片和中国（广州）国际纪录片节组委会常务办公室联合主办。

现场还举办了两场“国际纪录片品牌论坛”，邀请纪录片业界和学界的众多专家学者和《世界纪录片品牌攻略》课题组成员，为中国纪录片的

品牌化之路建言献策。分享环节，中央广播电视总台影视剧记录中心制片人、导演刘鸿彦、华纳兄弟探索集团副总裁、大中华区和东亚区总编辑魏克然都高度评价了《世界纪录片品牌攻略》的学术发现和应用价值，强调品牌建构对于中国纪录片发展和国际传播的重要意义。

据悉，《世界纪录片品牌攻略》研究团队已连续12年推出纪录片蓝皮书《中国纪录片发展研究报告》，在全

球背景下，年轮式跟踪和描摹中国纪录片产业进程，并着重选择重要个案进行全案研究，持续追踪世界纪录片发展前沿。

现场，北京师范大学纪录片研究中心主任、《世界纪录片品牌攻略》主编张同道教授详细介绍了《世界纪录片品牌攻略》的主要研究成果。他表示，能够实现从蓝皮书到品牌攻略的跨越，研究团队12年初心不改的专业坚持是主要成因，同

时撰稿人兼研究员们的热爱也是重要保障。团队研究成员均来自高校学者，多数都有海外求学、访学经历，都是纪录片发烧友。在承担《中国纪录片发展研究报告》的研究任务时，大家依据各自的学业背景、兴趣爱好、学术专长进行有针对性的分工。“术业之专，守业之精，是《世界纪录片品牌攻略》得以顺利推出的重要力量支撑。”

（杜思梦）