

从我们自己的历史和文化中寻找素材 打造更多展现本土风格的儿童剧经典

本报记者 王岩 撰

核心提示 第十一届中国儿童戏剧节于7月15日在北京开幕,本届戏剧节共汇聚了中外25家儿童戏剧团体的45台展演剧目,中国儿童艺术剧院的《报童》、辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院)的《大栓的小尾巴》等经典儿童剧参加展演。与此同时,正值儿童剧演出传统旺季的暑期,国内的各大剧场每周亦有多台不同类型的儿童剧正在上演。

作为戏剧艺术的一个分支,儿童剧以剧情浅显易懂、气氛活泼、互动性强、教育性强等特色备受家长和孩子们喜爱。如何给孩子们创演更多优秀儿童剧?如何通过儿童戏剧节的集中展演剧目获取优秀儿童剧创演经验,从而找到儿童剧未来创演方向?带着这些问题,记者采访了几位戏剧领域专家。他们认为,儿童剧是孩子们接触外界的一个重要媒介,由于这群特殊观众年龄小、辨别力弱,儿童剧无论是立意、剧本创作,还是角色塑造、舞台设计以及演出环节,都需细细打磨,从而给孩子们以正向影响与引导。专家们也建议,多从我们自己的历史和文化中寻找素材,打造更多展现本土风格的儿童剧经典。

好剧可以引导孩子进行一次“心灵上的长征”

儿童剧,顾名思义是以儿童为服务对象的话剧、舞剧、歌舞剧以及童话剧等不同类型剧种的统称。根据现在儿童剧的受众看,进入剧场观看儿童剧的观众多为学龄前儿童或者是小学生,年龄在14岁以下。孩子的文化需求就相当于全家的文化需求。带孩子看一场儿童剧,成为许多家长的选择,并且孩子看剧要有家长陪着,少则一位,多则全家出动,因此,在当下的戏剧演出市场,儿童剧成为一个十分火热的演出现象。

对此现象,中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍表示,2011年至今,中国儿童戏剧节已举办了11届,而这十多年也正是儿童剧演出市场不断扩大的时期。从儿童剧演出类型看,话剧、舞剧、歌舞剧、木偶剧等可谓花繁叶茂。儿童剧演出市场,观剧人次、演出场次和票房等数字也不断攀高。据疫情之前的数据可看出这种趋势,如,2018年儿童剧观剧人次为652.9万,2019年为680万;2018年演出场次为1.65万场,2019年约为2万场;2018年票房为5.72亿元,2019年约为10亿元。

儿童剧演出市场的前景广阔,但也出现了不少让人忧虑的问题。宋宝珍说,由于儿童剧演出市场火热,一些舞台剧团、演出公司纷纷进入儿童剧演出市

场。通过绚丽的舞台,吸引眼球,让孩子们喜欢,但这样的演出并不符合儿童剧演出引导孩子向善向上的初衷,粗制滥造的剧本与演出没有任何艺术性可言。

辽宁省文化艺术研究院二级编剧刘雪说,儿童剧的剧本创作也存在很多问题。一些剧团为追求市场效益,压缩制作成本,轻视儿童剧编剧,甚至一些儿童剧根本没有编剧,情节和故事是导演或是演员随便“攒”出来的,根本未思考过要演出的内容对儿童身心健康成长的影响。

辽宁儿童艺术剧院院长佟春光说,在儿童剧业内有这样一句话“儿童剧不是儿戏”。这句话既点出了儿童剧的重要性,又揭示了儿童剧的创作并不是像“儿戏”那么简单,一部好的儿童剧要有思想内涵,有教育引导意义,既让儿童喜欢,又要兼顾成人的欣赏要求。

目前,国家对于儿童剧的发展十分重视,出台了一系列的帮扶政策,近期辽宁儿童艺术剧院推出的儿童剧《听说过没见过》就是国家艺术基金舞台艺术创作资助项目。作为一部精心创作的儿童剧,既具观赏性、艺术性又具有教育性,观看过此剧的专家一致认为,好剧可以引导孩子进行一次“心灵上的长征”。

《大栓的小尾巴》剧照。

《孙悟空三打白骨精》剧照。

《报童》剧照。

重新创排后仍大受欢迎 经典儿童剧是可以流传的

我国儿童剧的起源要追溯到新文化运动时期,萌芽自20世纪20年代黎锦晖创作的儿童歌舞剧《小小画家》等,20世纪50年代后,国内相继成立了儿童剧团。1960年7月,辽宁儿童艺术剧院成立,成为我国第三个专业儿童艺术剧院。

佟春光说,辽宁儿童艺术剧院创作的经典儿童剧非常多,著名的有《小红军》《孙悟空三打白骨精》《大栓的小尾巴》《人参娃娃》等,题材丰富,反响强烈。今年的中国儿童戏剧节期间,《大栓的小尾巴》赴北京展演。

在中国儿童剧的历史上,红色历史题材儿童剧作品曾影响了几代人。宋宝珍说,儿童剧可以分为红色历史题材、现实生活题材、童话寓言题材、名著改编题材几个类型。每

题材都有很多经典作品,一些经典剧目虽然创演时间较长,但历久弥新;很多经典剧目经过重新创排后仍大受欢迎,从中可以看到,经典儿童剧是可以流传的。

辽宁儿童艺术剧院原创的《大栓的小尾巴》就是这样一部经典儿童剧,该剧根据寓言故事改编,于1989年首演,几十年来多次重新排演,演员换了一批又一批,但每次演出都受到热烈欢迎。

当下,全国各地院团也开始复排经典剧目,如中国儿童艺术剧院复排的《马兰花》《报童》等,辽宁儿童艺术剧院复排的《大栓的小尾巴》等。

谈到中国儿童艺术剧院复排的儿童剧《马兰花》,中国儿童艺术剧院院长冯俐认为,《马兰花》之所以家喻户晓、

让几代观众记忆犹新,外部因素是舞台艺术片的巨大传播力;内在因素则是作品本身的思想、艺术品质。“马兰花,马兰花,风吹雨打都不怕,勤劳的人儿在说话,请你现在就开花。”《马兰花》中的台词成了几代中国人终生难忘的儿歌,在每个小观众心中种下勤劳和善良的种子。

中国儿童剧发展史上曾创编了许多经典作品,塑造了很多美好形象,这些作品蕴含的中国味道,彰显着中华传统文化的魅力。儿童剧未来发展的方向还是要立足于中华传统文化,于中华文化土壤中寻找优秀元素,创作符合儿童心理,反映真善美的经典作品,让孩子感受中华优秀传统文化生生不息的魅力,也向世界讲好中国故事。

立足本土文化 创作更多具有中国韵味的儿童剧

“唐僧骑马咚哩咚,后面跟着孙悟空……”近日上演的沈阳京剧院排演的儿童剧《三打白骨精》是在传统京剧基础上改编的。《三打白骨精》属于京剧版儿童剧,是为儿童观众专门定制的,简化了唱词,对白风格充满童趣。在演出现场,小观众还可以走上舞台参与惩治懒惰又可恶的猪八戒的互动环节。

沈阳京剧院的儿童剧《三打白骨精》改编自经典名著,辽宁儿童艺术剧院的儿童剧《孙悟空三打白骨精》也取材于同一个故事。佟春光认为,儿童剧的创作需要多从我们的经典中寻找素材。除了取材经典,《人参娃娃》《大栓的小尾巴》等具有浓厚地域文化特色的题材也

是创作方向。儿童剧就是要探索如何创作立足本土文化,展现地域文化风格的优秀作品。

作为一部经典儿童剧,《大栓的小尾巴》是辽宁儿童艺术剧院根据我国寓言故事改编创作的。为呈现本土文化元素和地域文化风格,该剧编剧将故事发生的地点设置在冬天的东北,小观众走进剧场就会被白雪皑皑的舞台设计所吸引。赶集是东北乡村的民俗,在大集上,大栓和二栓让小观众们了解到东北的民间文化,“冰糖葫芦”“剪纸”“房檐下倒挂的玉米”等元素的设计,不但将家长们带回了童年回忆中,而且让生活在城市的孩子们感受到浓郁的民俗风情。这些标志性的东北文化元素生动地展

现在剧中,是对地域文化最好的展示和传承。

随着时代发展,儿童剧的演出方式也在不断发展变化。宋宝珍说,当下的儿童剧发展变化速度很快,从表现方法上,新式投影技术、高清荧屏、VR技术的应用、全新的声光技术等都将出现在舞台上,这些高新科技手段应用于儿童剧演出中,对于孩子们来说是很新奇的,孩子们天性活泼,想象力丰富,在观剧过程中接触到各种科技元素,对培养孩子们的创造力都会发挥重要影响。好剧本是儿童剧的根本,多从我们自己的历史和文化中寻找素材,才能创作出富含中国韵味的经典。

(本文照片由辽宁人民艺术剧院提供)

文艺微评

古装剧应于细节 展现传统文化魅力

刘艳妮

犹记得某古装剧中嫔妃们的“一耳三钳”,更新了观众对清宫戏造型的认知与想象,还有《清平乐》中曹皇后的“珍珠妆”和高度还原的凤冠华服,充分展示了宋朝宫廷服饰和妆容的特点,让人耳目一新。

观众选择观看古装剧,除了给人带来视听觉的愉悦享受外,对传统文化的向往与追溯也是重要的出发点。服装、化妆、道具(以下简称“服化道”)是古装剧的颜值,精致的“服化道”能起到衬托人物气质、奠定剧集整体格调的作用,有助于传统文化内涵的传递与审美品格的塑造。

一部电视剧选择以古装形式呈现,自是与故事发生的历史时代背景有关。即使是架空历史背景的古装剧,也是在中华传统文化的土壤孕育而来的,有着中华文化的根基和东方的审美韵味。因此,古装剧的“服化道”要在敬畏历史、尊重历史基础上还原中国古代建筑、人物服饰与妆容、风俗礼仪等基本风貌,展现中华优秀传统文化的独特魅力。《清平乐》《知否知否应是绿肥红瘦》《鹤唳华亭》《梦华录》等古装剧精致还原宋朝市井百态,展现焚香、点茶、挂画、插花、美食等精湛技艺,掀起宋文化热潮。反观《凤囚凰》中被网友戏称为“缝纫机头”的女主角造型,在解读历史、呈现历史上产生偏差,不协调的发型造型与当代观众的审美接受有一定的距离,因而成为剧集的槽点。“服化道”细节上的不走心会让一部原本精彩精彩的剧集变得黯然失色,甚至饱受诟病。

古装剧等古代题材文艺作品,是从中华传统文化中汲取养分和艺术创作,要注重在细节中传承与弘扬中华优秀传统文化的博大精深。从服装造型到道具布景,古装剧的“服化道”要在细节真实的合力中营造真实的历史氛围,给观众以真切的观剧感受与美的艺术追求。只有传统文化的内核与古装的外壳统一于细节之中,才能打造精致的古装剧集。与其花重金邀请流量明星引发噱头,还不如在剧本打磨、“服化道”设计上多下功夫。

尊重历史 是古装的压舱石

刘恩波

“子不语怪力乱神”,孔夫子的信守生命真实和历史真实的价值观,千百年来代代相传。中国古典戏剧艺术即便强调艺术想象和艺术虚构,也以不能在精神灵魂上失真、失据、失节为要义宗旨。即便到了不断创新的当今时代,我们的戏剧、戏曲、古装片还有电视连续剧依然需要恪守文化传统绵延不绝的精髓命脉,这是作品的根。离开根,谈不上创新。在玩花样里让艺术变得无根无脉,无据无凭,是得不偿失的事。

彰显古典韵味,演绎历史上的人生故事,倘若不尊重既往的基本史实,背离生活和情感的基本逻辑,而任意曲解误解历史,甚至人为编造捏造离谱的故事,那就是离开文艺本体精神的无源之水无本之木。

为了吸引眼球,追求所谓的看点,而让思想内涵乃至艺术神韵跌落各种形式主义的泥潭里,就是舍本逐末。尊重历史、讲求格调依然是古装片和影视剧的压舱石。

好的作品追索生命的道义和命运的起落沉浮的来处与归处。譬如话剧《商鞅》,就写照出古代变法斗争中主人公身上的热情和冷血的较量与纠葛,现实和理想的切割与拉锯,让我们目睹了活生生的历史本身的复杂。相比之下,有一出写花蕊夫人的戏,却徘徊在花蕊夫人与孟昶、赵匡胤等人之间的多角爱情故事,将本来一个有胆识的女子处理成水性杨花的女子形象。写过“十四万人齐解甲,更无一个是男儿”的著名咏怀诗句的花蕊夫人,成为了故事好看的牺牲品,这样作品牺牲掉了历史命运中人的无奈抉择的悲剧性,只能是博人眼球的即看即丢的爽剧。

有一点戏说,也不是不可以,但是如果多数的古装片、连续剧和戏剧作品,都玩多角恋,都搞穿越、玄幻、仙侠,那么中国传统文化和本源精神就会失“魂”落“魄”,观众的欣赏兴趣和习惯就会被引领到历史虚无主义和历史游戏闹剧为上的错乱之地。此之为鉴,不能不察!

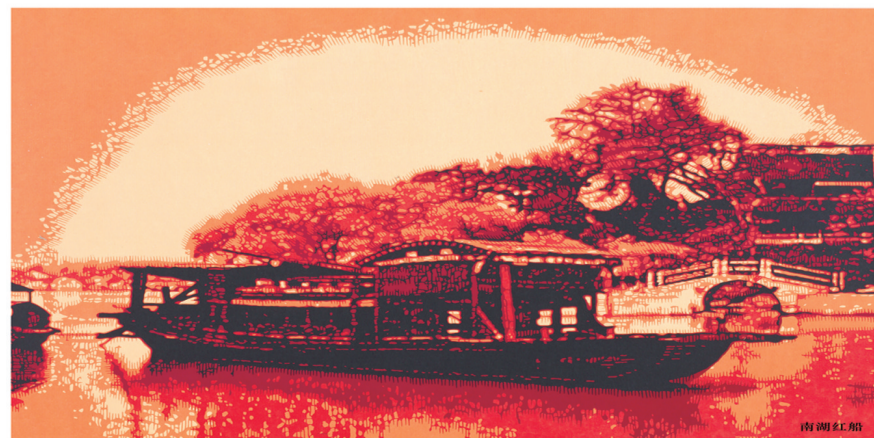
《人参娃娃》剧照。

“讲文明树新风”公益广告

圆梦启航

你双桨摇动的那一刻,就注定了伟大与辉煌!走过百年风雨,共产党人旗帜高扬。噢,红船中国梦,启航!

铁林

中国网络电视台制 山西广灵 王增荣剪辑

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达