

想飞的孩子 想飞的北京儿艺

——北京儿艺《想飞的孩子》百场演出登陆北京世纪剧院

周慕云

9月14日至15日,北京儿艺大型儿童现实主义舞台剧《想飞的孩子》将在北京二十一世纪剧院连续进行3场演出,届时该剧将迎来第一百场演出,北京儿艺将隆重举行百场演出纪念活动。10月13日,该剧还将代表北京赴山东日照参加第十届中国艺术节“文华奖”展演。目前该剧正在全力冲击“国家舞台艺术精品工程重点资助剧目”和“第十届中国艺术节文华奖”两项大奖。

改制近十年再创儿童剧力作

《想飞的孩子》讲述了一个叫强子的男孩执着地追逐飞翔梦想,从而“点燃”了沉寂的村庄村民心中梦想的故事。创作者试图用真实的情感、饱满的人物形象、生动的故事情节打动小观众,呵护每一颗怀有梦想的心灵。结尾处更饱含着对实现民族复兴伟大梦想的美好期盼,具有强烈的时代意义。

该剧是北京儿艺2004年改制以来首部现实主义儿童剧,是改制近十年来的又一部儿童剧力作。

为完善和提高该剧的艺术品质,北京儿艺集结各方创作力量,深入基层创作采风,历时数月,投入重金,对《想飞的孩子》进行了二次艺术创作打磨。此次呈现的新版本,从内容、表演到制作均进行了升级,更加贴近孩子们的心灵。内容上,剧本文学故事表述和人物逻辑关系梳理得更加清晰;表演上,演员塑造的人物形象更加鲜活,更有质感、更富有魅力;制作上,剧中的音乐、视频、服装、道具均重新设计改良,更趋精致、唯美。本版演出舞台大屏幕背景视频也进行了重新设计,更加清晰化并赋予其语汇性,用云的不同状态来表现人物的情感和心理;同时为了更好地推动剧情发展,呈现出绚烂魔幻的舞台效果,北京儿艺此次还投入重金自主设计制作了转台。

三下基层挖掘艺术创作灵感

为深入挖掘艺术创作灵感,打造精品力作,《想飞的孩子》主创团队多次深入基层进行艺术创作采风,先后三次到剧中大鹏关原所在地——北京市昌平区长峪城村,居住在村民家中,实地体验生活。虽然当地生活条件较为艰苦,饮食和住宿条件简陋,卫生状况较差,连基本的洗漱条件都不具备,但主创人员不畏艰辛,孜孜以求地进行艺术创作。

艰苦的环境让主创人员更接近山区孩子梦想的精神实质,采风激发了主创人员的灵感,对提升该剧的艺术品质起了关键作用。通过3次基层采风,主创人员找到了戏中人物原型及戏剧表现形式,构建了剧情结构和脉络,还将村民的语言、服装以及采风的感触融入戏中,让全剧充满了朴素的生活质感和真挚的人物情感。

多次的基层采风带来实实在在的收获。舞美设计师从900年前的古长城和村里的石墙、高音喇叭中获取了创意元素,传达出古老与现代文明交杂的感觉;演村长的演员同村长交流,捕捉他的口头语,演村妇的演员同村中各种性格的妇女聊家常,观察她们的语言和形体,北京儿艺的这种创作方式,让演员真正接了“地气”,捕捉到了真实的生活气息,对角色的塑造有了整体的把握。

该剧导演王炳燃表示,向生活讨教这堂课不能丢,生活永远是艺术的老师。通过采风我们收获了基本的舞美创意、人物形象和戏剧逻辑,同时对演员的表演从外在形象到内在心理均产生了潜移默化的影响,使舞台表演更加鲜活、生动。此外,如何更精准地体现北京郊区的典型特色,也是我们下乡采风的一个重要课题。我们对各类方言、俚语、口头禅进行了重点挖掘,对人物语言特点和思维方式进行了观察和分析。

该剧演员表示,演员通常会带着在创排和演出中产生的一些问题,有目的地去乡下观察和接触孩子们。比如在与孩子们的接触中,扮演冬瓜的演员会清晰地感觉到哪个孩子就是“冬瓜”,然后认真观察他的一言一行,融入到舞台表演中;再比如演员们会细致地观察孩子们吃冰棍的感觉、满地打滚的感觉,琢磨大人们坐在大街边聊天的感觉等。这些都让演员对角色有了更深刻的理解和认识。

自2012年“六一”首演以来,该剧已先后在北京BTV大剧院、二十一世纪剧

院、首都图书馆剧场进行了多轮演出,并深入北京基层远郊区县进行了周末场演出,足迹遍布昌平、房山、门头沟、顺义、大兴等地。目前,该剧还作为2013东城区“百场戏剧进基层——戏剧进校园”活动的重点演出剧目,深入到东城区数十所中小学进行巡演。8月3日至4日,还作为国家大剧院第六届“北京儿童戏剧季”参演剧目,登陆国家大剧院戏剧场,观众反应热烈,体现了该剧较高的艺术品质。

开辟儿童剧艺术创作新路

2012年6月和2013年7月,北京儿艺先后两次组织召开了《想飞的孩子》专家研讨会,邀请了黄维若、刘彦君、宋宝珍、汪丽娅、黎德德等戏剧专家,对该剧的艺术创作展开了深入研讨。专家的指导把原来的不自觉的表演形式变成一种理论指导,使该剧风格更统一,方向更明确。

该剧二次艺术创作的一项重点工作,就是探讨如何把专家的理论指导运用到具体的艺术创作中去。主创人员从文学逻辑、人物性格、舞美设计等具体的细节层面入手,比如就国梁的人物性格该如何转变、村民们最终坚持把飞机做完的理由、使用转台对整个剧情的推动作用等都进行了多次的推敲和锤炼。戏剧专家黄维若指出,在探寻如何将儿童剧与现实主义戏剧的结合方面,该剧做了一次非常成功的尝试,探寻到一种儿童现实主义式的表演。它的意义已经远远超出了作品本身,为我国儿童剧的创作带来许多有价值的思考。

专家们表示,《想飞的孩子》在儿童剧的创作观念和创作模式上有了很大的突破,具有丰富的社会价值、艺术价值和美学价值。该剧在儿童戏剧文学艺术上实现了四大创新:第一,突破了固有的创作理念,从传统的用成人观念、标准来说教转变到鼓励孩子去追逐逐

2013年5月22日,《想飞的孩子》主创团队再赴北京市昌平区老峪沟中心小学,与孩子们共同启动“北京儿艺《想飞的孩子》中国梦传递之旅”。

梦;第二,实现了从神话、童话等题材加游戏的格局到现实主义手法的转变;第三,探索出成人儿童化戏剧表演的新方式,舞台上的人物不论是大人还是小孩,都展现出儿童的感情和逻辑,革新了儿童剧人物的塑造方式,为各年龄段观众所喜爱;第四,实现了儿童剧单一戏剧结构的突破,该剧将“梦想追求”与“情感弥合”两条动作线有机地交织在一起,共同推进剧情的发展。

导演王炳燃对于本剧的艺术特点也提出了自己的看法。“《想飞的孩子》除了承载父爱、助推梦想外,还有另一层深意——展现实用主义与浪漫主义的冲突。实用主义是典型的当代中国生态,而浪漫主义则是一切人类美好事物的源头,比如飞天梦想本身就浪漫,浪漫是人类性格最闪亮的光彩。剧中强子一次次想飞的举动,最终激发出被土地束缚的全村人残存的浪漫。实用主义与浪漫主义在激烈的冲突中走向统一,这一点也正是这出戏的‘戏核’所在。”

《想飞的孩子》是北京儿艺创作团队集体智慧的结晶,艺术总监吴玉中、导演王炳燃、主演王昭懿等对艺术的执着追求和严格要求成就了这部作品。它如同一架孩子梦想的发动机,鼓励孩子去追逐梦想,并让孩子的梦想照亮成人世界,引导家长去呵护孩子的梦想。北京儿艺就是一个想飞的孩子,想飞就是儿艺人心中的梦想,我们将用更多精品来感动更多的孩子和成人,这是我们不变的追求!

专家说戏:

黄维若(著名剧作家,中央戏剧学院教授,博士生导师):

《想飞的孩子》是一出极具艺术个性、有着非常好的文学色彩和舞台呈现的儿童剧。它突破了儿童剧所形成的童话加游戏的模式,创作者们用一种浪漫主义风俗喜剧的体裁,来承载儿童现实主义内容,为现实生活和儿童心灵世界诉求搭起了一座桥梁。

刘彦君(中国艺术研究院话剧研究所所长、博士生导师):

大多数儿童剧表现的都是如何按照成人社会的规范、格局来调整、修正儿童梦想,让他们适应成年人的原则。但《想飞的孩子》却反其道而行之,以孩子的童趣、童心来引领成年人,让梦得以放飞、得以成真,这不仅是一种戏剧模式的突破,更是创作观念上的突破。

董道明(中国社科院外国文学研究所研究员、博士生导师):

这部作品一个很难得的突破,就在于它不只是强调与孩子的互动,更有与父母的互动。剧中的成人角色不再只是陪衬,他们有自己的故事,也有自己的痛苦。儿童梦想很可贵,大人们应该去爱护,这不是在给孩子们讲大道理,而是应该让所有人思考的问题。

杨乾武(北京戏剧家协会驻会副主席):

看完《想飞的孩子》,我热泪盈眶、感慨万千。以往的儿童剧总在两极上摇摆,要么是过度低幼化,觉得孩子什么都不懂,一味在作品里表达你应该怎样怎样;要不然就是成人化,把本来由成人面对的问题丢给孩子。但这部作品从孩子的角度出发,以人性的立场创作,是一部既根植现实又不至于浪漫与诗意的精彩之作。

《想飞的孩子》剧照

《想飞的孩子》剧照

2013年5月22日,《想飞的孩子》主创团队与北京市昌平区老峪沟中心小学的孩子们共同放飞载有梦想卡片的气球。

《想飞的孩子》剧照

《想飞的孩子》剧照

儿童现实主义舞台剧的魅力

吴玉中

北京儿艺建团以来,一直在摸索当代儿童剧的新模式、新方向。《想飞的孩子》是我们推出的一部现实主义题材的儿童剧。这部戏表现的“想飞”主题,是人类共有的一种情怀。

做儿童剧难,做现实主义儿童剧更难。儿童剧很特殊,是一种以观演对象设立的剧种。没人听说过青年剧、老年剧、男人剧、女人剧,却知道儿童剧的存在。只有儿童剧是为特殊观众设定的剧种。关于儿童剧的理论研究,全世界都很缺失,我们只能在实践中摸索。

儿童成长的年龄跨度大,原则上从0岁到18岁都是儿童。孩子的成长过程,两三年就有变化。很难让6岁和16岁的孩子都喜欢同一部戏,不是做不到,而是非常难。我国的儿童剧观众一般是3岁到10岁,也就是学龄前到小学三年级的孩子,他们属于低幼群体。低

幼儿童看戏需要家长陪同,一般一个孩子会带1到2个大人。在剧场中,孩子和家长的比例几乎是一比一。这就要求我们的戏既要吸引孩子又不能让家长感觉烦躁、无聊。这是市场给出的难题,我们必须面对。

儿童剧面对的是未成年人。这类戏有一个基本标准,那就是内容是正能量的,表现方式是快乐的、好玩的。从创作、表演来讲,儿童剧的难度甚至超过话剧。因为我们必须满足少儿和成年人的共同喜好。北京儿艺这些年创作的故事主题都离不开“爱”,但表演方式都很活泼,戏中运用了舞蹈、音乐、魔术等多种手段,表现方式也很多元化。

《想飞的孩子》将村庄设定在北京远郊农村。村庄里的人们只待在那里安安静静地过日子。主角强子却是一个特例,他一直想飞,开始搞得村里鸡

犬不宁,大家都很烦,但最终他的梦想却点燃了村庄想飞的愿望。开始时导演王炳燃很担心,这是一部正剧的调子,虽然带有浪漫主义色彩,但戏剧冲突是激烈的,孩子又摔伤、失忆,怕调子容易沉。其实,农村的很多事都有喜剧感。原始的自然村庄具备原始思维和特性,与儿童思维很像。他们的心灵比社会化程度较高的城里人其实更自由。最终,我们把“想飞”这个主题以儿童剧快乐、天真、喜剧感的表现方式表现了出来。戏剧专家黄维若称之为“儿童现实主义”。戏中大人的戏份很重,这些成人角色的表演要符合儿童的审美特点,最后我们找到了一种乡村卡通风格。去年的首演让我们感到欣慰,大人和孩子都非常喜欢,看得非常投入。这部戏的成功,有很多人的努力,是北京演艺集团、北京儿艺集合所有资源共

同努力的结果,也是一种运气。北京儿艺成立以来,各种人才积累到一定的程度,才有了现在的爆发力。

做完这部戏后,北京儿艺再也不怕现实主义题材的儿童剧了。以往,一直觉得现实主义题材的儿童剧没有抓手,不像童话剧工具多、能打开想象力。通过这部戏,我们积累了一些经验:现实主义儿童剧并不怕成人角色参与,但不适合做正剧,要漫画化、卡通化,有变形和夸张。另一件值得高兴的事是这部戏让北京儿艺的演员得以真面目亮相。因为在这之前,北京儿艺的演员一直在演童话剧、演动物,都带着面具。这部戏让同行赞叹“没想到北京儿艺有这么好的演员”。现实主义儿童剧让观众们有了自信,也有了更多的创作快感。

(作者系北京儿艺艺术总监、国家一级编剧)