

中国儿童戏剧： 闪烁吧，繁星

文 | 本刊特约撰稿 曾庆江

2023年7月15日至8月20日,以“点亮童心,塑造未来”为主题的第十二届中国儿童戏剧节在北京举办。这一盛大的专门性戏剧节规模宏大,除了线下举办诸多儿童戏剧展演外,还在线上设立“国际优秀儿童戏剧展演”,特邀多个国家相关剧目进行公益展播,让广大少年儿童在酷暑之中享受到浓浓的戏剧饕餮盛宴。同时,儿童戏剧节也是在文化产业大背景下对儿童戏剧进行的一场大盘点,因此备受市场关注。

黎锦晖先生。

A 儿童剧的百年荣光

规模宏大的儿童戏剧节使得儿童戏剧再次进入大众视野,成为大众媒体、广大少年儿童以及家长热烈关注的对象。我国儿童戏剧的发展已逾百年,名家辈出、精品不断,可谓是荣光无限。

“五四”新文化运动催生了中国现代儿童戏剧的诞生,这首先应当提及的人物当为黎锦晖。被誉为中国儿童歌舞剧拓荒者的黎锦晖,1891年出生于湖南湘潭,曾担任《小朋友》杂志的主编,创作了不少儿童文艺作品,代表性作品为儿童歌舞剧《麻雀与小孩》。《麻雀与小孩》整个作品分为五场,分别为“教飞”“引诱”“悲伤”“忏悔”“团圆”,讲述调皮男孩诱捕小麻雀后,老麻雀心急如焚,最终小男孩忏悔放走小麻雀,小麻雀母女得以团圆。故事很简单,但童趣盎然。叶圣陶在1928年创作的《风浪》《蜜蜂》,包蕾在20世纪40年代创作的《巨人的花园》《玻璃门》等,都代表着当时儿童剧创作的较高水平。

20世纪五六十年代是儿童剧创作的黄金时期,出现不少厚重之作,比如张天翼的《蓉生在家里》,刘厚明的《小雁齐飞》,葛翠林的《草原小姊妹》,王镇的《枪》等。当然,最值得提及的是老舍的《宝船》《青蛙骑手》以及任德耀的《马兰花》。《宝船》和《青蛙骑手》都取材于民间故事,在经过老舍改编后,赋予了新的时代精神和教育意义,影响深远。“马兰花,马兰花,风吹雨打都不怕。勤劳的人在说话,请你马上就开花。”这是任德耀在《马兰花》中的经典童谣。作为中国儿童艺术剧院的代表性作品,《马兰花》在60多年里曾先后6次复排,常演不衰。2009年,根据《马兰花》改编的同名电影获得第27届中国金鸡奖最佳美术片,可见其持久的影响力。

改革开放四十余年来,我国儿童剧更是走向繁荣发展的康庄大道。在创作方面,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,更有关中国当代现实的力作。如《三个和尚》《大闹天宫》《小鲤鱼跳龙门》《三只小猪》《卖火柴的小女孩》《绿野仙踪》《报童》《闪烁吧,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。

2016版儿童剧《马兰花》。

儿童剧《小鲤鱼跳龙门》。

儿童剧《三只小猪》。

国内版儿童剧《卖火柴的小女孩》。

儿童剧《三蝴蝶》剧照。

本版图片均为资料图

B 戏剧节点亮童心

中国儿童戏剧节创办于2011年,经过十多年的发展,已经成为儿童戏剧界最盛大的节目。在每年持续一个多月的儿童戏剧节上,各种精彩剧目轮番上演,各种理论研讨深度进行,各国儿童戏剧碰撞交流,让人们见证了儿童戏剧的无限精彩。

2011年7月16日,首届中国儿童戏剧节在北京开幕,一直到8月28日落下帷幕,持续了一个多月,产生了积极的社会影响。时任中国儿童艺术剧院院长周予援在开幕式上说,戏剧节以“点亮童心,塑造未来”为主题,以优秀剧目展演、儿童戏剧学术交流以及戏剧嘉年华活动为载体,以“主题突出、特色鲜明、影响广泛、效果显著”为目的,以“传承、创新、融合、发展”为原则,为国内外儿童戏剧同行提供艺术交流的舞台,为广大儿童及家庭提供艺术体验的

平台,推动儿童戏剧的繁荣发展。

相比较而言,第十二届中国儿童戏剧节内容更加丰富,它根据实际情况设置了四个板块,即新时代优秀儿童戏剧线下展演、“绽放·启航”孵化计划优秀剧目展演、国际优秀儿童戏剧线上展演和戏剧活动,汇聚了国内外22家儿童戏剧团体的39台展演剧目,将演出188场。同时,为了进一步扩大儿童戏剧的影响,主办方在以北京为中心的基础上,还在成都、嘉兴、常州设立戏剧节分会场,从而更好满足各地少年观众的需求。

“国内外优秀儿童剧汇聚的舞台”一直是中国儿童戏剧节的重要定位。这在第十二届中国儿童戏剧节中得到鲜明体现。可以说,儿童戏剧节已经成为中外文化交流的重要平台。

C 儿童剧的未来可能

尽管一年一度的儿童戏剧节如同一场盛大的嘉年华,将各种儿童戏剧的精品力作推到大众面前,但是,繁华背后的危机依然不容小觑。媒体文化学者大卫·帕金翰发出的“童年之死”、尼尔·波茨曼发出的“童年的消逝”等警告,揭示了包括儿童戏剧在内的儿童文艺面临着较大的危机。传统剧院的没落和新媒体催生的新型娱乐方式,都使得儿童戏剧面临着前所未有的压力。但是,在新的历史时代,儿童戏剧的发展依然有着多种可能性。

2009年,国务院颁布了《文化产业振兴规划》,将文化产业上升为国家战略性新兴产业。国家将重点推进文化创意、影视制作、出版发行、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容、动漫等。党的二十大报告再次强调“实施重大文化产业项目带动战略”。这意味着我们也应该用文化产业的思路来推动儿童戏剧的发展。只有综合考虑市场,在保持剧作创作质量的同时,充分考虑少年儿童的现实需求,并借鉴多媒体呈现方式,这样才能使得儿童剧能够牢牢把握市场。

在内容上,注重凸显中华优秀传统文化应当成为儿童戏剧创作的

应有之义。相比其他艺术创作而言,儿童剧多为表现真善美的事物,而且情节比较简单,人物形象鲜明突出,这使得它在人物塑造和情节构造方面面临较大的局限性。如何将简单的故事讲好,使其能够更契合当代儿童的审美情趣,是创作者必须思考的。在文艺界“讲好中国故事”的大环境下,儿童剧创作者更应当从中华优秀传统文化这座富矿中进行“淘宝”,比如将历史文化知识、非遗元素、著名景观融入其中,使其成为中国故事的重要构成。红火了六十多年的儿童剧《马兰花》就是一个非常重要例证。

在情感定位上,我们也应该根据结合当下环境来合情合理地理解少年儿童生理和心理特征。当前,儿童剧中“缩小的成人”或者“记忆中的儿童”依然明显,这无疑会阻碍观众市场对作品的认同度。只有真正融入当代少年儿童生活,儿童剧创作才会获得市场青睐,并进而打造成精品力作。■

(作者系苏州大学传媒学院教授)