

关注

循着童心之路,向“审美本位”回归

——第十四届中国儿童戏剧节观察

□马亚琼

儿童戏剧应当与儿童文学深度联姻,携手共抵儿童精神深处。儿童戏剧创作者可以充分汲取中外儿童文学作品的艺术滋养,以此提升剧本的文化蕴涵,以鲜明生动的形象、真挚动人的情感、深入浅出的哲思,更好地反映儿童的现实与内心世界,从而引导他们认识自我、理解他人、探索世界。

儿童剧《送不出去的情报》剧照

儿童剧《敦煌·九色鹿王》剧照

儿童音乐诗剧《和风一起散步》剧照

在娱乐与教育形态多元的当下,儿童戏剧不同于屏幕媒介的单向传播,而是以“在场性”构建起独特鲜活的艺术场域——孩子们在剧场中与角色共情、与故事对话、与演员交流、与同伴合作,在沉浸式体验中理解真善美的内涵,在想象力的碰撞中培育审美感知力。今天的剧场早已超越了单一的表演空间,既是文化传承与艺术普及的平台,更是儿童精神成长、亲子心灵交流不可替代的载体。

由中国儿童艺术剧院等主办的中国儿童戏剧节正是秉持着“点亮童心 塑造未来”的共享理念,自2011年创办至今,已为国内小观众带来了世界五大洲35个国家和地区339家院团的563台剧目,线上线下共计演出2533场。作为国内首个“国字头”儿童戏剧节,它见证了行业从选材同质化到创作多元、从教育为主到审美本位、从单一呈现到技术融合的跨越发展。今年举办的第十四届中国儿童戏剧节在延续初心的基础上,恢复了国际剧目线下展演,打破了地域和时空局限,让艺术盛宴惠及更多儿童。在弘扬中华优秀传统文化的同时,戏剧节积极展现国际戏剧理念,于文化交流中拓宽儿童戏剧艺术视野,践行了“循童心之路,拓艺境之疆”的愿景。

从“教育本位”到“审美本位”

今年的戏剧节汇聚4个国家21家儿童戏剧团体的42部剧目,集中展现了新时代儿童戏剧工作者在贴近儿童情感、表现儿童生活、满足儿童愿望、陪伴和促进儿童精神成长上的艺术开拓。展演作品内容涵盖传统文化、现代生活、生态环保、自我探索、红色教育、国际交流等多个主题,以话剧、音乐诗剧、木偶剧、京剧、脚偶剧、肢体剧、北京曲剧等多种艺术样式呈现。

剧目创作上,此次参演作品呈现出三大亮点:一、现实题材儿童戏剧大胆创新,拓展了儿童戏剧题材表现范围,在国家重大战略与儿童情感之间搭建起艺术的桥梁。如《长江女神,你愿意做我的爸爸吗?》聚焦“长江大保护”的战略,以长江白鱀豚和江豚为切入点,用浪漫主义的手法与超现实视角,展现了长江生物的绚烂多姿和感人情谊,呼吁孩子们尊重生命、敬畏自然。二、革命历史题材的立意与人物塑造有所深化。新时代儿童戏剧创作者在战争题材的故事讲述方式、英雄人物形象的塑造、少儿抗战主题立意的深化上下功夫,打破了常见的叙事模式和思维定式,引发了孩子们的情感共鸣与民族精神认同。如改编自作家薛涛小说《情报鸽子》的《送不出去的情报》,充分运用悬念、突转等手法,通过“现实时空”与“回忆/幻想时空”的交织,塑造了鲜活的杨靖宇形象,展现了革命先辈们用生命保护孩子远离战争、呵护他们精神成长的感人故事与深切情感。三、中华优秀传统文化题材与当代儿童审美的对接。创作者不再满足于简单的“故事复述”,而是通过现代表达手法实现了“价值重构”,让传统文化在与当代儿童的精神对话中焕发新的生命力。这些作品的叙事视角多以植根于现实的幻想方式切入,凸显传统故事的现实性和当代性,着力于孩子们的心灵成长。如《封神之哪吒大战海龙王》将“斗法”主战场置于2025年的北京,以风趣幽默的语言,表现当代小学生的现实生活和心灵世界。《敦煌·九色鹿王》则采用小学生研学途中

构建多元共生的儿童戏剧生态

儿童戏剧与孩子天性完美契合,不应只是大城市孩子们独享的“奢侈艺术”。为此,今年的儿童戏剧节新增西部地区分会场,开展红色题材剧目线上免费展播以及优秀剧目巡演活动,16部优秀儿童剧作品在9个省、市的18个市区县演出122场,让更多孩子获得优质戏剧作品的滋养。当然,面对全国2亿多岁儿童,儿童戏剧的创作数量和质量还远远不能满足多样化审美需求,这需要更多有志于儿童戏剧创作的艺术家的加入。近年来,中国儿童戏剧节为青年创作者的成长成才和作品展示特别开设了“绽放·启航”优秀剧目展演板块。《七七的森林》《方寸里的中国画》等作品均来自中国儿童艺术剧院的“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划。从2022年至2025年,该计划共收到461位青年创作者投稿的441个创意,从中孵化出43部风格各异的作品,迄今已演出百余场,不仅为众多青年戏剧人和跨领域的艺术家提供平台,也为孩子们推出了更多审美风格各异的作品。

在积极构建多元共生的儿童戏剧生态的同时,今年的儿童戏剧节也呈现出儿童戏剧新的发展趋势,带来了新的艺术启发。

首先,要以内容为王,强化文学性。儿童戏剧应当与儿童文学深度联姻,携手共抵儿童精神深处。儿童戏剧创作者可以充分汲取中外儿童文学作品的艺术滋养,以此提升剧本的文化蕴涵,以鲜明生动的形象、真挚动人的情感、深入浅出的哲思,更好地反映儿童的现实与内心世界,从而引导他们认识自我、理解他人、探索世界。

其次,要形式多样,增强创意性。儿童戏剧的艺术样式需注重独特创意和跨界融合,充分发挥剧场的魔力,激发孩子们的想象力、好奇心。如本届戏剧节的西班牙木偶剧《废宝动物大马戏》,用废旧物品制作精致灵动的木偶形象,引发了孩子们一阵阵惊叹。意大利脚偶剧《百变小脚丫》则以演员双脚为主要偶型载体,通过快速现场变装,构建脚偶角色的形象、性格与人物关系,惹得观演现场不断爆发出阵阵欢笑声。这些作品提示我们,儿童戏剧作为唯一一种以观众类型而不是剧种命名的舞台艺术,其艺术表达要更加开放、多元、创新、准确;一切舞台艺术表现方式只要是符合儿童审美思维、能够准确服务戏剧内容的,都可以“为我所用”。

第三,要年龄分级,增强精准性。儿童戏剧创作要继续深入研究不同年龄段少年儿童独特的心理特点和审美需求,精准打造婴幼儿戏剧、童年戏剧、少年戏剧等年龄分级。当然,优秀的儿童戏剧创作应该有丰富的内涵,但不能据此忽视儿童戏剧年龄分级的必要性与重要性。比如0到3岁的婴幼儿正处于感知觉发展关键期,认知以具象思维为主,无法理解复杂情节,审美需求聚焦在安全感的建立与多元感官刺激上,核心诉求是通过戏剧完成感知体验而不是故事理解。因此,婴幼儿戏剧应以感官启蒙为核心,审美表达上偏向具象化和游戏化,表现形式上简单且直观,内容主题要复现日常经验。4到12岁童年的儿童,已开始进入从具象到抽象的过渡思维,他们的审美需求从感官体验升级为情感代入与价值观启蒙。因而,童年戏剧应以情感共鸣为创作核心,审美呈现上偏向故事化和幻想性,表现形式丰富有趣且具有叙事性;作品主题大多注重展现角色的成长,内容涉及友谊、合作、历险等;人物设定多为伙伴式的,能让儿童观众带入他们认同的角色情感,为人物的成功而高兴,为其失败而难过。13到17岁少年期的孩子们开始进入抽象逻辑思维阶段,他们的自我意识初步觉醒,开始关注自我与世界的关系。这时他们的审美需求就从之前的情感代入升级为更加深入的思想碰撞与自我探索,对剧目的真实感和思想深度的要求会显著提升。少年戏剧应以理性思考为核心,审美呈现要体现艺术质感,戏剧语言要具有思辨性,能与少年实现深度情感共鸣和思想碰撞。目前,国内婴幼儿戏剧刚刚起步,少年戏剧极度匮乏,这些都亟待突破。

总之,儿童戏剧在培养孩子们对美的感知、对善的认同、对世界的好奇方面发挥着潜移默化的作用。期待创作者能坚守童心视角,创新表达方式,让戏剧成为照亮孩子成长之路的光源,助力他们建构起更开阔的世界观、更饱满的精神品格。这是创作者的责任,也是使命。

(作者系中国儿童艺术剧院创作部副主任、副研究员)

音乐剧《风声》将开启全国巡演

本报讯 根据作家麦家同名小说改编,由北京演艺集团、云冉惠聚文化传媒有限公司出品的音乐剧《风声》,历经三年孵化,日前在上海与观众见面并于11月15日开启全国巡演。该剧通过舞台艺术重现抗战时期“无名英雄”的信仰抉择,以创新艺术表达吸引青年观众,同时入选中国文联青年文艺创作扶持计划项目、中国文学艺术基金会与中国文学艺术发展专项基金资助项目、“大戏看北京”文艺创作孵化平台精品创作项目。

麦家表示,音乐剧《风声》将旋律、和声与舞台空间有机融合,把厚重的文

字转化为立体的舞台表达,既保留了小说“限制时空下智力与情感博弈”的叙事精髓,又通过强化剧中女性角色的精神主体性,使经典IP焕发出时代活力。该剧总制作人、作曲阿云嘎表示,改编是文字与音乐“骨肉连筋”的再创作,以“悬疑中暗涌的诗意”与“绝望里藏匿的希望”为核心美学追求,通过血肉丰满的角色塑造与情感真挚的叙事,搭建起当代观众与历史对话的精神桥梁。据悉,此次全国巡演将前往杭州、长沙、深圳、北京等地,并计划于2026年登陆海外舞台。

(路斐斐)

曲艺剧《贫嘴张大民的幸福生活》上演

本报讯 10月10日至14日,中央戏剧学院表演系2022级曲艺(相声创作表演)班毕业演出剧目——曲艺剧《贫嘴张大民的幸福生活》在中戏实验剧场上演。该剧根据刘恒同名小说改编,以张大民一家为主线,生动展现了20世纪八九十年代的百姓生活,幽默诙谐地描绘了普通人在时代变迁中的生存智慧与坚韧乐观。

2022年,曲艺正式纳入《普通高等学校本科专业目录》,中央戏剧学院率先开设了全日制曲艺本科专业。作为该专业首届毕业班,2022级曲艺(相声创作表演)班此次创新性地以曲艺剧形式展

现学习成果。该剧由周泉、沈先阳编剧,王宏坤、刘涛滔执导,以写实为主、写意为辅,综合运用了方言和京东大鼓、快板、山东快书、单弦、相声等多种曲艺形式,在合理的情境下跳进跳出,增强演员的角色感、立体感以及与观众的互动感。

中国文联副主席、中国曲协主席、该剧总策划冯巩表示,该剧把戏腔、戏核和精彩的细节用曲艺的独特方式加以呈现,努力追求故事好、包袱足、语言精,引人入胜。中央戏剧学院院长、该剧出品人郝戎谈到,该剧在创作中融合中华美学传统与当代审美追求,是曲艺与话剧结合的一次有益探索。(王 兔)

2025新时代首都剧本孵化项目剧本推介会举办

本报讯 由北京市文化和旅游局主办、宽友(北京)文化交流有限公司承办的2025新时代首都剧本孵化项目剧本推介会日前在京举办。7位专家对66部入选储备孵化库的优秀剧本进行推介,其中有至少10部作品将获得量身打造的孵化方案并投入孵化。

推介会上,与会专家从选题立意、艺术水准与孵化潜力等方面对话剧、戏曲、儿童剧、综合4个组别的入选作品展开点评,认为本届入选作品题材多元、视角丰富,艺术探

真心,是说创作者真诚地为儿童观众创作,力求作品适合于他们的年幼心灵;贴心,是指创作者要同儿童观众心贴着心,用换位思考的方式贴近儿童观众的审美需求。真心加贴心,才能让儿童艺术创作唤起儿童观众心灵深处的深切共情。

当前中国艺术界专为低龄段儿童创作并受到他们喜爱的作品还不算多,据统计,我国0到14岁少年儿童人口目前有2亿多。这个数量庞大群体的健康成长,需要能够同他们的成长过程形成准确对应的众多艺术作品的亲密陪伴。笔者对歌剧,特别是儿童歌剧较为陌生,但在看过国家大剧院的原创儿童歌剧《阿凡提之真假阿凡提》后,直觉感到,这样令人感动的儿童歌剧还是太少了。

首先,该剧注重以新疆地域特色的音乐旋律和舞台奇观感染观众,能让他们沉浸式地投入欣赏。其中,手鼓和热瓦甫等新疆地区民族乐器的演奏可谓点睛之笔。作曲家通过民族风情的旋律和多样的音乐手法,成功塑造了真假阿凡提、小国王、小女孩帕丽达和好驴、坏驴等众多令人印象深刻的形象,实现了小观众们仅凭音乐就能识别真假阿凡提的艺术效果。舞台呈现上,角色的服装造型夸张又可爱,真假阿凡提的服装搭配固定且易于识别,小国王的服装、体态和夸张表演让其一举一动都令观众忍俊不禁。整个舞台布景色彩鲜丽动人、民族特色浓郁,营造出一个梦幻般的童话国度。

其次,该剧对历史悠久的阿凡提传奇故事做了有趣的创新改编。剧作着重讲述阿凡提来到太阳城后,发现有人假冒自己行骗百姓,于是设计引诱假阿凡提当众出丑的故事。假阿凡提的罪行败露也促使太阳城的小国王认识到,只有善待百姓才是好国王。剧中,阿凡提机智地带领百姓团结起来识破假阿凡提的骗局、抵抗和打击其借国王名义而仗势欺人的行动,以及他教育国王纠正财税政策错误、努力做仁厚爱民的君王等内容,蕴含积极的思想价值,对今天的儿童可以产生启迪心智的作用。作品通过精心提炼的唱词,塑造出智慧仁义、“爱管天下不平事,总把穷人放心里”,勇毅神奇、“看尽人间不平事,伸张正义写传奇”的阿凡提形象。

再次,该剧选择了一种喜悲融正且符合中国观众审美取向的美学风格,作品通过真假阿凡提之间有趣的正邪较量渲染喜剧感,让小观众们乐在其中,也让孩子们在目睹假阿凡提以国王的名义猖獗地压榨百姓时,不由地与剧中百姓一道,痛感“坏国策”给大家带来的巨大危害。最后,当阿凡提带领大家依靠智慧和团结战胜假阿凡提并唤醒小国王后,作品引人向上的正剧效果显现出来。王宏伟等主演的风趣表演,加强了这种喜悲交融感最终把小观众们引向了人类共通的“正义战胜邪恶”“公正击败偏私”的正剧性思想内涵上。

最后,该剧始终注意同小观众的真情互动。全剧开始前,形体编导与两位手鼓和热瓦甫演员,用有趣的乐器演奏和识别环节,调动小观众们的兴趣和参与感;演出中,主创又陆续设置了能引发观众参与兴趣的剧情环节,演员们从形体到表演都着意展现夸张效果,一些角色还走下舞台与观众席中的小观众们交流,让孩子们有效地参与到剧情中,强化了整体的戏剧性效果。剧中还设计了小国王同乐队指挥之间的戏谑化交流环节,为剧情增添了童趣色彩,也展现出音乐作为艺术桥梁,可以起到化解人际矛盾、引领人物成长等精神辅助作用。

综观该剧,它启示我们,面向儿童的艺术作品首先要适合于儿童观众,创作者不能忘掉儿童的审美特点,强行让他们提前欣赏相对艰涩的成人化作品。在此方面,歌剧《阿凡提之真假阿凡提》提供了一个范例:剧情简易、有趣,便于儿童观众接受、记忆,并能较快沉浸于故事中。剧情设计上,尽管假阿凡提的骗局被揭穿、小国王愿意做好国王等设计,在成人观众看来有些过于简单,但对儿童观众而言,难度或许刚好合适。在喜悲融正风格打造方面,该剧让喜剧性、悲剧性和正剧性三种美学风格元素相互交融,满足了观众的审美期待。这些创新经验可以为今后更多儿童舞台艺术作品所吸取。如果再将这些创作经验归结为一点,那就是,面对儿童观众不仅要做到真心而且还要贴心。真心,是说创作者真诚地为儿童观众创作,力求作品适合于他们的年幼心灵;贴心,是指创作者要同儿童观众心贴着心,用换位思考的方式贴近儿童观众的审美需求,让作品呈现出同儿童观众心贴着心的美学效果,满足他们心灵深处的渴望。真心加贴心,才能让儿童艺术创作唤起儿童观众心灵深处的深切共情。

(作者系北京语言大学教授、中国评协会副主席)

□ 王一川

儿童需要真心贴心之作