

暑期，由热门童话IP《故宫里的大怪兽》改编而成的系列家庭音乐剧将在多地巡演。作为国家艺术基金2023年度传播交流推广项目，音乐剧《故宫里的大怪兽》聚焦传承与守护、成长与自我、亲子关系等话题，寓教于乐，融入诸多有趣又有料的传统文化元素，打造了一场瑰丽神奇的感官盛宴。

A | 国潮风起 名IP的多样化呈现

近年来，“国潮”风势头强劲，蕴含中国传统文化元素以及地方文化特征的IP形象层出不穷。依托大IP《西游记》的影视作品《哪吒之魔童降世》《大圣归来》红极一时；电视节目《唐宫夜宴》拓展到年轻群体喜爱的盲盒、NFT等领域；《青璃》《太吾绘卷》等国风武侠游戏成绩不俗。

同时，依托博物馆或非遗文化而获得广泛影响的优秀案例不在少数，如三星堆博物馆将古蜀文化延伸到文创、彩妆等领域；以岭南非遗“凉帽”为载体的“小凉帽”网台联动，飞出甘坑小镇。架构在“故宫”这一超级IP之上的解谜游戏盒《迷宫》系列，从首部《如意琳琅图籍》，到之后的《金榜题名》《永乐疑阵》，甫一众筹，必雄踞热度榜首。童书《故宫里的大怪兽》主要面向小读者，2015年问世以来，受到普遍欢迎，且被改编成动画片、音乐剧等多种艺术形式。

《故宫里的大怪兽》主要讲述主人公意外地踏入故宫中奇幻的“天一城”，不仅能与其间的神兽们对话，而且自己也成为这个世界的“天选之人”，承担使命，完成对真相的探寻以及自我的成长。由该IP改编的动画剧集已上线两个系列（《故宫里的大怪兽之洞光宝石的秘密》和《故宫里的大怪兽之月光迷宫》），均采用“真人真景+CG动画”的制作模式，主人公李小雨借此完成普通女孩与卡通少女之间的身份切换，同时这种表现方式也巧妙地沟通了现实实景的故宫博物院与奇幻世界“天一城”，亦真亦幻，既有真人代入的沉浸感，又有“激活”和“复原”故宫神兽奇趣世界的想象力。

由原著作者常怡参与改编的系列音乐剧已推出《故宫里的大怪兽之吻兽使命》和《故宫里的大怪兽之消失的龙女嫁衣》两部作品，将七十二万平方米的故宫浓缩进剧场的有限舞台，观众步入剧场仿若置身于一座琳琅满目的故宫文化宝库，在悬疑的气氛中，抽丝剥茧解开种种谜团。剧作融科普性、教育性、趣味性于一体，不失为家庭亲子童话剧的佳品。

《故宫里的大怪兽》海报。

给孩子编织一场魔幻之旅 ——《故宫里的大怪兽》·

文本刊特约撰稿
张意薇

《哪吒之魔童降世》海报。

《西游记》海报。

B | 趣味文博 解析传统文化典故

故宫不仅是辉煌壮丽的宫殿建筑群，还承载着国人丰富的哲学思想和生活智慧。其中的文物典藏、历史掌故，乃至逸闻轶事，无不散发着中华优秀传统文化的魅力。

《故宫里的大怪兽》以一只采编新闻的宫猫梨花作引，故宫里的神兽们陆续登场。音乐剧《故宫里的大怪兽之吻兽使命》的怪兽主角“吻兽”，其形象来源于殿宇屋顶正脊两端的鸱吻（又称鸱尾、吞兽等）。关于穿刺吻兽身上的宝剑，流传着多种说法。一说因怕它力量强大吞下整条屋脊而被插上宝剑；一说它生于南方，不愿守护北方的宫殿，为防其逃跑而被插上宝剑。诸此种种叙事，大多和古人对强大力量的惧怕以及安土重迁的观念有关。在新创故事中，吻兽因六百年前的一场大战，主动牺牲自我而吞噬混沌，身负重伤，从此一直背负着镇压混沌之力的封印之剑。吻兽被塑造成有担当、有勇气的正面形象，故事在传统基础上，有了新的蕴涵。

故宫太和殿等级最高，因而其上的脊兽队

伍最长，十位神兽即“一条龙二凤三狮子，天马海马六押鱼，狻猊獬豸九斗牛，最后行什像个猴儿”。前面领头的也叫“骑凤仙人”或“骑鸡仙人”，因为骑的到底是什么，古人也说不清。宫殿或官邸使用脊兽的数量有严格的等级限制，等级降低，数量也相应减少。俗语常说的“五脊六兽”一般是指五条上脊，加上四角各配的六只脊兽。北方可用“五脊六兽”来形容一个人整天无所事事、闲得发慌，就如同蹲在屋脊上，哪里也不去的神兽一样。

“哪里也不去”，倒也应了故事“守护与传承”的主题。而为孩子讲述传统文化，既要新奇萌趣、细节考究，也要根植文化，深入浅出。无论是原著，还是衍生的动画片及音乐剧，《故宫里的大怪兽》均能从儿童的视角出发，贴近少儿认知、把握儿童心理，将传统文化元素与现代观念创新性融合，潜移默化中让人从中得到审美的熏陶与心灵的滋养，从而也对得到与失去、守护与传承的关系产生新的领悟与思考。

C | 教育反思 破解亲子关系难题

亲子关系是两部音乐剧在改编时重点突出的话题。吻兽和龙女的父亲是威严强大的龙，吻兽在成长过程中被寄予了独特的使命，龙女也要按照父亲所期望的时机成婚。他们都拥有父辈最深沉、最无私的爱，可是它们都不快乐。

吻兽面对的是要成为君王就要历经坎坷的沉重压力，所以生活中没有快乐、没有笑语欢歌。即便他学会了呼风唤雨，也已经掌握了很多本领，却还是被父亲粗暴地斥责为“什么都不行”。所以吻兽胆怯、压抑，贪玩惹祸后选择了遮掩，而不是坦白和承担。

龙女是龙王最爱的女儿，龙王希望给予女儿世界上最周全的呵护和最好的东西，所以龙

女不能和人类交朋友，它还要有最完美的婚礼，可是龙女真正想要的东西是什么呢？主人公寻找孕育四季生命的五色土、探秘隐藏古老秘密的金水河地宫，在揭开龙女嫁衣神秘丢失之谜的同时，也将找寻到自我和快乐；在收获友谊的同时，获得表达自我以及和父母沟通的正确方式和珍贵勇气。

参照神兽世界之外三个小孩的成长故事，作者常怡曾表示，李小雨、杨永乐和元宝，每一个角色都代表学校中最常见的孩子。作者希望用梦幻的故事给普通的孩子编织一个美妙的世界，弥补现实中的失落，让他们能丰富而快乐地在世界上走下去，然后实现自己的价值。
同