

《小马鞭》：一部少数民族儿童电影的灵动诗篇

■ 李 依

今年,天山电影制片厂创作的新疆本土儿童电影《小马鞭》荣获第36届中国电影金鸡奖最佳儿童片提名。我身为这部电影的文学编辑,满怀喜悦的心情难以言表,我的思绪瞬间回溯到那些与主创团队挥洒汗水、无畏攀登的日日夜夜。在与主创团队共同完成《小马鞭》剧本的过程中,我深入到每一个细节,理解每一个角色,解读每一个故事节点,全身心投入到这部电影的创作之中。电影是文学与影像的完美结合,我很荣幸能在这部电影中用文学的笔触,以电影的语言与主创团队共同为观众呈现一部触动人心的儿童电影。今日的荣誉不仅是对《小马鞭》这部电影的肯定,更是对我们全体主创团队辛勤努力的最大鼓舞。

《小马鞭》刻画了新疆阿勒泰哈萨克族少年昂萨尔在赛马道路上的层层挑战与坚忍尝试,以及他最终实现自我突破的励志历程。整个故事篇章紧凑、简洁凝练,既揭示了儿童的成长之路,也巧妙地记录了阿勒泰地区赛马文化和冰雪文化的流传。这两者之间的交织,成功定格了新时代新疆各民族少年的精神风貌,使我们的观众得以一窥他们坚毅、乐观、勇敢、积极向上的生活态度。

电影以明确的主题聚焦儿童,并以儿童的视角描绘出一个纯真而多彩的世界。这个世界之所以能够触动人心,正是因为它无比真诚的回归人性,展示了儿童如何通过对周围人和社会环境的认知而成长与改变。《小马鞭》并未借儿童之名来美化或虚构现实,反而它深刻地反映了新疆少数民族儿童的生活现状,揭示出他们面临的困难和挑战,同时也展示了他们坚韧不屈、积极向上的精神风貌。

在最初的采访过程中,我发现了居住在阿勒泰的孩子对赛马的特别情感。当地的“马术进校园”活动让这些孩子们能够近距离接触这些威武的生物,并传承了赛马的传统,这个题材和我过往接触的完全不同。骑马看似简单,但实际上需要天赋和不懈的努力。昂萨尔精神远方的驱动力是什么?这是我需要深度思考的问题,也是剧作创作的基石。

在一个犹如桃花源的环境中成长,昂赛尔爱上了骑马,然而他父亲的反对给他留下了深深的烙印。为了塑造这个角色,我需要抓住昂赛尔成长历程中的每一个重要节点,并构建出剧作的脉络和结构。昂赛尔的父亲成为我选中的关键人物,他不仅承载着与过去支边青年的深厚情谊,更代表了几代人共同的信念和理想。正是在父亲潜移默化的影响下,昂赛尔身上展现出了草原少年特有的气质——坚定、勇敢、友爱。

有了生动的角色定位后,我需要深入描绘他的情感、经历和生命意义。我想《小马鞭》应以人的心理世界为核心,在思想内涵和人文情怀上避免“标本化、概念化”,从而在更高层面上回归电影美学,展现少年世界中的哲思与诗意。

在电影《小马鞭》策划阶段,主创团队便设定了一种明快活泼的基调。全片故事情节丰富热闹,人物性格各异多元,摒弃了过度的矫情和冗长的台词,而选择用稳重扎实的笔行,配合清晰简洁的语言,不时穿插适当的幽默元素,以此深化对角色性格的刻画,推动剧情的延展。主创用如诗如画的叙事手法,以精细腻的文字雕塑了这个电影中鲜活的人物形象,并展现出他们的各种情感、善良坚韧的品质,使得角色更立体生动,让观众仿佛亲历了视觉与心灵的双重盛宴。

《小马鞭》的叙事结构独特而自然,虽然并未刻意强调民族元素,但是通过对情节和人物关系的精心雕琢,使得民族文化和风情自然地融入了剧情中,让整个故事更有张力和吸引力。这种对民族文化的细腻理解,对赛马文化、冰雪文化的独到见解,让这部电影在叙事技巧上展现出了创新,使其在细腻的情感描绘中,更具有审美深度和艺术魅力。

对我来说电影不仅是艺术的呈现,更是情感的释放和语言的回响。然而

当我深入创作、当我将情感与灵感融入每一个镜头、每一段叙事时,我发现电影拥有更深远的意义。它是一种力量,一种可以在荒芜的现实世界中点燃希望,给人于冷酷的生活中温暖心灵的力量。这种感觉在我参与制作《小马鞭》时尤为明显。《小马鞭》并非仅仅局限于儿童电影的标签,它更像是一道指引前行的灯光,一根燃烧着希望的火炬。在编织昂萨尔生活经历的故事线索中,我和主创们共同寻找到了与观众共享悸动人心的希望与梦想的桥梁。

因此《小马鞭》在我眼中远超越了一个普通的儿童电影的范畴,它洗涤了内心,用电影的独特语言唤起我们对美好未来的向往和期待,更展现出电影的无限可能性。在这个既缓慢又引人入胜的故事中,我们见证了昂萨尔如何登上马术比赛的荣誉领奖台,如何与他的哥哥达成和解,如何深深感受到父母的爱,并如何铭记自己与朋友之间的约定。在大家的呵护和引导下,昂萨尔经历了一个充满爱和挑战的成长旅程。父亲的深沉与阿勒泰草原的圣洁深深地净化了他的心灵,塑造了他那无畏和积极向上的性格,从而确立了整部电影纯真质朴的基调。我试图通过草原无垠的天地,来描绘出少年骑手们无尽的精神力量。当人站在草原的天地之间,身体可能沉重,但精神是飞扬的,这正是我要传达的草原少年昂萨尔的精神性格——深沉而又不断上升。《小马鞭》强调了回归人性、净化心灵的重要性,昂萨尔的成长历程就是一个从人性出发的探索之旅。他经历的一切,他做出的选择,都反映了一个孩子在社会环境、生活压力、家庭背景等多方面影响下的心理变化,展现了人性的丰富多样。他的故事仿佛一面镜子,映射出我们每个人内心深处对于成功的渴望、理想的追求,以及在现实压力面前的无奈与痛苦。《小马鞭》故事结构、人物描绘与深邃的主题内涵不仅探索了全新的儿童电影创作路径,也为未来的电影创作提供了宝贵的借鉴与学习。如果说艺术是生活的镜子,那么《小马鞭》则是那面引导我们向前的镜子,在其中我们看到了自己、看到了社会,当然也看到了未来的希望。

《小马鞭》通过儿童的视角揭示出社会的真实面貌,这种视角并非简单的天真烂漫,而是通过儿童的经历抛出深具洞见的社会观察。通过再现个体经历,以及和时代、历史背景的交织,真实且丰富地反映出新疆各民族青少年的幸福生活。《小马鞭》不仅是电影艺术的一种表达形式,更构成了对历史和现实的关注和再现,它的叙述方式和主题内容,都充分显示了电影作为社会文化现象的特性,进一步拓宽了我们对电影艺术的理解和诠释的视角。

作为一名电影文学编辑,我深知电影的重量——它不仅满足了观众对娱乐的期待,更蕴藏着我们对社会责任的担当。少数民族儿童电影构筑了一个独特的类型,这一形态既囊括了儿童电影的核心元素,例如直观的叙事方式和易懂的语言,同时也深度解读了少数民族地区的文化“基因”。这种文化“基因”至关重要,它不仅构成了影片的骨髓,也是赋予整部作品色彩和质感的决定因素。这使得《小马鞭》成功完成了承载弘扬民族文化的使命,同时实现了功能与艺术的有机融合。在用流畅的电影语言和艺术手法的同时,生动展示了中国的多元民族文化,使电影不只是娱乐的工具,更成为传扬和弘扬民族文化的重要载体。

电影既是我深爱的艺术形式,也是我生命旅程中的灵照之火,它让我坚热爱生活,也帮助我理解和体验生活。我希望《小马鞭》能像一首动人的诗篇,深深触动观众的内心,让大家感受那份始终如一的热忱,那份永不止步的追梦力量。我期待每一个看过这部影片的孩子,都能从中学到坚韧与勇气,也能洞见关于友爱、梦想的深刻智慧。愿《小马鞭》中所播撒的温情与智慧的种子,在春日的阳光下,滋养更多人的心田,让他们流连在这个美丽的新疆故事中,一同感受电影带来的欢欣和感动。

《小马鞭》导演阐述

■ 文夏普卡提 木拉提

拍摄一部儿童片是深藏在我心底的一个梦想,在新疆阿勒泰终于找到了梦想的养分,在那里我有幸接触到了马术进校园活动中的老师与孩子们,他们对马术的热爱和执着让我眼前一亮,瞬间引发出拍摄一部关于马术的儿童电影的灵感。很快我就得到了新疆维吾尔自治区党委宣传部、天山电影制片厂领导们的鼎力支持,让我无比感动,同时也倍感压力。而那种内心汹涌澎湃的激情与不安,正是电影创作的驱动力。从业十余年,我深知每一部电影的诞生都如同走钢丝,挑战孜孜不倦。而此次面临的挑战——创作一部能触动人心的儿童电影,更是摆在我创作生涯中的一座高山。在听取了编剧关于影片的深度策划,包括整体构架、人物走向的多次构思后,我对这位少年骑手的形象有了更深的认知。我看到了他的坚韧与不屈,他的热爱与追求,以及他在成长道路上的欢笑和泪水,这一切都让我更为坚定要把这个故事呈现给观众。

一、我对这部影片的定位

三年前的一次偶然机会,我踏入了阿勒泰这片充满纯净与纯真的土地。禾木村落、喀纳斯景区、额尔齐斯河——一切都显得那样宁静而奇妙。阿勒泰的赛马文化、冰雪文化与现代文明交织在一起,犹如一条丝带,巧妙地串联起对生活积极向上、充满坚强、乐观、勇敢精神的新疆各民族少年形象。在我心中最美的风景,始终是少年们驭马草原、战胜困难的挺拔身影。主角昂萨尔,就是这些硬朗少年形象的具体化。

在《小马鞭》这部电影中,我力求通过镜头展现少年骑手们的热血与力量,我希望借着昂萨尔的形象,将那份充满斗志的少年力量洒向每一个观众的心田。我用细腻且强烈的影像语言,让观众在电影的震撼之中,见证少年们如何策马奔腾,如何挑战生活,如何飞跃成长,给观众一次深刻而震撼的视听冲击。

二、动静结合表达青春活力

少年骑手的形象在观众心中已有属于自己的座位。《战马》《奔腾年代》等电影通过精湛的叙事技巧,塑造了无数个赛马英雄的形象。而阿勒泰马术进校园,则以其深厚的历史底蕴和本地古老的马术文化,为我提供了一条全新的创作路径。在我眼中讲述现代少年骑手的故事需要一种新的视觉表达方式,我希望能从更独立的角度去捕捉并展现他们的精神风貌。这不仅表现在电影的造型、镜头语言上,也体现在人物服饰、整部影片的色调和光感上,它们共同营造出一种鲜明的视觉效果给人留下深刻的印象。

1. 镜头语言

在拍摄方式上,我选择了动静结合的影像表达。静态镜头主要展现村落宁静的氛围,以及人物深邃的内心世界,作为一部儿童片,《小马鞭》更加关注少年们的视野与世界。因此我积极尝试用少年的视角去捕捉世界,让观众得以浸入人物的心境,从而更贴近他们的情感与体验。而运动镜头的应用可以直接调动观众内心对于生活中运动场景的视觉感受,当马蹄疾驰掀起草原上的漫天尘埃,那种淋漓尽致感触会瞬间点燃观者的激情,唤起大家对草原飞驰的视觉记忆,更直观地展现出草原的万千气象,营造出身临其境的观影体验。借助这样的镜头语言和表现方式,我期望把每一次马蹄击打土地、每一次少年挥鞭策马的瞬间,都转化为电影中最精彩的一幕。

我希望观众在看到这部电影时,能被少年骑手们的热血与坚韧所感动,能感受到他们青春激情与生活理想的碰撞。我愿以《小马鞭》为媒介,唤起每个人心中对那段青涩、深刻的少年时光的记忆,让这部电影成为一部触动心灵、饱含活力的影像之作。

2. 美术

在美术和造型设计中,我尽力展现草原民族——哈萨克族的独特诗性。这不仅要求我们精心打造出大写意的环境造型,更需要深入地展现赛马文化中的独一无二的景观。我们希望通过影片,让观众能够深入感受到这个民族的鲜活生动和富有层次的文化底蕴。为了加强草原的雄浑景象和视觉冲击力,我有意减弱了过于繁复的装饰元素,尽可能地保持画面的纯粹和简洁。在色彩选择上,我更倾向于使用棕色、黄色等大地色彩,以营造出清新、纯真且质朴的视觉效果。同时,我也注重在造型中融入时代特色,让平凡的物品在镜头下变得生动而有意。通过细微的物品和细节,我们可以窥见少年骑手所信奉的观念,

以及他们身上的精神风貌。

为了实现这个目标我在剧本构建过程中,特意构思了许多适合影像造型表现的大段落——那些雄壮的山地,奔腾的马群,以及少年们快马斩风的情景。这些元素不仅丰富了影片的视觉内容,也为我们的拍摄创作提供了无限广阔的想象空间。

3. 声音

在声音设计方面,我选择以自然的原生音效为主,最大程度地还原现实,保持影片的真实味道。对于录音组来说,这无疑是一项巨大的挑战,尤其是在骏马飞驰的多个场景中,我们誓要保留现场的原始声音。但通过不屈不挠的努力和多次尝试,我们最终实现了最初的构想,在赛马的喧嚣之中,巧妙地保留了剧中人物的对白。这种处理方式不仅保证了声音和画面的和谐统一,更为影片营造出强烈的时空感。其他方面,我也充分考虑到了故事所处的时代背景。通过恰当地运用广播、电视等媒介,传达不同时代的文化符号,让观众有机会体验到人物们在特定环境下的生活状态和心理情绪。

此外在某些特定段落,我根据剧情需要创作一些独特的声响效果,以突出和强化剧情的发展,成为塑造环境氛围、刻画人物性格的有效工具。整体上通过与各种镜头、色彩符号的深度结合,我希望用声音的艺术语言,共同构建起一个丰富多元,卓有生命力的影像世界。

4. 音乐

音乐在电影中不仅要激发情绪、增强氛围,更要深度参与到故事叙述以及人物性格的塑造当中。在制作《小马鞭》的过程中,我们对音乐给予了极高的重视,尤其是在草原音乐的使用上,实现了对电影气质与情感基调的精准刻画。

我们大量引入了草原音乐元素,旨在营造出一种高远、雄浑而空灵的天籁之境,使观众仿佛置身于茫茫草原之中,感受那独特而宏大的生活气息,然而我们并没有止步于此。在对草原音乐原汁原味的继承的基础上,我们进行了大胆的创新。我们融入了现代节奏感和国际化的旋律,使得音乐在保留的原始草原气息的同时,更具备了现代感和国际性。这既丰富了电影的音乐层次,又使得电影更具有广泛的共鸣。电影《小马鞭》的音乐,无论是在细节把握还是整体构造上,都力图通过音乐的力量,去描绘电影的情感世界,去表达电影的主题精神。我们希望,这样的音乐,能够让观众在欣赏电影的同时,也感受到音乐带来的韵律之美,心灵之触动。

三、影片的总体基调

整部影片以小男孩昂萨尔的视角展开,亲切地描绘了他日常生活中的烦恼与期盼。在这个悠长且扣人心弦的故事里,我们见证了昂萨尔如何走上马术比赛的冠军领奖台,如何与哥哥和解,如何感受到父母深深的爱护,如何遵守了自己与好朋友之间的诺言。在众人的关爱与引导下,昂萨尔走过了一个充满温情与成就的成长历程。阿勒泰草原的圣洁深深洗涤着他的心灵,塑造了他那勇敢和积极向上的性格,这也为整部儿童片确立了纯真质朴的基调。我欲用草原的天际辽阔、大地浑厚,来展现少年骑手们无尽的精神力量。人站立在草原的天地间,身体沉重却精神飞扬,这正是我想传递的草原少年昂萨尔的精神性格——深沉而又不断上升。为了展示这种真实的情感,我没有过多使用特效,主要以实拍为主,将摄影、灯光、美术、服装、化妆和道具等各个环节紧密结合,最终成功地展现了阿勒泰草原的雄浑与少年纯真的内心世界。

除了空间处理外,我在创作过程中也积极探索并注入了丰富的人物内心细节。例如,昂赛尔父亲深藏心中多年的秘密,这个情节我希望观众能从中感受到草原民族富有的精神世界,体验他们在这片土地的深深热爱。以峻蓝的天空和灿烂光感映照草原的纯洁,反衬昂萨尔的精神世界,这些精心设计的细节,都是为了让观众产生共鸣。

总的来说电影应采取真实、立体、动态、有节奏的手法,来提升主题意境,塑造人物形象。这也是我坚持不采用特效、全力还原真实场景的初衷。我认为只有最真实的情感才能触动观众的内心。我期望用影像描绘出我们这个时代草原少年的精神风貌——勇敢、坚韧和无私。

儿童电影的制作过程充满了挑战,我和全体主创团队尽一切可能,把最真诚的作品带给观众,让大家真实地走近少年骑手昂赛尔,看到的是一个真实、亲切、可爱的草原少年。