

我国儿童戏剧升级优化还有许多路要走——好的儿童剧是一幅看不尽的画

◎ 宋雨霜

6月22日晚，童话剧《涂涂的梦想》在海南省文昌市玉阳公园上演；QFunTheater 儿童实验剧团的三部“古籍与我”系列作品《本草纲目》《镜花缘》《诗经大海》，于6月20日至23日在北京保利剧院上演并开启巡演之旅；甘肃儿童剧院原创儿童剧《黄河边的故事》于6月21日、22日在深圳市光明区文化馆上演……一场场儿童戏剧充实了儿童观众的精神生活，也种下一颗颗真善美的种子。

《涂涂的梦想》从主人公涂涂的视角出发，带领小观众走进剧中与众不同的动物世界，陪伴涂涂一起冲破重重阻碍、追寻梦想；《本草纲目》《镜花缘》等作品用当代视角重新演绎中国经典古籍，映照并反思现今孩子们的生活；《黄河边的故事》以旅人讲述故事的形式，展现了黄河文化、甘肃文化的独特魅力。这些儿童戏剧内容丰富、取材灵活、形式新颖，演出效果很好。儿童观众及其家长表示，希望欣赏到更多有温度有深度的儿童戏剧。

儿童剧应让不同观众找到精神价值

“五四”新文化运动催生了中国现代儿童戏剧。改革开放四十余年来，我国儿童戏剧走向繁荣发展的康庄大道。创作内容方面，既有对中国传统经典剧目的改编，也有对西方著名童话作品的改编，更有关注中国当代现实的力作。如《三个和尚》《大闹天宫》《卖火柴的小女孩》

孩》《报童》《闪乐吧，繁星》《魔法森林》等多次重排复演，既产生了社会效益，也有可观的经济效益。

在中国儿童艺术剧院院长冯俐看来，“好的儿童戏剧应该是一幅看不尽的画，每个不同年龄、不同生活阅历的人，都可以从中找到自己需要的那一部分精神价值。”于孩子而言，可以跟随剧中主人公的成长体验悲欢离合，起起伏伏的情节、生动形象的布景变换等也可以培养想象力、共情心。于成人而言，可以在儿童戏剧中找回失落的童心，感受温情，促进亲子关系和谐。

由奥斯卡金像奖影片《狮子王》改编的儿童剧《狮子王》，近年来在国内多次上演，一位成都母亲去年带着孩子看完该剧后表示，“以前都是在电影院或荧屏上看，在剧场近距离观看，现场氛围很棒，没想到三岁的孩子全程认真看完。其中有一段亲子告白，看得我潸然泪下。我还特意回头看了看其他家长的反应，才发现不只我一个大人哭了。”

儿童戏剧不仅可以启迪孩子的想象力、培养共情心，也能帮助他们拓展知识、掌握技能。例如济南儿童艺术剧院的原创剧目《憨憨熊了不起》是一部“安全养成剧”，讲述了防溺水、防火、防拐卖、防震等安全知识。“可以提高小观众对隐藏在身边的安全隐患的防范意识，增强防护能力。这些内容不仅孩子们需要了解，家长们也需要注意。”一些家长陪着孩子看剧后，给予较高评价。

国内儿童戏剧行业的现状与局限

我国儿童戏剧的发展已逾百年，名家辈出、精品不断，但与国际儿童戏剧发展相比，仍有一定差距，剧目生产的质量数量与观众日益增长的精神文化需求之间也存在矛盾。

“当前国内儿童剧演出市场鱼龙混杂，一些儿童剧粗制滥造，质量有待提高，家长应该仔细甄别。”济南儿童艺术剧院青年编剧胡成红表示，“建议家长选择有良好口碑的院团、剧场原创或引进的儿童剧，为孩子们选择健康向上又营养丰富的精神食粮。”

儿童戏剧要有童心内核，具备趣味性、启发性、互动性等特点，然而，当前一些儿童剧目存在口号化、概念化、脸谱化、说教化等问题。不符合孩子的审美情趣，缺乏新颖的表现手法，再好的思想也无法传达到孩子的心里。

目前，儿童戏剧编剧人才储备不够，编剧资源地域分布失调，儿童戏剧演出市场缺乏有效的监管和评价机制，这些问题均导致儿童剧作品质量良莠不齐，观众观剧需求得不到有效满足，如一些剧目低估了儿童观众的智商和感情，内容过于幼稚肤浅，题材往往局限在传统童话故事或畅销IP改编，形式也只追求简单热闹轻松的剧场效果。

当代儿童眼界开阔，信息获取来源众多，自主性增强。面对升级的观众，如何创作出更多让当代孩子喜欢并对其成长有益的作品，是所有儿童戏剧工作者面临的挑战。

除了短期“破圈”还需持续优化

由中国儿童艺术剧院推出的原创歌舞剧目《猫神在故宫》，今年4月开启全国巡演，可谓近兩年来的“出圈”之作。《猫神在故宫》根据同名绘本故事改编，用“猫眼”看世界，向全世界的大小观众展现代表中华历史文明和中华优秀传统文化的故宫。该剧不仅打造成新空间沉浸式演出——将演出舞台与公共空间相融合，还推出剧场版音乐剧，挖掘IP的最大价值，形成演出矩阵，这也是国家艺术院团面对不断发展的演出市场做出的新尝试。

人生就是相遇又别离——观动画片《机器人之梦》有感

◎ 董雪

机器人，他们快乐度日，亲密关系由此产生。一次海边狂欢后，机器人发生故障动弹不得，小狗使尽全力也不能挪动机器人，只好暂时将其留在沙滩上。谁料第二天海滩关闭，小狗三番两次溜进来，无奈被巡警捉回……小狗只好选择等待次年6月1日海滩重新开放。

他们能否重逢？机器人孤零零地躺在沙滩上，做了三个梦。梦里的一切都如初见时美好，他一次次哼着轻松的曲调、迈着惬意的步伐向小狗走去。然而，即便是在梦里，他们也未能见到。没有机器人陪伴的小狗再次孤独，试图结交新的朋友，结果被欺负、被嘲笑。

时间如此缓慢，思念化作漫天飞雪飘向大地。机器人的梦里始终春暖花开，始终是小狗的模样。然而现实残酷，机器人被卖进垃圾回收站，惨遭解体。幸好浣熊及时出现，给了机器人新生。小狗也终于等来6月，然而挖遍整个沙滩，小狗只找到了机器人的一条残肢。

他们能否重逢？电影最后给出答案，机器人远远望见小狗，喜出望外、不顾一切地向着朝思暮想的小狗飞奔而去。他们终于重逢了吗？不！并没有。此时小狗的身边有了新的机器人，机器人身边也有了浣熊。在现实面前，机器人吹灭幻想，最终停止了奔跑的脚步，只远远望着小狗，与小狗隔空再舞。他们并没有重逢，而是选择避而不见，和新伴侣共度今后的时光。

在《机器人之梦》里，有人看到的是爱情，有人看到的是友情，有人看到的是成长路上的自己。有人因爱却不得而恸哭，有人因错失重逢而抱憾良久。好像我们总是在勇敢和懦弱、拥有和失去、遗憾和释怀之间丢失心神，却常常忘了：人生本来就充满了相遇与别离。

长大后，才慢慢明白，总有一些人会一路淡出我们的生活，这些都是成长的必修课。我们寻找着爱，也在被爱找寻，无数个相遇和别离之后，生活会教我们如何去爱以及如何被爱。山水一程程，在应该放下时，坦然放手未必不是最好的选择，要相信，一切都是最好的安排。愿我们都能遇到一个照亮我们生命的人，愿我们都有爱与被爱的勇气，并且永远相信爱。

自然与人文的交响——读《我的阿勒泰》

◎ 段小华

爱和对生命、生活的独特理解与思考。

李娟的文字充满诗意和画面感。她不仅描绘了自然的美，还通过对民族生活的描写，展现了民族的质朴和善良，让读者感受到不同文化的丰富性和多样性。

李娟还通过亲身经历和细致观察，描述了阿勒泰人民的勤劳、善良和乐观的生活态度。她用生动的语言讲述了牧民的日常生活，展现了他们在艰苦环境中与自然和谐相处的智慧和坚韧。无论是草原上的放牧场景，还是村庄里的小卖部，李娟都能用她独特的视角，将充满生命力的画面呈现出来。

在探讨人与自然、人与人、人与自我之间的关系时，李娟通过对生活小事的描写，引导读者思考生活的真谛。她的文字充满对生命的热爱和对自然的敬畏，让人感受到生活的美好和生命的力量。这种对生活的深刻理解和感悟，使得《我的阿勒泰》不仅仅是一部描绘自然风光和民族风情的作品，更是一部富有哲理的生命启示录。

读完《我的阿勒泰》，我被李娟对那片土地的爱和阿勒泰人民的坚韧所感动。我渴望置身其中，感受宁静与力量。在快节奏的现代生活中，我们需要像阿勒泰的人们一样，保持一颗纯净的心，去感受大自然的恩赐，去珍惜生命中的每一个瞬间。

读书朋友圈

夏日也是读书时

◎ 何小琼

远方的朋友寄来茉莉花茶，还有送我的新书，并留言道：“花茶配林清玄的《太阳下山有月光》，怎么样？绝配吧？”绝配自然称得上，窗外吹着微热的轻风，琉璃杯里漂浮着轻盈曼妙的花茶，一本好书在手，惬意至极，这个夏日顿时素美起来。

《太阳下山有月光》的封面是大片的海洋蓝，起伏的山峦朦胧唯美，犹如罩着一层神秘的薄纱；近处，入夜的一处民居四合院中，一家人围着吃晚饭，饭菜丰盛，灯光温馨，孩童们在一旁玩耍，老人和年轻人像是在唠家常，院子围墙外是一株有了一些年月的古树，倾斜着，郁郁葱葱的模样，树下有透着淡黄色光的灯笼。这本书的封面色调柔和，最吸引我的是那露出半边脸的月亮，宛如羞涩的少女，凝视着人间。我忽然明白，这本书确实适合夏日阅读，那么素美浪漫的色调，那么恬静清凉的月色。身边花茶正袅袅升腾起香气，我爱不释手地打开这本书，沉浸在它的世界里。

家，算不上宽敞，但书是必不可少的。新买的书柜还散发着木头的香味，整齐地摆放了书籍。电脑桌上的柜子也摆满了书，正阅读的会随手放在台面上。夏日晚上，点燃蚊香，无烟无味的那种，驱赶那恼人的家伙。有时阅读入了迷，被蚊子光顾也不知道。有时它们会在耳边嗡嗡叫唤，抬手一挥，目不斜视，阅读的兴致并没有受到打扰。有时会喷些驱蚊液在露出的手脚上，做好防备工作，才能心安理得地阅读。

我习惯同时阅读多本书。桌上永远放着四本书，每一本的类型都不一样，一本国外名著、一本名家散文、一本国学、一本哲学或者美学。每一本每天都有定量，阅读多少页或者几篇文章，不至于捧着一本书看半天。遇到有灵感的素材，会拿个本子记录一下，写文章时就有了素材。轻松阅读，愉快阅读，无论春夏秋冬。

记得年少时就喜欢阅读。当时所住的家，蚊子特别多，到了晚上，会像轰炸机那样四处寻找下嘴的机会。母亲会为在灯下做作业或者是看书的我们点燃布条编织成的“蚊香”，棉布的料，会散出浓烟，虽然会造成空气浑浊难闻，但能驱赶蚊子，我和弟弟能安心读书。后来，弟弟爱上泡脚读书，装一桶水，把脚伸进去，享受水的清凉，又能让蚊子不靠近，着实是个好办法。有一次，弟弟读书入了迷，手臂被蚊子叮了几个大包也浑然不知。母亲走过，一巴掌挥了过去，拍死两只吃得肚子鼓鼓飞不动的蚊子。吓得弟弟把书都丢了，引得我们哈哈大笑。父亲摇摇头说：“这书害了。”

“勤习圣贤金榜书，夏日文思满笔墨。”“鸟啼声里书声闲，夏日勤勉读圣贤。”“银锄一策夏炎炎，书页清音唤白鸥。”读古人写夏日读书的诗句，也是夏日的乐趣，能从中感受到古人的勤勉，对自己也是一种激励。夏日也是读书时，莫辜负了这大好时光。

今天看什么

《机器人之梦》是2024年第96届奥斯卡金像奖最佳动画长片提名电影，于6月8日在我国上映。影片讲的是一只狗与一个机器人的故事。故事简单，画面干净，全片没有一句台词，却胜过千言万语，几度让人落泪。小狗不堪孤独，订购并亲手组装了一个

前段时间，8集电视剧《我的阿勒泰》热播，引发关注。该剧改编自作家李娟同名散文集。李娟以细腻的笔触和深厚的感情，成为当代散文界的一颗璀璨明星。她的作品《我的阿勒泰》为读者打开了一扇窗，展现了新疆阿勒泰那片土地的辽阔。在这部作品中，李娟以独特的视角捕捉了阿勒泰的壮丽景色和淳朴的民族风情，表达了对那片土地的深厚情感。《我的阿勒泰》不仅是一部关于自然与人文的华美篇章，更是一部充满哲理的生命赞歌。

书中，李娟带领读者走进阿勒泰那片神秘的土地，用生动的笔触描绘了自然风光：辽阔的草原、巍峨的雪山、蜿蜒的河流和宁静的湖泊。每一处景色都如同一幅生动的画卷，展现出大自然的无穷魅力。她巧妙地融入当地民族的生活习俗，让读者在感受自然之美的同时，也能领略到哈萨克族、柯尔克孜族等民族的质朴风情。这些散文都是李娟对亲身经历的真实记录，她用动人的文字，描述了阿勒泰人民的日常生活和他们与大自然和谐相处的情形，展示了对阿勒泰的热

儿童戏剧的发展需要这类优秀作品发挥引领作用，也需要在丰富作品类型、找准风格定位、培养编剧人才、创新演出形式等多个维度发力。

北京儿童艺术剧院副院长王炳燃介绍，近年来，北京儿艺突破儿童戏剧市场流行的“童话+游戏”模式，开辟了一种全新的“儿童现实主义”艺术表现形式，用一种“浪漫主义风格喜剧”的体裁，在现实生活和儿童心灵世界诉求之间搭起了一座桥梁。例如《想飞的孩子》《胡同.com》《北京童谣》《足球少年》等作品反响很好。

过去的作品受众定位于儿童，内容和形式往往偏低幼化，现场也常常出现“孩子看戏，家长刷手机”的现象，如今出现了很多合家欢儿童剧。“如果每个成年人内心都有一个童话种子的话，就会把对世界的想象力和善良传递给孩子。孩子如果能看到成年人都喜欢看的童话，也会对世界有更丰富的认识和理解。合家欢戏剧应该欢乐喜庆，但要有艺术的深度，给更多人带来戏剧的影响力。”央华戏剧艺术总监王可然表示。

增强观众的参与感、交互体验，也是儿童戏剧从业者的探索方向。如沉浸式互动儿童剧《蹦蹦·元宝和咕呱》通过环绕立体式舞美，将整个剧场变成一片“神秘的童话森林”，并创新性地将小观众座位搬到舞台之上；环境式儿童剧《我和大圣的一天》打破传统舞台束缚，让孩子们能够在观看中自由地穿梭在戏剧空间里，演员也能用更细致入微的表情与动作，将人物情感进行更精准的表达。

在编剧队伍优化方面，济南儿童艺术剧院院长任晓坪认为，“可以向国外学习先进经验，加强创作人才的培养和引进，我们需要培养有创意、有能力、有责任感的儿童剧创作者。”

总之，我国儿童戏剧升级优化还有许多路要走，如加大现实题材发掘、重视新媒体传播平台的运用、实现与观众互动反馈等等。

国学课

古诗词里听蝉鸣

◎ 王文莉

盛夏，蝉鸣萦绕在枝叶间，此起彼伏，仿佛整个夏季都是蝉的世界。古往今来，诗人们写下了许多与蝉有关的动人诗篇。

《礼记》记载：“夏至到，鹿角解，蝉始鸣，半夏生，木槿荣。”夏至一过，蝉就开始鸣叫了。唐代诗人卢仝的《新蝉》诗云：“泉溜潜幽咽，琴鸣乍往还。长风翦不断，还在树枝间。”寥寥几句，作者便将蝉鸣描写得栩栩如生，蝉声如幽咽的清泉，响彻耳边，更像一曲婉转的琴声，在树枝间飘荡，即使长风也带不走蝉的歌声。

蝉声让唐朝诗人白居易乡愁顿起，他在《早蝉》里写道：“月出先照山，风生先动水。亦如早蝉声，先入闲人耳。一闻愁意结，再听乡心起。渭上新蝉声，先听浑相似。衡门有谁听，日暮槐花里。”作者用简洁直白的语言，直抒胸臆，一听到蝉鸣，就泛起乡愁，越听愁意越浓。渭河边的蝉声，与家乡的蝉声何其相似，此时家乡衡门有谁在听这蝉声？听蝉的身影淹没在夕阳下的槐花林里，蝉声引起了诗人对远方亲人的无限乡思。

初唐名臣虞世南的《蝉》诗云：“垂緌饮清露，流响出疏桐。居高声自远，非是藉秋风。”这首诗托物寓意，是唐人咏蝉诗中时代最早的一首，很为后世人称道。虞世南本为隋朝旧臣，由于才高学广，为人正直，被唐太宗李世民留用。他笔下的鸣蝉，寓意立身品格高洁的人，并不需要借助某种外在力量，就能居高致远，成了诗人因才干卓越，被朝廷重用的自我表白。

“初唐四杰”之一的骆宾王也有《咏蝉》诗：“西陆蝉声唱，南冠客思深。不堪玄鬓影，来对白头吟。露重飞难进，风多响易沉。无人信高洁，谁为表予心。”写这首诗时，骆宾王遭诬陷身陷囹圄，此诗借蝉抒怀，语多双关，表达了自己品性高洁却不为世人所理解的心情。全诗由物到人、由人到物，达到了物我一体的境界，是咏蝉诗中不可多得的佳作。

晚唐诗人李商隐的《蝉》诗写道：“本以高难饱，徒劳恨费声。五更疏欲断，一树碧无情。薄宦便犹泛，故园犹已平。烦君最相警，我亦举家清。”这首诗表面写蝉，实际上是写作者自己，全诗运思高妙，耐人寻味，语出愤激，直抒胸臆，感情强烈。诗歌首尾圆融，意味深长，喟叹自己像蝉一样抱负高远，满腹经纶，却不受重用，困苦潦倒。

虞世南的《蝉》，骆宾王的《咏蝉》，李商隐的《蝉》都是唐代借咏蝉以寄意的名作，由于三位诗人的地位、际遇、气质不同，立意迥异，各臻其妙，被称为唐代咏蝉诗的“三绝”。

炎炎夏日，翻看带有墨香味的诗书，我恍惚进入另一个清凉世界。古人云：“读书遣长夏，乐而忘暑热。”美妙的蝉诗，让人神清气爽，所谓心静自然凉，文字的魅力，让我烦躁的内心开始变得澄澈。

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