

舞台艺术

儿童剧如何成为舞台上的成长课

转动人性的万花筒

作为新中国唯一以受众身份命名的戏剧品种,儿童剧培养了一代代少年儿童的审美情趣和人文素养,也涌现出任德耀、欧阳逸冰、代路、冯俐等几代儿童剧作家,而如何塑造既符合儿童认知特点又富有艺术感染力的人物形象,始终是一个核心命题。

“好的儿童剧不是用非黑即白的逻辑图解世界,而是棱镜般折射出世界的复杂光谱。”中国儿童艺术剧院导演焦刚说,儿童剧也应塑造复杂而真实的人物,展现困境中挣扎的真实个体。

木偶剧《独牙象》中,自幼与大象阿宝一起长大的阿诺对大象抱有深厚情感,但为填饱肚子进入象园当了象倌,甚至为凑够给心仪女孩的聘礼走上杀象取牙的道路,当发现要杀的大象正是阿宝时,他又宁愿放弃赏金。

肢体剧《鹤·蚌·鱼》对传统故事进行了延展:蚌与渔夫对抗,鱼和鹤观战并为蚌助威,但当整条河都为蚌的胜利鼓掌时,鹤的心态悄然发生变化,抢走蚌身上代表绶带的水草,最终造成鹤蚌相争的局面。

“戏剧以人为对象,以人自身为目的,剧作要写出人物的内心世界,写出一股动机背后更深层次的动机,写出对人的情感体验的深度和广度。”年过九旬的戏剧理论家、中央戏剧学院教授谭霈生说。

歌舞剧《猫神在故宫》中,众猫皆以吃鼠为生,并深信“老鼠是害过猫的人变的”这一传言,但一只具有转世能力的小猫因为发现一只老鼠说话时的眼神很像前世主人,跨越种族界限和老鼠成为朋友,并在天敌鸽子来袭时冒险保护它。

“什么情境下吃老鼠,什么情境下不吃老鼠,什么情境下在更大的天敌面前保护老鼠……不同情境下的不同表现体现出戏剧人物性格的永久性。”中国儿童艺术剧院原院长、剧作家欧阳逸冰说。

当舞台转动人性的万花筒,孩子们不再简单地划分好人或坏人,从而获得了对社会更深的理解与宽容。

拨动时代的留声机

儿童剧常常以童话作为叙事载体,是否意味着必然消解历史深度、稀释现实关怀,从而失去与时代对话

中国作家协会出版社、中国戏剧家协会《剧本》杂志日前在京主办的研讨会上,一批儿童剧新作引起业内关注。

这些作品不断突破创新,用艺术化的表达叩击童心,在舞台上为孩子们展开一堂堂别开生面的人生成长课。

《猫神在故宫》剧照。

《小蝴蝶的妈妈在哪里?》剧照。

的力量?

《猫神在故宫》讲述了一只生活在紫禁城的御猫,穿越数百年时光来到初建成的故宫博物院,与这座壮丽的宫殿以及其中文物“碰面”,并见证抗战时期故宫文物南迁的故事。

专家认为,该剧以穿越的情节设计、童话的叙事方式,再现了故宫的一段珍贵历史,有助于今天的孩子们

了解历史、亲近文物、走进故宫,更加热爱中华优秀传统文化。

“剧作家是酿酒人,把历史与现实酿造成苦涩的酒、甘甜的酒,令人高歌的酒、令人感叹的酒,奉献给读者和观众。”欧阳逸冰说。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉表示,好的儿童剧不但要有童真和童趣,而且要与时代同行,记录、描写、反映这个时代。

《萤火虫历险记》通过萤火虫的视角讲述土地公公变成“怪味公公”、土地硬化导致蚯蚓被迫搬家等事件,反映了环境保护等社会议题。《山羊不吃天堂草》通过乡村少年进城务工后最终领悟自家山羊不吃“天堂草”原因的故事,反映了我国城市化进程的一个时代侧面。

文学评论家章德宁认为,这些优秀的儿童剧体现出直面困境、坚守光明的现实主义精神:“它们或许不能疗愈社会,但足以让孩子们的眼睛保持必要的敏感与温润。”

当舞台拨动时代的留声机,孩子们听见历史的回声,触摸现实的脉搏,从而建立起对世界的立体认知。

展开生命的记事本

当打破那些刻意营造的美好假象,勇于直面生命的悲欢离合,儿童剧将成为生命教育的一次启蒙。

《木又寸》是中国儿童剧历史上罕见的独角戏,主人公小银杏树经过四次移植,认识了柳树大姐、杨树兄弟、小猫一家和知了等伙伴,也目睹了身边朋友被移栽、嫁接、腰斩等遭遇。

“一瞬间已成沧海桑田的生命体验,可以属于一棵树,也可以属于一个孩子。”该剧作者冯俐说,《木又寸》以孩子能理解的童话形式讨论了万物共生共存的自然法则。

欧阳逸冰说,观众在剧中能透过小银杏树的视角,真切体会到它的思念、牵挂、担忧与痛苦,从而领悟到所有生命都应有平等生存权利的道理。

“优秀的儿童剧要敢于为主人公设置困境、逆境、绝境,甚至可以让主人公失去亲人、朋友和赖以生存的家园。”原总政话剧团艺术指导、剧作家李宝群说,让孩子体验剧中主人公成长的艰辛和生命的磨难,有利于培养他们面对现实生活的坚强意志。

音乐剧《小蝴蝶的妈妈在哪里?》以昆虫寻母的故事为引,同样聚焦离别与死亡的生命主题:蝶儿踏上漫长的寻母之旅,当她自己也成为母亲,知晓新生命的降临意味着自身生命的终结时,更深刻地理解了生命。

“蝶儿在一次次寻找妈妈的过程中,也对生命发出一次一次的追问。”该剧导演焦刚说,优秀儿童剧创作者应像哲学家一样,在看似日常的情境中嵌入对人类生命意义和存在本质的思考。

“向今天的孩子们讲述关于生命的故事,让他们学会尊重每个生命的价值、选择,学会与他人相处,学会表达情感,让他们了解人性的善与恶,帮助孩子们健全人的品格和完善的品性,这些都是戏剧的责任。”北京戏剧家协会理事徐健说。

当舞台展开生命的记事本,孩子们理解悲欢交织的成长之路,由此学会珍惜当下的每一刻时光。

新华/传真

《主角》剧照。

双重苦难。”原著作者陈彦曾在后记中写道:“一个主角,就意味着非常态,无消停,难苟活,不安生。”忆秦娥的故事中有传统文化在这几十年间的起起落落,舞剧用先锋的语言让观众看到了一曲个体被时代裹挟塑造出的命运交响。

赵玥

国家京剧院第五届武戏展演鸣锣开场

国家京剧院聚焦武戏人才培养和梯队建设,举办第五届武戏展演暨百日集训汇报演出。

演出分别在5月16日、17日、23日和24日晚于北京人民剧场进行。展演剧目既有观众耳熟能详的《三岔口》《林冲夜奔》,又有技艺独特的《霸王别姬》《起布问探》;既有长枪大马“三国戏”《战马超》《单刀会》,又有扑刀棍棒“水浒戏”《收关胜》《狮子楼》,令广大观众过足戏瘾。

国家京剧院院长王勇介绍,国家

京剧院持续加大对武戏演员的关注与培养,自2021年起连续举办五届武戏展演,旨在恢复更多优秀武戏剧目,推出武戏人才,促进京剧武戏挖掘传承和研习创新。“百日集训”系列活动遴选“领军人才”培养对象和“青年拔尖人才”培养对象,打造能挑大梁、敢于担当、敬业奉献的青年人才“国家队”。同时,举办集体拜师仪式,实现稀缺行当口传心授与活态传承。

周玮

舞剧《天工开物》重现古代劳动人民智慧

舞剧《天工开物》将于6月21日至22日在中央歌剧院上演。该剧以明代科学家宋应星及其同名著作《天工开物》为题材,重现了中国古代劳动人民的智慧与创造。

该剧导演陆川介绍,全剧分为“赶考”“著书”“山河”等篇章,展现宋应星科考六次落榜后潜心研究中国古代科

技工艺的经历,并通过舞蹈、影像和现代科技的结合让《天工开物》这本记录古代科技与工艺的百科全书“活”起来。

据介绍,该剧舞美参考史料,通过对明代画卷、建筑、器物、服饰、家具等资料的研究,力求呈现“大、巧、简”的美学特征。

白瀛

越剧《我的大观园》新诠释尽显宝玉的反叛与赤诚

5月17日和18日,浙江小百花越剧院(浙百团)的青春越剧《我的大观园》在中央歌剧院迎来该剧浙江省外巡演的首站演出,陈丽君、何青青、夏奕奕、李云霄等演员重返大观园,通过拙摹少年贾宝玉心境,再现昔日的青春梦幻。

《我的大观园》故事来源于《红楼梦》,但重构了《红楼梦》原著的具体情节,打破了原有的叙事逻辑,给越剧这一传统戏曲赋予新的内涵。舞台上一直有两个宝玉,一个是“白茫茫大地真干净”中已然看破红尘遁入空门的品性,这些都是戏剧的责任。”北京戏剧家协会理事徐健说。

的“大观园”的主题。

“游历太虚幻境”的情节,一直是红楼梦题材作品改编的一个坎儿。由于跳脱故事主线又在离经叛道,现代作品对它的再演绎往往“翻车”。《我的大观园》给出一个新的视角,把它放在了剧目最后,宝玉看破红尘后再“重游”太虚幻境,也让老年宝玉和少年宝玉相遇,形成新的叙事张力。

《我的大观园》打破了封闭的戏曲程式和凝固的舞台样式,同时起用年轻有影响力的演员出演,在为传统戏曲“拉新”的角度上确有帮助。该剧领衔主演陈丽君英气与柔美并存,在折扇开合间尽显少年反叛与赤诚,重新诠释了贾宝玉的青春。

韩轩

5月17日至18日,多媒体跨界融合音乐话剧《西汉有戏·辛追的家宴》在湖南大剧院演出。该剧将西汉初年长沙国丞相利苍之妻辛追置于六场“家宴”之中加以重构,既保留历史真实考据的脉络,又借由虚实结合的叙事结构演绎“她是谁”“她为何赴宴”“她如何面对家国抉择”等核心命题。此外,该剧以马王堆真丝出土文物为基础,结合光影装置与真人演绎,构建一座可触可感的“西汉生活场”。

新华/传真

近日,大型文旅舞台剧《月映武夷》在福建省武夷山市上演。该剧融合音乐、舞蹈等表演形式,以朱熹成长故事为主线,展现八闽传统文化,成为武夷山的文旅新名片。

新华/传真

展现茅奖作品文学厚度 舞剧《主角》为长三角戏剧节启幕

群舞用夸张的市井步态围绕忆秦娥,而她肩膀的轻微耸动,便迅速勾勒出盛名之下的孤独。

面对78万字的长篇小说,编剧罗怀臻砍掉了错综复杂的人物关系,在时代洪流背景音中,将主角忆秦娥从放羊娃到秦腔名伶的蜕变轨迹和三段感情,放在了聚光灯下,将文学经典转化为可触可感的舞台叙事。

阳东霖的服装设计颠覆了戏曲华服的固有认知,在灰调色谱中寻找传统与现代的平衡点——绣工繁复的戏服化作行云流水的素

绢,武将的靠旗蜕变为抽象的色块。这种“未完成”的造型状态,恰与忆秦娥未竟的艺术求索形成镜像。

总编导王玫的舞台带有强烈的个人风格,每个场景道具的使用都和人物剧情有很紧密的关系。悬挂的巨型戏服不再是装饰,倒夸张得像是悬在主角头上的达摩克利斯之剑。

罗怀臻说:“《主角》是一种返璞归真,让舞剧再一次回归表现社会内涵,谁都可以是主角,但任何一个成为主角的人,都要承受身体和心灵的

“国话·上海演出季”7月开启 五部大戏 长演不衰

秦海璐主演的话剧《四世同堂》5月18日在上音歌剧院上演并参加梅花奖终评。该剧7月将再度来沪,拉开“2025国话·上海演出季”的序幕——受“演艺大世界”和大光明文化集团之邀,《四世同堂》《鼓楼那些事儿》《大宅门》《直播开国大典》和《北京法源寺》将先后上演至9月30日,同时还将推出三部高清放映话剧《抗战中的文艺》《青蛇》和《苏堤春晓》。

《四世同堂》是一部久经市场考验的大戏,问世15年来巡演全国70多个城市,演出近400场,赢得30多万观众喜爱,至今依然一票难求。该剧改编

自老舍原著,以胡同里祁家、冠家、钱家三户人家的命运起伏折射出北平至北京的历史变迁和生活图景。

大型悬疑谍战话剧《直播开国大典》看似具有谍战与爱情元素,实则折射了中国隐蔽战线、统一战线以及广电事业的伟大与牺牲。1949年10月1日15时许,毛主席在天安门城楼上宣告:“中华人民共和国中央人民政府成立了!”这句振奋人心的话是如何传遍全球各地的?这仅仅是个直播技术的问题吗?导演田沁鑫为了在舞台上融合直播技术,考虑的不仅仅是舞台艺术与影像艺术的兼容,还包括

舞台的数学与物理问题……

现象级话剧《大宅门》也是一部长演不衰的经典,该剧将70集电视剧的恢宏叙事浓缩于两个半小时,聚焦白氏家族百年沉浮,折射出中国近现代社会的沧桑巨变。原创话剧《鼓楼那些事儿》则聚焦当代,以“鼓楼苑”社区为舞台,呈现了“背包法官”走街串巷的故事,展现传统人情与现代法治的碰撞融合。

闭幕大戏《北京法源寺》作为田沁鑫导演的又一力作,以戊戌变法为历史切口,通过法源寺这一文化地标串联起不同时空的历史对话。该剧自2015年首演以来,历来“开票

即售罄”。

另外,三部高清放映话剧《抗战中的文艺》《青蛇》和《苏堤春晓》,也是导演田沁鑫的代表作。把戏剧拍摄成高清影像,在影院或剧院播放,可以让更多观众以更真切视角,细致入微地看清演员如何塑造人物、人物如何推进剧情。

这三部剧目目前复排上演的可能性有限,故而以高清影像的方式,满足更多观众不失为妙招。《青蛇》的主演是袁泉,秦海璐,《苏堤春晓》的主演是辛柏青——看过现场的观众,都对他爆棚的台词输出赞叹不已。

朱光