

为孩子实现“梦想”搭建戏剧平台

——漫谈中国儿艺近年来儿童剧创作追求

刘平

由中国儿童艺术剧院主办的第三届中国儿童戏剧节最近落下帷幕,看戏的喜悦仍然“甜”在孩子们的心里。今天,不论是国内还是国际的同行们都不能不承认,中国儿童戏剧节是新中国艺术发展史上的一个创举,自2011年举办首届儿童戏剧节以来就秉承着一个响亮的主题:点亮童心、塑造未来。其宗旨是:培育儿童戏剧品牌,开拓儿童戏剧市场,促进儿童戏剧交流,普及儿童戏剧教育,推动儿童戏剧繁荣,引导儿童戏剧健康成长,为孩子们实现“梦想”搭建平台。在这方面,中国儿童艺术剧院不仅以自己的实力连续主办了3届中国儿童戏剧节,收到了前所未有的艺术效果。同时,近年来该院在儿童剧创作上也取得了非凡的艺术成就。

寻找儿童剧与孩子心灵的共振点

儿童剧是演给孩子们看的。如何找到剧作与孩子们心灵之间的共振点——既让孩子喜欢又能使他们获得心灵神会的感悟,是中国儿艺近年来在创作上一贯努力并实践的艺术追求,且取得了可喜的创作成就。其中的一个特点是,以爱心去打动孩子的心灵,在吸引孩子们走进剧场时实现艺术上的审美价值,使他们得到爱与美的精神滋养。

如《小蝌蚪找妈妈》,剧中的小蝌蚪由于受到大黑鱼的教唆,跟着大黑鱼去欺负小美人鱼、小乌龟、小贝壳等朋友。他也不喜欢他的青蛙妈妈,觉得青蛙妈妈长得丑。青蛙妈妈伤心地离开了。后来,小蝌蚪慢慢长大了变成了小青娃,长成了跟妈妈一样的模样。他才明白自己伤了妈妈的心。他决心把妈妈找回来。当小蝌蚪怀着歉意与悔恨的心情呼喊着“啊哥哥马踢透”(意为“妈妈我爱你”)的诀别时,台下的孩子们也动情地跟着小蝌蚪一起喊起来。小青娃终于找回了妈妈,当他推着坐在轮椅上的妈妈在舞台上漫游时,台下的孩子也转身搂住妈妈,一边亲妈妈一边说:“妈妈我爱你。”显然,孩子们是看懂了,他们不满意小蝌蚪“不认妈妈”的行为,也为小青娃向妈妈道歉深深感动。

亚里士多德说:“美是一种真,同时也是一种善,所以引起快感,正因为它真、它善。”我想,美的儿童剧也应该是体现着真、善、美、爱的艺术品格的,只有具

有这样的艺术品格,才能给孩子们带来快乐,使他们的心灵健康成长。

让孩子在舞台上当“主角”

儿童剧创作常常出现这样的现象,作品里写的是孩子,但创作意识是成人的。有的作品不是通过细节的真实或形象化的故事去感化孩子,而是站在高台上用大道理去“教育”孩子,甚至“指责”他们,使孩子们不愿意接受,甚至产生抵触情绪。台上喊得越响,台下也嚷嚷得越热闹。这样的戏自然与创作者的初衷“南辕北辙”。鉴于此,中国儿艺在艺术创作时努力避免这样的“尴尬”,遵循着“一切为了孩子”的创作宗旨,始终把孩子的审美情趣放在第一位。

如《绝对小孩》就是一部真正让孩子在舞台上当“主角”的儿童剧。该剧讲述一个关于梦想的故事。在这个故事里,孩子的那种天真、不切实际、充满想象力的梦想,都可以得到实现。可是,实现了又会怎样呢?编导的高明之处就在于,不是教育孩子该怎么做,也没有去指责孩子什么,而是以孩子的视角去思考问题,平等地与孩子对话,释放他们的情绪,放飞他们的“梦想”,让孩子们在生活的实践中去观察、去思考、去辨别是非、去校正自己的行为。

剧中的6个孩子——披头、五毛、讨厌、比赛、宝儿、贵族姐,由于不满家长无休止的严厉管教,决心逃离家庭,去一个没有大人的世界,实现自己的“梦想”。起初,孩子们以为没有了大人的管教,一切都可以无拘无束了。可是,一遇到实际问题麻烦就来了。想吃一个糖果,没有;肚子饿了,没有吃的东西。由此他们认识到,“看来,有时候大人的存在还是很有必要的”。当时他们憋足了劲儿想离开家,现在却“有点儿想家了”。看了这样的儿童剧,聪明的孩子自然会有自己的思考。剧作还从孩子的视角,对家长和大人们的行为进行反思,指出了大人们以“完美无缺”的标准对孩子无休止地“要求”,其结果只能是与他们的愿望“南辕北辙”。孩子们需要学习,也需要快乐地玩,单纯地强调哪一方面,孩子都不可能全面发展、健康成长。

从这一点讲,《特殊作业》无疑是孩子与大人相互沟通的戏。剧中的老师给学生留了一个“特殊作业”——给爸爸妈



《绝对小孩》剧照

妈洗一次脚。实际是让孩子们以小主人的身份去了解爸爸妈妈,了解家庭、社会,增强他们的爱心与责任感。陈静看到妈妈脚上贴满了胶布,才知道爸爸离婚后,这么多年来妈妈一个人是怎样辛辛苦苦地为她积攒学费和维持生活的。龙大伟的妈妈是列车长,出车了,爸爸是警察,“一天到晚不着家”。更主要的是他不想给爸爸洗脚,一想到爸爸脚臭,他就难以忍受。为此,他准备了口罩和塑料手套。然而,一个突然的电话“惊醒”了他:爸爸在抓捕毒贩时牺牲了!他赶到殡仪馆给爸爸洗了最后一次脚。该剧的演出产生了震撼心灵的效果,不仅剧中的孩子通过洗脚了解了爸爸妈妈,打破了父子、母女间的隔膜,找回了骨肉亲情,而且也感动了剧场里的爸爸妈妈和孩子们,在他们的心灵里留下了永久的记忆。

这些戏都以孩子为“主角”,与剧场里的孩子们产生了情感共振,收到了很好的艺术效果。

在老故事中开掘新意

通过提高儿童剧的艺术品位吸引孩子进剧场,也是近年来中国儿艺儿童剧创作的艺术追求。比如《西游记》就是突出的作品。

《西游记》是一部家喻户晓的经典作品,很多孩子对其中的故事不陌生。可

是,为什么该剧一经演出仍然受到孩子们的喜欢呢?主要是创作者精益求精的艺术追求。首先是编剧以新的视角在老故事中开掘出新意。为适应儿童剧的特点和孩子们的欣赏习惯,编剧在改编中对原著删繁就简,突出主线,以孙悟空为主,引出唐僧、猪八戒和沙和尚的戏。而导演则通过浪漫的想象力体现出作品的本质,完成了该剧在舞台上的立体呈现。演员的精湛表演也将孙悟空、唐僧等形象惟妙惟肖地展现在孩子们眼前,形体设计及打斗场面的安排让好动的孩子们感到无比振奋。该剧从一开始就以精品的质量呈现在舞台上,让孩子们惊喜不已。

可以说,《西游记》的创作与演出整体上提升了中国儿童剧创作的艺术品格。它不仅是中国儿艺在艺术创作上取得的优秀成果,也是中国儿童剧创作中自《马兰花》之后的又一个里程碑式的作品。

此外,还有《十二个月》、《岳云》、《太阳鸟》、《小王子》、《白雪公主与七个矮人》、《十二生肖》等作品的创作与演出,以及为开拓演出市场,增加剧目创作风格的多样化与日本道化剧团合作创排的《三只小羊·变变变》、《小吉普·变变变》、《三只小猪·变变变》等作品,都受到孩子们的喜欢。正是这些优秀作品,支撑起了中国儿艺舞台的艺术辉煌。而今天,他们为了实现孩子们的“梦想”仍然在继续努力着。

“双甲之约”天津站启动

本报讯 (记者罗云川)“双甲之约”——纪念梅兰芳诞辰120周年巡迴演出天津站的新闻发布会,9月15日在天津市河西区青少年宫举行。

为更好地回馈热情专业的天津戏迷和票友,北京京剧院对于“双甲之约”天津站的演出相当重视,演出的剧目和演员都经过反复斟酌和讨论,不仅专门挑选了两出梅兰芳最具代表性的经典剧目《凤还巢》和《穆桂英挂帅》,还精心准备了一场名角荟萃的《名家名段演唱会》。演唱会的名单中除了北京京剧院“九大头牌”中的谭孝曾、杜镇杰、李宏图、朱强、陈俊杰、张慧芳及“男旦头牌”胡文阁

外,更特邀天津本地的名角如天津京剧院院长、著名谭派老生王平和天津青年京剧团派青衣刘桂娟等,旨在为天津观众奉上一场京剧盛宴。据悉,“双甲之约”巡迴演出天津站的演出将于10月18日至20日在天津大剧院举行。

新闻发布会上,梅派掌门人梅葆玖和他的弟子胡文阁、曹馨月等与天津百余名中小学生进行了面对面的交流,而王平也给中小学生们上了一堂京剧启蒙课,介绍了京剧的行当、四功五法等基本知识。

会上,北京京剧院还与天津市河西区青少年宫签订了《京剧艺术青少年培训基地合作协议》。

戴玉强用歌声缅怀帕瓦罗蒂

本报讯 (记者祝静)9月6日是世界三大男高音之首、意大利著名男高音歌唱家鲁契亚诺·帕瓦罗蒂逝世6周年纪念日。9月12日下午,作为其唯一亚洲弟子的中国著名男高音歌唱家戴玉强在京召开新闻发布会,宣布将于10月11日携学生在北京东方剧院举办《你没有走远——纪念帕瓦罗蒂逝世6周年音乐会》,用歌声深切缅怀这位创造无数歌坛传奇的“高音C之王”。

届时,戴玉强将携手学生共同演

唱帕瓦罗蒂生前演唱过的,包括普契尼、唐尼采蒂、威尔第、马斯内等著名作曲家笔下的经典歌剧咏叹调,集中展现帕瓦罗蒂在古典歌剧舞台上的巅峰力作以及他生前最喜爱的10首意大利民歌,如《重归苏莲托》、《桑塔露琪亚》、《饮酒歌》等。

值得一提的是,戴玉强还将与大屏幕中的帕瓦罗蒂对唱,共同演绎意大利民歌《我的太阳》。戴玉强说:“我要用自己的歌声再一次告诉老师,他是我心中永远不落的太阳。”

《我是天使》收官“消夏戏剧广场”

本报讯 (记者刘森)9月11日至15日,作为中国国家话剧院2013“消夏戏剧广场”公益演出季的最后一个剧目,《我是天使》在北京国话小剧场上演。

话剧《我是天使》的创作团队平均年龄24岁,剧中不乏当下潮流词语和社会热点话题,诙谐幽默、青春

洋溢。

据该剧导演、国家话剧院青年演员汪玥介绍,该剧以即兴创作的方式完成,之所以选择这样一个题材,是希望用“天使”这一虚拟的符号为观众传递正能量,让观众认识到解决生活中的问题只能靠自己,自己才是真正的“天使”。

小剧场话剧《杜子春》上演

本报讯 9月8日至11日,由青年导演刘钊执导的小剧场话剧《杜子春》在北京朝阳9剧场上演。

该剧取材于中国古典文学《唐人传奇》,讲述了乡间恶少杜子春散尽家财、投亲遭寒,困顿之际在长安街偶遇神秘老翁3次赠金,尝尽人间冷暖,

最终走上坎坷的求仙之路,却意外开启了一场人生传奇之旅的故事。

值得一提的是,《杜子春》虽是一部古风古韵的话剧作品,却将许多现代元素和当下流行的话题融于其中,让观众对爱与人性有了新的思考。(目沙)

京剧表演艺术家薛亚萍收徒杨帆

本报讯 京剧表演艺术家薛亚萍收徒暨青岛市京剧院演员杨帆拜师仪式9月10日在青岛举办。

薛亚萍是京剧张派艺术的传承人,京剧大师张君秋的儿子,国家一级演员。她在继承张派艺术的基础上发挥自身优势,唱出了自己的艺术个性和特色。她先后荣获中国戏剧梅花奖、全国中青年京剧演员电视大赛最佳表演奖、梅兰芳金奖大赛“梅

兰芳金奖”,被誉为当代“中国八大名旦”之一,在国内外享有盛名。

据青岛市京剧院院长郭建青介绍,杨帆是青岛市京剧院优秀的青年演员,张派青衣。在拜师后,杨帆表示将认真向老师学习,刻苦钻研京剧张派艺术,不断提高自己的艺术表演水平,特别要学习老师为人谦逊、对艺术工作一丝不苟的精神。(文青)

中国戏曲学院《寻》、《疯狂谎言》10月上演

本报讯 (记者罗云川)包括中国戏曲学院原创大型戏曲形体剧《寻》、都市爆笑喜剧《疯狂谎言》在内的4部作品将于10月在北京陆续上演,由此拉开百纳时代戏剧邀请展演活动的序幕。

《寻》的创作灵感源于形体创作课程的教学。它打破以往戏曲程式表演的传统,在现代流行音乐的映衬下,演员们随乐而舞,虽无程式痕迹,却饱含戏曲形体中的“四功五法”的传统技艺。此剧讲述了黑白身影在成长的旅程中突破命运的束缚,极力寻找光明

与自由,在喧嚣的世界里渴望真诚沟通、真诚相爱、平实生活的故事。

由中国戏曲学院大学生艺术团疯狂剧社制作,导演孙昊与韩晓婷联手打造的《疯狂谎言》结束了上半年20所高校巡演后,将于10月16日登陆长安大戏院,开启下半年第三轮巡演。此剧改编自法国名剧,作品中所有台词中有一半是谎言,每两句话就是一个笑点。高校学生看过此剧后普遍反映,剧目精彩,人物鲜明,人物关系又错综复杂,所有的误会、巧合都恰到好处,没有生拉硬拽的地方。

“艺术史研究的进展与前瞻”研讨会举办

本报讯 (实习生罗群)日前,由北京大学艺术学院主办的“艺术史研究的进展与前瞻”学术研讨会在北大举行。

会上,丁宁、李松、朱良志、傅谨和王耀华5位教授分别做了精彩的学术报告,内容涉及中外艺术、宗教、音乐等多个领域。与会专家在提出艺

术史领域若干重大问题的同时,对艺术史的纵深发展亦给出了一些极富启发性的思考方向,成功地梳理和推进了相关领域的研究。

此外,本次研讨会还就艺术史的学科建设和发展问题展开了讨论,明确了其历史脉络、学科属性、研究对象及相应的方法论。

戴军新书《段王爷》首发

本报讯 (记者祝静)在娱乐圈中享有“段王爷”昵称的戴军将自己在圈中积淀多年的经典段子集结成书。近日,盛大文学聚石文华图书公司举办《段王爷》简体版图书、中国移动手机阅读独家首发式,蔡明、李静等众多明星嘉宾纷纷亮相,为“段王爷”捧场。作为主持人、歌手、演员“三栖艺

人”,戴军跟诸多明星都非常熟悉,新书中不少段子源于这些明星的趣事、囧事,内容多是插科打诨,令人捧腹但是其中不乏深意。戴军在自序中表示,写此书的原因在于他浏览微博时看到里面充斥着灰色、消极、悲观厌世的消息,于是他希望改变心态,给大家创造一个温暖、干净的家园。

艺术·院团

9月6日,《中国爱乐乐团2013—2014音乐季开幕交响音乐会》在北京音乐厅举行。音乐会由艺术总监余隆执棒中国爱乐乐团,青年钢琴家张昊辰担任独奏,演出了谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《c小调第二钢琴协奏曲》和迪米特里·肖斯塔科维奇《d小调第五交响曲》,为中国爱乐乐团的新乐季完美揭幕。

据中国爱乐乐团团长李南介绍,自乐团成立以来,中国爱乐乐团便按照国际惯例推出跨年度音乐季,此次已是乐团推出的第13个音乐季。本次音乐季共包括了29套演出,其中交响音乐会23场、室内乐音乐会4场和两场瓦格纳歌剧《帕西法尔》的演出。

强大的客座艺术家阵容

此次音乐季将有来自国内外的近百位音乐家加盟。在客座艺术家的名单中,马友友、文格洛夫、王羽佳、和慧、基里·贝洛拉维克、戈蒂耶·卡普松等音乐家此前曾经多次与中国爱乐有过成功合作,令观众记忆犹新。

克里斯蒂安·雅尔维、吕嘉、内维尔·马里纳爵士、毕契科夫、古斯塔夫·库恩、让-伊芙·蒂博戴、卡蒂娅·布尼亚什维莉等指挥家、独奏家是首次与中国爱乐乐团合作。其中,英国指挥大师马里纳爵士系首次来华演出,届时他将与90岁的高龄执棒中国爱乐乐团。“马里纳大师行动不便,所以我们正在重新设计指挥台,以保证安全。”余隆说。

中国爱乐乐团 这个乐季,离你最近

本报记者 刘森

此外,“90后”钢琴家张昊辰、“80后”钢琴家卡蒂娅·布尼亚什维莉等年轻面孔也格外引人注目。音乐评论家刘雪枫称:“今日之张昊辰渐成中国钢琴之‘飓风眼’,其功力及修养的进步绝非非获克莱本国际钢琴比赛大奖岁月可比。”余隆更是将张昊辰称为“不是明星式的伟大的钢琴家”。除了代替因病不能成行的恩师格拉夫曼登台音乐季开幕式交响音乐会,张昊辰还将在2014年2月21日的交响音乐会再次亮相,以拉赫玛尼诺夫《d小调第三钢琴协奏曲》展示自己超越年龄的成熟。

富有规划性的曲目安排

除了极具分量的客座艺术家阵容,在音乐季演出的曲目选择上,中国爱乐乐团也体现出“与国际接轨、引领国内音乐潮流”的特色。

此次音乐季,在坚持经典作品曝光率的同时,中国爱乐乐团将演出不少此前在国内罕有上演却十分有分量的作品。如伯恩斯坦第二交响曲《焦虑的年代》、哈恰图良《E大调大提琴协奏曲》、

科恩古尔德《D大调小提琴协奏曲》等作品。这些曲目在20世纪的音乐创作中有着显著的地位,但在国内较少上演。

音乐季中,中国爱乐乐团还将完成一些作品的中国首演,如瓦格纳歌剧《帕西法尔》,由电影《云图》电影原声音乐创作团队所改编的“为管弦乐队而作的《云图九重奏》”、德国作曲家彼得·鲁策齐卡根据《帕西法尔》改编而成的《帕西法尔》7个管弦乐片段、理查·施特劳斯的艺术歌曲《东方三圣贤》等。此外,11月9日还将首演委约青年作曲家赵麟新创作的大提琴与笙协奏曲《度》,大提琴演奏家马友友将担任独奏。

在2010年,中国爱乐乐团成立10周年之际曾发行过一本10周年纪念画册,上面记载了中国爱乐在第一个10年演奏过的作品,其中包括贝多芬全部9首交响曲、马勒全部10首交响曲、勃拉姆斯全部4首交响曲,成为第一个完成这项纪录的中国乐团。但在那时,乐团只演奏过另一位晚期浪漫主义作曲家大师布鲁克纳的《第四交响曲》。而在过去几个音乐季中,中国爱乐乐团开始向这座巅峰发起挑战,接连演奏了作曲家的第七、第八和第九3部重量级交响曲。在2014年7月的音乐季闭幕音乐会上,指挥巨匠塞米杨·毕契科夫将指挥乐团再次演绎布鲁克纳的《第八交响曲》。这也是这位指挥大师首次执棒中国的交响乐位。

向瓦格纳致敬

在音乐家的诞辰年份以音乐的方式向其致敬是国际乐界的惯例,往往也是交响乐团年度的重要主题之一。今年是瓦格纳诞辰200周年,在10月底,中国爱乐乐团将在北京国际音乐节完成瓦格纳最后一部歌剧作品《帕西法尔》的中国首演,演出由北京国际音乐



《中国爱乐乐团2013—2014音乐季开幕交响音乐会》现场