

聚焦“去苦难化”现实主义美学 礼赞时代童声与美育深情

——《马兰花开的声音》创作座谈会在京举行

11月21日,电影《马兰花开的声音》创作座谈会在中国共产党历史展览馆召开。来自电影电视、文艺评论及教育等领域的嘉宾、专家学者,与影片主创及出品方代表齐聚一堂,围绕影片的现实主义美学探索、儿童电影创作创新、时代精神表达及美育价值等议题展开深入研讨。

中央文史研究馆馆员、中国文联原副主席、中国文艺评论家协会原主席、著名文艺评论家仲呈祥,中国电视家协会名誉主席、中央电视台原台长、中国文联原副主席胡占凡,中国广电联合会副会长、原国家广电总局副局长田进,原国家广电总局副局长张丕民,著名电影导演艺术家、《开国大典》《决战之后》导演肖桂云,中国电影博物馆党组成员、副馆长刘军,中国儿童少年电影学会原会长、北京电影学院教授侯克明,《横空出世》《孔繁森》导演、中影集团一级导演、编剧陈国星,中国电影艺术研究中心研究员、中国儿童少年电影学会会长皇甫宜川,北京大学艺术学院教授、北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光,长春电影制片厂原副厂长、中国电影文学学会副会长、长影集团一级编剧、导演韩志君,中国电影美术学会副会长、中影集团一级导演石建都,全国三八红旗手、中国广电联合会演员委员会副会长、中国夏衍电影学会青少年电影专业委员会主任委员、中影集团一级演员颜丹晨,中国文联电影艺术中心副主任、中国电影家协会儿童电影工作委员会秘书长王纯等专家学者、业内人士参加会议。中国国家话剧院国家一级演员倪大红,北京电影学院教师、电影《马兰花开的声音》导演、编剧、总制片人马晓静等主创代表,以及河北省委宣传部副部长郭建亭、北京市委宣传部影视处处长韩培等出品方代表共同参会。会议由中国夏衍电影学会会长、资深电影监制、中影集团一级导演江平主持。

导演马晓静与主演倪大红

座谈会上,与会嘉宾充分肯定影片以真实生活为根基、以儿童主体性为核心、以音乐和美育为情感纽带的艺术探索,认为影片以独特的“去苦难化”现实主义表达,为新时代儿童电影创作提供了富有启示意义的实践样本,并从不同维度深入剖析了影片的艺术价值与时代启示。

与会嘉宾一致认为,《马兰花开的声音》的艺术价值,不仅在于讲述了一段山村儿童登上世界舞台的动人故事,更在于以一种尊重儿童、理解儿童、成就儿童的创作立场,探索了新时代儿童现实主义电影的表达路径。影片以“去苦难化”的现实主义美学突破传统叙事惯性,以真实质朴的儿童表达彰显生命尊严,以清澈动人的时代童声传递美育力量,将个体成长、乡村振兴、教育公平、国家记忆与文化自信融汇于一体,实现了艺术价值、社会价值与时代价值的有机统一。

从太行山深处的马兰村到北京冬奥会的世界舞台,从邓小岚老师十八年如一日的美育坚守到一群孩子用歌声完成的梦想接力,《马兰花开的声音》让人们听见的不仅是孩子们纯净的歌声,是新时代中国乡村发展的时代回响,更是美育浸润生命、艺术照亮成长的动人力量。

此次创作座谈会既是对影片艺术探索与创作实践的一次深入总结,也是对新时代儿童电影发展方向的一次积极探讨。与会嘉宾表示,期待以影片为契机,进一步推动儿童电影回归儿童、扎根生活、拥抱时代,在尊重儿童生命体验与精神世界的基础上,创作出更多有思想、有温度、有品质、有市场影响力的优秀作品,让电影艺术更好地滋养少年儿童成长,让新时代的中国童声在更广阔的舞台上绽放光彩。

◎嘉宾发言摘要

仲呈祥(中央文史研究馆馆员、中国文联原副主席):
为当代现实主义儿童电影树立新标杆

《马兰花开的声音》最值得珍视之处,在于摒弃了留守儿童题材“卖惨—逆袭”的惯性公式,展现出一种“去苦难化”的现实主义伦理自觉——不将孩子的困境当作叙事燃料,而是通过全实景拍摄与本色出演,让泥土芬芳的“真”、日常善意接力的“善”与阳光向上的“美”自然流淌。作为当年冬奥演出的亲历者,导演马晓静以自反性的纪实姿态兑现了对邓小岚老师与孩子们的精神承诺;而在声音美学上,影片将未加打磨的乡土童谣与希腊语《奥林匹克颂》平等并置,让“天籁”回归土地上的真实呼吸,彰显了“尊严不在登台时刻,而在每一个不被修饰的日常面容里”的深刻主题,为当代现实主义儿童电影树立了沉静而有力的新标杆。

张丕民(原国家广电总局副局长):
真情实感流淌在每一个画格之中

尽管影片制作成本有限,但主创团队倾注的真情实感流淌在每一个画格之中,孩子们真诚质朴的表演更是打动人心;编导团队展现出极高的创作智慧,巧妙将山村孩童的音乐梦想与冬奥盛会有机衔接,成为全片极具巧思的“高级亮点”。针对当前儿童题材影片面临的市场宣发挑战,建议积极联动中国儿童少年电影学会等行业组织和教育渠道,用巧劲做好分众传播,让这部诚意之作走进更多少年儿童的视野。

胡占凡(中国电视家协会名誉主席、中央电视台原台长):
将巨大反差转化为强大的艺术张力

影片有四大亮点:一是题材抓得准、极具创新勇气,巧妙将山区孩子与奥运会会歌演唱的巨大反差转化为强大的艺术张力;二是充满真切的纪实美学,通过真人真事与素人本色出演,在倪大红等实力派演员无痕托举下,做成了兼具纪实风格与动人力量的故事片;三是情感表达克制平和、分寸感极佳,于顺其自然中流淌温情;四是三条人物线索交织呼应、脉络清晰,做到了相得益彰。建议未来创作同类题材可进一步强化人物内心的情感博弈、心理变化和选择,并进一步通过剪辑、留白等视听手段提升艺术感染力。

田进(中国广电联合会副会长、原国家广电总局副局长):
真实打底与艺术提亮的完美平衡

影片以“小切口”折射“大时代”,生动诠释了邓小岚老师十八年坚守的教育初心,成为展现脱贫攻坚、乡村振兴与美育工程成果的鲜活注脚。影片主题重大、同频时代,坚持扎根人民,实现真实打底与艺术提亮的完美平衡,细节动人、直击人心。建议推动影片进校园、进乡村,让马兰花开的精神力量走得更远。

肖桂云(著名导演):
将瞬时感动凝固为银幕上永恒的记忆

影片显示出独树一帜的艺术格局与真挚品相。将太行山留守儿童的歌声置于北京冬奥会这一世界级舞台之上,向世界展现了中国少年儿童别样而震撼的精神风貌。马晓静作为女性导演,有着细腻克制的叙事匠心。从邓小岚的美育坚守、张艺谋的素人选拔情怀到马晓静的五年初心兑现,这份发自生活深处的大爱与真诚,让北京冬奥会开闭幕式上的瞬时感动凝固为银幕上永恒的记忆。

韩志君(中国电影文学学会副会长、编剧、导演):
童真表演赋予作品直抵心灵的感染力

影片的叙事智慧与创作协同能力出色。选题立意高远,以追梦轨迹生动折射出改革开放以来中国农村的历史性变迁;兼有纪录片与故事片的双重品格,善于“借勺水兴洪波”;同时童真表演质朴无华,天籁童声清澈纯粹,赋予了作品直抵心灵的感染力。

陈国星(著名导演):
现实主义精神与浪漫主义手法融合

一方面,影片极为准确地选用了浪漫主义的创作手法,以独特的叙事跳跃感巧妙串联起大山与世界舞台;另一方面,视听语言调度精湛、音画质感极佳,尤其是倪大红极具地域特色、饱含乡土气息的台词与表演,成功扛起了影片扎根大地的精神旗帜。

石建都(中国电影美术学会副会长、导演):
叙事切口精准,直击大众共鸣

影片荣膺今年金鸡奖最佳儿童片有四大核心优势:一是选材独特稀缺,填补现实空白;二是情节质朴纯粹,真挚情感动人;三是导演真诚敬畏,亲身共情铸就温度;四是叙事切口精准,直击大众共鸣。四大优势相辅相成,让影片成为新时代国产优质儿童电影的代表作。

陈旭光(北京大学影视戏剧研究中心主任):
扎根国家记忆的“事件电影”典范

透过影片仿佛听见了中国儿童电影迎来黄金时代的声音。影片给予我们三大启示:一是创意制胜与人民性表达的接力;二是扎根国家记忆的“事件电影”典范,交织多重社会主题;三是打破低幼标签、面向全民的群像视野,为当下儿童电影的市场突围提供了宝贵经验。

皇甫宜川(中国电影艺术研究中心研究员、中国儿童少年电影学会会长):
“一部从泥土里生长出来的儿童片”

该片堪称“一部从泥土里生长出来的儿童片”。影片在艺术呈现上具有纪实与本色水乳交融、音乐构筑合唱式群像、空间张力拉满及抒情克制朴素四大特色。张艺谋导演出镜的巧妙设计实现了两代电影人的精神薪火相传。中国儿童少年电影学会全媒体矩阵已第一时间重点推介这部电影,并计划将它带往明年2月的柏林国际电影节少儿影展,向世界展现中国乡村变迁与教育公平的时代图景。

刘军(中国电影博物馆党组成员、副馆长):
精准把握“儿童主体性”核心特性

影片精准把握了“儿童主体性”的核心特性与直击人心的视听艺术高潮。建议宣传推广中充分挖掘并用好奥运精神与大IP叠加效应。中国电影博物馆将安排这部影片入藏并免费放映,于上映期间举办主创对谈专场并带头保障排片,全力助力国产优秀儿童电影跨越市场宣发寒冬。

侯克明(中国儿童少年电影学会原会长、导演):
真实纪录影像与故事片美学融合

导演马晓静在影片中倾注“三颗心”——爱心、童心、真心。动画片盛行之下,真人儿童片不可替代。主创团队难得俯下身子倾听孩子的童心视角,将真实纪录影像与故事片美学天衣无缝融合。倪大红老师的真挚表演,完全融入孩子群体。建议宣传部门与教育渠道协同发力,打通优秀儿童影片走进青少年观众的“最后一公里”。

颜丹晨(著名演员):
真诚与专业的一次合力“托举”

正是国家脱贫攻坚到乡村振兴的宏大战略、邓小岚老师十八年的美育浸润、多方专家的殷切关注,以及倪大红以润物细无声的精湛演技稳稳托住全片、托起孩子们纯真表演的共同汇聚,才成就了一场跨越国家、时代与银幕内外的“全方位爱的托举”,让大山里的孩子在冬奥世界的舞台上绚丽绽放。

王纯(中国文联电影艺术中心副主任、中国影协儿童电影工作委员会秘书长):
“一句誓言、一个梦想、一群孩子”

影片自创作到获奖是“自天佑之”,这是一部由真诚初心与强大“心力”共同淬炼出的奇迹之作。在技术平权的当下,该片以跨越数年的行为艺术般的坚守与“发乎情”的真挚感动了评委,深刻诠释了致良知的教育初心。建议后续宣发可回归至“一句誓言、一个梦想、一群孩子”的朴素情感与家长共情点上,以接地气的平民化传播引爆市场。

倪大红(著名演员、影片主演):
“去标签、去套路、去说教感”

开机前我们便提前深入太行山区,与孩子们同吃同玩、步行数里陪伴放学,在真诚相处中打破隔阂,并确立了“去标签、去套路、去说教感”的表演准则,用融入生活的真情实感消解了专业演员与素人孩童对戏的壁垒。

马晓静(影片导演):
历时五年让美好愿望落地成真

作为电影导演领域的“新兵”,正是怀揣着兑现对邓小岚老师和孩子们的承诺这份初心,在京冀两地宣传部门的鼎力支持及师长前辈如家人般的悉心托举下,历时五年才让美好愿望落地成真。未来我也将带着这份感恩与鼓励,在创作道路上继续深耕前行。

郭建亭(河北省委宣传部副部长):
题材深耕、勇于创新与情怀贯穿

可以将影片成功归结为题材深耕、勇于创新与情怀贯穿。我们将全面吸收专家意见赋能精品创作,整合宣传、教育、文旅等多方资源与北京方面紧密协作打好宣推攻坚战,坚持社会效益优先,持续在儿童题材创作上深耕发力、再创佳绩。

韩培(北京市委宣传部影视处处长):
紧扣冬奥国家记忆与乡村美育浸润

影片在备案立项阶段便凭借紧扣冬奥国家记忆与乡村美育浸润的独特价值,获得北京市宣传文化引导基金重点扶持。我们将继续做好统筹协调与服务保障,助力影片赢得广泛社会回响。

江平(中国夏衍电影学会会长、监制、导演):
立意巧妙、站位高远、艺术纯粹

《马兰花开的声音》是一部立意巧妙、站位高远、艺术纯粹的优秀儿童电影。影片生动展现了新时代新农村新一代的精神风貌,彰显了深厚的乡村精神积淀与文化自信。主创人员扎根人民、扎根生活的创作站位,栩栩如生地再现了脱贫攻坚后充满阳光与朝气的山村新人,是一部从生活沃土中“长”出来的银幕佳作。