

中国儿童艺术剧院五部优秀剧目倾情奉献

让经典儿童剧引领孩子的心灵与审美

——访中国儿童艺术剧院院长周予援

天泽

2010 国家艺术院团优秀剧目展演已拉开帷幕,本次展演活动是近年来国家艺术院团规模最大、历时最长的一次集中演出,将充分展示新时期国家艺术院团的精神面貌和艺术风采。作为唯一的国家级儿童艺术剧院,中国儿艺大型舞台连续剧《西游记(1、2、3部)》、《天蓝色的纸飞机》、《十二生肖》、《太阳鸟》和《小兔快跑》5部风格迥异的优秀剧目参展,是本次参展剧目数量最多的院团之一。应对多场演出,中国儿艺为什么会如此从容不迫?面对多种题材的把握,为什么会如此游刃有余?这5部参展剧目又会带给我们怎样的惊喜呢?因为急于破解这些疑问,我们访问了中国儿艺的院长、这5部儿童剧的艺术总监周予援。

笔者:您怎样看待儿童剧的优秀与否?

周予援:在我的意识里,儿童剧是不允许出现与优秀相对的概念的。每一部要搬上舞台的儿童剧,每一部为孩子们演出的剧目都必须必须是优秀的,这才是对孩子负责。优秀的儿童剧必须是纯净之美与童真欢乐的集合。

笔者:从某种程度上讲,儿童戏剧不仅仅是纯粹的艺术工作,还有教育功能。

周予援:准确地说是艺术的启蒙和审美的引领。一部优秀的儿童剧可以影响和改变孩子的一生,在他(她)的心灵深处或潜意识里产生不可估量的作用。歌德不是说过吗,“鉴赏力不是靠观赏中等作品而是靠观赏最好的作品才能培养成的。”孩子们的辨别判断能力尚不完善,就更需要好的艺术作品的陶冶。

笔者:所以也更需要你们来把关。现在在我迫切地想了解这些儿童剧了。

周予援:对于参展剧目的选择,我们分别从题材、风格、舞台表现形式以及受众年龄构成等方面综合考虑。《小兔快跑》是一部融入了提线木偶元素的童话剧,简洁明快却感人至深地突出了诚信的主题,很适合低幼孩子观看;大型视觉舞台剧《十二生肖》邀请澳大利亚著名导演彼得执导,是完全靠肢体语言呈现的一个关于成长和生存的故事。

笔者:中国民俗传统与外国

艺术元素的交融是很有创意的做法,孩子们的接受程度怎样?

周予援:因为没有语言的障碍,孩子们的想象力大有用武之地,对舞蹈、造型、音乐、灯光等各种舞台艺术的感受力大大增强,完全能够理解创作者所传达的讯息和美感。无论在本土演出还是到国外巡演,反响都很强烈,是近年来中外合作项目成功范例。《太阳鸟》取材于中国古典典籍《山海经》,是一部通过中国传统文化时尚表现形式的孩子们传达美感的神话剧,与《十二生肖》、《西游记》、《太阳鸟》并称为“中华魂系列创作三部曲”。

笔者:将四大名著之一的《西游记》搬上儿童剧舞台,又是以连台本戏的形式,这的确需要决策者的勇气,您不会有压力?

周予援:当时没有过多想到成与败,只有一个念头,就是要把我们中国文化的经典、这种独一无二的精神财富奉献给孩子们。直到7月23日,当《西游记》终结篇首演的那一刻,看到孩子们专注的目光和欢乐的笑声,我想,我们成功了!

笔者:从古典长篇小说《西游记》到儿童剧《西游记》,这是一个将文学语言转化成戏剧语言的复杂过程,中国儿艺创作所遵循的是什么?

周予援:在重新审视这部名著的过程中,产生全新的认知,解读出崭新的思想,将古典文

化与现代思维结合,进行更加人性化的创作和充满童趣的创新演绎。

笔者:这一次中国儿艺为什么会有这么多的剧目参展?是专为展演做了特别的准备吗?

周予援:近年来,文化部出台了一系列政策和措施,大力推动国家艺术院团的艺术创作、市场演出和人才培养。为了响应文化部的号召,也为了院团自身的发展,今年,中国儿艺在全国艺术院团中第一个实行了“优秀保留剧目轮换上演制”,即中国儿童剧场大小剧场在每个星期一、二、三部并称为“中华魂系列创作三部曲”,一年25部类型多样化的剧目轮换演出,驻场演出多达200余场。这5部作品均选自“轮换剧目”,是日常的积累。

笔者:“优秀保留剧目轮换上演制”的想法是怎么产生的?

周予援:以前每到周末我从剧场走过时,看到门前冷落、灯光暗淡,心里总是不滋味。中国儿艺50多年来创作了大量优秀的儿童剧作品,有些想起来就演几场,有些等外地要演出了我们才去协调,缺少统筹规划,这简直是资源和财富的浪费。经过长时间的酝酿,我们终于跨出了中国儿艺建院54年来的第一步——为这些优秀的儿童剧建立一个长期演出和展示的平台,因此“优秀保留剧目轮换上演制”应运而生。

笔者:效果如何?

周予援:它不仅是一种保证

中国儿童剧场和假日经典小剧场长期有效运行的剧团机制,更是培养儿童戏剧人才、开拓儿童戏剧市场、发掘潜在戏剧力量的最佳途径,是中国儿艺经过6年儿童戏剧市场探索和实践的结晶。建立“优秀保留剧目轮换上演制”,既培养了人才,又锻炼了队伍,最终受益的是孩子。上半年,剧院共有15个剧目轮换演出了275场,演出收入500多万元,观众达10万人次。

笔者:您曾提出过“让全中国的孩子都能看到儿童剧”的目标。经过这些年的努力实践,您觉得儿童剧对于不同地域的孩子分别有怎样的影响?

周予援:中国儿艺演出团队走进山区、走进革命老区以及偏远地区的活动始终没有间断过,而优秀剧目西部行系列演出更是覆盖了四川、云南、贵州、青海……今年9月,我们还将赴新疆慰问演出,用艺术的形式把党和政府的关怀送给新疆的孩子们。西部的孩子几乎都是第一次看到儿童剧,戏刚开始时,他们会因为好奇兴奋而表现出混乱、躁动,但渐渐地就会被剧情吸引,融入舞台艺术所营造的唯美环境之中,同时在心中产生共鸣。

在北京、上海这样的城市里,由于儿童剧资源丰富,许多孩子已经形成了观剧的习惯,他们会主动地、定期地选择这种艺术审美方式,不断地接受这种综合艺术的感染。

《西游记》:看了决不后悔的大型神话舞台连续剧

看了决不后悔的大型神话舞台连续剧《西游记》。看完之后,事出意料,喜出望外,心情大悦,只觉得有意思,美不胜收,老少咸宜,不仅好看,而且耐看。除了欣赏价值,在创作与演出方式上有成功经验值得借鉴。

——戏剧评论家 黄维钧

给我的震撼绝对非同一般。编剧、导演、舞美、作曲等都施展出各自的才华,都是给原作加分的,这非常不容易。一个团队的合作打造过程,最难的是审美标准各异,既有个性又统一和谐是不易达到的境界。而这样一个被人熟知的作品,不戏说,不取巧,扎实但不沉闷,拙朴中又有巧思,应该是传承方面的上品。

——著名作家 张欣

《西游记》第一部精致的演出和制作令人叹服。这不仅表现在舞台的精致,更表现在编导直接针对儿童观众审美需求重新组织戏剧性情节,刻意强调了率性而为的孙悟空与社会规范的冲突,令人获得对孩子有益的新解读。

——儿童剧作家 欧阳逸冰

《西游记》第二部既具有中国文化的特色,又有非常现代的风格。一开始的迪斯可音乐使观众入了迷,孩子们在一瞬间跨过舞台和观众席中间的棚柱,跟着孙悟空和猪八戒进入戏的空间。三打白骨精中的矛盾,体现了人间的真情。

——导演 [日]木田日登美

《西游记》第二部在作品思想内涵的开掘上比第一部深,实现了一次新的超越。剧场中的小观众始终沉浸在唐僧师徒命运的起伏跌宕之中,为孙悟空的挫折而慨叹,为孙悟空的胜利而鼓掌,也为能够带给他们乐趣的每一个细节而放声欢笑。我想,这是孩子们对这部戏最真实的肯定与褒奖。

——戏剧评论家 钟艺兵

神话舞台连续剧《西游记》的改编中规中矩,既表现出了主创人员对祖国优秀文学遗产的尊重和虔诚,也能让观众充分享受到对儿童观众的审美需求重新组织戏剧性情节,刻意强调了率性而为的孙悟空与社会规范的冲突,令人获得对孩子有益的新解读。

是一家成熟的剧院,他们推出的《西游记》是一部有水平的剧目。

——戏剧评论家 王育生

家长和孩子都找到了自己的欣赏点,彼此之间在情感体验上又有相通之处。究其原因,一方面是因为《西游记》本身可因人而突显不同的内涵,另一方面则跟高品质演出有极大的关联。高水平的艺术作品成就了老少咸宜的观赏效果,而经典通常是跨越各种界限的。

——儿童教育家 张立佩

由于第一部和第二部的影响力,该剧第三部的首轮票房十分火爆,与前两部一样,成为中国儿艺当年票房销售冠军剧目。这部情节生动、表演出众的儿童剧,真正做到了让大人孩子都喜欢。

——记者 王润

这个戏我3岁的儿子很喜欢,看到高兴处,一边拍巴掌一边笑,把我们大人的情绪都带动起来了……这么小的孩子就“读懂”了古典名著,挺有意思的!

——一位带孩子看戏的家长

《天蓝色的纸飞机》:感人的现实主义力作

段凝

《天蓝色的纸飞机》是中国儿童艺术剧院近年来为数不多反映现实题材的儿童剧。

本剧由多次获得大奖的邱建秀编剧,“爸爸是我从小就最崇敬的人,他宽厚、包容,而纸飞机又是爸爸和我经常玩的游戏,所以,当我提笔写这个剧本的时候,纸飞机一下就‘飞’到了我脑子里。一直以来,我们很关注母爱,而父爱则是我们所忽略的。”本剧的导演钟浩曾执导《小蝌蚪找妈妈》而获得中宣部“五个一工程”优秀作品奖。“这个戏是写父子感情的,也是写人与人之间互相理解的。其实男孩子和父亲之间的关系很有意思——小时候,儿子对父亲非常崇拜,但是到了十几岁的时候,儿子就变得反叛。剧本风格很诗意,很像散文,所以我就想排

一个安静的、单纯的话剧。”

中国儿童艺术剧院演员牛宝军为了这部话剧,毅然推掉了3部片酬颇丰的影视剧。“这个剧本是写父爱的,我很感动。现在,我既是儿子也是父亲,对于这种双重身份,人到中年的我有很多感触。”曾演过多部音乐剧,并在《小蝌蚪找妈妈》中饰演反派角色“大黑鱼”的廖伟在此剧中扮演儿子。谈起此次创作,他觉得很过瘾,“排这个戏,一方面是主人公寻找父爱的过程,另一方面也

是我自身重新寻找父爱的过程。我开始重新认识我的父亲,开始懂得理解父母。这部戏就像是一杯茶,很清淡,很安静,这就是它吸引人的地方。”

《太阳鸟》:与小朋友一起飞翔

刘平

“我喜欢太阳鸟!”我还要看太阳鸟!”……几天来,每逢中国儿童艺术剧院演出的大型神话剧《太阳鸟》

闭幕,剧场里的小朋友就喊开了。小观众的反应说明了这个戏的艺术价值。《太阳鸟》能够取

得这样的成绩,主要有两点:一是立意好。它以通俗易懂的语言,把一个古老的故事讲出了新意,《太阳鸟》借用“后羿射日”的传说,但立意却大为不同。“后羿射日”是为民除害,而《太阳鸟》却通过描写“知错就改”的故事,讲述了生存环境对社会发展和人类生存的重要意义,增强了每个人的环保意识。

二是载歌载舞的表现形式满足了儿童观众的欣赏要求。《太阳鸟》不仅内容通俗易懂,舞台演出也非常清新、活泼。变化无穷的迷人布景,五彩的灯光,华丽的服装、清新的音乐、动听

的歌声、欢快的舞蹈,还有演员在舞台上翻筋斗、与坏人激烈打戏的场面,都深深吸引着小观众的视线。这使他们不仅看明白了,而且看懂了。同时,也看到了一个有趣的故事。

太阳鸟因为不听妈妈的话,犯了错误。但他们知错就改,用自己的生命拯救了自然世界。当太阳鸟同后羿等勇士们一起打败了害人的神鱼儿,跳起欢快的舞蹈时,剧场中竟有小朋友跟着跳了起来。《太阳鸟》在中国儿艺的舞台上“飞”起来了!喜欢《太阳鸟》的小观众也同“太阳鸟”一起“飞翔”了!

《小兔快跑》:在童趣中展现诚信故事

鸣泉

正如《小兔快跑》的作者所言:“这是一个用童话方式讲述的关于诚信的故事”。剧中的兔子小筋斗虽然因贪玩没有及时赴约,但她却坚守“太阳咬住山尖的时候我准回来”的诺言,不顾暴风雪的侵袭,冒着被秃鹰吃掉的危险,奔跑着践行与小熊相见的承诺。最终,守信的小兔让冻僵的小熊苏醒,让被遗弃的丢丢结交了新朋友,让古怪的熊爷爷露出了笑脸,也让生机勃勃、鸟语花香的春天重新回到了大伙儿的身边。

既然是儿童剧,自然要以儿童的语言、儿童的眼光、儿童的思维来编排故事。《小兔快跑》一剧中,小筋斗驱走黑暗、指引方向的萤火虫、舞姿婀娜、身轻如燕的雪花仙子、轻巧翻滚、浑圆可爱的小果,唤醒春天、芬芳吐蕊的迎春花,统统化身成为与小筋斗一样有喜怒哀乐、一同玩耍的好朋友。就连小熊为小筋斗挖地造出的冻土,也采用了身着棕黄色衣服的演员扮演的形式,随着小熊努力刨土的动作,一坨坨的冻土块儿滚了出来,新颖生动的表现方式不仅童趣盎然而且令观众耳目一新。

教育儿童,告诉他们世界真善美的东西是儿童剧的重要使命,也是每一部儿童剧主题立意的重心。因此,用生命去兑现诺言的小兔显得如此可爱,如此让人敬佩,小兔的奔跑更是尤为珍贵和重要。希望诚信能在成人的世界里恢复其应有的位置,也希望世界早日在儿童的心灵里生根发芽!

《十二生肖》:与国际舞台接轨

刘传

《十二生肖》是中国儿艺2008年邀请悉尼奥运会导演彼得执导的一部大型视觉舞台剧,由中国儿艺院长周予援亲自策划。2009年“六一”前夕,《十二生肖》赴越南河内参加了“今天的孩子——明天的世界”越南首届国际儿童艺术节。越南媒体报道称:“中国儿童艺术剧院《十二生肖》演出轰动河内,使河内夏天的热浪提前到来!”2009年,《十二生肖》成功赴澳大利亚墨尔本进行了8场交流演出,受到当地少年儿童的热切欢迎。

《十二生肖》是一部充满了想象力和创造力的视觉舞台剧,是中国儿艺的又一次全新尝试,将传统艺术元素融合世界艺术语汇,实现本土情怀与国际舞台的

接轨,营造一种多元化的氛围和立体开放的空间,为孩子们带来别样的视觉感受,开拓孩子们的思维空间和想象力。

导演彼得在《十二生肖》中阐释了自己眼中的中国文化——拥有神秘力量的龙、充满摇滚朋克气息的鼠、古灵精怪的老鼠、技艺超群的猴子……每个生肖被导演赋予了人性化的特征——羊妈妈温柔地抚摸孩子,将留着体温的围中国在孩子的脖子上;老虎张开血盆大口想要吓唬孩子,却被天真的孩

