

儿童文艺批评的“失语”之憾

谭旭东

文艺批评不但需要批评家有深厚的理论修养和高尚的人格,还需要有效的方法和开阔的视野。但当前文艺批评实际上很功利地拥挤在长篇小说和电影电视这热闹的两地儿,对散文的批评少之又少,尤其是对儿童文艺的批评可以说是完全忽视的。

儿童艺术一直是艺术的一个重要组成部分,而且从晚清儿童文艺萌芽以来,儿童艺术发生了很大的变化,涌现出了许多优秀的艺术家和作品,如儿童戏剧就有《马兰花》、《报童》、《十二个月》和《小蝌蚪找妈妈》等表现童心、富有童趣的经典;儿童电影就有《小兵张嘎》、《鸡毛信》、《闪闪的红星》、《豆蔻年华》、《背起爸爸上学》等塑造了生动感人的儿童形象的佳作;儿童电视剧就有《西游记》、《小小飞虎队》、《小龙人》、《快乐星球》等或幻想或快乐的篇目;儿童音乐就有《拔萝卜》、《让我们荡起双桨》、《两只老虎》、《蜗牛和黄鹂鸟》等脍炙人口的佳作;儿童美术就有《三毛流浪记》、《丰子恺儿童漫画》等经典。但遗憾的是,对儿童艺术的研究却一直没有什么突破,儿童艺术理论批评与整个文艺理论批评的繁荣态势相比,显得冷静而逊色。特别是近年来,儿童戏剧有了不少新的作品,国产儿童动画的发展势头也非常好,出现了很多新的现象新的问题,但面对丰富多彩的儿童艺术世界,艺术理论批评基本上是缺席、失语的。

儿童艺术理论批评为什么会出现话语缺失的局面呢?我想原因大体有三个方面:

一是儿童艺术史研究的缺失。应该说儿童文学史研究还是取得了一些成果,如胡从经就著有《晚清儿童文学钩沉》,蒋风就著有《中国儿童文学史》、《儿童文学史论》等,但儿童艺术史,尤其是专门的儿童电影史、儿童动画史、儿童美术史、儿童漫画史、儿童电视史、儿童戏剧史和儿童音乐史的研究还非常薄弱。据我所知,目前国内专门研究儿童艺术的学者不超过十人,出版的专门学术著作也只有程式如的《儿童戏剧散论》、李庆成的《儿童剧艺术论》、杨鹏的《卡通叙事学》、张之路的《中国少年儿童电影史论》、颜慧和索亚斌的《中国动画电影史》几部,此外,谈凤霞、谢毓洁等青年学者撰写过一些关于儿童戏剧史和近代儿童文艺史研究的博士论文。他们这些著作或论述虽然具有学术开创性,但离真正的儿童艺术史研究还有一些

距离,特别是已有的这些史论成果还不足以奠定儿童艺术这门学科的独立性和深邃性。

二是儿童艺术理论的缺失。目前儿童艺术还缺乏基本的理论,儿童艺术评论还是借用通用的大学教材《艺术概论》里的话语。事实上,儿童艺术由于其对象的特殊性,其艺术内涵和表现形式有着成年人艺术所没有的要素,因此儿童艺术的特殊性是需要新的话语来阐述和新的方法论来研究的,不然,儿童艺术批评就缺乏应有的理论支持。

三是儿童艺术批评的缺失。虽然在一些报刊杂志上可以读到一些关于儿童电视、电影和戏剧的宣传文字,有时候也能在“六一”儿童节之际读到一些儿童电视、儿童戏剧和儿童动漫的评论和一些呼吁重视儿童艺术的文章,但真正的批评性文章几乎没有,尤其对当前儿童艺术存在问题的有深度的有建设性的理论文章则非常少见。

当然,儿童艺术理论批评的失语并不能仅仅责怪儿童艺术研究的从业人员,这是内外多方面原因造成的,但导致儿童艺术理论批评缺失的主要原因是以下三个:

第一,学院艺术教育不重视儿童艺术人才的培养。现在在电影、电视、广播、音乐、戏剧、戏曲和舞蹈等艺术类院校有几十所,在一些综合性大学里也设有不少艺术院系,设置了戏剧戏曲、电影、电视、广播艺术、动画、音乐、舞蹈等专业,但这些专业基本上没有儿童艺术专门人才的培养计划,有些师范院校的艺术系也极少开设儿童音乐、儿童美术等课程,在研究生教育这个层面也没有什么专业性的导师。有些艺术类院校给研究生开设了一些儿童艺术课程,但都偏于实践的,缺少理论性的建构。高校的儿童艺术教育如此缺失自然导致了儿童艺术师资和专业人才的匮乏。

第二,学院艺术理论批评缺失了儿童艺术。现在从事艺术理论批评的人还是比较多的,尤其是近些年随着创意文化产业得到重视,越来越多的学者开始将目光投上动画和影视艺术的研究和产业开发,但在学院艺术理论批评视野里,儿童艺术还是小儿科,基本上少有人涉及。当然,学院艺术理论批评不太涉及儿童艺术,也与“学院派”的知识结构有关,儿童艺术理论批评不仅仅依靠的是艺术理论为知识基础,也需要儿童文化、儿童哲学、儿童心理学和儿童教育学等相关理论的支持,

而艺术理论批评的“学院派”恰恰在这些综合性知识方面是非常欠缺的。不过,目前已有的儿童艺术理论成果还没有整合好这些多学科的知识,因此也不具备借鉴性和参考性。

第三,社会长期以来对儿童艺术不够重视。再加上儿童艺术工作者离儿童世界比较远,不熟悉儿童心理,也对儿童教育不太了解,所以在理论批评方面也缺乏对儿童生活的基本认识。因此即便院校里有些人很热心儿童艺术,也因长期不了解儿童的生活和心理,闭门造车,理论作品过于理性空洞,缺乏情感的辐射力。

中国有3.67亿儿童,儿童艺术的市场是非常广阔的,儿童艺术的发展空间之大也是可以预料得到的,且随着现代儿童观和儿童教育理念日益深入人心,儿童

艺术事业的繁荣也是可以期待的。因此加强儿童艺术理论研究,培养儿童艺术批评人才是一件很紧要的事情。但要改变儿童艺术理论批评人才缺失的问题,推动儿童艺术理论批评朝着良性的方向发展,就需要在以下三个方面做好工作:

一是优化学院艺术教育。这就要求学院艺术教育要把儿童艺术课程当做主干课程来设置,要给予儿童艺术充分的学科地位,让儿童艺术名正言顺地进入艺术教育系统。事实上,师范学院的初等教育系开设的儿童音乐教育、儿童美术教育和儿童舞蹈教育等专业就需要儿童艺术理论人才,此外,专门的儿童艺术剧院和艺术院校也需要大量的儿童艺术研究人才。

二是培养高层次的儿童艺术

理论批评人才。这需要艺术类院校不但在本科教学中加入儿童艺术教育,还要在研究生教育这个层次加强儿童艺术教育,如果培养一批儿童艺术研究的硕士生、博士生,那么儿童艺术理论批评就会后继有人。

三是对儿童艺术研究进行有效的投入。发展儿童艺术,需要大量的儿童艺术理论批评和学术研究人才,因此政府文化部门和高校要加大科研资金投入,促进儿童艺术研究不断出新,鼓励儿童艺术新锐批评。当然,对儿童艺术研究的有效投入,一要在政府经费上给予保证,二要国家和省部级课题评审方面予以倾斜,三是要重视儿童艺术理论批评的评奖,营造良好的理论批评氛围,也鼓励那些有建设性的理论批评成果。

和谐世界的童心呼唤

——评长篇童话《飞鼠与画娃》

张文鹏

近日,笔者拜读了作家何曙坤童话作品《飞鼠与画娃》。故事情节并不复杂:11岁的少年画娃意外跌进了天坑,发现那里的动物和昆虫原来都会说话。这是一个人类并不知晓,也无法涉足的世界,却隐藏着人类生存密码的线索。画娃以超人的智慧和坚韧,在动物朋友的帮助下找到了承载密码的33只斑图龟。以飞鼠阿三兄妹、盲鱼、山鸡歌星、鬃毛豪猪为代表的动物,成了画娃的朋友,一路保护、帮助画娃,最终护送他离开天坑。以乌龟、刺猬为代表的中间两面派,因为自己的种族深受人类的破坏而对画娃怀有憎恨,虽然没有伸出援手帮助画娃,但还没有站到人类的对立面。以大黄蜂、灰蟋蟀为代表的敌对派,对人类充满仇恨,从始至终都视画娃为侵入天坑的敌人,从画娃进入天坑开始,就想尽一切办法置他于死地。画娃在天坑的遭遇是整部作品的主线,一系列斗智斗勇、离奇荒诞的故事随即展开。故事结局有惊无险。虽然大多数动物昆虫理解、关心、支持画娃,但与人类“结怨”的动物也不占少数。从它们的态度可以看出,为了满足私欲,人类的所作所为确实伤害了不少动物,以至于它们对画娃充满了敌意;人类必须反思、检讨自己的行为……

“文以载道”是中国文学的精神,童话也概莫能外。《飞鼠与画娃》有一种作家想要表达的“教训”在里面。童话固然追求喜剧美,喜剧美的特点是与儿童化和童趣化不可分割的,但童趣化并不意味着童话的主题和内涵就是浅层次的。优秀的童话作品在表面热热闹闹的童趣中,应该隐含着非常深厚、丰富的现实寓意,而现实寓意又应该具有普世价值,这样的童话才能经得起时间考验,才能跨越国家、民族的界限。作家何曙坤担忧着人类未来的命运,他用生动的童话故事表达着自己的思考,对和谐世界的一种期盼。

童话的母题,是爱、善良、正义,由此衍生出诸如友谊、同情、正直、勇敢、坚强、勤劳等等人类美德,这些传统美德观念几乎在童话里与生俱来,弥漫在童话的情节、意境、形象和语言之中,对儿童的情操、性情、品格养成产生着重要影响。这部童话作品给孩子们展示了天坑中一个细腻、丰富、灵动的情感世界。天坑同样充满着真善美、假丑恶,真善美让人感动,假丑恶让人唾弃。盲鱼及蜜蜂皇后对画娃父母般的关怀,在最危急、最关键的时候帮助了画娃,让人感受到动物身上的爱心和正义感;画娃虽然只有11岁,还有着孩子的稚嫩,面对危险也曾经脆弱和胆怯,但他最终勇敢坚强地面对一切、战胜一切,还意外地找到了人类生存密码,他的坚强、智慧和勇敢是宝贵的品格,值得孩子们甚至大人们学习。目前,中国童话创作中,“热闹派”太多,小说故事情节表象化、时尚化,童话中的主角们庸俗化、简单化、嬉闹情节泛滥……这在一定程度上是作家眼界狭隘、急功近利的表现,当然也是作家写作功力的局限决定的。那种抒情性、民族性的、有意境的、有人文关怀的,让人读后久久回味、深受打动的作品太少了。

优秀童话作家的一个共性,就是“都有童心”。何曙坤正是这样一位葆有童心的作家。27岁,何曙坤就创作了自己第一部童话长篇作品《蜜里逃生》,虽然时隔17年之后才得以出版,但一经出版即引起轰动。将一个意义深刻的主题,用童话故事来

表达,不仅少了几分沉重,还可见作家举重若轻的文学态度。

童话创作的特殊标准最能衡量作家的功力。童话首先是写给孩子们的,但不意味着童话创作的难度低。对于一个优秀的童话作家而言,丰富的人生体验,丰富的创作积累,充足的艺术探求,都显得非常重要。何曙坤对各种文学体裁驾轻就熟,他曾创作过摄影文学集《眺望和平》、散文集《老虎的消息》、戏剧《江东小乔》、现代长诗《我是沙漠,我渴望森林》、古体组诗《纪念八一建军节》、长篇小说《铁血高原》等一系列艺术作品。

童话本身的艺术魅力及童话在中国拥有的读者群体,决定了童话的未来让人期待。童话是最适宜改编成影视尤其是动画片的艺术样式,中外童话的经典文本,基本上都曾改编为影视剧动画片,有相当一部分还被多次改编。安徒生童话、格林童话的影视动画片版本就很多。影视动画片的真切直观、栩栩如生、出神入化,可以想见,比起文本阅读,受众更多,影响面更广泛。此外,童话的广播剧、舞台剧、学校剧,童话的朗读、表演,在儿童的文化生活中也是非常普遍的,从另一个角度说明着童话在儿童文化生活中占据着很重要的位置。比起儿童小说、儿童诗歌、儿童散文、儿童戏剧等等,儿童对童话的阅读需求最为旺盛。笔者欣喜地听说,《飞鼠与画娃》日前也被影视投资商慧眼识金,成为未来动画片的母本。

何曙坤说,“童话的精神是神圣和不朽的。一个优秀的童话作品,必定是没有国界、能受到全世界儿童欢迎的。”年逾60岁的他童真童趣不减,仍然愿意为孩子们写作。

它既充满着还乡河两岸浓浓乡情的评剧韵味,又使两人感到“陈旧”,充满着新鲜感。饰演母亲芦花的演员,演唱得很地道,小英雄雨来的唱段虽然不多,而又较短,但也有些评剧的韵味和儿童情趣。特别是雨来在被关押中的几“想”写的,演的均很好。首先是“想娃哥你怎么样”,然后是“想爸爸”“想妈妈”“想家乡”“想伙伴”“想八路”“想扛枪”“杀豺狼”;在演出中,雨来的独唱与幕中人及幕间儿童的“合唱”,很有感情,很有韵味,很有意境,让人观后感到意味深长,回味无穷。总之,这是一出由名作家、名编导共同创造和由闻名全国的县级乡土剧团排演的优秀剧目。编导者和丰满评剧团本着唱响红色经典启迪后人的精神,准备带着这出好戏走出家乡,走向全国,演给更多的观众。我相信,好戏到哪里都是会受到欢迎的。

看了这出戏的演出,我觉得

《小英雄雨来》剧照

著名作家管桦的小说《小英雄雨来》可谓是家喻户晓的“红色经典”,我们中年以上的人几乎都从课本上读过这篇革命文学的名作。近来,管桦家乡的河北唐山丰润评剧团,约著名剧作家孙德民将之改编成了评剧儿童剧进行排练演出。小英雄雨来的光辉形象和他与鬼子汉奸进行生死搏斗的故事,他的爱国主义精神深深地感染和教育了家乡的广大观众。作为家乡人的我,观看了这场演出,亲身感受到了广大观众热爱喜欢这出戏的场景和气氛。

我以为这出戏之所以改编演出成功,首先在于它有着扎实的生活积累和深厚的文学底蕴作为前提,这一点至关重要。《小英雄雨来》的剧本,结构严谨、构思精巧、语言生动带有乡土气息而又富有诗意,剧中人物形象个性鲜明,整个演出朴实、自然、生动、活

泼,富有浓郁的地域特色和评剧的韵味,不但能让人受到启发和教育,而且还能让广大观众得到审美的艺术享受。

应当特别指出的是,剧作家对小英雄雨来形象的塑造是经过

精心酝酿而下了功夫的,剧作在小说中雨来文学形象的基础上进行了精雕细刻的再创造。该剧在《听妈妈讲那过去的事情》优美的歌唱声中拉开序幕,剧中四名当代儿童通过网络穿越时空,了解了雨来找大部队要求参军、主动请求传递鸡毛信、布置真假雷区以及被抓后顽强不屈并机智巧妙地与敌伪进行斗争。通过这些

情节,不但突出地刻画了雨来机智勇敢的个性,而且又同时表现了他性格中的倔强、坚韧而又机灵的特点,使得这位小英雄的性格更加丰满、更加可爱。在雨来的性格中,既有他同时代小英雄

们的共性,而又具有“这一个”小英雄的个性,评剧《小英雄雨来》在表现“小英雄”系列的儿童戏剧中特点是鲜明的,艺术成就也是突出的。

剧中几位成人形象的塑造,如母亲芦花、队长刘志、大老李和冬娃以及鬼子木村和伪军黄三等,虽然不是主要人物,但不论是剧本还是演出,都给观众留下了

深刻的印象。在儿童剧中,尽力塑造好成人的艺术形象,同样也是不可忽视的,正是在展现和演绎与这些成人人物的关系中,小英雄的性格才能得以展现和突出。

该剧的舞台呈现独具特色,编导者匠心独运,将两个时代的两组儿童在现实和历史的两个时空中,互相交错、互相碰撞并进而互相交融、互相理解又互相鼓舞,展现得非常巧妙,真可以说是历史与现实相互交错进行,幕中和幕间皆有好戏好看,引人深思、发人深省。

该剧的演出,我觉得

它既充满着还乡河两岸浓浓乡情的评剧韵味,又使两人感到“陈旧”,充满着新鲜感。饰演母亲芦花的演员,演唱得很地道,小英雄雨来的唱段虽然不多,而又较短,但也有些评剧的韵味和儿童情趣。特别是雨来在被关押中的几“想”写的,演的均很好。首先是“想娃哥你怎么样”,然后是“想爸爸”“想妈妈”“想家乡”“想伙伴”“想八路”“想扛枪”“杀豺狼”;在演出中,雨来的独唱与幕中人及幕间儿童的“合唱”,很有感情,很有韵味,很有意境,让人观后感到意味深长,回味无穷。总之,这是一出由名作家、名编导共同创造和由闻名全国的县级乡土剧团排演的优秀剧目。编导者和丰满评剧团本着唱响红色经典启迪后人的精神,准备带着这出好戏走出家乡,走向全国,演给更多的观众。我相信,好戏到哪里都是会受到欢迎的。

看了这出戏的演出,我觉得

给孩子们看的文字,应该是温暖的、明亮的、放射着美的光芒、爱的光芒、智慧的光芒。我曾经为张菱儿题写过一句话:“一本好书,就是一轮太阳。”她的“卜卜丫丫”系列小说出版时,也曾经把这句话作为“赠语”印在封底。张菱儿厚积薄发,在文学的道路上迈着坚实的步子。在她的新作“七彩彩虹童话”系列丛书出版之际,我愿把这句话重新赠给她,一方面表示祝贺,另一方面也希望她继续为童心世界传递温暖,传递光明,传递美好和爱。

一千本好书就是一千轮太阳。灿烂千阳,会照亮我们前进的方向,也会让这个世界所有的秘密在我们面前一览无余。

《会长故事的树》《种一棵珍珠树》《仙人掌指路》《炫酷毛毛虫米塔》《超凡蝉宝宝再见》,张菱儿将看似普通的每一个生物,都赋予情感和灵魂。她怀着对生命和灵魂的敬畏,将这些可爱的童话形象带到儿童们中间,展开对童真、童趣的探索和表达。这一套“七彩彩虹童话”虽然挂着“科普”的名头,但并没有呆板的说教和枯燥的讲解,而是将趣味融入知识,将情感融入生活,层层递进,渗入人心,做到润物细无声。她充分利用童话的特点,使自己的作品具有一般成人文学中比较欠缺的东西,那就是丰富的单纯、天真烂漫的机智和朴素的深沉。

张菱儿的作品注重解决生活与学习之间的矛盾,让儿童阅读回归童心、童趣,重拾天真的烂漫、无邪的纯真。在张扬孩子个性,开发创造力等方面张菱儿做出了积极、巧妙而有益的探索,相见于某些流行的文字,她的作品有更高的艺术追求:她不是简单地“替孩子说话”,而是尽可能地把自己在生活中感悟到的美好和纯洁传达出来,散播出去,让读者看到童话世界的美好,童趣世界的可爱,感受到美,感受到高尚,获得精神与智力的提升。这是一套真正意义上的人文关怀。

现在孩子手上都有一些书,

动态

第二届严复学术讲座探索古代文明

5月29日,由北京大学哲学系、道家研究中心主办的第二届严复学术讲座在北京大学举行。本届严复学术讲座由清华大学历史系教授、出土文献研究与保护中心主任李学勤担任主讲教授,他发表了《穿越与反思——我们为什么和怎么样探索古代文明》演讲。北京大学人文讲席教授、道家研究中心主任陈鼓应、哲学系主任王博和北大师生等数百人出席讲座。

李学勤认为,人类进入文明时代,最重要的发明是文字,以文字为工具进行文明传承,明末方以智称之为“古今以智相积”。文字记载的文明传承体现为古书,然而,这种通过古书探索古代的途径是有局限性的,在传递中必然出现衰减和畸变。幸而在现代有了另一条探索古代的途径,即以物质遗存为依据的考古学。和传统的金石古物

之学不同,现代意义的考古学是以进化论哲学为基础的,其在欧洲出现迄今不到200年,传入中国则在1900年前后。1925年王国维提出的“二重证据法”,影响了后来中国古史研究和考古学的走向。夏鼐的“两轮”“双翼”说,是其进一步发展,这条路今后还要走下去。

李学勤说,由于中国在世界古代文明中居重要地位,对中国古代的研究成果,提高到理论的高度,将对整个人类文明发展历程的探索做出重大的贡献。

严复学术讲座由陈鼓应和王博倡议设立,并得到严复先生孙女孙萃晋云和北京大学校长周其凤的关心和支持,以及台泥(英德)水泥有限公司的支持。严复学术讲座计划每年都由北京大学哲学系暨道家研究中心邀请海内外著名人文学者发表演讲,弘扬人文精神。(胡仲平)

“人文价值与文化差异”研讨会召开

由拉丁美洲科学院、清华大学共同主办的“人文价值与文化差异”国际研讨会,日前在北京举行。这是拉丁美洲科学院首次在中国举行的高规格学术研讨会。清华大学比较文学与文化研究中心主任王宁在发言中通过中国不同区域的多元现代性特征,消解了西方学者所鼓吹的“单一现代性”的模式。他举例说,2008年在北京举行的奥运会和2010年在上海举行的世博会分别向世人展现了中国现代化的多元特征。

美国学者沃特·米祖洛、欧洲学者海伦娜·巴罗科,从非殖民化的视角等方面强调了全球化时代的文化多样性的的重要性。

拉丁美洲科学院于2000年在里约热内卢创立,现任院长为联合国教科文组织前任总干事菲德利科·麦尔,秘书长坎迪德·门迪斯·阿尔迈达。该院现有院士200多名,主要是来自欧洲和拉丁美洲使用拉丁语言(法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语等)各国的科学家以及人文社会科学学者。(刘茜)

《北纬30°·中国行》展示不同地域文化

日前,中央电视台推出了大型纪实特别节目《北纬30°·中国行》,预计制作180集,从6月起,每周一至周五18点03分在央视综合频道播出。

从世界范围看,北纬30°线及其附近,遍布很多世界奇观,从珠穆朗玛峰、撒哈拉沙漠、尼罗河等;从中国范围看,北纬30°线横跨中国腹地,无论从自然还是人文角度,都呈现出一个丰富多彩的面貌。吴越、荆楚、巴蜀、藏羌等不同类型的地域文化

造就了沿途百姓多姿多彩的生活方式。

作为长距离的电视采访行动,《北纬30°·中国行》向全球观众展示中国北纬30°沿线包括自然风光、历史文化、民俗风情和社会发展在内的全景式图画。摄制组从浙江舟山群岛出发,沿北纬30°线,自东向西一路行进采访,横跨浙江、江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州、四川、西藏9个省、市、自治区,沿途将到访300多个市县,总行程预计超过2万公里。(刘茜)