

儿童戏剧导演阐述

六十个春天过去了，她把自己的青春、智慧和忠诚都献给儿童戏剧事业

黄意璘◎著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

儿童戏剧导演阐述

黄意璘 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童戏剧导演阐述 / 黄意璘著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2019. 2
ISBN 978-7-104-04662-2

I. ①儿… II. ①黄… III. ①儿童剧—导演艺术—中国—文集 IV. ①J805.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第090648号

儿童戏剧导演阐述

责任编辑: 肖楠
项目统筹: 李静
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 16.5

字数: 140千字

版次: 2019年2月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04662-2

定价: 98.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

黄意璘于 2013 年 7 月参加广州话剧艺术中心举办的
“十三号剧院国际戏剧演出季”时在广州的留影。

黄意璘简历

黄意璘于1957年毕业于中央戏剧学院，即在中国儿童艺术剧院工作，半个世纪以来，忠诚于儿童戏剧事业。从事儿童剧表演艺术、导演艺术。1977年，受中国儿童艺术剧院领导委派在中央戏剧学院参加儿童剧演员的教学工作，勤恳地为中国儿童艺术剧院培养演员。

早期，黄意璘在中国儿童艺术剧院演员队工作，曾参加《小白兔》（扮演小白兔）、《青年近卫军》（扮演柳芭）、《雪女王》（扮演小强盗）、《水晶洞》（扮演流浪儿李江）、《喝延水长大的》（扮演小红红）及《隐身帽》《革命的一家》《草原儿女》《报童》等剧的演出。

1977—1980年，参加中央戏剧学院儿童剧演员班教学工作，和教学小组诸老师一起勤恳教学，为培养中国儿童艺术剧院的一代接班人作出了自己的贡献。培养出如闪增宏、钟浩、刘小明、王伶俐、李珊珊、许亚军、薛白等优秀演员。

1987年，被评为国家一级演员。

1989年，开始从事儿童剧导演，为中国儿童艺术剧院和各地兄弟院团导演了不少优秀的儿童剧。

1989年3月，为天津儿童艺术剧团导演青少年剧《红蜻蜓》（于1991年获中华人民共和国文化部“第一届文华新剧目奖”及“文华导演奖”、于1993年获中华人民共和国文化部“第三届文华剧目奖”）。

1990年，在中国儿童艺术剧院导演儿童剧《我也是太阳》。

1991年，在中国儿童艺术剧院导演少年剧《之伢子》（即“少年毛泽东”）。

1992年，在中国儿童艺术剧院导演日本民间故事《被剪掉舌头的小鸟》和捷克民间故事《曼卡与国王》。在此之前与任大卫同志联合导演《好伙伴之歌》（两个民间故事剧均于1992年获“中国第二届全国儿童剧评比优秀导演奖”；同年获中华人民共和国文化部“第二届文华新剧目奖”和“文华导演奖”）。

1992年，被评为国家一级导演。

1994年，应邀赴新加坡导演《被剪掉舌头的小鸟》《曼卡与国王》。

1996年，在云南省昆明儿童艺术剧团导演儿童剧《纳西小子》（于1997年获中共中央宣传部“五个一工程”奖及“文华新剧目奖”）。

1996年，为哈尔滨儿童艺术剧院导演《被剪掉舌头的小鸟》和《曼卡与国王》。

1997年，为中国福利会上海儿童艺术剧院导演儿童剧《少年

邓小平的故事》。

1998年，在中国福利会上海儿童艺术剧院导演少年儿童剧《享受艰难》（于1999年获“五个一工程”奖）。

2001年，在西安儿童艺术剧院导演大型童话剧《玫瑰园》等。

此外，还在电影《生命的火花》、电视剧《凡人小事》中扮演女主人公（电视剧获全国第一届电视剧评比一等奖）。导演儿童电视剧《大将军和小泥鳅》（导演创作于1987年获中华人民共和国文化部、中华全国妇女联合会、中央电视台少儿部三单位联合颁发的表彰）。

中国话剧100周年诞辰时，被中华人民共和国文化部评为有特殊贡献的话剧艺术家。

2015年3月与自己教过的学友在家里聚会。

后排（自左往右）：闪增宏、钟浩、陈青，前排：王俐桦、薛白。

2011年1月与儿童戏剧表演艺术家连德枝、王羊在人民大会堂举行的“春节联欢会”上。

2012年7月与徐晓钟参加第二届中国儿童戏剧节留影。

2017年2月与徐晓钟参加在人民大会堂举行的“春节联欢会”留影。

序

——六十个春天

欧阳逸冰

六十年前，一个春天的夜晚，在首都剧场的舞台上，正在演出话剧《北京人》——

砰地通大客厅的门扇大开，曾家的孙儿曾霆跑进来，紧追在后面的女孩儿袁圆提着空水桶，拿着一串点着了的鞭炮，笑着、喊叫着，竟把鞭炮扔到人们的身上……曾氏爷孙惊恐呼叫，袁圆却哈哈大笑……

这笑声打破了曾家凝固沉闷的空气，而她那叫自己父亲“老猴儿”的喊声，是那么清亮脆生，仿佛是凄清废园里突然绽放出的一朵鲜花。

这个可爱的袁圆的扮演者就是即将从中央戏剧学院表演系毕业的学生黄意璘。

她的艺术生涯就是从这里开始的——扮演孩子。

继而，她在中国儿童艺术剧院的舞台上，光彩灵动，犹如一个神奇的百变小精灵，为孩子们扮演着各种各样的孩子：

她时而是那只胆小而又善良，惊惶而又机敏，最终成为守候自己美好梦想的小白兔（童话剧《小白兔》）；时而是能歌善舞，聪颖勇敢，奋起反抗德国法西斯侵略者的青年女战士柳芭（话剧《青年近卫军》）；时而又是安徒生童话世界里淘气可爱的小强盗（童话剧《雪女王》）……她塑造的孩子形象还曾引领着小观众走进神秘的水晶洞（儿童剧《水晶洞》），来到宝塔山下的延河之畔（话剧《喝延河水长大的》），穿越大革命时期，结识革命的一家人（话剧《革命的一家》）……

岂止在舞台，20世纪60年代初，她在银幕上塑造了支边青年刘海英（电影《生命的火花》主角）感人形象，为建设大西北，贡献出自己的全部忠诚，成为那个时代青年的追求。

如果把孩子们比喻成春天，诚如《诗经》中的“春日载阳，有鸣仓庚”^①——她就是那为春天歌唱的黄鹂。

随着新时代的到来，她没有停留在“优秀演员”的荣誉座位上，而是不知疲倦地奋起开拓新的领域——儿童戏剧导演艺术。

到了20世纪80年代末，一部儿童剧《红蜻蜓》，宣告了她导

^① 出自《诗经·豳风·七月》。春日，指夏历二月；载，意开始；阳，意暖和；有，即又；仓庚，指黄鹂，又叫黄莺。

演艺术的成功。

这部戏的艺术样式——组合剧，以前未曾出现过；这部戏的排演单位天津儿童艺术剧团，本是木偶剧团，以前未曾演过“真人”的戏；主角和主要演员都是杖头木偶的表演者，以前未曾上台“露过脸”。然而，她却以惊人的胆识和勇气，把排练场变成课堂，从表演的ABC开始，从剧目创作的ABC开始，调动一切能够调动的资源，像《生命的火花》中的刘海英那样不顾一切地向前冲，得到了天津儿童艺术剧团领导和全体成员的坚定支持，居然跨越了这三个“未曾”，硬是把这台戏排成了深受小观众喜爱、获得专家（包括中国儿童戏剧的开拓者任德耀先生、罗英女士、著名表演艺术家方掬芬女士）一致赞扬的优秀剧目。这部戏先后获得天津市戏剧节“优秀奖”、华北戏剧观摩会演“优秀奖”、文化部“文华新剧目奖”“文华导演奖”。特别值得称道的是，经过她的悉心指导、培育，此前从未演过戏的主角马路不仅因此获了许多奖，更重要的是，从此踏上了戏剧艺术的征程，现在已经成为儿童戏剧界、木偶界的知名导演艺术家。

随之，她的导演艺术生涯高潮迭起——

1991年，她导演的儿童剧《之伢子》（表现毛泽东的少年时代），首次在儿童戏剧舞台上生动地塑造了少年毛泽东的鲜明形象。全剧以史诗的气魄赢得了赞誉，在荣获“五个一工程”奖和“文华新剧目奖”的同时，她本人摘得了文化部颁发的“文华导演奖”。

之后，两部短剧《被剪掉舌头的小鸟》和《曼卡与国王》声名鹊起，再次获得全国儿童剧评比的优秀导演奖，并应邀远赴新加坡导演这两部戏。

20世纪90年代末期，她用智慧和汗水，热情昂扬地再次掀动了自己导演创作的高潮，接连成功地排演了三部大戏：

为昆明儿童艺术剧院成功排演了《纳西小子》（荣获中宣部“五个一工程”奖、“文华新剧目奖”）；

为上海中国福利会儿童艺术剧院精心排演了《少年邓小平的故事》；

再为上海中国福利会儿童艺术剧院匠心独运地排演了表现当代中学生生活的《享受艰难》。她极其精准地从励志的背后抓住了全剧的核心——挫折，是孩子们成长的必然经历，是他们一生的宝贵财富。在儿童剧中，这是首次表现的主题。正如她在导演阐述中写出的火辣辣的字句：“中华民族的振兴需要对孩子进行挫折教育……塑造出自强不息、奋发进取的一代新人……是21世纪民族素质问题。这就是我们今天排演《享受艰难》的必要性、重要性和迫切性。”这部戏在业界内外产生了积极的影响，1999年获中宣部“五个一工程”奖，2000年获全国儿童剧展演“优秀剧目奖”。

对黄意璘的导演艺术实践，有专家的专文研究。笔者在与她的多年合作中，深刻的体会至少有三点：

其一，她非常尊重编剧，尊重剧本。她总是和编剧平等地研究剧本，绝不会擅自改动剧本。她认真研究剧本所表现的生活，

认真研究剧本的内涵、艺术特征，对剧本和剧本所表现的生活没有透彻的把握，绝不会走进排练场。

其二，她非常敬畏戏剧艺术的规律，同时，又绝不重复自己、重复前人，绞尽脑汁地寻求独特的表现，对剧本总有自己独到的解释。

其三，她非常喜爱年轻演员，倾力指教，诲人不倦。排成一出戏，总有青年演员冒尖飞升，《之伢子》《享受艰难》的主演都因此而获得表演最高奖——“梅花奖”。

自1957年黄意璘第一次在戏剧舞台上扮演孩子的形象，六十个春天过去了，她把自己的青春、智慧和忠诚都献给儿童戏剧事业。每当和她的学生闪增宏、许亚军、钟浩、薛白……在一起的时候，她的眼光里都闪烁着春日的灿烂，幸福的感觉溢于言表。看到这里，笔者常常羡慕地想——诗人曾天真地想象“若有人知春去处，唤取归来同住”^①。其实，春天就在所有为孩子们献出一切的人的心里。

不是吗？请看她——黄意璘。

2017年春

^① 见宋代词人黄庭坚的《清平乐》。

Contents 目 录

2 黄意磷简历

01 序

——六十个春天……欧阳逸冰

第一部分 导演创作

003 搏击长空的海燕

——《之伢子》导演札记

011 关于《之伢子》新版的思索

023 《被剪掉舌头的小鸟》《曼卡与国王》导演阐述

035 永远研究不完的课题

——外国民间故事剧《被剪掉舌头的小鸟》《曼卡与国王》的导演随想