

郑薏苒等 编著

儿童戏剧与 学前教育

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

儿童戏剧与学前教育

郑蕙苾 等 编著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

儿童戏剧与学前教育 / 郑意苒等编著. — 杭州:
浙江工商大学出版社, 2012. 6

ISBN 978-7-81140-626-9

I. ①儿… II. ①郑… III. ①儿童剧—表演艺术—幼
儿师范学校—教学参考资料 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 231631 号

儿童戏剧与学前教育

郑意苒 等 编著

责任编辑 孙一凡 祝希茜

封面设计 王好驰

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571—88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 10

字 数 175 千

版 印 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-626-9

定 价 27.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571—88804227

前 言

本书是温州大学教师教育学院《以儿童剧为载体的学前教育专业艺术类课程整合的改革与创新》教学成果的结集。在过去的四年里,本教学团队全体成员在各自的教学中辛勤耕耘,不断探索,勇于创新,对以儿童剧为载体的学前教育专业艺术类课程开展了理论与实践的研究,积累了许多宝贵的教学经验,获得了丰硕的实践成果。本书主要是为学前教育专业的师生所写,同时也可以作为学前教育工作者继续教育的教材与参考书。

儿童戏剧是戏剧中一个独立的剧种,在我国已有较长的历史。它是一种以儿童为服务对象,以演员的表演为中心,综合了文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术手段的综合性舞台艺术。它为儿童创造了一个需要儿童用视听和心灵去感受的艺术环境,使儿童身临其境,获得独特的艺术享受。当代儿童戏剧也被引入学校教育中,成为儿童创造性、自主性学习的一种独特形式。

儿童戏剧舞台艺术的综合性特征,决定了儿童剧表演更符合学前教育专业学生的专业要求,对提高学生的专业技能和综合能力大有帮助。学前教育专业是一个实用性和综合性很强的专业,学生的艺术技能主要包括声乐、钢琴、舞蹈、绘画、手工、语言艺术、体操等能力,它们都是幼儿园教师专业化的核心技能之一。当前,学前教育专业这些艺术技能的培养主要是通过《音乐》《舞蹈》《美术》《口语》等课程教学来实现,在这些课程的教学依托儿童剧的内容对学前专业艺术技能教学进行大胆的改革与创新,形成以儿童剧为载体的学前教育专业艺术教育特色,是高校学前教育专业教育教学改革的新举措,对学前教育专业学生将来在幼儿园的教育教学和可持续发展一定会大有裨益。

本书整体框架设计由编写人员共同讨论确定,全书共分三章。第一章讲述的是儿童戏剧的基本理论,在儿童戏剧理论体系的建构上,既有儿童戏剧自身的艺术特征,也有儿童戏剧的社会文化价值,让广大读者对儿童剧有了较为全面的认知。第二章是教学团队成员对以儿童剧为载体的学前教育专业艺术类课程教学的理论与实践研究,全方位多视角地对学前教育专业艺术课程如

何依托儿童剧提高人才培养的质量作了独到的阐述,为广大同仁提供了宝贵的教学经验。第三章是多年来学生在教师的指导下创编的儿童剧剧本精选,这些剧本题材多样、主题鲜明,富有儿童情趣,都是历年学前教育专业学生参加的儿童剧公演的经典剧目,充分展现了学生的艺术想象力与创造力。

本书由温州大学教师教育学院学前教育系相关教师组成的教学团队成员共同创作完成。主要编写者为郑薏苡,编写人员有郑信军、林炎琴、林琛琛、郑晓、陈恩清、胡乐敏。具体分工是:第一章(郑薏苡);第二章第一节(郑信军),第二节(林炎琴),第三节(胡乐敏),第四节(陈恩清),第五节(林琛琛),第六节(郑薏苡),第七节(郑晓);第三章儿童剧剧本《神奇的力量》(曾晶晶),《新龟兔赛跑》(张译文),《小蝌蚪找妈妈》(项佩瑜),《最甜的滋味》(我想和你做朋友)(胡志娜),《分享》(谢凯娜),《新编丑小鸭》(钟蕾),《智斗大青虫》(彭蔚楠)。由于时间仓促,加之学术功底与写作水平所限,使本书难免存在疏漏与错误,请读者批评与指正。

在本书编写过程中,我们也深感责任和压力。在本书即将付梓之际,我们不会忘记,在本书出版期间得到了温州大学领导的关心与鼓励,得到了温州大学教师教育学院以及学前教育系领导的支持和协助;得到了教师教育学院各科室同仁的热心帮助;为本书的顺利出版,浙江工商大学出版社教育编辑部孙一凡编辑付出了辛劳,在此,一并致以衷心感谢!

《儿童戏剧与学前教育》编写组

于温州大学学前教育研究所

目 录

第一章 儿童戏剧研究	1
第一节 儿童戏剧的产生与发展	1
第二节 儿童戏剧的题材与视角	7
第三节 儿童戏剧与儿童心理发展	12
第四节 儿童戏剧的艺术特征与功能	18
第五节 儿童戏剧的教育特征与功能	30
第六节 儿童戏剧的结构与艺术手法	39
第二章 儿童戏剧的教育实践	43
第一节 儿童戏剧与学前教育人才培养	43
第二节 儿童戏剧与幼儿园教育教学活动	50
第三节 以儿童剧为载体的学前教育专业儿童语言艺术 教学	59
第四节 以儿童剧为载体的学前教育专业音乐综合性教学	67
第五节 以儿童剧为载体的学前教育专业美术教学	78
第六节 学前教育专业的儿童剧剧本创编教学	88
第七节 学前教育专业的儿童戏剧排练与公演	95

第三章 儿童戏剧剧本精选	107
第一节 神奇的力量	107
第二节 新龟兔赛跑	112
第三节 小蝌蚪找妈妈	115
第四节 最甜的滋味	123
第五节 分享	128
第六节 新编丑小鸭	134
第七节 智斗大青虫	139
第八节 我想和你做朋友	145
参考文献	150

第一章 儿童戏剧研究

第一节 儿童戏剧的产生与发展

什么是儿童剧,大家的认识与理解是有差异的。有人说,儿童剧就是儿童们自己演唱的戏。有人说,儿童剧只能描写儿童生活,以儿童为主人公。有人认为,儿童剧是指专写小兔、小鹿、小猴等动物的童话剧。还有人以为它是舶来品,是从国外输入的新剧种。其实,儿童戏剧在我国古代早已有之。当然,它有自己的衍变发展过程,起初是唱歌、舞蹈、表演,以后才逐渐形成戏剧。儿童参加的戏剧活动,在 1000 多年以前就已经有了。但是,由儿童演出的戏剧,并不一定就是儿童戏剧。儿童戏剧的首要条件是为儿童演出,为儿童服务。所以比较认可的一种观点是,儿童剧是以儿童为服务对象的话剧、歌剧、舞剧、歌舞剧、戏曲,以及童话剧、神话剧、木偶戏、皮影戏等不同类型剧种的统称。

儿童剧除了具有戏剧一般的特征外,还要适应儿童特有的情趣、心理状态和对事物的理解、思考方式,要求通过具体、鲜明的形象与活泼、明快的情节向他们剖析严肃的主题,进行美的感染。在美的感染过程中,培养儿童积极的创造精神,发展他们的意志和想象力,从而使他们的思维能力受到锻炼,唤起他们的求知欲,尽可能使他们正确地认识现实世界与周围事物,以巩固其自身既有的道德感。儿童剧应具有思想的明确性、道德的纯洁性、人物性格与行为的真实性、摄取生活素材的广泛性和准确性、艺术构思的完美性。

一、儿童剧的产生

中国儿童剧的现代传统始于五四时期。虽然中国戏曲从元代起便开始兴盛,但专门为儿童创作的儿童剧却是在五四运动之后,随着现代儿童文学的诞生而诞生的。

以艺术发展的程度为依据,可将整个现代儿童戏剧分为萌芽期、发展期和成熟期。粗略地从时间上来划分,则大致分别对应为20世纪20年代(主要是五四运动以后)、30年代(主要是抗战前期)、40年代(主要是抗战中后期及解放战争时期)。

1. 儿童剧的萌芽

戏剧表演是人类经验总和的缩影。虽然人的生命和经验是有限的,但戏剧却可以让人们在较短的时间内看尽人生百态,使人们更好地了解自己和他人的。这种之于戏剧的体验,并非仅仅在观赏戏剧时才有,而是自人类的童年就开始了。儿童天生就是个演员,比如童年时常玩的游戏——捉迷藏、躲猫猫、过家家、官兵捉强盗、警察抓小偷或者模仿卡通中的人物……此种戏剧性的游戏,是幼儿时期最重要的学习方式之一,在扮演不同的角色时,感受不同角色的特点以及责任,积累自己的角色体验,推进其整体发展,也为未来的成长与发展做好铺垫。

中国的戏曲虽然从元代起就十分昌盛,但是中国古代历史上从来没有专门为儿童创作、演出的戏剧。直到近代,儿童文学兴起,伟大的五四运动催生了中国的儿童戏剧,一些先进的知识分子意识到儿童对于民族命运的重要性,并且认识到戏剧这种题材对于儿童有着极好的教育意义,开始提笔专门为孩子著文编剧。

1919年11月,文学巨匠郭沫若的第一个剧本儿童歌剧《黎明》,掀开了中国现代儿童戏剧的序幕。这时的儿童戏剧大多以童话的内容和歌舞的形式呈现,《黎明》这出独幕剧的内容十分简单,化用带有神话色彩的伊甸园的故事,由海蚌中跳出一对先觉的儿女热烈地歌咏黎明、新生、乐园,并由群男群女形成气势磅礴的合唱。唱词充满了激情与诗意,运用象征的手法,具有浓厚的浪漫主义情调,奠定了中国现代儿童戏剧黎明时期的抒情浪漫基调。

五四时期儿童戏剧创作丰盛,郑振铎主编的《儿童世界》仅1922年就刊载了20多个儿童剧。其中取得最高成就的是《小朋友》杂志的主编黎锦晖,他一共写过13部儿童歌舞剧,代表作有两个:一个是1922年创作的《葡萄仙子》,一个是1927年创作的《小小画家》。《葡萄仙子》相比郭沫若的《黎明》,在人物和情节设置上明显丰富化。而与《葡萄仙子》风格相异的《小小画家》则被作家自称为滑稽歌剧,前者侧重于空灵的抒情,后者则开始关注现实的刻画,且更富儿童情趣。《小小画家》这部以现实为题材的童话剧,以其具有时代气息的思想内容以及活泼生动的艺术表现在20世纪20年代风靡全国,有不少人

说,《小小画家》在中国儿童戏剧史上写下了光辉的一页。

但无论这一时期的创作如何丰富,儿童剧作为一种新兴的儿童文学体裁,在艺术上仍显得比较稚气,内容题材也比较单一,还不够成熟,处于萌芽期。然而,也正是有了最初的不够完美、不够精致,才有了以后更加广阔的发展、更加优秀作品的出现。

2. 儿童剧的发展

走过了 20 世纪 20 年代的萌芽期,儿童剧迎来了又一个发展阶段,然而这一段路程并不是平坦的,充满了坎坷。

五四运动以后,日本的侵华战争给中国儿童的生活笼罩上了沉重的阴霾,这股野蛮的外力也迫使刚诞生不久的中国现代儿童文学偏离了原本的艺术发展轨道,由娇嫩的、童心的歌唱转向现实的呻吟与呐喊,题材内容变得沉重,艺术风格也有明显的转变。抗战时代催生了中国戏剧史上的一个特异现象,即由少年儿童组成的儿童剧团的活跃,如新安旅行团、孩子剧团、育才学校戏剧组、昆明儿童剧团、厦门儿童剧团、中国模范儿童剧团等应时而生,他们辗转各地演出大量的儿童剧目。

令人欣喜的是,在这非常时期,仍有一批闻名的成人戏剧作家在关心着儿童戏剧事业,创作了一批讲究艺术的儿童剧,如于伶的《蹄下》、陈白尘的《两个孩子》、许幸之的《古庙钟声》等,有力地推进了 20 世纪 30 年代儿童戏剧艺术的发展。他们所选择的内容题材多为战争中孩子的苦难生活,以高度的现实性逼真地反映了当时儿童的物质生存与精神世界,戏剧人物大多为现实生活中的贫苦儿童,典型的如《古庙钟声》一剧就有 22 个孩子。

总体而言,较之 20 世纪 20 年代的儿童歌舞剧,20 世纪 30 年代抗战初期注重写实的话剧对儿童性的表现有很大的加强,塑造了一些栩栩如生的儿童剧人物形象;同时,由于大剧作家的加盟,在戏剧性上也有较大开拓。但是,综观这一阶段的儿童剧创作情况,整体成就并不高,存在的问题也很明显,那就是整个 20 世纪 30 年代抗战初期文学的通病——思想传达的急迫压倒艺术表达的追求。大量仓促上阵的小型剧未经过艺术的细致打磨,因此人物缺乏个性,台词口号化,情节推进过快而缺乏必要的过渡,形式尚嫌呆板,缺乏深厚的感染力量。不管在儿童性还是在戏剧性方面,都没有给以特别的关注,尽管本阶段儿童戏剧数量巨大,甚至可以说是空前绝后,然而艺术质量上乘者寥寥。

3. 儿童剧的成熟

走过了 20 世纪 30 年代的抗战初期,来到了 20 世纪 40 年代(包括 20 世

纪30年代末),是儿童剧发展的又一个新阶段。这一时期,各种儿童剧团继续在农村、城市辗转演出,儿童剧的创作工作也较为兴盛,宣传抗战和进行解放斗争、表现儿童苦难依然是时尚的主题。经过了20年左右的摸索成长,褪去了萌芽期的轻飘、发展期的浮躁,本阶段的儿童剧在艺术上渐趋成熟,比较成功的有石凌鹤的《乐园进行曲》、董林肯的《小主人》和《表》、包蕾的《巨人的花园》、张石流的《小小马戏班》等。这一时期的儿童剧情节容量大大扩展,由此也带来了人物个性的立体化、艺术结构的复杂化、手法技巧的多样化,在儿童性和戏剧性的结合上都较前两阶段有较大的完善。

综观20世纪40年代儿童剧的创作方法,主要是继承20世纪30年代的现实主义,即以“最积极的、最现实的、最有教育意味的、最能引起儿童关心和儿童兴趣的”为创作题材,引导儿童在战争中成长。大胆地揭露现实、逼真地反映现实的大型六幕抗战剧《乐园进行曲》被认为是“破天荒的创举”“为中国话剧运动史上所罕见”。而现实主义手法运用得最好的当推《小主人》,它以鲜明的时代性、现实性、儿童性及其催人泪下的悲剧力量和高超的艺术表现,代表了这一时期现实主义儿童剧的最高成就,“是继黎锦晖的《葡萄仙子》之后,中国儿童戏剧发展进程中又一里程碑式的作品”。除了现实主义思潮之外,偶尔也出现了浪漫主义剧作的浪花,如包蕾的童话剧《巨人的花园》,将想象和现实相糅合,不仅注重对主题精神的夸张表达,也注重对人物的具体塑造,已大大超越了20世纪20年代只重情调的轻盈单纯的童话剧。

从戏剧情感来看,本阶段的儿童剧大多为正剧,但也有喜剧、悲剧。严峻残酷的时代生活,使悲剧的表现更为成功,即使是正剧、喜剧,也或多或少含有悲剧风格。在短短的30年发展中,中国的儿童剧已达到了较完善的境地,尤其是几部代表作的矗立,标志着20世纪40年代的儿童剧已渐入成熟期。我们欣喜地看到中国儿童剧在现代崛起,时代风雨沐浴或磨炼了它,使这束艺术之花沾着浓厚的时代气息。

二、儿童剧的发展

新中国成立以来儿童剧的发展状况出现了前所未有的繁荣。1949年宋庆龄女士创建的中国福利基金会创办的儿童剧团,是中国历史最久的儿童剧团体。北京、上海、武汉、辽宁、四川、云南、宁夏、乌鲁木齐、西安、石家庄、鞍山等地区相继成立了20多个儿童戏剧院团。其中有中国儿童艺术剧院,中国福利会儿童艺术剧院,北京儿童剧团等。尤其是改革开放以来,儿童剧更是以前所未有的速度迅猛发展,出现了一大批优秀的剧团,也上演了许多优秀

的儿童剧作品。1979年1月5日至1980年2月7日,文化部主办了庆祝新中国成立30周年献礼演出。在全部献礼演出的137台剧(节)目中,《报童》和《童心》这两部儿童剧受到了广大观众的热烈欢迎。《报童》是首次在儿童剧舞台上塑造周恩来的光辉形象,而蚩蚩、石雷、草莽等“小报童”的艺术形象,至今使人难忘。《童心》中那位“忠诚党的教育事业”的老教师,则一直活在观众的心里。

1982年是我国儿童剧的丰收年。在这一年的8—10月,文化部分南北两片举行了全国儿童剧观摩演出。这次活动无论从演出的规模、剧目的质量以及专业儿童戏剧队伍的扩大方面,都可以说是新中国成立以来从未有过的。演出剧目的题材广泛,在反映儿童现实生活方面,有揭示儿童教育等问题的话剧《朱小彬》《闪烁吧,繁星》;有新型的学校教育剧《好伙伴之歌》;还有小舞剧《三毛要上学》、童话剧《人参娃娃》、京剧儿童剧《金童》《寒号鸟》等;特别令人难忘的是《宋庆龄和孩子们》和《喜哥》这两部反映革命历史生活的儿童剧,在塑造革命领袖人物上,进行了大胆的艺术实践,取得了良好的艺术效果。

1982年之后至1996年全国儿童剧新剧目评比演出之前,文化部曾于1992年举办过儿童剧录像评比,许多优秀的儿童剧也曾陆续在首都戏剧舞台上演出,如《魔鬼面壳》《之伢子》《少年周恩来》《潇洒女孩》《陈小虎》及越剧儿童剧《孩子剧团》等。《魔鬼面壳》剧是任德耀在“文化大革命”后继《宋庆龄和孩子们》之后又一力作,剧中熔铸了他深刻的人生体验;《之伢子》剧和《少年周恩来》剧则在塑造少年毛泽东和周恩来的艺术形象上取得了突出的成就;《潇洒女孩》剧和《陈小虎》剧在塑造儿童的艺术形象上很有时代特色;《孩子剧团》剧通过运用越剧的艺术形式,成功地表现了半个世纪前“孩子剧团”的战斗生活。

1. 题材多样

1996年再次举办的全国儿童剧新剧目评比演出,规模上虽然没有1982年全国儿童剧观摩演出那么大,但剧目选得比较精。在12台戏中,无论是题材、体裁、剧种及风格、样式的多样性、丰富性,还是反映现实生活的及时性和深刻性以及艺术追求上的探索性等方面,都取得了显著的成绩,涌现出了现代儿童舞剧《远山的花朵》、多场次校园剧《我爱我班》、无场次儿童剧《希望》、新童话剧《白马飞飞》等一批优秀的剧目,特别是出现了苏州滑稽戏《一二三,起步走》这样一部轰动全国的优秀儿童剧。

2. 形象多元

2000年,文化部在长沙举办了“全国儿童剧观摩演出”,《春雨沙沙》《少年

华罗庚《寒号鸟》《月光摇篮曲》等儿童剧,受到了广大少年儿童观众和老师们的欢迎,特别是武汉儿艺的《春雨沙沙》,这部塑造了众多的少年儿童及老师家长艺术形象,具有深刻的思想内涵和浓郁诗意的儿童话剧,给人留下了深刻的印象。《春雨沙沙》的出现,不但有着深刻的现实教育意义,而且对于儿童剧的创作也有着深远的启示作用。

2005年六一儿童节前后,文化部选调了《闪闪的红星》《北斗星》等4台少儿京剧赴京演出。江苏省长荣京剧院的《闪闪的红星》和青岛京剧院的《北斗星》,两者选取的都是革命历史题材,运用京剧艺术形式,塑造了潘冬子和陈星等小红军的艺术形象,对当代的孩子们进行革命传统教育是很有意义的。不只如此,这两出少儿京剧还会使小观众们在接受思想教育的同时,自然而然地受到传统文化的熏陶,领悟到京剧艺术的博大精深和无穷魅力,这对广大少年儿童德、智、体、美等方面的教育和影响,都会起到特殊的作用。

2005年12月17日至25日,由文化部主办的“第五届全国儿童剧优秀剧目展演”在文化名城苏州举行,演出剧目共20台。在这次的儿童剧优秀剧目会演中,《青春跑道》和《柠檬黄的味道》备受小观众的欢迎,小观众们都表示很喜欢,并且感到自己也很受启发,表示要理解老师,勤奋学习,塑造自己的美好人生。

3. 精品创新

当代的儿童剧已经开始走出课堂、校园、家庭的小三角地带,开阔了视野,拓宽了题材。涌现出各种描绘重大历史事件的儿童剧,以及反映当下社会现象的各类问题,折射出急剧变革的社会大环境造就着他们的品格理想,同时也使我们看到了民族精神的再造,看到了祖国未来的希望。由直接提出有关儿童的教育问题转向描绘少年儿童独特个性命运遭遇,由叙述故事发展进程转向揭示人物内心世界,在群体活动中突出中心人物的思想脉络。而且,话剧、舞剧、昆剧、京剧、吉剧、豫剧、评剧、滑稽剧等许多剧种在这个时候也先后加入到为儿童奉献精神食粮的事业,在让孩子们吮吸到更为丰富多彩的艺术滋养的同时,也促进了儿童剧形式的发展。

综观整个中国现代儿童剧发展史,从萌芽期、发展期、成熟期到繁荣期,其艺术演变轨迹清晰可见:题材上由童话剧到现实剧,体裁形式上由歌舞剧转向话剧,结构上由单纯的独幕剧转向复杂的多幕剧,技巧上由简单生硬转向灵活多样,戏剧情境上由粗略化转向精巧化,戏剧冲突上由没有或单一转向二重且细致化、由观念冲突转向性格冲突,人物塑造上由平面化转向立体

化、人数逐渐增多且个性各异,创作方法上由浪漫主义转向现实主义,情调上由轻喜剧转向正剧、悲剧,在儿童性和戏剧性的结合上不断开拓。中国现代儿童剧的艺术成长,确实开创了戏剧界“大发展大繁荣”的新局面。

第二节 儿童戏剧的题材与视角

儿童剧的题材广泛,可以反映现实生活,也可以取材历史;可以叙写美丽的神话传说和童话,也可以展现未来的科学幻想境界;可以描写少年儿童观众同龄人的活动也可以表现成年人的生活斗争。当然,小观众对于那些真实反映他们的生活和精神面貌的剧目有更浓厚的兴趣。儿童剧不论写哪种题材,在选题和处理上,都要求对小观众的健康成长有积极意义。而且,对题材的开掘与题旨的表达,力求与儿童的智力水平和欣赏趣味相适应。

一、表现“爱”与“美”的题材

儿童剧产生初期,1919年,郭沫若先生的第一个剧本是儿童歌剧《黎明》,拉开了中国现代儿童戏剧序幕,化用带有神话色彩的伊甸园的故事,运用象征的手法,具有浓厚的浪漫主义情调。而可以称得上中国现代儿童戏剧史上第一座里程碑的黎锦晖先生的《葡萄仙子》,全剧主要渲染“爱”和“美”的主题,艺术表现上具有浓郁的抒情味和美感,作者本人也指出创作本意在于从智(科学知识)、美(美感教育)、情(高尚的情操)三方面着手,来陶冶孩子们的心灵,培养孩子们“亲爱、仁慈、礼让、快乐的情绪,无丝毫怨恨、悲伤、争斗、欺凌的色彩”。着意于艺术美的营造、儿童性的体察。先生的另一部作品《小小画家》则开始关注现实的刻画,设置风趣的台词、热闹的场面,观赏性和轰动效应强。这部以现实为题材的童话剧,塑造了一个让人耳目一新的顽童形象,并凭借其具有时代气息的思想内容和活泼生动的艺术表现在20世纪20年代风靡全国。

综观这一时期儿童剧的艺术表现,可以发现,此时的内容题材大多为童话剧,人物多为自然界的动植物或神话中的仙人,现实人物较少,且个性塑造大多平面化。参照五四时期提倡写实主义的早期成人话剧,为何儿童戏剧却风行浪漫主义。其实,这一风格是与时代特点相吻合的,五四新时期生机勃勃的朝气、初生牛犊般的锐气,影响着刚刚处在萌芽期的儿童戏剧,尤其是对儿童的关注,带来了对童心、童性的大力张扬。着力表现“爱”与“美”的儿童戏剧,蕴含着成人剧作者对儿童的亲切爱怜之心,一时不必像成人剧那样以

反映沉重、深刻的社会问题为主旨。

二、揭露现实、反映儿童苦难的题材

到了儿童剧的发展期,也正是日本侵华战争给中国儿童的生活笼罩了沉重阴霾的时候,这股野蛮的外力迫使刚诞生不久的中国现代儿童文学偏离了原本的艺术发展轨道,由娇嫩的、童心的歌唱转向现实的呻吟与呐喊,题材内容较前一段时间更沉重化。选择的内容题材多为战争中孩子的苦难生活,以高度的现实性逼真地反映当时儿童的物质生存与精神世界,创作手法主要为现实主义。大部分的剧目由于重大的政治任务的紧迫驱使,在形式上大多小型化、轻型化、通俗化,如街头剧、活报剧等。抗日战争初期,由于全民动员抗日的气氛浓厚、对抗战前途的估计过于简单,使得这一时期的儿童剧作也往往充斥着一种天真的乐观。突出的毛病是政治化、概念化、标语化、公式化,无论是儿童性还是在戏剧性方面,都没有给以特别的关注。但在人物设置上,人物台词富有个性化,还注意了儿童的好玩、好斗性,间用插科打诨式的对话,造成一种生动活泼的戏剧效果,使得原本对儿童而言过于庄重严肃的主题表达,显得更有人情味、儿童气。到了20世纪40年代,宣传抗战和解放斗争、表现儿童苦难依然是儿童剧的主要题材,在儿童剧的创作上,也主要继承30年代的现实主义,即以“最积极的、最现实的、最有教育意味的、最能引起儿童关心和儿童兴趣的”为题材。大胆揭露现实、逼真地反映现实的大型六幕抗战剧《乐园进行曲》被认为是“破天荒的创举”“为中国话剧运动史上所罕见”。而现实主义手法运用得最好的当推《小主人》,它以鲜明的时代性、现实性、儿童性及催人泪下的悲剧力量和高超的艺术表现,代表了这一时期现实主义儿童剧的最高成就,“是继黎锦晖的《葡萄仙子》之后,中国儿童戏剧发展进程中又一里程碑式的作品”。

三、表现儿童学校或家庭生活的题材

从1982年的全国儿童剧观摩演出来看,这也是新中国成立33年来对儿童戏剧工作的首次盛大检阅。参加南、北片演出的34个剧目是从1981年儿童戏剧创作座谈会以来,全国创作的两三百个剧目中推选出来的。参加观摩演出的儿童剧题材广泛、形式多样,除了话剧、歌舞剧、舞剧之外,难能可贵的是还有用戏曲形式演出的儿童剧。广大戏剧工作者满腔热忱地努力用共产主义思想教育少年儿童,成功地塑造了一些少年英雄和鲜明生动的舞台形象,涌现出一批优秀儿童剧目。就这次参加观摩演出的剧目来看,除了表现

孩子们的学校或家庭生活的题材之外,还有一些剧目成功地把少年儿童放到更广阔的社会生活场景中加以表现。吉林省京剧团的《金童》,表现了少先队员自觉参与经济领域里打击投机倒把活动的斗争;江西上饶地区歌舞话剧团的《护照的秘密》,表现孩子们牢记共产主义奋斗目标,正确对待当前部分人竞相出国的社会现象;云南省昆明市青年话剧团的《小雪和她的伙伴》,表现了少先队员保护自然、维护生态平衡的社会活动;四川人民艺术剧院的《少先队员的秘密》,表现了少年们积极参加抗洪斗争,等等。这些剧目扩展了新的题材,表现了新的生活内容,具有浓郁的时代气息。

除了这种表现现代生活场景的儿童剧以外,以新时代的认识水平与思想高度去表现旧时代的生活故事或革命斗争的英勇事迹,赋予古老的民间传说或童话以崭新的思想内容和假定的或象征性的舞台形象,也是本次观摩演出的剧目的一类题材选择。辽宁儿童剧院演出的《人参娃娃》便取材于民间传说,作者用童话世界的生活图景、生动的舞台艺术形象,为当代青少年播下了毫不利己、专门利人的精神种子。其实,关于儿童剧的素材,更重要的是创作者必须深入到当代儿童的心灵世界中去,了解当代儿童的心理特征和精神需求。延安歌舞剧团创作演出的歌舞剧《延安儿童团》,从题材内容到音乐歌舞都很有地方特色,充分显示了延安戏剧工作者推动革命传统代代相传,积极取材于当地革命历史的责任感和自豪感。

四、题材范围的开拓翻新

在长沙举办的“2000年全国优秀儿童剧展演”,显示了当前我国儿童剧题材的多样性和广泛性,儿童戏剧家以充沛的激情、浓烈的探索精神,在反映现实生活、表现历史人物的童年或少年时代,以及童话样式等诸多领域,努力创造出从内容到形式都尽可能完美的作品来,从而使我国儿童戏剧的质量在总体上提高了一个层面。倘使我们从题材的角度对参加展演的剧目加以考察,就会发现,不少剧目显示出了引人注目的特点。首先,若干作品以独特的视角来重新处理题材,赋予作品以新的立意,从而使戏剧的内涵更为深邃。如武汉儿艺创作演出的《春雨沙沙》写的是在我国贫困地区办学的生活况境,从题材来看似乎并不新鲜,但是作品通过对王老师等艺术形象的刻画,着力表现了人的精神世界的觉醒,我们在舞台上看到的是这样一群成人和孩子:他们主要不是依靠旁人,而是依靠自己的努力抗争,来实现自身人格的完善。这些人物的思想和行为,对于观众在情感上有一种强烈的冲击。这出戏中的王老师,是一个富有个性的教师形象。他是一个自己没有念过书、一边查字

典一边教学生的教师。该剧对王老师的塑造,充分体现了作者对人的那种深切的人文关怀。《春雨沙沙》并没有在落后地区的物质贫困上多加渲染,而是对人在此种环境下的醒悟、奋斗、抗争作了动人的描绘,从而为作品注入了清新、昂扬的基调,使观众的情绪为之振奋。还有一些作品,单从题材来看比较古老,比如“寻母”,新戏、老戏已经写了不知多少回了。然而,中国儿童艺术剧院创作演出的《月光摇篮曲》,由于编导的努力探索、寻求以多种方式(包括戏剧结构与舞台呈现)表现生活的可能性,从而把“寻母”这个古老的题材表现得令人耳目一新。作为一出表现儿子寻找母亲的作品,作者没有沿袭以往类似作品的套路,在“寻母”的艰辛、曲折、辛酸、苦痛上下功夫,而是把人物置身于广阔的空间,着重表现传统同现代文明的冲突与和解,进而引起观众对历史与现实、野蛮与文明、城市与乡村、苛求与宽容、美妙与丑陋等冲突的关注,引导人们环绕人生这个大题目,进行思考。

儿童剧是一个宽泛的概念。所以,不应该把儿童剧的范围限制得太窄,儿童剧的题材有理由并且可以多样化。凡是写儿童少年生活的戏,都应当算是儿童剧,如儿童教育问题剧、现代青春剧、学校剧、课本剧,童话、神话、科幻儿童剧等。其实,只要是真实地反映了当代儿童的思想、行为、爱好、追求,在不同的年龄层次上稍加区分,然后语言上能做到准确、生动,符合儿童的思维逻辑;在行为上做到富有情趣,能够把握住儿童的心理特征,那么无论你涉及什么题材,从什么角度切入,构置什么事件,都可以成为一部不错的儿童剧作品。时代在发展、观念在变化、科学技术日新月异,儿童戏剧题材的选择也愈益扩展。计算机、网络、信息、基因工程,以上述新事物作为背景的儿童剧,也逐渐出现在人们的面前。进入新世纪的儿童和青少年,他们的思想、意识,有着众多与先前人们不尽相同的特点。如何表现他们这种新的思想风貌,创作一些新的题材,创作出表现新时代、新人物的绝好载体,这就需要儿童戏剧家对儿童剧的题材问题做进一步探索与努力。

从近几年的发展来看,由于市场原因,儿童剧的服务对象大多局限在小学,而随着儿童剧的不断发展,通过儿童剧来达到教化目的的倾向也越来越严重。虽然我们一直强调“寓教于乐”,但实际上仍显得更偏重于“高台教化”,单从这一角度来看,也会造成儿童剧题材的狭窄,内容也显得比较单一,儿童形象普遍概念化、模式化。例如表现战争年代或先进人物的孩子形象时,大多是“样板戏”的表演模式,似乎这些孩子从来就没遇到害怕和困难,开口闭口都是一些政治化的语言,行动大多也是英雄式的,毫不考虑这是否符合戏剧艺术的创作规律,就连孩子们看到这种演出也会哄堂大笑,更别说其