

# 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



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，笔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来看，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，一些草台剧团、演出公司纷纷进入儿童剧演出市场。通过绚丽的舞台、吸引眼球的装扮、夸张的表演，虽能让孩子们喜欢，但这样的演出并不符合儿童剧演出引导孩子向善向美的初衷，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创刘雪说，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，轻视儿童剧编创，甚至一些儿童剧根本没有编创，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”。

## ◎ 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院团。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院团。

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。每种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优秀传统文化，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，让孩子们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

近日，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愛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，该剧编创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，不但将家长们带回童年回忆中，而且让生活在城市的孩子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、高清大屏、VR技术的应用、全新的声光技术等逐渐出现在舞台上，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。

（《辽宁日报》王岩岷）

## 读书朋友圈

夏日时节，夜短昼长，倘是为着纳凉避暑，日子自是好打发得很。尽可酣眠醉卧，把扇邀风，叨闲言絮语，听蝉噪蛙鸣，不觉中，已逍遥走一日时光。但这样便甚是可惜了，因为炎炎夏日，大可用作两字，读书。

古人都是惜时如金的。曰为学当利用三余，哪三余？“冬者岁之余，夜者日之余，阴雨者时之余。”此言非谬，而其首要者就是强调了寒冬苦读。不过，清人张潮却以为夏亦有三余，所言绝妙：“晨起者，夜之余；夜坐者，昼之余；午睡者，应酬人事之余。”其要旨，在于信乎了李昂的一句话——“人皆苦炎热，我爱夏日长”。

的确，漫漫夏日，从来吸引了天下读书人不忧反喜，只为其中的颜如玉了。盛夏读书，其趣多多，其乐融融，以今日之见，又较古人胜，粗略点来，起码有四。

其一，时宽。不用多说，夏读最大的优势肯定是时间足够宽裕，少了孙康映雪或匡衡偷光式的烦恼，也不须像闻鸡起舞那么辛苦，尽可顺其自然，高卧徐醒，只要不浪费时间，充分发挥利用效率，再对比张潮的标准参考一二，这收益也就颇为可观。

其二，境雅。得益于现代文明，我们有了古人无法企望的优势。空调、电灯、网络，构筑起舒适便捷的读书空间。古人虽有宽榻雅居，环山池水，却奈何不了自然的短处。酷热难当，蚊蝇滋扰，地卑砖湿，如此等等，都不是什么雕窗画屏可以遮掩的。现在好，同样可斜倚竹簟，口品清茗，甚至还可归情山水，却少了诸上各种烦恼，得享一方清宁空间。

其三，检促。这里有两层意思，均跟夏季特性有关。一是夏日衣襟短，取书查书阅书等最是方便，如此可趁机检查反思自己的读书状态，不足如何，改进又如何。二是为防虫蠹蠹噬，古人就有利用烈日晒书的传统；当此时际，整理盘点既有书目，同样是对自己的肚子里的那些“书”进行晾晒的好机会。

其四，心凉。这也是最核心的因素。若想让心凉下来有多种办法，读书则是一妙法。还是张潮说得对：“读史宜夏，其时久也”。当沉浸于历史的大波澜里，个人的荣辱得失、身世浮沉尽皆度外，小我早已消融于大我的宇宙世界里，哪里还会想到什么炎凉寒暑、变幻沧桑！当然，除了读史，不管什么书，只要钻进去了，同样会起到一样的效果，凉。

黄庭坚有诗云：“清风明月无人管，并作南来一味凉。”他写这首《鄂州南楼书事》时，还有点揶揄，有那么点不平。其实，对普天下读书人而言，这是多大的幸福啊。独坐小楼成一统，管他春夏与秋冬，钱财皆粪土，富贵如浮云，我们所追求的，正是这种无处不在，无往不复的凉意和凉境。

## 征稿启事

文艺，是文学和艺术的总称，是人们对生活的提炼，升华和表达。文艺作品是丰富多姿的社会关系，千差万别的人物形象在艺术家头脑中长期孕育并激发他们将心目中的形象表现出来的结果。

本报开设《文艺天地》版面，内容设置为与未成年人相关的文艺作品鉴赏（包括但不限于影视作品、书画作品、儿童文学等）。欢迎给我们来稿交流。请在文末标明您的姓名、电话、身份证号、银行账号和开户行信息。

邮箱：jswmtl@163.com

## 炎炎夏日好读书

张凌云

## 星空

书写最浪漫的古诗词！

## 国学课

星空，神秘、朦胧、静谧、深邃、苍凉……早在千百年前，古人面对浩瀚的星空，就曾发出过万千感慨。他们以世间最纯粹的语言，汇成篇篇诗章，凝聚成一个个不朽的经典。沏壶热茶，抬头仰望，领略星空的千般姿态。轻翻书卷，低头冥想，品味诗中的万种情怀。

更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。  
今夜偏知春气暖，虫声新透绿窗纱。

——《月夜》刘方平

夜静更深，朦胧的斜月撒下点点清辉，映照家家户户。天上，北斗星和南斗星都已横斜。

西风吹老洞庭波，一夜湘君白发多。  
醉后不知天在水，满船清梦压星河。

——《题龙阳县青草湖》唐珙

醉卧扁舟，只见一片星光璀璨的世界，似幻似真、缥缈迷离。不知道是天上的星辰倒映在水中，还是我身处梦境呢。

万帐穹庐人醉，星影摇摇欲坠，归梦隔狼河，又被河声搅碎。还睡、还睡，解道醒来无味。

——《如梦令·万帐穹庐人醉》纳兰性德

寂寞独处，不停地饮酒，竟至沉醉。颓卧帐中，抬头仰望，只见满天繁星摇曳，仿佛就要从天空坠而下。

细草微风岸，危樯独夜舟。  
星垂平野阔，月涌大江流。  
名岂文章著，官应老病休。  
飘飘何所似，天地一沙鸥。

——《旅夜书怀》杜甫

微风吹拂着江岸的细草，那立着高高桅杆的小船在夜里孤零零的停泊着。星星低垂在辽阔的天际，月亮倒映在江面上，随波涌动。

月黑见渔灯，孤光一点萤。  
微微风簇浪，散作满河星。

——《舟夜书所见》查慎行

黑夜中的河面上，只有渔船还闪烁着点点萤光。微风拂过，水面上泛起层层波澜。灯火散落河中，好似繁星洒落在人间。

早雁忽为双，惊秋风水窗。  
夜长人自起，星月满空江。

——《水宿闻雁》李益

耿耿长夜难眠，起身坐起，透过船窗向外望去，只见空寂辽阔的寒江中，撒满了繁星与残月的倒影。

众岫耸寒色，精庐向此分。  
流星透疏木，走月逆行云。  
绝顶人稀少，高松鹤不群。  
一僧年八十，世事未曾闻。

——《宿山寺》贾岛

透过清澈缓流的水，看见夜空的点点繁星，云在移动，看起来却是月亮在走。

夕殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。  
迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。  
鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共。  
悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。

——节选自《长恨歌》白居易

细数迟迟钟鼓声，愈数愈觉夜漫长。遥望耿耿星河，直到东方吐露点点曙光。

海天东望夕茫茫，山势川形阔复长。  
灯火万家城四畔，星河一道水中央。  
风吹古木晴天雨，月照平沙夏夜霜。  
能就江楼消暑否？比君茅舍较清凉。

——《江楼夕望招客》白居易

杭州城万家灯火，在江的四面闪烁着。灯火倒映在江面上，宛若一道璀璨的银河。

雪照山城玉指寒，一声羌管怨楼间。江南几度梅花发，人在天涯鬓已斑。  
星点点，月团团。倒流河汉入杯盘。翰林风月三千首，寄与吴姬忍泪看。

——《鹧鸪天·雪照山城玉指寒》刘著

面对闪烁的点点繁星，普照的朗朗圆月，我独自一人痛饮不休。喝着，喝着，仿佛那银河都摇曳在我的杯中。

文华