

《小马鞭》： 表现哈族文化、 满足少儿愿望的类型叙事

■文/张卫

天山电影制片厂拍摄的《小马鞭》，作为少数民族电影，它丰富生动表现了哈萨克族马背文化；作为少儿电影，它替代性地满足了少年儿童的心理愿望；作为类型电影，它为了实现主人公的终极目标，逐次展开排除障碍的悬念叙事，强烈吸引了受众的观影注意力，同时立体刻画了少儿主人公的脾气性格，细腻编织了人物关系，还让观众欣赏到了故事发生环境中的优美草原森林。

一、生动表现哈萨克族马背文化

表现民族文化特色，是少数民族电影的重要特点之一，电影呈现一个民族的文化不仅能表现出这个民族独特的生活方式、风土人情，还将深刻地塑造这个民族男女老幼的民族性格和内在气质，从而使这个民族的电影表现出审美的独特性。在哈萨克族的发展历史中，骑马不仅是哈萨克族人重要的出行方式，骑马射箭也是哈萨克族保卫家园战斗方式，骑马放牧还是哈萨克人的重要生产方式和生存方式，因此，哈萨克族人崇尚骑马，每年都要举办传统的赛马节，鼓励和表彰骑手精湛的骑手和奔腾如飞的骏马，故而哈萨克族人民中流传着这样的谚语：“英雄靠骏马，飞鸟凭翅膀”，赛马成为哈萨克族表现骑手力量、速度和勇猛之美的体育运动，2014年它被列为国家非物质文化遗产项目。哈萨克族的赛马与各国现代运动会上赛马项目不同的是，骑手都是十二三岁的少年，小男孩们从小被父亲教会骑马，从小就在马背上被培养历练。如今政府尊重保护发展繁荣哈萨克的这种马背文化，开启了马术进校园活动，电影《小马鞭》全力展示的正是这样一种民族文化背景里的中国故事，塑造着传统与时代交融中的小主人公以及围绕他的人物群像。

《小马鞭》以骑马赛马作为影像叙事的主要内容，还由于运动性是电影的主要美学特性之一，电影通过不断变幻的画面表现运动着的人和事物，从而使电影具有连续吸引观众的视觉魅力，因为从视觉心理学角度看，影像运动是一种视觉刺激，当这种刺激通过视觉听觉器官输入人的神经系统时，就必然引起神经系统的积极性活动反应。所以著名电影理论家克拉考尔认为运动是最上乘的电影题材；著名电影导演布区柯克认为追赶是电影的最高表现形式，追赶非常有助于构成一连串充满悬念的形体活动，因而它是最吸引人的题材。著名导演弗拉哈迪认为，西部片之所以受人欢迎，是因为“在原野上策马飞驰的景象叫人永看不厌”，所以《小马鞭》的取材，是最符合电影本性的影像选择。

二、替代满足儿童心理愿望

电影观众学在研究普通观众看电影的心理动因时认为，看电影的原理是用影像替代性地满足了观众的深层心理愿望，而真正给孩子们看的少儿片应该充分表现少儿的深层心理愿望，并且用影像替代性的满足他们的心理愿望。《小兵张嘎》之所以成为经典，是因为它生动地表达了主人公张嘎子想要一把枪的愿望，电影叙事最后让张嘎子得到了一只枪。《小马鞭》表达了小主人公昂萨尔的想要一匹马的愿望，电影最后让他骑上了马并参加了骑马比赛。

我们看到了小主人公昂萨尔爱马之深，想马之切，连做梦也梦见马，马占据着他的整个心灵和精神世界，全面深入表现主人公的心理愿望，首先会使人塑造更为鲜活，使得观众对人物的理解和体验更为深入，从而导致了观众对主人公的认同，把自己投射到主人公身上，与主人公合二为一，这个时候主人公的愿望就是观众的愿望，观众与主人公共同的愿望则是类型电影叙事的原动力，主人公的愿望能否最后实现，成为悬念，吸引着认同主人公的观众继续关注故事的发展，不断增强他们对叙事发展的急切期待。

三、逐次展开排障类型叙事

将主人公的愿望写定写充分之后，对主人公追求目标的延宕，便是类型电影叙事的重要技巧之一，编导在主人公为达目标不懈努力的过程中设置重重障碍，会让观众对主人公愿望的是否实现更为关注。

为了推延主人公达到目标的时间，编导常常让主人公接近目标后；后又拉远他(她)与目标的距离。主人公克服了旧的障碍，叙事再给主人公增添新的障碍，障碍使未来有两种可能性，观众急于知道最后是哪一种结果，才急切地看下去，因而我们将此称之为悬念性延宕。《小马鞭》的叙事正是用悬念性延宕吸引观众的观影注意力，小主人公越想要马，他爸爸就越不买马，那是因为爸爸觉得昂萨尔太野，怕给他买了马孩子不安全。这个时候哥哥也强调买马的障碍在于昂萨尔自己：他在昂萨尔的作业本上写：“如果不是你，爸爸早就买马了！”小主人公因此十分绝望，故事写了第一回合。

类型叙事的障碍设置不可能仅只有一个回合，它必须给主人公设定多道难关，而且每道难关需要逐级加码，每次加码都是戏剧冲突的一次升级，但升级前不能让观众彻底失望，需要对主体的愿望给予阶段性满足。于是我们看到，正当昂萨尔心灰意冷之际，叔叔送来了一匹马！小主人公喜出望外，他觉得终于有马可骑了。这时候编导又设置了新的障碍：爸爸提出谁先完成作业谁就能骑马，新的障碍导致了矛盾的升级，小主人公与哥哥的关系变成了竞争关系，昂萨尔为了得到马与哥哥展开了比赛：他咬牙切齿地拼命写作业，希望能赢得哥哥，获得骑马权，没想到哥哥在学校提前完成作业，马还是被哥哥拉走了，这让昂萨尔气馁不已。但他不服气，决定换一种方式竞争，与哥哥采用“石头剪子布”的游戏对决胜负，不料每次出手总是输掉，失败之后他在手机上寻找“石头剪子布”的获胜秘籍，结果还是赢不了！昂萨尔没有办法，提出将竞争改为摔跤，与比自己力气大的哥哥比摔跤，自然更赢不了，昂萨尔终于无计可施了！

就在这“山重水复疑无路”之际，拥有骑马权的哥哥突然拉肚子了，昂萨尔趁机动手，牵马而走，策马扬鞭，飞驰狂奔，不料马失前蹄，摔断了腿……

编导的层层设障，让叙事波澜起伏，充满张力，牢牢牵引着观众的注意力。

四、立体刻画男孩脾气性格

《小马鞭》的编导除了力求以叙事设置吸引观众以外，还浓墨重彩写好了主人公的人物性格，性格塑造是作品成功的另一关键。在少儿电影人物塑造方面，存在圆形人物和扁平人物的区别，圆形人物是指人物塑造的立体生动丰富，具有多面性和复杂性；扁平人物是指人物性格的刻画比较单一，好坏分明，具有先在的概念性和性格的单一性，缺乏人物性格的复杂化描述和多侧面勾画。有些少儿电影，按照三好学生的道德概念

描述小主人公，把他(她)塑造成教育培养标准中的理想人格，《小马鞭》没有从常规教育的概念和要求出发塑造扁平人物和概念人物，而是力求塑造一个生动活泼立体丰满的圆形人物形象，增强人物的真实感。

编导首先细致描述了小主人公的调皮捣蛋，这种调皮甚至是突破学校常规的胆大妄为，昂萨尔想马心切，竟然鬼使神差，大胆逃课，偷偷上了高年级学生去马场上上马课的车；为了骑马，他背着爸爸把他的马鞭偷出来，藏在书包里拿出家。这些违反少儿纪律约束的动作让观众看得忍俊不禁。编导描述他另一个性格侧面是特别执着，为能骑马他想尽一切方法，用尽一切手段。影片展呈的昂萨尔的第三个性格侧面是重感情，特别是对马的感情。开始他因输给哥哥不能骑马但每日精心喂马；给马梳理毛发不惜使用妈妈梳头的梳子；马被摔伤，他心疼地为马包扎伤口，并拿走床上的毯子进入马棚陪马睡觉；当他知道马将被卖去焦急万分，前去阻拦；当马追来时他情不自禁地抱着马头贴脸痛哭；兽医需要将马带回自家每日细致调理医治，昂萨尔要求一同跟去，爸爸同意后他高兴的直翻眼珠……

一个活脱脱的小主人公形象在编导的多侧面刻画下呼之欲出。

五、细腻写好男主人物关系

编导在塑造人物的同时还写好了小主人公的几对人物关系，诸如父子关系、兄弟关系以及昂萨尔与小女孩的关系，人物性格在对人物关系的描述中得到丰满充盈。

首先来看父子关系，父亲开始因他性格太野，怕他摔伤不给买马。在别人送来马匹后，父亲提出不做完作业不能骑马，参加赛马不能耽误功课。同时父亲也深知要求孩子学习好还不能缺失对他的性格培养，而骑马比赛则是锻造他勇敢坚强的重要手段，于是他细心交给孩子马术和比赛技巧。

编导细心描述的第二种关系是兄弟关系，兄弟二人在争夺骑马权的时候是激烈的竞争关系，昂萨尔在竞争中总是失败，但不服气。当哥哥将要离家去城市住校学习时，他追上去与兄长热烈拥抱，依依不舍。

编导别具匠心地描写了小主人公的第三种关系，即他与小女孩的关系，这似乎是一种朦胧的情感关系，见小女孩闷闷不乐，他带着小女孩玩小鸟，让小女孩从失语的忧郁转为开口说话的欢乐，当他知道骆驼走得最远，决定参加骑马比赛赢得奖品骆驼，好让骆驼驮着小女孩前往遥远的南极寻找爸爸，满足女孩的愿望成了他参加比赛的最终动力，这一段似乎是爱情片的动力叙事，哈萨克族的浪漫从孩童开始。

这部电影还用抒情视角拍摄了哈萨克草原和森林的美丽，我们看到哥哥骑着骏马迎着阳光，奔上山坡，昂萨尔骑着骏马奔向开满鲜花的草原，穿过绿色茂密的绿色森林，故事在美景中展开，人物在美景中成长，《小马鞭》让我们赏心悦目，心情激荡！

(作者系中国电影评论学会常务副会长)

看完《小马鞭》，回味无穷，感觉很温暖，很舒坦，很有愉悦感。审美感受虽说很多时候很难用语言文字表述清楚，表述出来也不一定准确，但意犹未尽亦有尽可表述之处。

影片不会无端吸引人，也不会无端的令人感动，总有理由。本片故事并不复杂，却很丰厚，情节也不曲折，却自始牵动观者心绪。影片开场，雪域赛马，一位对马和赛马无限神往的小学二年级的哈族男生内心独白：我的名字叫昂萨尔，我最大的梦想是，骑上全世界最快的马，打遍天下无敌手，可是，我们家没有马，一匹也没有。我问我妈，我妈说你去问你爸，我问我爸，我爸说：唉。。。。啥也不说了！声音带着小男子汉的质朴而“苍凉”，平缓而从容，而不是那种广播级的标准亮丽的小童声气，是属于草原的气息。接下来，就是这位小男生投到草地上快乐无比的、挥着手里的马鞭跳跃着回家的身影。十分简洁明快的把观众一起带回了他家，作为观众的笔者，也急迫的想知道，这位对马一往情深的小男生的家，为什么没有一匹马呢？

一部以小学生为主角的，以表现小学生群体生活与面貌、展示孩子的快乐与失落，追梦与挫折、天真与坚韧、委屈与惊喜并以少年儿童为主要欣赏主体的电影，自然爽朗、轻巧圆融的把观影者带入了影片的规定情景中，绝不拖泥带水或避重就轻。电影的篇幅与既定审美内容的关系，犹如佳肴与水，水多，则味寡。

无疑，《小马鞭》的味道鲜美而浓郁。依笔者个人感受，本片引人入胜处，其源头可概括为情、真、纯、美等几个关键词。

情

《小马鞭》全片以情贯通。父子情、兄弟情，战友情，人马情皆是情深意浓。

从影片开场的草原赛马，小主人公昂萨尔的几个近景和特写镜头，即凸显了他和马之间的关系，他的眼神与其他所有观众的眼神都不一样，那是一种一往情深的专注和向往，沉浸于对赛场和骑手们忘情的艳羡之中。回到家后，很自信的扬起手里的马鞭，再接下来的逃课混入高年级的赛马训练班车等一系列情节与细节，逐渐加强了孩子与马的情感浓度。后来马伤，把孩子与马的感情戏直接推入高潮，一直到最后实现了昂萨尔与爱马水乳交融的亲近与奔腾，把孩子与马的情感感知如诗如画如火如荼的呈现出来动人心魄地感染着观众。影片的父子情(当然包括母子情)最为深切而含蓄，甚至有些隐忍，不多说、不教导，只是告诉昂萨尔该干什么，不该干什么。父亲决意不买马，并非自己不爱马，而是为了爱护儿子昂萨尔(因为此前重重的从马背上摔伤过)，只好忍痛割爱—源自更为深切的爱。父母双亲默契而自然的呵护让这个充满爱心与勇敢同时也是很痴情地爱马的小儿子。昂萨尔为参加赛马培训选拔赛而逃学被老师发

现后，父亲严厉的说，把小马鞭交出来，从今天起，你的马鞭被没收了！二年级小学生一句话没说，那表情，分明透露出委屈但又理解，想分辩却又忍着，默默的承受，转向阁楼去喂那只可爱的小鸟儿。他似乎懂得了移情而分散自己的失落与惆怅。

兄弟情，本片的俩兄弟之间的情感表达很不一样，既不是那种话很多的互相冲突不断，甚至大打出手头破血流的亲兄弟，也不是那种很俗套很表面化的成天互相换着手互相夸奖的概念小兄弟，而像生活本身呈现的姿态一样，兄弟俩既亲情又互相较着劲儿，互相争夺共同喜欢的事物，采取“男人的方式(哥哥语)”决定谁拥有双方都喜欢而只能由胜方拥有的事物—剪刀锤子布。结果是昂萨尔一直剪刀锤子不过哥哥，只好眼巴巴的看着哥哥把自己喜欢的马从自己的眼前牵走，而自己还要替哥哥把马清洁好，喂哥哥威风光光的扬鞭跃马，观众既替弟弟委屈，又被弟弟感动。后来哥哥要离开家去城里上中学了，昂萨尔追上去紧紧拥抱着，忍不住笑着带着感动的眼泪，血浓于水。还有一对兄弟情，是来找父亲修板子的叔叔(张守一)，是昂萨尔把他领到家进来的，没想到竟是自己爷爷战友的儿子，这段戏影片才进入到7分半钟，寥寥数语，几个镜头，便能扣响人的感动神经并令人涌出热泪，这里当然饱含着爷爷辈当年的战友情，通过关键情节呈现出来，弥足珍贵。昂萨尔和罗爷爷小孙女的“兄妹情”则更具童话般的真挚与美好。这些美好动人情感，皆在叙事情节的关键点上自然而然不落痕迹的呈现出来，足见主创功力。

真

艺术作品之真，并非只是事件的物质性存在意义，而是整体与细节绽放出来的审美价值的真实存在，传达给接受者后令接受者由衷的相信一切皆是真实可信并受到感动。《小马鞭》呈现给观众的一切，无疑是创作者加工过的，无论整体还是细节，肯定虚构不少，不然便是纪录或新闻，而作为观众的我，不会想到这一切都是重构或虚构的，在我的内心深处，我相信那一切都是真的。

本片很传神做到了“规定情境之下热情的真实与情感的逼真”。

主人公将马鞭当马的心理依据是十分真切的，笔者儿时把水桶铁箍握在手里当汽车方向盘的情境记忆犹新，向往开车不可得，就想象成自己坐在驾驶室，手握方向盘，口里给汽车配音，开车、上坡、右转、倒车，加油。。。。。。自己的双脚就是汽车轮子。主人公昂萨尔想有匹马而不可得，只好握着马鞭爱不释手，人之天性，纯真以此。看到银幕上的昂萨尔，感同身受，异常真切。

小马鞭不能配上一匹好马，是个悬念。但本质上马鞭不是驱赶，而是一种亲近与拥抱，是朋友之间的密码与默契，是一种感情的传递。见马思鞭、挥鞭念马，马既有雄风，亦有柔美。所以，人与马心心相印，人视马鞭为马，与握铁圈如车，爱若珍宝，情属天性，真切。

《小马鞭》主题与立意的确立，故事的构建，情节的设置，人物的塑造，规定情境中造型空间的选取与呈现，尤其是塑造人物形体形象的主要演员和配角演员的表演，可说是十分准确与传神地传达了剧本对人物的设置与塑造。基于剧本的文字描写的准确，大小、主角演员都很准确、传神的把文学剧本加导演二度创作的成果真诚而准确的体现与表达了出来。整部影片虽然在主要情节上带有高度偶然性(张守一找到了父亲战友的儿子修板子)，却不令观众有“人为凑巧”之嫌，恰恰这一凑巧，昂萨尔家才会得到一匹马，才会有后面令观众回肠荡气的故事发生。但由于以编剧导演为首的主要创作准确的把握，不落痕迹的以真情实感的呈现把观众的内心征服了。

影片的真情感触随处可见，仅举一例：昂萨尔在语言课堂上给后面一排的同学炫耀自己画的马居然会奔跑起来，刚令后排同学惊诧却被老师发现并收缴，老师看完后笑着说：“你画的马还真好！我都想骑上去了！”这与老师先声色俱厉没收孩子的作品，然后狠狠的长篇大论教育一遍，犯错的学同立马表示错了，要改，会改，一定会改！但片中的昂萨尔不这样，一会照样逃学去混入高年级班车。这很符合八九岁少年的天性；老师也不当马列主义老太太，而选择与调皮却率真的同学为伍，先夸奖后提醒。非但老师显得可亲可爱，且更符合成长中小男生的天性。

纯

这是一部十分纯粹的儿童电影，也是一部非常适全家三代人一起观看的全家欢电影，表达孩子的愿望，以孩子为主角，孩子的行为与意愿是推动剧情发展的第一动力与最重要的依据，孩子的意志主宰了影片的走向与最后完成。而不是拿孩子说事儿、主要说与孩子意愿无关，甚至孩子完全不懂也不关注的成人的事儿，孩子成为叙述成人事项的配角与偶人。而《小马鞭》从片名到内容，就是一部纯粹洁净的儿童电影，儿童关注，儿童喜欢，儿童完全能懂并且会全神关注，同时大人也会被吸引的影片，因为，影片表达的童真童趣不幼稚不虚假，同样唤起成人的怜爱与回味。大人孩子的戏搭配得恰到好处，没有喧宾夺主，大人既不居高临下的强词夺理，亦非心不在焉的呵哄，而是平等相待，大人孩子之间心心相印，感情互相映照与渲染。无论在学校还是在家，无论在赛场还是在班车里，相处和美，温馨而愉悦。

这还是一部充满纯情感的影片，无论是几代之间、有血缘和没血缘的兄弟情、战友情、兄妹情、师生情皆为绝美。可以说，本片从主题立意，选材、叙事、人物塑造、表演风格等一系列综合元素和细节处理皆以纯见长，没有杂质，故事线不繁杂，审美内容却很丰厚。

美

《小马鞭》的美，是用语言文字表达不尽的，从第一个实景与动画结合的镜头开始，到最后镜头结束，没有一幅画面辜负了美字。可以说，观赏该片，是对观赏者视觉神经、听觉神经和心灵感觉神经是一次美润与温暖。故事尚未展开，先把观赏者的心吸入画面，被周遭如诗如画、如歌如梦的美景包裹着，使人有身处仙境之感，但这明明不是一部音乐风光片，而是一部众多人物、有起承转合跌宕起伏的故事片，人物与故事完全融入童话仙境般的天山美景中，故事感人，风景如画，美不胜收。甚至连山上的皑皑白雪，也散发出扑面而来的暖意。这是笔者看过的情与境结合得最完美的儿童故事片。

《小马鞭》真是一部好电影！一部故事情节好、质朴自然，娓娓道来，人物塑造成功、人文环境靓丽、演员选择与表演到位，爱心真，童心浓，音画美，十分温暖，充满爱的儿童电影。(作者系中国儿童少年电影学会会长)

