



为了万物和谐的美丽家园 ——《雪豹和她的朋友们》制片手记

■文/郭永浩

历时六年精心打磨的纪录电影《雪豹和她的朋友们》问世一年来,受到广大观众的持续关注和热情讨论,海外观众特别是海外媒体朋友对此给予了极高的评价。这部影片所表达的审美观照与社会价值,跨越语言和文化的界限,唤起了海内外朋友们珍视与保护自然环境的意识。英国专业摄影家协会主席缇姆·弗莱奇对制作方在电影中秉持的生态文明理念和保护自然环境的热情充满敬意。

保加利亚《24小时报》记者帕夫莱塔·戴维多娃说:“这部影片让我感受到了大自然的神奇与美丽,也让我更加关注野生动物的保护问题。我特别喜欢影片中的雪豹和牦牛,它们可爱又天真,我从动物身上感受到大自然的美好。同时,这部影片提示人们关注保护自然环境的重要性。我们应该共同努力,为这些生灵创造一个更好的家园。”

智利普雷森萨通讯社导演阿尼巴尔·费雷斯说:“当今,人类共同面临着环境恶化、生态失衡等全球性挑战。保护生态环境是人类共同的义务,我们需要携手合作,共同应对这些挑战,为地球的未来贡献自己的力量。”

这些真诚的赞誉和期许,都让我们感动不已。

跟随牧民追寻雪豹足迹

雪豹,大型猫科动物,有着“雪山之王”的美誉,是国家一级保护动物。由于生活在高原雪线附近,并擅长在雪山岩石间隐藏,雪豹的踪迹极难以寻觅。以雪豹为主题拍摄一组完整的图片,可谓是全世界野生动物摄影师梦寐以求的理想。对于中国电影工作者来说,能够创作一部以雪豹为主题的影片,更是我们想都不敢想的事情。

《雪豹和她的朋友们》的成功,殊为难得。我认为,这源于新时代以来中国对于生态文明建设的高度重视。

事实一再证明:生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。我们在拍摄和制作过程中,深深感受到这一点,更为此震撼。

在三江源几位牧民摄影师日常的拍摄中,我们不仅看到大量雪豹资料,也获得了其他动物的珍贵资料。于是,我们萌生了一个念头,将这些资料连缀成一部反映雪豹及其周边生态的纪录电影。如果我们的努力得以成功,这应该是新中国成立以来第一部以雪豹为主题的纪录影片。影片以青海昂赛雪山之巅的一只母雪豹为核心,通过三位当地牧民——次丁、达杰和曲册——跨越六年时间追踪拍摄雪豹种群的故事,交互式展现了藏族牧民家庭、雪豹家庭、藏狐家庭、藏棕熊家庭、斑头雁家庭、牦牛家庭、旱獭家庭的成长。于是,观众在大银幕上看到了“雪豹的朋友们”:胖乎乎的鼠兔、“鬼马精灵”的藏狐宝宝、喜爱拍照的纵纹腹小鸮、“粗心大意”的斑头雁夫妇……他们憨态可掬,惹人喜爱,同雪豹一样,成为深受观众喜爱的银幕角色。

《雪豹和她的朋友们》采用第三方观点,以三位牧民摄影师的语气、活泼的画风和诙谐的口吻将高原各种动物种群的生存状态娓娓道来。同时,又站在旁观者的角度对自然界食物链各环节的生死存亡予以近距离观察。比如,丧失捕猎能力的老年雄性雪豹有可能殒命于风雪,幼小的牦牛必须在族群的合力保护下才能免于豹口,等等。通过《雪豹和她的朋友们》这部电

影,跟随摄影师们的脚步,大家可以沉浸式感受一场于高原之巅追寻雪豹足迹的奇妙之旅,也可以欣赏到许多中国影像史上极其罕见的雪豹镜头。

《雪豹和她的朋友们》上映后,电影界、文艺评论界也对此给予了极高的评价。中国艺术研究院高级编辑支菲娜认为,这部电影填补了中国乃至全球雪豹题材纪录电影的空白。雪豹这种美丽的猫科动物,是高原生态系统健康的重要指示物种,是名副其实的“雪山之王”。它们离群索居、行踪隐秘、警惕性高,即便当地的牧民也多有毕生难窥其踪影者。因此,将其摄入镜头并组成充足的素材,是极其考验创作者耐性和技巧的。她甚至提出了一个饶有趣味的概念——“含豹量”。她认为,从影片“含豹量”之高可见其拍摄制作是无比艰辛的。长达六年的创作过程,是对制作团队“匠人精神”的一种锤炼,是团队对自然生态类纪录电影创作的坚定信念使然。

开创自然纪录片先河

《雪豹和她的朋友们》是“牧民摄影师成长计划”的全新探索。影片的大多数镜头并非出自专业摄影师,而是由优秀的野生动物摄影师培训指导缺乏经验的牧民摄影师,让他们在高原上记录日常生活中人与动物的和谐共处的生活。

这种“在地化”的尝试,开了自然纪录片的先河。这不仅出于制片时间和成本上的考量,更让牧民摄影师通过摄影机传递自身生活信念,传达本民族热爱自然、敬畏自然、保护自然的性格。这也使得影片具有了人与自然融为一体的独特魅力。这种在地化的影像记录,实践了创作者“用影像保护自然”的理念,更让越来越多牧民拿起相机,加入宣传野生动物保护的行列中。

牧民们对于生命的态度令本片导演奚志农深感震撼,他曾经讲过一个站在旁观者的角度对自然界食物链各环节的生死存亡予以近距离观察。比如,丧失捕猎能力的老年雄性雪豹有可能殒命于风雪,幼小的牦牛必须在族群的合力保护下才能免于豹口,等等。通过《雪豹和她的朋友们》这部电

在清理积雪时,几位牧民摄影师看到一只小虫子,他们用双手轻轻地将小虫子捧起来放到一边,以免这小小的生命被积雪压到或是被人不小心踩到。这个看似微不足道的细节让奚志农十分感慨:“他们对生命的尊重渗透在血脉里,这是我们很多人做不到的。”

通过《雪豹和她的朋友们》的拍摄,我深刻意识到,这部电影是中国生态文明建设的一个样本。人与自然是生命共同体。当人类合理利用、友好保护自然时,自然的回报常常是慷慨的;当人类无序开发、粗暴掠夺自然时,自然的惩罚必然是无情的。人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身,这是无法抗拒的规律。建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来。生态环境是人类生存发展最为基础的条件,没有之一。

生态文明建设的影像实践

建设美丽中国,中国电影工作者责无旁贷,应该积极行动起来。在我看来,这部电影之所以受到海内外观众的青睐,一个重要原因就是全世界对中国生态文明建设成就达成深刻共识。纵观历史,人类已经经历了原始文明、农业文明、工业文明的阶段,工业文明时代虽然让人类积累了大量的物质财富,但也使地球遭遇了前所未有的生态危机。毫无疑问,面对危机,面对百年未有之变局,建设生态文明、走绿色发展的道路,是人类唯一的出路。

《雪豹和她的朋友们》体现了中国青藏高原日益优化的自然生态与人文生态,生动地传递了绿色发展理念。高原生态系统极其脆弱,稍有破坏就会伤害甚至摧毁雪豹的栖息地。数据显示,近几年,青海三江源国家级自然保护区的雪豹数量明显增加,影片中雪豹种群的生机勃勃无疑为三江源自然保护区工作做出了最为直观的诠释。

影片中,尽管藏獭肩负着看守牦牛驱赶雪豹的责任,但当雪豹捕食牧民辛苦养大的牦牛时,牧民们却泰然处之“随他去吧”。面对无力觅食的老雪豹,牧民们施以救助手段并最终将它放归自然。人与自然对话、交流和共生的境界,在镜头下自然流露,旨在让更多人参与到野生动物的保护工作中来,折射出新时代的绿色发展理念。

《雪豹和她的朋友们》可以说是中国生态文明建设的一次影像实践。在完成这部作品的过程中,我也看到,中国以全球4%的湿地,满足了世界五分之一人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求,为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献;中国71%的国家重点保护野生动植物物种得到有效保护,大熊猫、藏羚羊等一批珍稀动物“喜提降级”,云南野生亚洲象群在沿途居民一路呵护下北移又南归,极度濒危物种海南长臂猿喜添“新丁”。所以,我们努力将我们对于中国生态的自然观、系统观、发展观、长远观、人类观的理解与思考,诉诸这部电影作品中。

这部电影是个开始,让我们得以总结一些工作经验和模式的同时,也更深刻意识到理念的重要性:必须坚持人与自然和谐共生;系统治理生态环境,处理好保护与发展的关系;将眼光放长远,共同构建人类命运共同体。

唯有如此,我们方能建设万物和谐的美丽家园,方能拥抱美丽、光明的未来。

(作者为《雪豹和她的朋友们》制片人)

福建厦门:「金鸡」赋能创新打造电影之城

■文星秋黎

电影电视是宣传思想文化工作的重要阵地,是国家文化软实力的重要标识。以习近平同志为核心的党中央高度重视、亲切关怀文艺工作和电影事业,习近平总书记从实现中华民族伟大复兴的战略高度,就推进电影事业发展作出一系列重要指示批示。作为厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者,习近平总书记任厦门工作期间高度重视文艺工作,还亲自创作电影文学剧本在《厦门特区文学报》连载。近年来,厦门牢记殷切嘱托,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,大力传承弘扬习近平总书记任厦门工作期间创造的宝贵精神财富,立足高素质高颜值现代化国际化优势,抓住中国电影“黄金时代”的历史机遇,把影视产业作为战略性新兴产业部署发展,以中国金鸡百花电影节长期落户为重要抓手,在推动电影节“专业化、国际化、品牌化”提升的同时,全力打造电影之城、影视之都,探索形成可复制、可推广的“以节促产、以节促城”的发展新模式、新路径,努力成为新时代电影事业繁荣发展注入新动能,为推动中国电影事业从“高原”向“高峰”迈进贡献了特区样本。

办好一个节,搞活一座城。“金鸡奖”落户五年来,厦门坚持文化事业与文化产业“双轮驱动”,践行“全年金鸡、全城金鸡”理念。影视文化产业营收年均增速超过10%,每年超过100个剧组在厦拍摄,20余部热播影片来厦路演、首映,100多场影视文化活动在厦举办,6800余场公益电影深入农村、社区、校园放映。

全城金鸡: 创新集聚优质影视要素

通过发挥“金鸡奖”聚集行业资源的优势,持续强化政策供给,加强产业要素保障,优化营商环境,提升服务能力,举全城之力为产业聚集发展夯实基础。

(一)政策护航措施加力,在“促”上下功夫。厦门以举办中国金鸡百花电影节为契机,从规划、政策、配套人才、金融等方面出台

了10余项措施,政策体系不断完善升级,为影视产业提供全链条、全方位政策支持,5年来共兑现资金超6亿元,惠及1000余家影视企业。2023年修订出台《厦门市促进文化产业高质量发展的若干措施》和《厦门市促进影视产业高质量发展的若干措施》,2024年出台《厦门市关于规范和优化影视剧组拍摄服务的若干措施》,健全市区两级拍摄协调服务机制,建立全市统一的“一站式”协拍服务平台。政策突出项目带动,着力扶大引强,重点支持重大项目,鼓励影视精品和培育产业生态,精品项目创作最高奖励500万元;突出数字赋能,大力支持数字和影视文化深度融合发展,对数字影视按投入成本最高给予1000万元补贴;突出产业链全覆盖,政策从创作、拍摄、制作、宣发等全链条给予支持,从技术、服务、人才等全要素给予保障,同时涵盖首映、节展等活动和全周期一站式专业服务。

(二)全年影棚全域影城,在“实”上做文章。厦门已建成集美集影视产业园区、厦门影视拍摄基地、理源·未来电影世界等20个专业影视产业园区或基地,形成相对完整的影视摄制配套供应链,构建专业化、规范化、标准化影视摄制服务体系,实现全域影视拍摄环境的迭代升级。厦门影视拍摄基地占地约5.5万平方米,拥有福建省首个高标准摄影棚群;福建单体规模最大、全流程使用虚拟拍摄技术的XR数字影棚,厦门火炬元宇宙(XR)公共技术服务平台2024年初揭牌运营。

(三)培育人才优化服务,在“效”上见行动。厦门建立起多层次影视人才培养体系,努力汇聚院校、行业、企业等优质资源,积极培育编剧、出品人等影视制作人才及策划、美术、特效、摄像、剪辑等影视专业人才。厦门大学电影学院、厦门理工学院影视传播学院以及厦门市职业学院影视职业技能专业等一批影视高等教育项目陆续成立。

活力金鸡: 创新释放产业发展动能

“金鸡奖”落户这五年,厦门紧盯“以节促产”,创新激活“金鸡”招牌,打造出“影视+”全产业链条的产业蓝海。

(一)“影视+市场”扩大金鸡机遇。首创“金鸡电影市场”,构建“产业交易”体系。仅2023年,就有126个影视文化产业项目落地厦门,涉及影视制作、文旅融合、影视科技、产业基金等多个业态。近5年来,厦门影视文化企业、机构数量年均增长10.2%,营业收入年均增长超过10%,2023年已达2286.6亿元,增加值占全市GDP的比重超过5%。正午阳光、中影集团、华策影视、倍视、火焰山等行业龙头企业纷纷落地厦门,陈道明、朱一龙、张颂文、袁和平等知名影人在厦设立近200家工作室,中国文化产业发展基金二期等国家级母基金及影视文化类投资基金也纷纷签约鹭岛。

(二)“影视+文旅”形成联动效应。影视IP赋能,融入娱乐旅游观光等业态。厦门先行先试推出“追剧潮,游厦门”影视旅游线路系列产品,将在厦门取景拍摄的影视剧串联起来,包装35个影视打卡点、60多条“金鸡”影视主题旅游线路、300多款“金鸡”特色酒店服务。印有陈道明、张艺谋等36位德艺双馨优秀电影人手机和签名的金鸡百花星光海岸成为深受市民游客喜爱的网红打卡点,每月吸引人流超过10万人次。华强方特主题乐园、《小城春秋》影视小镇等影视文旅项目,备受游客欢迎。

(三)“影视+消费”升级消费市场。挖掘服务需求,做足影视消费市场。厦门全域获中广联合会授予“全国影视指定拍摄基地”,正持续打造厦漳泉“1小时拍摄圈”。仅厦门市影视产业服务中心就累计受理来厦拍摄报备剧组360个,累计带动消费超16亿元。每年金鸡电影节期间住宿餐饮、旅游零售等经济贡献增长率约20%。2023年,全市总票房达4.3亿元、1016万人次观影,人均观影1.9部,人均票房持续全省领先。

(四)“影视+教育”壮大“文艺后备军”。通过金鸡创投大会、青年导演论坛、演员论坛、新动力电影之夜等多项活动,帮助电影新人完成电影梦想。2020年起创新举办金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季,开展短片评选推优,推优作品不仅得到了产业推介,主创人员还进入金鸡青年导演训练营,与知名导演、制片人等行业前辈面对面交流学习。

实施农村电影放映工程,开展电影进社区“温馨家园”活动,累计放映超10万场次,观众达2000万人次。发动国贸集团等参与“光明影院”公益观影活动,关注特殊人群的观影需求;开展学生影视教育,保障全市中小学生每人每年观看10部电影。每年暑期开展儿童电影季活动,精选多部海内外优秀儿童影片,配套电影研学、光影魔术秀等儿童美育系列活动,提高学生电影艺术鉴赏力。

乐享金鸡: 创新品牌深化影城深度融合

厦门借由自身地理优势和“闽派影视”底蕴,创新挖掘、充分释放“金鸡”品牌效应,举办贯穿全年覆盖全域的影视活动,推动节城双向赋能、影城深度融合。

(一)“金鸡+厦门”品牌促双向赋能。整合打造金鸡影展品牌,每年展映国际影片新片占比高达80%,中国内地首映率超过90%,同时关注中小成本制作和艺术电影,在国内各大影展中独树一帜,既符合金鸡奖作为行业标杆的自身定位,也契合厦门开放包容的城市形象。五年来,展映来自全球60多个国家和地区167部影片,“电影+厦门”的话题度与星光度相映成辉,厦门城市形象美誉度因金鸡品牌活动不断出“新”而持续出“圈”、“出海”。

“金鸡”效应加持,影视产业链日益成熟。厦门出品电影、电视剧数量均占福建省60%以上。根据清华大学国家金融研究院发布的《2022年中国电影投融资报告》数据,2019年至2022年度,从电影备案企业数量、票房前50影片出品企业注册地来看,厦门排名不断攀升,2022年均已迈入全国前五。电视剧《山海情》《绝密使命》等获得“五个一工程”奖,电影《中国乒乓之绝地反击》获第36届中国电影金鸡奖四项提名。2023年暑期档热映的电影《消失的她》《我欲爱!》《长安三万里》,国庆档口碑第一的《志愿军:雄兵出击》均有厦企参与。

(二)“国家电影名片”助电影城市氛围提升。厦门坚持文化惠民,每年策划“全年金鸡、全城金鸡”系列活动20余场。引进国际和港澳台地区优秀电影近200部,展映国产经典电影200余部,覆盖全市影院、农村社区、企业等,持续营造市民群众有感的城市电影文化氛围。电影节策划贯穿全年,覆盖全城,已经成为“市民的节日”。

(三)“华语圈”影视搭桥深化两岸融合发展。厦门是众多台湾影视从业者登陆的第一站。依托金鸡奖在华语影圈的虹吸效应,以影视文化搭桥,在厦门打造辐射两岸的“金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季”品牌,短片季已成功举办四届,共有超过3500位来自内地(大陆)、港澳台地区及海外优秀华语青年影像创作者参加。2023年共征集短片作品1232部,其中台湾作品165部,同比增长18%;举办金鸡电影市场台湾电影专场交流会、红衫娱乐、有戏娱乐、良人行影业等15家台湾地区主流影视企业组团来厦交流并发布最新项目。

影视业具有高科技、高融合、高附加值、产业链绵长和带动性强等特性。厦门市立足区位优势,把电影作为城市融入全球创新体系、打造“一带一路”战略支点和两岸融合发展示范区的重要引擎,借中国金鸡百花电影节长期落户的契机,大力发展电影事业和产业,探索建设“全域影城”,进一步提升了厦门城市功能品位和国内外影响力,影与城相辅相成。从大力扶持影视精品创作,到金鸡影展、公益放映、“全年金鸡、全城金鸡”、影视文旅……电影已经成为厦门这座城市的基因。