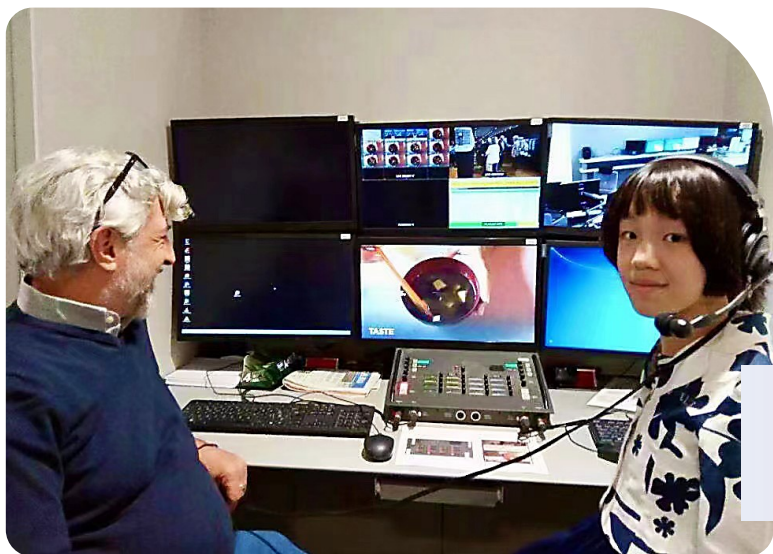

千禧后纪录片创作人刘爱慈： 年少多行路 光影映纯真

▲刘爱慈(右)
跟随业界前辈学习
纪录片剪辑制作。
侯宇靖摄

■中国城市报记者 王楠

热切关注生活 打好扎实基础

见到中国城市报记者时，刘爱慈非常热情大方地作自我介绍。她开玩笑说：“很多人都对我的作品有着极大兴趣，但鲜有关注我本人的。今天终于有人愿意来看看这个‘下蛋的老母鸡’了。”

据刘爱慈介绍，虽然她曾多次获得我国中华文化促进会、北大资源文化EIEA国际教育及意大利米兰艺术中心颁发的各类大小奖项，还被中国纪录片研究中心冠以“年纪最小纪录片人”称谓，但她始终认为自己的日常工作、生活与同龄人并没有太多不同，只是平时会把更多时间用在知识面的拓展上。

“要培养足够的兴趣，打好扎实的基础，然后一切随缘而行，因为生活的美好总在不经意间出现。”刘爱慈说，纪录片创作的核心在于观察和理解。每个人都可以是纪录片导演或拍摄者，只要足够热爱生活，多去观察和留意身边的人与事，就能取得意想不到的成果。

对于传统纪录片的拍摄流程，刘爱慈有过一些总结。她表示，纪录片创作大致分为收集资料、酝酿构思、表现表达三个阶段。每次拍摄前，都要先收集资料、积累素材，并认真思考，作出提炼，形成纪录片的主题脉络和要表达的核心思想。最后，才是通过多种摄制技巧把想法付诸于影片之中。“纪录片创作是一个循序渐进的过程。很多时候拍摄不仅仅是对影片中人物、事物的客观表现，更是对自己需求、欲望、感觉、认知、思维、情感、想象和创作理念的真实反映。”刘爱慈称。

刘爱慈此前参与的纪录片

拍摄地点多在中国和意大利的一线城市，这些作品中不乏标志性建筑、符号。在她看来，意大利与中国有很多相似相通点，比如都有着悠久的历史文化和美丽的自然风光。此外，两国人民的文化气质也有不少相像的地方，比如都热爱生活，喜欢聚会，有着强烈的家庭观念和社会责任感。刘爱慈在进行纪录片创作的过程中，对两国城市和人民作了对比，发现了不少有趣的交织点。她将这些都记录在了自己的作品中。

“现在，我关注更多的是乡村文化题材，农田、山林、饮食、节庆、服饰，这些都成为了我描绘家乡的生动切入口。”刘爱慈认为，城市虽然是社会与文化发展变迁中的主要载体，但人的基础需求依然建立在“风、土、水、草”等自然环境中。“所以我正在转型，把自己拍摄纪录片的的方向，从城市转向乡村。”她说，“别看我年龄不算大，但我去过的地方不少，其中也不乏独自考察偏远乡镇的经历。”

专业氛围浸润 入行探索方向

谈到步入纪录片行业的缘由和契机时，刘爱慈坦言皆因受父母影响。她告诉中国城市报记者：“我父亲刘海平从事纪录片导演与创作工作已有几十年时间，他的作品内容以知名人物为主，其中拍摄过最著名的人物就是意大利导演安东尼奥尼。我父亲也因此和安东尼奥尼成为了非常要好的朋友，并通过安东尼奥尼认识了不少意大利影视文化圈的‘大咖’，帮助他们了解中国、关注中国。”

跟随父母在外国生活期间，刘爱慈还与导演过《天堂电影院》《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》等佳片的意大利著名导演朱塞佩·托纳多雷结为

“忘年交”。“那是2009年，我刚满3岁。听爸妈回忆，当时托纳多雷一有空就来逗我玩。当他看到我在拍摄场地有模有样地学着导演的样子，忍不住笑了起来，说我很好地活跃了现场拍摄气氛，看上去就像是他的助理。”一聊到这儿，刘爱慈感叹道，“或许，命运早就赋予了我走纪录片创作这条路的契机。”

刘爱慈真正步入纪录片摄制与创作殿堂是从10岁开始。“那时，父亲首先让我用相机记录导演和工作人员的工作状态，拍摄花絮照片。平面摄影同样需要思考人与景的搭配构图、寻找光与影的色彩交融，这些基础锻炼对我之后的纪录片创作有非常大的帮助。”她说。

过去，刘爱慈父母跟拍的主角多是文化圈名家或广为人知的艺术大师，这些人身上的闪光点影响了包括刘爱慈在内的许多人，让她明白了文化艺术工作者一定要有社会责任感，要有发现光亮的眼睛。但在艺术创作上，刘爱慈并不想完全走父母的老路，而是把视角放在普通的人与事之中，聚焦青少年关注的文化领域，推出一些既能满足现实需求，又能引导精神方向的作品。

在名为《爱说纪录片》的节目中，刘爱慈向同龄人分享了自己的创作经历和心声，她希望借助自己的力量推动更多青少年建立与影视文化、纪录片相关的兴趣爱好，主动拍摄记录身边的环境、讲述自己的故事。

与网上流行的各类吃播、人文、旅游短视频相比，正统的纪录片虽有许多不同之处，但刘爱慈认为两者创作的出发点极为相似，都是为了表现真实的人、生活和环境，且都有着鲜明的主题。“只不过纪录片创作要掌握更多被拍摄对象的文化背景，要对其进行科学严谨的

从2010年开始，2006年出生的中国小姑娘刘爱慈频繁出现在意大利纪录片文化圈。每当看到这位黑头发、柳叶眉的小姑娘在片场跑前跑后、忙里忙外时，许多意大利导演、工作人员都会停下手中的工作，忍不住摸摸她的脸蛋，问道：“这是哪位新来的小演员呀？”

如今，刘爱慈已成长为16岁的大姑娘，虽然年龄和长相发生了变化，但她对纪录片的执着和热爱延续了下来。在过去10余年时间里，刘爱慈随父母往返中国、意大利两国，通过自己的视角见证了中意两国文化交流的点点滴滴，并用镜头、画笔记录了湖南、河南等地的深厚文化与秀美风光。

考证；同时，拍摄手法与技巧也更加复杂。当然，人们记录生活的热情不应拘泥于一些专业要求，因为所有摄像艺术的基础都是追求客观真实，以及从细微处着手。有时候原始朴素的作品更能打动人。”

深入乡村采风 创作根植传统

拍摄纪录片期间，刘爱慈经常听前辈们提到，一位成功的纪录片创作人要聚焦某一个具体领域、要打好美术基本功。所以早在几年前，她就萌生了关注传统乡村服饰领域的想法。

2020年上半年，刘爱慈回到国内。她走访多地，观察和研究南方乡村地区的非遗服饰文化与制作技巧，画了600多张服饰美术图，并系统归类，纳入纪录片创作的素材库。

一次，在有着“中国画谷”之誉的河南省安阳市林州市石板岩镇考察民族服饰文化时，刘爱慈惊喜地发现，这里的村民们无论是干农活、还是居家休闲，脸上总洋溢着幸福喜悦之情。“那一刻，我觉得自己应该多住一段时间，好好了解这里的乡土氛围、民俗文化。”她说。

石板岩镇位于太行山深处，刘爱慈在山脚不远处和母亲租了一间小房子，她一有空就穿行于村庄和山间，观察人们工作生活时的状态，研究当地民族服饰的特征。“太行山上

的四季草木、山间小石也都成为了我艺术创作的灵感来源。”她说，“我想用纪录片的方式推动这里的土产山货成为服装、饰品、香水、彩妆等的标识图案。因为在意大利生活学习时，我就了解到他们时尚界的产品设计理念很多都来自于乡村，比如托斯卡纳、斯坎诺等地。我要推动石板岩镇乡村文化成为我国时尚品牌的印记之一，对该地区的乡村振兴作出自己的贡献。”

刘爱慈把在石板岩镇创作的作品收集整理后，参与成立了画谷文创馆，并多次参与各种规模的全域全时美术展。能够与中国文艺界的前辈们共同布展、开展活动，让刘爱慈既荣幸又激动，她常常说自己非常享受兴趣与事业结合后带来的双重快乐。

“在石板岩镇的艺术创作仿佛开启了一扇‘任意门’。通过它，我看到了无限种可能。之后，我还要借助这扇门，把更多具有地域特色的民族服饰文化进行结合后再创作，然后把它们传播到更远的地方去。”刘爱慈说。

梦想成真并不遥远，在2021年迪拜世博会上，刘爱慈参与拍摄的作品《中国画谷》在中国馆滚动播放。看到中外观众聚集围观、频频点赞时，刘爱慈深刻感受到，从小在纪录片行业不断学习、摸索的过程中，所经历成功与挫折背后所付出的努力都是值得的。

▲刘爱慈(右)拍摄正在创作中的知名油画家孟新宇。侯宇靖摄