

儿童电影理论研究资料

第 二 集

中国和平出版社

儿童电影理论研究资料

中国儿童电影制片厂编

解 婷 执 编

中国和平出版社

儿童电影理论研究资料

中国儿童电影制片厂

•

中国和平出版社出版

(北京市东城区豆腐池9号)

新华书店北京发行所发行

北京彩虹印刷厂印刷

•

开本787×1092开1/32印张 7 字数140千

1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷

ISBN7-80037-146-8/Z.2 定价1.75元

编者的话

这里选编了有关儿童电影研究的资料三十余篇，其中包括理论、评论、艺术总结、国际交流、国外动态、电视剧探讨等方面的内容，意在为儿童电影创作和研究工作的人员提供参考。

此项工作自去年始。当我们欣喜地看到儿童电影事业近年来的发展，看到优秀儿童影片和理论研究成果不断涌现，但社会上却没有一本儿童电影的专著或论文集出版发行时，便产生了动手从事选编工作的愿望。第一本集子编印出之后，得到了反响，有关同志表示关注并提出建议。今年，我们又编汇了第二个集子。

希望资料汇编工作得到更多方面的关怀重视；希望通过汇编资料的工作促进对儿童电影的理论探讨和经验交流。我们准备将这项工作坚持下去，编出第三册、第四册……。

1988年4月

目 录

理论·评论

让孩子们更喜欢

——新时期儿童电影一瞥……………秦裕权 1

儿童片与导演……………徐天侠 12

电影中的声音与电影录音……………郑春雨 17

浅谈儿童影片的化装造型艺术……………胡纯美 48

一部别具特色的美电影

——《我和我的同学们》随感……………邵牧君 53

豆蔻年华

——谈《我和我的同学们》的审美效应…石新生 56

走出中学生电影的困惑

——对影片《少男少女们》的思考……………曹勃亚 59

与“夸张”交朋友

——从石晓华执导的《娃娃餐厅》谈起…王永午 65

孩子心中的情感世界

——影片《我只流三次泪》观后……………曹勃亚 68

儿童片《招财童子》的现实意义……………倪震 73

神圣忧思：瞩望孩子的未来

——评“童影”新片《招财童子》……………黄式宪 76

不要让小主人公肩负过重社会任务

——关于童影四部新片座谈发言……………陈剑雨 79

艺术总结

生活的探索 艺术的追求

- 《招财童子》艺术总结……………刘国权 83
- 谈《招财童子》的摄影造型……………王久文 95
- 我是这样抓出《招财童子》剧本的……………郭玲玲 104
- 这里也有一个观念更新的问题
- 由拍《娃娃餐厅》想到的……………石晓华 112
- 中国第一部现代童话电影的诞生
- 《霹雳贝贝》导演工作总结……………宋 崇 120
- 摄影视点·自然光·变焦距
- 谈《霹雳贝贝》的摄影……………王久文 138
- 这块砖是面镜子
- 从《霹雳贝贝》的得失谈起……………金 砚 149
- 《小骑兵历险记》导演阐述……………卢 刚 153
- 实践·反思·更新
- 1987年拍摄影片有感……………孙永田 159

国际交流·国外动态

- 莫斯科的儿童观众……………于 蓝 171
- 《小铃铛续集》在联邦德国……………孙永田 175
- 第五届印度国际儿童电影节参赛片……………于蓝 宋玉武 181
- 参加法国戈尔贝依第九届国际儿童电影节的汇报
- ……………中国儿童电影代表团 186
- 格鲁勃维奇等看《我只流三次泪》…………… 195
- 近年苏联儿童片的创作成就…………… 197
- 东德国家儿童影视中心简介…………… 199
- 埃及儿童片奇缺引起政府注意…………… 200

电视剧探讨

儿童情趣·主流及其他

- 对儿童电视剧创作现象的几点思考…钟艺兵 201
- 对儿童电视剧发展趋向的思考……………徐 宏 204
- 美育——儿童电视剧的价值……………蔡 骧 209
- 通向观众心灵的桥梁
- 电视剧《明天的太阳更美好》赏析……小 妮 212
- 对多梦年华的深深理解
- 电视剧《中学生变奏曲》观后…………路 易 215

让孩子们更喜欢

——新时期儿童电影一瞥

秦裕权

新时期的儿童电影，是在新时期十年电影复兴、发展中起步得比较晚的一个领域。它的创作状况，总的来说只达到了一般故事片创作的中等或中上水平。但是，这并不等于说儿童电影在新时期没有取得自己明显的进步。从儿童电影的实际状况出发来考察，它的发展和前进的步子，应该说还是大跨度的。我们必须考虑到下述几个情况：第一，以往长时期来，儿童电影的状况就比较薄弱。第二，在新时期中，儿童电影在整个故事片电影生产中所占的比例大体上只有百分之四、五（最多的年份占百分之十）左右。如果承认质量的提高要以一定的数量为基础的话，那么，它的进展的幅度，便不能机械地以一般故事片的进展尺度来衡量。第三，还必须看到，在新时期中，儿童电影的创作仍然还没有得到应有的重视。从创作力量上来说，投入儿童电影创作的，更多是电影创作上的一些新手，有丰富创作经验和艺术成就的大师们还很少光临儿童电影创作。从物质条件来说，儿童电影所得到的，也往往和它的制作困难程度不相适应。考虑到这些情况，我们对新时期儿童电影的进步，就理当不应以它比之一般故事片还存在某些差距而过分非难它。也由于此，对儿童

电影的评论，我觉得也应该有自己的侧重点，应有别于对一般故事片的评论，而更着重探讨如何表现儿童、如何使儿童喜欢等具有自己特点的课题。为此，本文将从这一基本点出发去观察新时期儿童电影的几个侧面。

解放后至新时期前的儿童电影，带有那一年代里文艺、电影的共同性烙印。它留下了一些很好的经验和作品，也存在着由母体而来的多种弊病。重训教而忽视艺术特点，题材狭窄，样式单调，人物脸谱化，虚假造作等等病症，纠缠住它，使它变得象一个营养不良的孩子。这是新时期到来之后，它仍然起步较迟缓的一个重要原因。但毕竟新时期已经到来，大地复苏，在哥哥姐姐们振奋起来之时，它也注意吸收新的营养，使自己聪明、活泼起来。特别是在进入八十年代以后，它便显示出了自己明显的进展：

第一，它开始进一步注重展示儿童的心灵。文艺的最主要特质就在于它是通过艺术的手段生动地展示出人类的生活和心灵，从而给读者和观众的心灵以启迪，经过他们创造性的联想、吸收和情感上的升华，而有益于塑造他们的灵魂。儿童文艺也应是这样，它主要以展示儿童的心灵、塑造儿童的心灵为己任。我们有一些儿童影片孩子们之所以不喜欢看，重要的一环就在于那些作品只是把人物作为图解某种意念的符号，成为某种训教的工具，而很少能真实、生动地展示出孩子们的心灵，因此不能使小观众感到亲切，得不到他们的认同，得不到他们的共鸣，也就很少能给他们的心灵以愉悦和启迪，反而在他们心灵中造成一种厌烦感情。新时期中出现的

一些儿童电影，虽然在创作上仍然存在某些不足，但它们开始更注重对儿童心灵的展现，则为儿童电影带来了可贵的新气息。影片《飞来的仙鹤》虽然还不是一部专为儿童拍摄的影片，它的主旨在于启迪人间的父母最重要的是要懂得孩子的心，但它却相当生动地塑造了一个十岁孩子的形象，比较深入地探寻了他的心灵。影片展示出他对养育自己的父母的深切的爱，展示出他对大自然的美的真挚依恋，从而揭示出他的美好感情，因此它就对小观众的心有所撞击和启发，使小观众得到人情、母爱和自然美的熏陶。这部影片在儿童电影创作上的贡献，就在于它率先进入了揭示儿童心灵美这一艺术的重要领域。影片《清亮的小溪》从总体来看，还不能说是一部很成功的作品，但它的可贵之处也在于创作者努力探寻了一个十二、三岁孩子的心灵，展示出他观察、理解、同情、挚爱人的一段心理历程。一个叫小斗的孩子，由于父亲去世，妈妈重新组织了家庭，他和妈妈、弟弟一起来到了一个小山村中的后爸爸家里。家里有一个古怪的老爷爷，心思真叫小斗斗捉摸不透。影片把小主人公放到一个比较复杂而苦涩的生活情境之中，并紧紧把握住他的心理线索，逐步展现出他对老爷爷由反感到观察、理解、同情和产生真挚感情的心理变化过程。这样，影片便显示出了儿童电影创作上的一个进展：重视人际关系的细致描绘，力图从中去开掘儿童心灵的真、善、美，并以此去艺术地启迪小观众的心灵。影片《月光下的小屋》则主要描绘三个孩子因父亲被送去劳教，母亲因此被气死，心灵受到损伤和扭曲，后来父亲劳改结束回来了，他们对父亲由怨恨、冷漠到亲近并恢复了温暖而真挚的爱的心理历程。影片着重展示了三个孩子复杂而细致的

心理变化，既表现出他们心灵上曾蒙受的灰尘，又表现出他们向往父爱，向往美好生活的纯洁、向上的心灵的本来面目。这样的描绘就超越了过去简单地写有缺点的孩子从落后到转变的老套套，而让小观众真正看到了小伙伴们真实、生动的心理面貌。它给予小观众的就不再是说教，而是对人和世情的生动理解。上述几部影片的创作者们在力图打开儿童心扉方面所作的探索，将有益于我们的儿童电影真正朝成为影响儿童心灵的艺术的方向前进。

第二，新时期儿童电影的题材视野明显扩展了。有许多影片所涉及的题材领域是过去从未涉足过的。题材的扩展，在创作中具有重要意义。新时期到来之后，打破题材“禁区”，是一般故事片创作发展的第一个突破点。但是，对于儿童电影来说，一般意义上的题材扩展或打破“禁区”则还是不够的，还必须进一步从它对儿童特点的把握来思考。因此，我无意只是罗列题材方面的诸多开拓，而愿意把它与对儿童特点的把握联系起来作评述。只有在这个前提下，题材开拓才更具有意义。离开了这一点，就离开了儿童电影本身。例如有些以父母离婚问题为主要内容的“儿童片”，其中虽然也描绘到了儿童的境遇，题材也可以说是过去没有过的，但其内涵——从所反映的生活矛盾到寓意——则都主要是面对社会或父母而言的，儿童观众对其中的纠葛和含义往往并不理解，因此看不懂，不喜欢看。这样的影片，也许可以算是不错的社会伦理片，但如果把它们列入儿童片的范畴，以儿童片的特点去要求和衡量它，就很难给以更多的赞许了。从这一观点出发去考察，我觉得新时期儿童电影在题材上有两个注重点，是特别值得指出的。

一是把镜头推向了广阔的大自然，让许多可爱的动物飞舞跳跃着进入了银幕。在这一方面，有不少作品做出了努力。它们是《红象》《飞来的仙鹤》《赛虎》《熊猫历险记》《小刺猬奏鸣曲》《狼犬历险记》《娇娇小姐》等等。山川、森林、田野、大象、仙鹤、狗、马、熊猫、刺猬等等进入银幕，以一般人的眼光或从一般故事片创作的角度看来，似乎根本不值一提，但是，从儿童电影的角度来说，这却是一个很有益的进展。尽管上述作品的成就各有不同（这也说明，题材并不具有决定意义），但从这题材选择上的进展，却反映出了创作者们对儿童电影特点、儿童心理特点认识的深入。儿童的天真、纯净的心灵，他们富于幻想和充满求知欲望的心理，他们无拘无束、活泼好动的生理特点，都和大自然与动物界有着天然的和谐联系。大自然的清新、明净、绚丽、广远、丰富、神秘的美和动物界的活泼、灵巧、稚拙、野性、多采多姿以及它们对人的亲昵感，对于孩子们可以说有一种天然的吸引力。因此，把孩子们引向大自然和描绘他们与各种动物的交往和情谊，就能既有利于表现儿童的心灵、情趣和神态的美，同时也更能博得小观众的喜爱和共鸣。孩子们之间的友谊、矛盾，当然在日常家庭、学校中也可以表现出来，但是，把他们放到广阔而神秘的大自然气氛中，放到寻找凶猛的红象的艰难跋涉中去表现，则更能显出其情趣和特色。一个孩子的心灵的美、体态的美，在庭院里、公园里当然也可以展示出来，但把他与翩翩起舞的仙鹤放在一起，与飞鸣的百鸟在一起，与蓝天、红日和碧绿而广阔的草甸子在一起，则更能展现出他的活泼可爱的神采。孩子们的灵敏、机警，如果有一条奔腾跳跃、机敏而富有灵性的猎犬相陪伴，那就可能相得益彰，倍显天姿。孩子们的稚拙、执拗、

淘气，如果溶入一只“性格化”了的神气十足、憨态可掬的小熊猫形象之中，就会凭添许多神韵和趣味。孩子们的倔强、朝气，如果通过他征服一匹烈马、骑上马背奔腾驰骋的过程展现出来，就可能更使小观众惊慕和向往。三个不同肤色的小朋友的友谊，如果不是与对一只小刺猬的“争夺”交织在一起，也许就不会有那么多自然而纯真的眼泪和笑声……因此，决不能小看把镜头推向大自然，让孩子们和动物界更亲密起来这一题材上的开拓，它是我们的创作更关注儿童特点的一种可喜反映，也可以说是一大进步。新时期之前的儿童电影之所以很少涉及这方面的题材，正是由于那时创作思想上的许多束缚造成的。试想，人间的斗争还忙个不赢，哪还能容你在银幕上顾及大自然和动物界呢？

二是体育、武术、杂技作为题材或重要因素更多地进入了儿童电影创作。《候补队员》《五虎将》《穿校官服的小兵》《飞飞从影记》《娇娇小姐》《我和我的同学们》等等在这方面作出了努力。体育、武术、杂技由于本身具有浓厚的竞争性、游艺性、表演性、趣味性和体态美、场面美等等特质，它对于表现儿童少年们的朝气蓬勃的精神、荣誉感、活泼好动、喜欢热闹等生活和心理特点，也具有一种天然的和谐性，并且能与小观众本身都大多趋向于喜爱体育、武术、杂技的欣赏特点相适应。这类题材的作品之所以能博得较多小观众的喜爱，当然首先取决于作品在艺术上所达到的成就，但在一定程度上也往往得益于题材本身。（例如《娇娇小姐》，虽然从剧作上看是一个人为痕迹颇重的落套故事，导演、演员也并不出色，但它却博得了不少小观众的掌声和笑声，主要的原因恐怕就是得益于影片中熊猫娇娇、猩猩陆

陆、小狗花花的杂技表演本身。)上述几部影片在题材方面这一追求,显然是已经意识到了这个“秘密”。但是,意识到了是一回事,追求的自觉程度和把握得如何却仍然有高低之分。这几部影片在发挥这类题材的优长和潜力方面,虽然都作出了自己的努力,获得了一定的成绩,但总的说来,我觉得都还追求得不够执着,还没有更丰富地发挥出这类题材本身所蕴含的浓厚特点,没有狠狠抓住体育、武术、杂技所具有的紧张、活跃、热闹、欢乐、健美(亦即它的竞争性、游艺性、表演性、趣味性、体态美、场面美)等等特点充充分分地做文章。这就使得这些影片,还没有显示出应有的独特优势,这是使人颇感遗憾的。(例如《穿校官服的小兵》,写的是一批杂技小演员下部队锻炼的故事,本来是有发挥杂技表演的紧张、热闹、健美以及喜剧性等等独特优势的可能性的,但导演却没有抓住,或者没有明确意识到由剧作、由题材所带给自己的这一优势,因此使人感到很可惜。)但是,我相信,一些创作者们已经意识到了这一点,已经在这方面有所注视和开拓,这就必将为今后的进一步追求和发挥打下一个更坚实的基础。

第三,新时期的儿童电影在电影表现手段的掌握上也有了明显的进展。但是,儿童电影在电影表现手段掌握上的进展,是与整个故事片创作在这方面的进展一起向前的。它更多地具有整个故事片这方面进展的共同性,而较少表现出儿童电影的特殊性。因此,对于这方面的进展状况,需要放在整个故事片进展的大框架中去考察,才能得到准确的评价。但本文不准备在这一点扩大探讨的领域,而仍然只想从儿童电影的特点的角度来品评。因此,这里只选择有关对小演员的把握这一环节为例来说明这一进展。

在好几部影片中，导演对小角色的形态、心态的把握，都明显地超过了新时期以前的总体水平，克服了以往常见的造作、呆板、舞台化、小大人化等弊病。影片《候补队员》开始明显地显示出这方面的进展，那个经常跟随在刘可子屁股后面的小角色根根，他的活泼、稚气、真挚和“深情”，都给我们留下了活生生的印象。这里面，导演让银幕贴近生活的创作观念起了作用，导演对小演员的把握和摄影机的“灵性”当然也起了很大的作用。影片《小刺猬奏鸣曲》在展示三个小角色的各自不同而又都令人喜爱的特点方面给人留下了深刻的印象。丹麦小女孩婷卡的娇柔而不失纤弱，稚嫩而又显智慧的特点；赞比亚孩子鲁蒙托的朴实而倔强，颇为诙谐的表情和某些习惯性的舞蹈性动作；中国孩子豆豆的淳朴、聪明、敦实的特点，都生动而自然地闪烁在影片之中。这里，导演和摄影师的努力是细心的人完全能感受到的。在《月光下的小屋》中，三个小角色的表演都具有相当大的难度，但三个小演员都完成得相当出色。黑狗的一些蛮横和撒泼的动作的表演；麻狗的一些恶作剧动作和机敏而调皮的表情；灰狗的那些动人的目光和使人爱怜的表情，都表演得相当准确，既不拘谨而又很有分寸。我想这不可能是小演员们本色中所具有的，其中必定包含导演精心的启发和把握。影片《飞飞从影记》中扮演双重角色（小龙和飞飞、小虎和柯克）的两个小演员，在导演的把握下，把困苦、患难中的小龙、小虎的兄弟情谊和飞飞、柯克在共同演戏中的朋友情谊，都表演得十分真切、诚挚和趣味盎然。这是近年来儿童演员表演中颇有光彩的成果。小演员的表演问题，是儿童电影创作中的一个重要课题，也是儿童电影创作中的一个难点，

新时期的儿童电影在这方面有所突破，可以认为是一个很值得重视的进展。

二

至于新时期儿童电影创作中还存在一些尚不能令人满意的状况，我觉得也应该从如何让孩子们更喜欢这个出发点去要求。这里，我只想谈两点：

第一，还缺乏特别令人高兴的作品。这是我回顾新时期儿童电影时一个笼统的感觉。细想起来，这感觉是由多种具体现象所构成的。诸如，这时期的儿童电影，虽然总体上有进步，但是，有深刻含义、新颖、有趣的作品还是很少。真正能给孩子们的心灵以生动而深刻启迪的作品有哪几部？你一下子说不出来。真正能使孩子们哈哈大笑、手舞足蹈，使他们高兴、忘情和津津乐道的作品有哪几部？你也难于启齿！有哪几部作品使你感到很独特、很新鲜，觉得它真是匠心独运、独辟蹊径，觉得它的确打破了一些旧框框？恐怕你也很难指出来。这说明：令人耳目一新的突破，使小观众震动、电影同行们刮目相看的创新之作，还罕有出现。这些年来，题材虽然比以往广阔多了，但风格、样式（包括外在形式，例如长片、短片、系列片、集锦片等等）的追求却还缺乏劲头。如果说，能符合儿童们富于幻想和强热的求知欲望等心理特点因而特别能使孩子们喜欢的科学幻想影片由于经济和技术条件的局限，我们至今还付诸阙如；那么，很能适应儿童的哭哭、笑笑、打打、闹闹天性的儿童喜剧、闹剧影片，为什么也很少有人去碰一碰、攻一攻呢？孩子们喜欢唱歌、跳舞，但我们似乎还没有一部真正的儿童歌舞片。（如果有一部儿童歌舞片在小观众中的效

果能达到类似《雨中曲》在成年观众中的效果，孩子们能不手舞足蹈、津津乐道，甚至模仿流行吗？）孩子们好奇，崇尚勇敢和冒险精神，可我们现在还没有一部真正的儿童惊险（或探险）片，以满足和鼓舞他们的这种精神。我们有雄伟壮美的山川，有举世闻名的文化古迹，以我们得天独厚的壮丽河山为依托，以智慧与劳动所结晶的文化古迹为背景，也许就更有可能会创造出豪迈、深情、优美的作品，创造出能激励孩子们奋发向上，陶冶美好情操的作品。但我们还缺乏这方面的开掘。上述这些现象颇能表明：我们创新的观念和意志力都还不够强，还没有为创造让孩子们更喜欢的独特而新颖的作品作出足够的努力和探索。

第二，还缺少丰富多采的生动的儿童形象。这是回顾新时期儿童电影时又一个突出的感觉。新时期儿童电影中，有小兵张嘎那样为孩子们喜欢和钦慕的形象吗？我们询问一下小朋友们，他们能数出几个电影儿童形象的名字？答案恐怕是不乐观的。很明显，这是我们的一个重要的薄弱环节。写人，写性格，塑造生动的形象，是一切叙事作品的一个重要课题，也是儿童电影的一个重要课题，在此，无需多作论述。随着生活和时代的发展，我们必须塑造出丰富多采的尤其是具有时代感的儿童形象，才能使儿童电影摆脱一般化和陈旧感，才能使新时代的孩子们更喜欢。目前我们儿童形象塑造上的普遍弊病仍然是呆板、造作和小大人化，其表现仍然是缺乏有趣的情节和活泼生动的动作、语言、细节，缺乏真切、自然的表演。儿童的内心状况一般地说不象成年人那么复杂，那么内向，他们的个性往往都比较明朗地表露在他们的行动和语言之中。因此，塑造生动的、具有血肉个性的儿