

**THEORY AND PRACTICE
OF CHILDREN'S FILM**

The 12th China International
Children's Film Festival Forum Proceedings

主编 侯克明
副主编 李镇 郑欢欢

儿童电影的理论与实践

——第十二届中国国际儿童电影节论坛文集

**THEORY AND PRACTICE
OF CHILDREN'S FILM**

The 12th China International
Children's Film Festival Forum Proceedings

主编 侯克明
副主编 李镇 郑欢欢

第十二届中国国际儿童电影节论坛文集

儿童电影的理论与实践

CIP

中国电影出版社
2017·北京

图书在版编目(CIP)数据

儿童电影的理论与实践：第十二届中国国际儿童电影节论坛文集 / 侯克明主编. —北京：中国电影出版社，2017. 10

ISBN 978-7-106-04798-6

I. ①儿… II. ①侯… III. ①儿童片—文集
IV. ①J973.1-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第246647号

儿童电影的理论与实践

——第十二届中国国际儿童电影节论坛文集

主编 侯克明 副主编 李镇 郑欢欢

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号)邮编100013

电话：64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2017年10月第1版 2017年10月北京第1次印刷

规 格 开本/710×1000毫米 1/16

印张/24.75 插页/2 字数/320千字

书 号 ISBN 978-7-106-04798-6/J·1978

定 价 72.00元

序

Foreword

中国儿童电影的持续繁荣发展是几代人的夙愿。成立于1984年的中国儿童少年电影学会始终在儿童电影创作、发行、教育、研究等领域积极努力着，特别是1989年至今成功举办的十二届中国国际儿童电影节，不仅是中国与世界各国的优秀儿童电影工作者互相观摩、交流、沟通的平台，也是中国少年儿童参与国际电影交流的窗口。在历届电影节上，学术论坛是必不可少的活动单元。对于儿童电影事业，实践与理论是彼此映照、相生与促进的两翼，儿童电影事业在创作层面的相对迟滞和盲目，理论建设的不足是重要原因之一。通过举办学术论坛，我们不断积累经验、发现问题、梳理观点、开阔思路，论坛结束后，我们将发言者的论文编纂成书，作为今后工作的重要参考。本书的主要内容就来自于在吉林省四平召开的第12届中国国际儿童电影节的“儿童电影发展论坛”。

在这次论坛上，来自不同国家的儿童电影工作者的发言扩展了我们的视野，给我们很多重要启发。一些发言者建议重视儿童电影或电影节对于人类社会生活的重大意义。来自南非的国际儿童电影中心的主席菲尔德兹·巴布里亚介绍了非洲艰难的政治情况，建议充分利用好电影作为媒介的力量，将电影创作“当作一种改变世界的机会”，以便让“人性的文化”深入人心。伊朗法拉比电影基金会外事主任阿米尔·埃斯凡迪阿里认为儿童电影节在人类文化生态中扮演着至关重要的角色，它是各国观众摒除霸权和偏见，让人们接触不同文化和文明的重要途径。日本东京国际儿童电影节创始人兼主席田平美津夫从自身

的幼年经验出发，指出儿童电影节最重要的是使孩子们从中获得幸福和快乐，他也希望家长们在陪伴孩子观赏电影的同时，逐渐培养自己为人父母应有的正确的判断能力。有的发言代表通过分享自己的创作经验展开论述。来自加拿大的帕布罗·狄康卡就以自己的影片为例，分析了成人与儿童双重视角表现离异家庭面临的现实困境。爱尔兰导演詹姆斯·芬坦·康诺利介绍了自己拍摄儿童电影的灵感来源、主题选择、情节构思、拍摄方式、与家人和朋友合作、制片和反响等等。波兰别尔斯科·比亚瓦美术电影制片公司成功的动画形象——波勒克和洛勒克，于1963年登上银幕并且出现在184部影片当中，已在80多个国家发行，其总裁、动画导演安德烈·奥齐措斯基认为每部电影最重要的是人物，人物让动作具象化，并且决定着故事和银幕效果。有的发言者从产业格局的角度发表高见。比利时欧洲儿童电影学会秘书长菲利克斯·范金德于森提出，儿童电影需要关注孩子的兴趣和现实需求，国家机构对于儿童电影的长期扶持也是至关重要的，相比之下，故事以何种形式呈现对观众没有太大差别。影片《听见天堂》的意大利导演克里斯蒂亚诺·波尔多恩与大家分享了自己发行儿童电影时遭遇的困难、对策、国内外突破及全球发行效果等具体情况，并由此根据现有市场情况为今后的影片创作提出参考建议。

国内发言者无论从身份的多样性还是发言人数上都多于国外代表。来自我国创作一线、制片单位、教育部门、研究机构等35位作者的31篇论文，从各自的角度对儿童电影展开了热烈讨论。中国电影家协会副主席、中国电影文学学会会长王兴东强调了童心和文学对儿童电影的重要性，呼吁早日实现电影分级和尽快确立儿童电影编剧的地位。陆小雅导演回顾了自己少女时代的文学阅读和电影观看的经历，指出在少年儿童成长的过程中，文艺作品可以传播高贵与高尚的“种子”，因此艺术家要真诚地把自己成长的经验和体会告诉少儿观众。

很多代表谈到了具体创作经验。林阿绵老师以自己终身从事少儿文艺事业的经历为例，阐述了校园是儿童电影创作的重要资源，认为只有走进校园和深入孩子们的心灵，才能创作出优秀的少儿影片。《寻找那达慕》的导演宝力德提

出深入生活对于拍出好的儿童电影至关重要，同时他也认为深入生活对于创作者而言也是学习过程，并有助于使作品具备现实主义精神。苏曼华老师从丰富的编剧经验入手，认为剧本必须真实客观地反映生活，坚持正确的是非观念，坚持自己的创作意图，给孩子们传递正能量，帮助小观众认识复杂多样的世界。方刚亮认为儿童电影的内容最好是“呈现”，而不是“告诉”，更不应“说教”。他坚持在创作儿童电影时找到一种儿童的感觉，不要把成人世界复杂的人情世故带到创作中来。录音系博士研究生张晋辉从影片《愤怒的小孩》的声音创作分析入手，通过声音创意的相应解读，从人物语言、音乐使用和音响创作等角度分析影片的优劣得失，借以探讨中国儿童电影在创作中，尤其是在声音设计和声音素材的使用上，应该强化的相关认识。

在儿童电影的叙事姿态上，发言者观点的碰撞尤其热烈。王人殷、彭臣等代表认为创作者应该放下身段，寻找到与儿童同样的视角，转变成人居高临下教育儿童的创作模式。赵葆华老师则提出了不同意见，他认为“我蹲下来对你说”可能是创作的误区，由此造成少儿电影作品低幼化、浅薄化。他认为一味迎合孩子，放弃引领，等于放弃了对孩子们的教育，他建议创作者应该主动引领孩子们的欣赏趣味、人生观念和价值观念。索亚斌和刘吉元呼吁全社会真正认识“童年”和“童心”的价值，提出应该警惕成人世界的观念和原则过早地进入并统治儿童的世界，儿童过早失去了纯真的童心和自由的想象。朱小鸥针对“儿童为求快乐”与“成人为教育孩子”的矛盾，指出儿童电影的创作关键在于创作者采用适合儿童审美趣味的艺术手段去表现儿童精神生命世界的本质特征，发挥电影对儿童生理、心理发展进行有效开发的功能。赵卫防研究员认为应当摒弃儿童电影仅是拍给儿童观众看的这一观念，将其定位于成人观众和儿童观众都能接受的影片。为此，在儿童电影创作时要以成人的智慧来表现儿童心理，要引入类型元素，要表现多样化儿童心理，还应当避免在其创作时走向过分成人化思维以及含混晦涩的另一个极端。

针对儿童电影的低质量现象，《文艺报》报社艺术部主任高小立提议提高

儿童电影的门槛，呼吁优秀的一线编剧和导演应该参与儿童电影创作，并以创作精品来增强儿童影视创作的品牌意识，多推出系列作品。张之路老师探讨了近年国产儿童电影的创作特点和存在问题，他认为儿童电影包括质量偏低等诸多问题其实源于这个领域缺少真正的尊重和关爱，他对“儿童电影的评论处于‘无声’状态”的发现，尤其犀利和敏锐。高尔纯提出我国儿童片创作最薄弱的环节之一是想象力不足，探讨了束缚儿童片创作想象力发挥的认识误区、存在问题及解决办法。史壹可从自己的编剧实践出发，分享了如何激发、储存和利用童心和想象力的经验。孙劲松发现，儿童电影创作越来越呈现出两极化的状态，一极指向简单、单纯的低幼化，一极指向复杂、深奥的成人化，她认为青少年题材电影创作在两极之间还存在较大弹性空间。

儿童电影的产业困境也是讨论的热点。宁敬武导演提出儿童电影需要有一个忠于当下生活的故事，同时优质的制作和有效的营销都是不可或缺的。刘扬从精准的观众定位、专业的发行机构、独立的院线放映、独特的营销方式、系统的扶持政策以及“全能”的行业协会等多个角度，探讨提升儿童影片市场化生存能力的具体可行策略。彭静宜和张彦的论文以对2013年寒假档和暑期档上映的22部国产儿童电影进行的量化分析为依据，提炼出当下国产儿童电影的市场接受特点，并对当前国产儿童电影存在的问题进行了分析，提出了一些可供未来国产儿童电影创作参考的思路。陈苗导演对儿童的合拍片最感兴趣，她认为在合拍片中，儿童片的“文化障碍”最小，因此是全球最好的合拍片题材。孟中和李瑾的论文以儿童电视电影作为研究对象，认为电视电影将儿童电影的创作与市场票房隔开，使得儿童题材电视电影在叙事上能够自然延续中国儿童电影的传统观念。同时，在市场票房上坚守区别于商业电影的艺术电影创作原则，使儿童电影得到保护，在题材、叙事、市场上实现了多种尝试。张燕和谭政的论文以大量数据为依据，研究了美国儿童电影的类型经验和市场策略，应对目前国产儿童电影有产量无产出、品质低下、想象力匮乏等问题，建议未来中国儿童电影必须确立以“儿童思维”为核心的创作观念，尊重和挖掘儿童喜

好的题材与故事，大胆开发想象力、推动电影游戏化，强调“乐中有益”、重视跨媒介改编。

对于儿童电影的理论界定，一些专家提出了丰富而系统的历史和现实依据。李镇通过历史资料梳理和具体案例分析，解析了儿童电影的四种本体类型，分别论述了不同本体观念的特点及得失。陆建光认为青春片和儿童片应该采取不同的策略，建议把儿童电影界定为以初三以下（15岁左右）年龄段的少年儿童为叙事主体的影片。王群研究员结合自身的经验，具体探讨了国产青春片的创作策略，她认为青春期这一复杂而又活泼的生命现象应该表达得更人文、更艺术、更丰富多彩，应该与当下的青少年观众形成最大面积的对接。齐为民认为电影作为一种集娱乐与教化为一体的新娱乐方式，肩负着启蒙与教化的责任，成为一种新的教育方式。他建议推广“40分钟电影”，将学科知识融入电影之中，使之成为国民教育的一种创新和突破。

从传播学和接受美学的角度出发，一些代表的发言也相当精彩。王霞发现新世纪以来中国内地涌现出一批关于“童年往事”的成长电影，无法和当今的青少年观众产生互动，她深入讨论了影片内容、制片体制和青少年新的文化特质。周星教授强调善性童心精神是儿童电影本质的要求，他认为创作者要带着善良之心去讲故事，让儿童得到善性的熏染而获得身心愉悦。姚睿从电影传播与接收的角度对儿童片叙事、儿童片观众的审美需求与儿童人物形象的塑造提出见解。他指出儿童人物形象不仅是创作者观念和情感的拟人，更是儿童观众获得自我认同的最佳载体。因此，影片中的儿童形象应当与儿童观众形成对话机制。

本书还收录了来自四平市第十七中学邵春颖老师、四平市中央东路小学王博同学的发言，他们对儿童电影的认识和建议具有相当高的代表性。师生与王兴东、宁敬武等一线艺术家进行的有趣且不乏深度的对谈记录也收录书中。

中国儿童少年电影学会会长侯克明教授在论坛的发言源自他的课题成果《新世纪中国儿童电影创作发展研究》，课题对2000—2010年的中国儿童电影进行了细致的系统梳理，以大量翔实的数据和精准的分析，全面呈现了2010年之

前的11年间中国儿童电影的整体面貌，尤其就新的市场化形势下儿童电影的题材拓展、教育思路、类型创新以及作品中反应的现实问题等展开系统论述，并据此提出了儿童电影创作迫切需要解决的问题。这是近年来儿童电影研究的重要成果，为飨读者，本书全文收录了研究报告。中国儿童电影的发展离不开国家电影事业发展的整体态势。2010年对于中国产业发展来说，也是具有标志意义的年份，国务院办公厅在当年《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》中发出了“实现由电影大国向电影强国的历史性转变”的号召。为了实现这一目标，全体电影人在曲折中砥砺前行，不断解放电影生产力，持续扩大市场容量，市场和创作层面的活力迸发，实现了前所未有的跨越式发展。

据统计，中国电影的主流观众越来越年轻化，让儿童青少年多看电影、看好电影，培养他们健康趣味和美学理解力，普及和深化电影教育的工作迫在眉睫。中国儿童少年电影学会近几年在儿童电影教育、儿童电影发行等工作上也发展了新的思路，在一些领域实现了新突破。正如这届论坛上赵葆华等老师所展望的，儿童拍摄电影时代已经到来。中国儿童电影学会如今在全国发起的儿童微电影教育和相关比赛，将儿童电影事业发展推向了新的阶段。

如今，电影事业迈入了产业化改革的第15个年头，我们欣喜地看到，中国电影的整体局面已经渐入佳境。我们拥有位居世界第一的银幕数和最大的观众群体，产业规模和多项产业指标保持在世界第二的位置。中国有超过三亿青少年儿童，相比于整体电影事业不断刷新纪录，儿童电影的发展还有很大的提升空间。我们相信，在所有致力于这项美好事业工作者的共同努力下，我们将迎来儿童电影全面发展的春天。

感谢广电总局领导，感谢中共四平市委和市政府对儿童电影事业的支持，也感谢为本次电影节以及为这本书的出版付出劳动的所有工作人员。

编者

2017年8月

1 / 序

Foreword / 1

1 / 领导致辞

Opening Remarks of VIPs / 1

2 / 在中国国际儿童电影论坛

The Opening Remarks at China International Children's Film Festival Forum / 2

开幕式上的致辞

栾国志

Luan Guozhi

5 / 国际交流

International Exchanges / 5

6 / 非洲故事片《呼唤爱》的制作经验

Cry of Love- An African Feature Film / 6

菲尔德兹·巴布利亚【南非】

Firdoze Bulbulia (South Africa)

12 / 《两天半》

Two Days and A Half: A Journey from

——一次从现实到虚构的旅程

Reality to Fiction / 12

帕布罗·狄康卡【加拿大】

Pablo Diconca (Canada)

17 / 《听见天堂》的国际发行经验谈

A Case Study from *Red like the Sky* / 17

克里斯蒂亚诺·波尔多恩【意大利】

Cristiano Bortone (Italy)

28 / 儿童电影《艾略特和我》的
拍摄经验

詹姆斯·芬坦·康诺利【爱尔兰】

35 / 最重要的是人物

安德烈·奥齐措斯基【波兰】

44 / 关于儿童电影制作的经验

菲利克斯·范金德于森【比利时】

49 / 儿童电影节及不同文化间的对话

阿米尔·埃斯凡迪阿里【伊朗】

58 / 电影节如何能让孩子们获得幸福

田平美津夫(日本)

65 / 中国儿童电影创作经验

66 / 成长——永恒的主题

陆小雅

71 / 关于《我的影子在奔跑》的

创作状况

方刚亮

Making Eliot & Me / 28

James Fintan Connolly (Ireland)

The Most Important Is Character / 35

Andrzej Orzechowski (Poland)

Production of Films for Children / 44

Felix Vanginderhuysen (Belgium)

*Children Film Festivals and Dialogue
among Different Cultures* / 49

Amir Esfandiari (Iran)

*How to Make Children Happy at Chil-
dren's Film Festival* / 58

Mitsuo Tahira (Japan)

*Chinese Children's Film Creative
Experiences* / 65

Growth, the Everlasting Theme / 66

Lu Xiaoya

On the Production of My Running

Shadow / 71

Fang Gangliang

76 / 儿童电影的创作姿态	The Creation Attitude of Children's Film / 76
彭 臣	Peng Chen
80 / 《寻找那达慕》阐述	Interpretation of <i>Seeking Naadam</i> / 80
宝力德	Bao Lide
83 / 儿童电影的产业突破和创作准备	Industrial Breakthrough and Preparation of Children's Film Production / 83
宁敬武	Ning Jingwu
89 / 在第十二届中国国际儿童 电影节上的发言	The Speech at 12th China International Children's Film Festival / 89
陈 苗	Chen Miao
92 / 让孩子们见识复杂多样的世界	Helping Children Learn about the Complex and Rich World / 92
苏曼华	Su Manhua
99 / 儿童电影创作理论与批评	Children's Film Production Theory & Criticism / 99
100 / 儿童电影的本体解析	Noumenal Analysis of Children's Film / 100
李 镇	Li Zhen

115 / “儿童电影”必须要有个界定 陆建光	The Definition of “Children’s Film” / 115 Lu Jianguang
119 / 为拍摄孩子, 让孩子们观看; 教孩子拍摄, 让孩子们表达 王兴东	Shooting Children’s Films for Children and Teaching them to Express through Film / 119 Wang Xingdong
128 / 中国儿童电影: 原动力何在? 张之路	The Motive Power of Chinese Children’s Film / 128 Zhang Zhilu
136 / 了解儿童天性, 关注儿童审美 朱小鸥	Knowing Children’s Nature, Focusing on Children’s Aesthetics / 136 Zhu Xiaou
143 / 儿童电影的善性童心品质 ——兼及第29届金鸡奖儿童电影 例证分析 周 星	The Goodness and Innocence of Children’s Film: Cases Study of Children’s Films at the 29th Golden-Rooster Award / 143 Zhou Xing
154 / 张开想象和幻想的翅膀 ——对儿童片创作的一点思考 高尔纯	Encouraging Imagination and Fantasy in Children’s Film: Some Thoughts on Children’s Film Creation / 154 Gao Erchun

163 / 想象力与儿童电影创作 ——儿童电影编剧突围的几种可能	Imagination and Children's Film Creation: Some Possibilities for Screenwriters of Children's Film to Break Through / 163
史壹可	Shi Yike
173 / 深入校园：少儿影片创作的基石	Deeply Rooted in School: The Founda- tion of Children's Film Creation / 173
林阿绵	Lin Amian
179 / 以儿童为本，创造儿童新形象	Children Oriented Film and New Children Character / 179
王人殷	Wang Renyin
184 / 盛世思危 ——少儿题材影片创作疲软感怀	Reflections on the Weakness of Chinese Children's Film / 184
赵葆华	Zhao Baohua
189 / 对儿童电影创作的思考	Reflections on the Chinese Children's Film Creation / 189
赵卫防	Zhao Weifang
194 / 对儿童电影创作的几点建议	Suggestions for the Chinese Children's Film Creation / 194
高小立	Gao Xiaoli

202 / 放飞青春——青春片创作之我见	Flying Youth: Chinese Youth Film as I See / 202
王 群	Wang Qun
208 / 中国的“成长电影”与 当下电影的受众主体	Chinese “Coming-of-Age” Film and Present Audience Subject / 208
王 霞	Wang Xia
216 / “少年老成”：儿童电影中的 成人意识	“Adult-Like Child”:The Adult’s Consciousness in Children’s Film / 216
索亚斌 刘吉元	Suo Yabin & Liu Ji yuan
223 / 儿童电影的人物形象塑造、 消费与对话机制	Character Creation, Consumption and Dialogue Mechanism in Children’s Film / 223
姚 睿	Yao Rui
232 / 简单与深奥： 儿童电影创作的两极	Simplicity and Profoundity: Children’s Film Bi-Polar Creation / 232
孙劲松	Sun Jinsong
236 / 儿童电影：实现国民教育的 重要途径	Children’s Film: The Critical Approach to National Education / 236
齐为民	Qi Weimin
242 / 关于儿童电影市场化生存的思考	On the Survival of Children’s Film in the Market / 242
刘 扬	Liu Yang

252 / 儿童电影：量变、现实与展望 ——2013“寒、暑期档”观察	Children's Film: Quantitative Change, Reality and Expectation: Observations on the Films Shown during Winter-Vacation Season and Summer-Vacation Season in 2013 / 252
彭静宜 张彦	Peng Jingyi & Zhang Yan
262 / 国产儿童故事片声音创作分析 ——以《愤怒的小孩》为例	The Sound Analysis of Chinese Chil- dren's Feature Films: Taking <i>Angry Kid</i> as a Case Study / 262
张晋辉	Zhang Jinhui
274 / 电视电影中的儿童题材 与叙事特征	The Children Theme and Narrative Features in Made-for-TV Movies / 274
孟中李瑾	Meng Zhong & Li Jin
281 / 以美国为鉴谈中国儿童电影的 现状与发展	On the Situation and Development of Chinese Children's Film with American Counterpart as a Mirror / 281
张燕谭政	Zhang Yan & Tan Zheng
299 / 来自师生的声音	Voices from Teachers and Students / 299
300 / 让电影给孩子插上梦想的翅膀	Seeing Films Help Children to Soar in Dreams / 300
邵春颖	Shao Chunying

303 / 儿童电影节, 圆我电影梦

王 博

305 / 一场关于儿童电影的对话

311 / 宏观研究

312 / 新世纪中国儿童电影
创作发展研究 (2000—2010)

侯克明、罗辉、程实、高乐

352 / 附表1:

2000—2010年国产儿童故事片统计表

374 / 附表2:

2000—2010年获奖中国儿童电影名单

379 / 跋

Dream Realization at Children's Film
Festival / 303

Wang Bo

A Dialogue on Children's Film / 305

Macrovisual Study / 311

On Chinese Children's Film Development
from 2000 to 2010 / 312

Hou Keming, Luo Hui, Cheng Shi, Gao Le

Annex 1:

The List of Chinese children's films from
2000 to 2010 / 352

Annex 2:

The List of award-winning Chinese
children's films from 2000 to 2010 / 374

Postscript / 379