

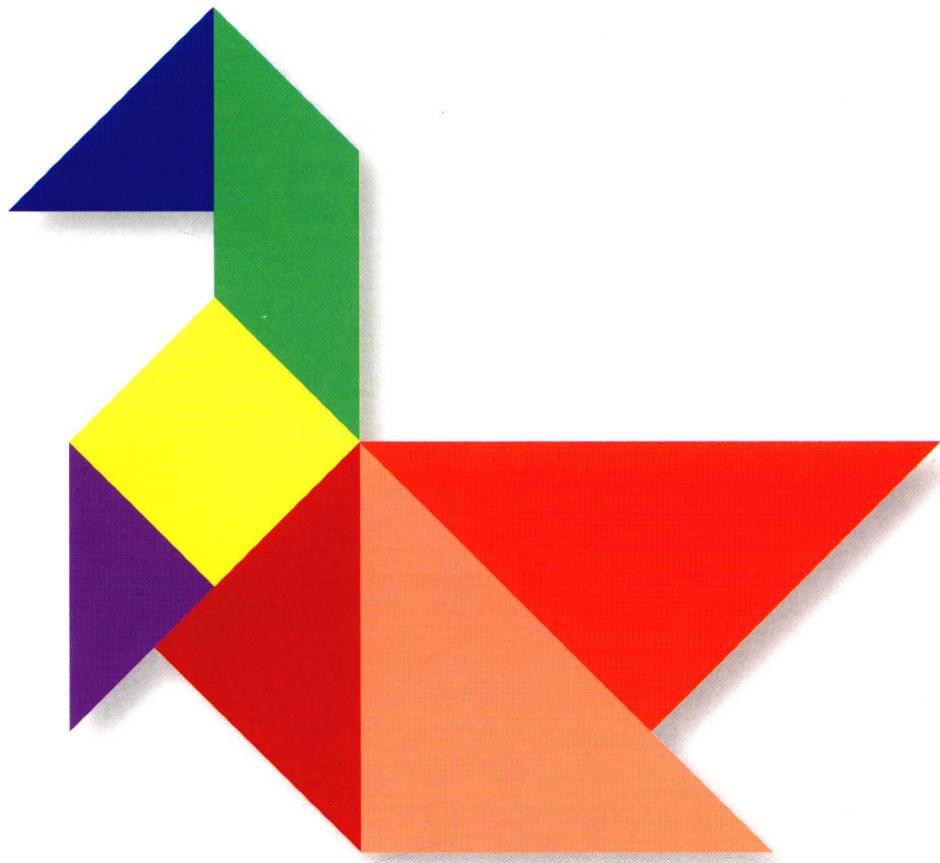

21世纪学前教师教育系列教材

总主编 朱家雄

儿童戏剧

方先义 编著

 中国人民大学出版社

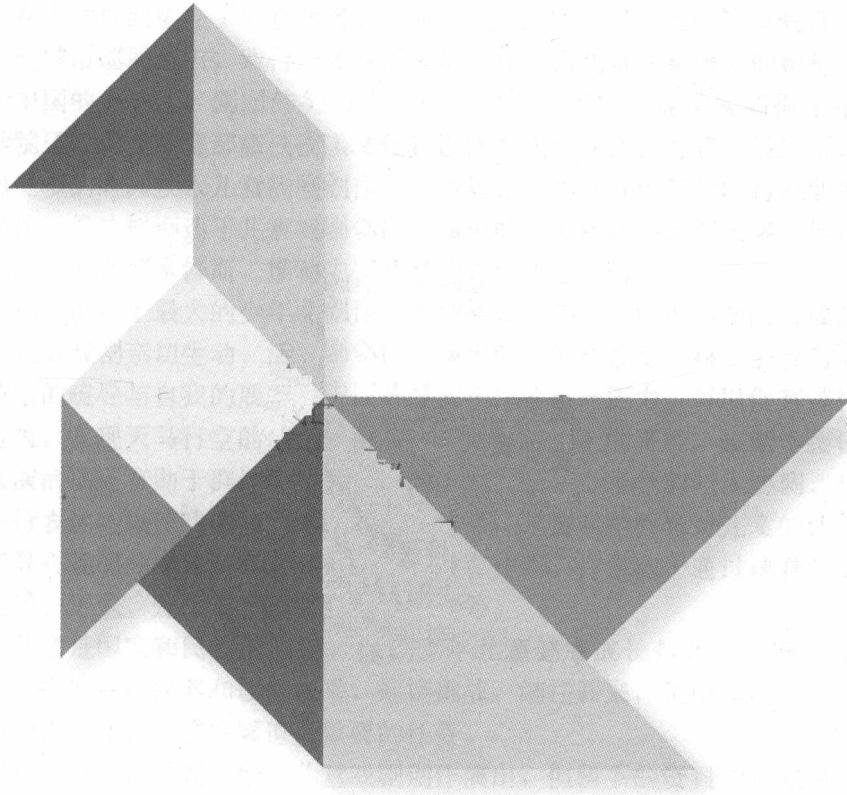

21世纪学前教育系列教材

总主编 朱家雄

儿童戏剧

方先义 编著

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童戏剧/方先义编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2018.1

21世纪学前教育系列教材/朱家雄总主编

ISBN 978-7-300-25068-7

I. ①儿… II. ①方… III. ①学前教育—戏剧教育—师范学校—教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 249699 号

文教类

语言文字学

教育学

文学

艺术

哲学

心理学

政治

法律

历史

地理

数学

物理

化学

生物

医学

工程

农业

林业

地质

石油

冶金

机械

电子

材料

能源

建筑

土木

交通

航空

航天

船舶

兵器

儿童剧从创编到导演，再到舞台表演，中间跨了太多的领域，操作难度大，所以一向比较“冷门”。国内的一些小学教师和幼师六一儿童节排节目，偶尔会编排一出儿童剧，玩一把，但少有这方面的理论研究，进行系统研究的学者更少。在我离休后所带的非学历研究生班中，有一个叫方先义的学员，居然愿意去啃这块硬骨头，这种精神值得鼓励。

在湖南岳阳这块土地上，方先义同志怀着范仲淹的“忧乐”使命，进行了多年艺术跋涉。他在大学校园创立了安徒生童话剧团，利用“六一”、元旦等节假日，多年来坚持在湖南一些城市巡回演出，践行丹麦童话大师安徒生为儿童终身服务的精神，将快乐作为礼物带给中国的下一代。剧团的努力为他所在的湖南民族职业学院赢得了很大的社会声誉，该学院还获得了教育部高校校园文化建设优秀成果评选优秀奖。最近听说方先义同志为了腾出更多的时间投入儿童戏剧创作，主动辞去了学校宣传部门的行政职务。所幸在我们这个时代，像这样痴迷于儿童戏剧创作、演出的老师在基层还有很多，他们是民间播撒儿童戏剧火种的普罗米修斯，推动中国儿童戏剧事业不断前进。

中国拥有世界上最大的少年儿童群体。儿童戏剧对孩子们世界观的形成起着潜移默化的作用。儿童戏剧亲切生动、活泼有趣，最易为孩子们所接受。孩子们参与戏剧活动，有助于其情绪的疏导与自我的展现，可以舒缓其积存的心理压力，可以促其进行平常被禁止的童趣行为，实现天马行空的梦想，由此使其获得心理上的平衡，逐渐学会认识自我。儿童戏剧表演活动还有助于群体生活与默契的培养。儿童必须学着与人协调、相互尊重，并准确地进行表达，以使戏剧活动圆满完成。此外，儿童戏剧教育对儿童的认知、社会适应性和情感等心理的健康发展有着难以替代的教育作用。许多孩子通过观看儿童戏剧懂得了善良、友爱、进取、爱祖国、爱家乡、爱科学等。

少年儿童是国家和民族的未来，保证少年儿童健康成长是儿童戏剧工作者应尽的责任。因此，提升理论修养和创作水平，迎接挑战，继往开来，是中国广大儿童艺术院团和基层儿童戏剧工作者面临的紧迫而重要的任务。

中国近代虽然很早就开始了儿童戏剧创作演出，但留下的资料并不完整。尤其是抗战时期大量儿童剧团演出的作品，其剧本和剧照多已散佚。当代虽然涌现了很多有影响力的儿童戏剧作品，但专业剧团为了保证票房，维系剧团生存，将剧本、舞台美术设计等资料视为商业机密，加之国内一些期刊对于儿童戏剧剧本的发表重视也不够，儿童戏剧研究的难度很大。尽管如此，本书作者还是借鉴司马迁修《史记》的方式，通过八部不同时期的作品分析，完成了对中国儿童戏剧史轮廓的勾勒。

本书是国内第一部全面研究儿童戏剧创编与表演的理论专著，共分八章，主要从编剧、导演、表演、舞台美术以及儿童戏剧教学方法等多个角度阐释了作者对儿童戏剧的思考与认识。作者在吸取成人戏剧已取得的成果的同时，针对儿童戏剧的特异性以及儿童戏剧最新发展趋势，在多方面进行了系统归纳和总结，并对儿童游戏在剧本情节设计中的应用做了有益探讨，由此可看出作者对儿童本位的尊重。

本书编选了孙毅等国内同行的多个课本剧，还编选了作者本人经过演出市场检阅的多部较成熟的剧本。本书适合学前教育专业学生做教材使用，也可以作为小学、幼儿园教师的参考用书。撰写时，作者特别注意理论联系实际的学习模式，尤其重视实践性。在对剧本写作进行阐释时，借鉴了好莱坞电影的剧本写作原理，在阐释导演的舞台调度策略与细节上引入了具体舞台戏剧作品进行实证分析，以感性认识来巩固理性认识，而且每个章节都配备了相应的实践训练来强化学习效果。

总之，本书在体系建构和体例安排上着力体现系统性和科学性的统一，在知识内容的安排上着力体现实用性和时代性的统一，在方法上着力体现理论性与实践性的统一，以利于一线儿童戏剧工作者创作水平的提升。

当然，本书有些理论见解还没有说透，有些领域的研究还没能深入，剧种的实践与探讨偏重于儿童话剧，对中国台湾和香港地区丰富的儿童戏剧教育实践的介绍也显得单薄。不过作者毕竟在理论研究上迈出了可喜的第一步。其余不足之处，有待国内同行进一步深入研究。

蒋风

于中国儿童文学研究中心

儿童剧是儿童文学的一个重要组成部分，它与成年人的文学作品相比，具有独特的艺术魅力。儿童剧的创作，需要创作者具备深厚的艺术功底和丰富的想象力，同时还需要创作者对儿童心理有深刻的理解。儿童剧的表演，也需要演员具备良好的表演技巧和对角色的深刻理解。儿童剧的制作，也需要制作人员具备丰富的经验和技术。儿童剧的推广，也需要社会各界的支持和关注。儿童剧的发展，离不开创作者、演员、制作人员以及社会各界的共同努力。希望本书能够为儿童剧的创作提供一些参考和启示，同时也希望能够有更多的儿童剧作品问世，丰富儿童的文化生活。

目 录

第一章 儿童戏剧概述	1
第一节 儿童戏剧的概念	1
第二节 儿童戏剧的艺术特征	10
第三节 儿童戏剧的功能和意义	14
第四节 中国儿童戏剧发展概述	16
第二章 儿童戏剧的创编	20
第一节 儿童戏剧的改编与创作	20
第二节 剧本的基本写作格式	25
第三节 剧本的主旨呈现	31
第四节 剧本的人物形象设计	35
第五节 戏剧冲突	41
第六节 剧本中的游戏元素	47
第三章 儿童戏剧的导演	56
第一节 导演前期的案头工作	56
第二节 舞台调度	60
第三节 舞台节奏的把握	66
第四节 舞台的静止与流变	70
第五节 合作排演	74
第四章 儿童戏剧的表演	80
第一节 儿童戏剧演员的创作素质	80
第二节 台词及其表达的技巧训练	84
第三节 话剧表演中语言的运用	88
第四节 演员创作中的自我定位	92
第五节 角色的心灵与情感	96
第五章 舞台美术	102
第一节 舞台美术设计	102
第二节 道具设计制作	107
第三节 演员化妆造型	113
第四节 服装服饰设计	127

第五节 舞台灯光艺术	133
第六章 儿童戏剧教学方法探略	142
第一节 欧美及中国港台地区儿童戏剧教育的历史与现状	142
第二节 中国大陆儿童戏剧教育的历史与现状	146
第三节 儿童戏剧解读策略	151
第四节 儿童戏剧教学方法探析	155
第五节 儿童戏剧教学案例分析	158
第七章 儿童戏剧佳作赏析	168
第一节 《葡萄仙子》：一串“爱”与“美”的甜葡萄	168
第二节 《小主人》：一部抗战时期儿童剧团的上乘之作	171
第三节 《马兰花》：一朵光耀半个世纪的幸福之花	173
第四节 《报童》：一只石缝中顽强歌唱的蛐蛐	175
第五节 《人参娃娃》：一个冰与火的童话世界	177
第六节 《宝贝儿》：一群用爱消融代沟的宝贝儿	179
第七节 《红领巾》：一股清新浪漫的红色旋风	181
第八节 《西游记》：一场古典与现代的视觉盛宴	183
第八章 儿童戏剧剧本精选	187
1 骆驼和羊	187
2 蛇和蜥蜴开店	189
3 克丽桑丝美美菊花	193
4 我想去看海	197
5 三个问题的答案	201
6 少年英雄王二小（节选）	205
7 果园姐妹（节选）	208
8 猪八戒学本领（节选）	213
9 宝船（节选）	222
10 丑小鸭与靴猫侠（节选）	227
11 我不要被吃掉（节选）	238
12 上屋抽梯	246
13 板凳上的钉子	255
14 豆蔻镇的居民和强盗（节选）	257
参考文献	269
后记	270

儿童戏剧概述

第一节 儿童戏剧的概念

戏剧是人类一种高度成熟、顶峰式的艺术，是人类生命的仪式。人类的诞生、成长、发展、死亡乃至新生命的不断生长，都和戏剧一脉相承。戏剧，无论是在中国还是在外国，其源流变化都是相同的。儿童戏剧是主要以儿童为接受对象的戏剧，是戏剧的一个分支。要了解儿童戏剧，就必须先了解戏剧的起源。

一、早期的儿童戏剧活动

(一) 戏剧的起源——酒神节的狂欢

在古希腊，每当春季葡萄藤长出新叶或冬季葡萄丰收后，人们就要举行群众性的化装歌舞会，向酒神狄俄尼索斯祈祷和祝福。春季祭典，有人会化装成酒神的伴侣羊人萨提洛斯，众人载歌载舞、颂赞酒神的功绩。冬季祭典，人们化装成鸟兽，狂欢游行。节庆为戏剧的起源提供了土壤。古希腊人从酒神节中发展出戏剧节，进行戏剧比赛，并在酒神颂歌《山羊之歌》中孕育出悲剧，而《狂欢之歌》的民间歌舞则孕育出喜剧，并培育了古希腊著名悲剧家埃斯库罗斯和喜剧诗人基奥尼得斯，他们都为酒神节献出了最伟大的戏剧作品。其他的民族也在自己特有的宗教祭祀活动中孕育了自己特有的戏剧形式。

相较于成人，儿童更喜爱扮演和幻想。据许多跨文化研究资料的综合分析，儿童在1岁半到2岁开始玩装扮游戏。他们在不需要睡觉时，歪倒在地板上假装睡觉；在不需要喝水的情况下，拿着空杯做喝水动作，有时嘴里还念念有词。可见儿童天生是剧作家、导演和演员的结合体。儿童富于游戏性的戏剧活动，与古希腊戏剧的发生有很多的相似性。

(二)《百子杂剧图》：中国古代的儿童戏剧活动

戏剧在中国起源也很早。原始初民诗歌、音乐、舞蹈三位一体的狩猎巫术仪式，可算

是戏剧的雏形。正所谓“搬演故事曰戏”。戏剧不仅是中国古代成人的娱乐方式，也是儿童娱乐的主要方式之一。在中国宋代画作《百子杂剧图》（见图 1-1）上，可以找到古代儿童进行杂剧表演活动的确凿证据：在热烈欢腾的戏场上，孩子们戴着假胡子，扮演大模大样的官员。在另一些表演中，孩子们系着小箍带，耍弄着各式花样，或骑着竹马。

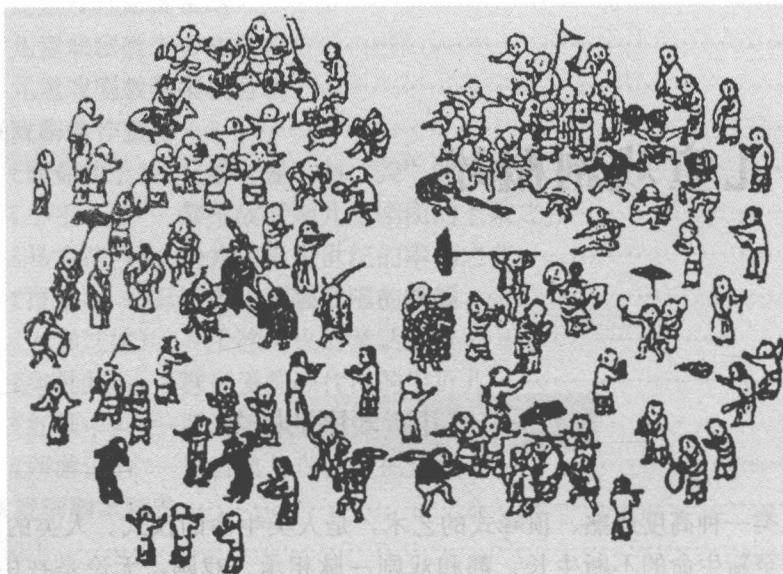

图 1-1 《百子杂剧图》

三 儿童戏剧的概念

儿童戏剧是以舞台表演为中心，融汇了文学、音乐、美术、舞蹈、建筑等多种艺术成分，并适合儿童接受和欣赏的戏剧。要了解这一概念，就首先要区分儿童戏剧与儿童戏剧活动，二者最容易混为一谈。在世界各国，儿童戏剧常常是成人表演给儿童看的，是由专业儿童剧团负责演出的。专业儿童剧团经过长时间反复不断的排练，才能使儿童戏剧达到相当的制作水准，并适应市场的需要，有一定的演出场次。

儿童表演的戏剧通常归入儿童戏剧活动，包括学校组织的各种和儿童戏剧有关的教学、游戏活动。戏剧活动中儿童可以自编、自导、自演，老师、家长则在一旁指导。儿童自己扮演角色，可以通过儿童戏剧活动获得成就感，得到自我满足。在儿童剧场的活动中，儿童表演得好或不好根本没关系，因为这种活动并不售票，而是学校里的一种表演活动，儿童是表演给自己看、给家长看、给老师看的，家长、老师也不会要求儿童表演得多么专业，只要他们快乐就好。儿童的学习过程是很重要的，儿童戏剧活动注重的是儿童的参与，关注的是他们在活动中快不快乐，有没有投入精力，以及和老师、家长在活动中的互动关系。所以，儿童戏剧活动在意的是学习的过程，而不是表演的结果。即使表演得很差也无所谓，因为这是儿童戏剧活动。

不过，如果艺术、戏剧类学校专业培养的儿童演员，其排练的儿童戏剧作品也达到了

成人剧团水准，从创作到演出都是针对市场需要的，那么这一类戏剧作品便具有儿童戏剧与儿童戏剧活动的双重性质。

中国台湾学者陈信茂对儿童戏剧做了更细致的阐释：所谓儿童戏剧，就是应用儿童的思想、儿童的想象、儿童的语言、儿童的情感、儿童的经验，通过戏剧的手法，表现大宇宙间动植物的生活、人和物的关系、社会的现象、人生的意义，用以增进儿童的知识、陶冶儿童的美感、坚定儿童的意志、充实儿童的生活、诱导儿童向上的艺术活动。陈信茂为儿童戏剧下的定义较为宽泛。在他看来，只要合乎上述要求，不管内容是涉及古代还是涉及近代，事件是发生在国内还是发生在国外，表现方式是舞台、电视、电影还是卡通、皮影戏、木偶戏，扮演人不论是成人还是小孩，只要内容切合儿童发展需要，都可称为儿童戏剧。

儿童戏剧文学是儿童戏剧的重要组成部分，是专门为儿童戏剧演出创作的文本，简称剧本。它是儿童文学的一种重要体裁，同时是一种可阅读的文学体裁。

三、儿童戏剧的分类

儿童戏剧的分类方式很多，主要有以下几种：

(一) 依儿童戏剧的题材划分

依儿童戏剧的题材划分，儿童戏剧可分为儿童历史剧、儿童现代剧。

1. 儿童历史剧

儿童历史剧是指以反映历史题材为主要内容的戏剧作品。根据剧情发生的时间，儿童历史剧又可分为古代历史剧和现代历史剧。有代表性的古代历史剧有《花木兰替父从军》《司马光砸缸》等，现代历史剧有《报童》（见图 1-2）、《宋庆龄和孩子们》、《少年周恩来》等。儿童历史剧以表演的方式来再现历史，有利于儿童对历史事件的了解。

图 1-2 《报童》剧照

2. 儿童现代剧

儿童现代剧是指以现实生活为题材的戏剧作品，通常反映当代儿童的学习和生活，因贴近儿童、富有时代气息而易于为儿童所接受。如《小雁齐飞》《宝贝儿》《春雨沙沙》等。

(二) 依剧场次容量划分

依剧场次容量划分，儿童戏剧可分为独幕剧和多幕剧。

1. 独幕剧

独幕剧是指用一幕戏来讲述一个完整的故事，中间没有暗场，剧情简单集中，故事完整，人物一般偏少的戏剧作品。独幕剧一般作为教学实习性汇报来进行表演，商业演出中很少出现。独幕剧如任大霖创作的独幕剧《桃子熟了》、宋捷文创作的《甘罗十二为使臣》等。

2. 多幕剧

多幕剧是指分成若干幕演出的大型戏剧，情节复杂，人物多。如六幕儿童歌剧《青蛙骑手》、四幕科学幻想童话剧《明天飞》等。市场上的商业演出大都是多幕剧。

(三) 依儿童戏剧的表现方式划分

依儿童戏剧的表现方式划分，儿童戏剧可分为儿童话剧、儿童歌舞剧、儿童戏曲、儿童哑剧、儿童假面剧、儿童木偶剧、儿童皮影戏、儿童广播剧、课本剧等。

1. 儿童话剧

儿童话剧是指以角色的对话、动作、表情等为主要艺术表现手段来发展剧情的儿童戏剧。演员的无伴奏对白或独白是演绎情节、表达内容的主要方式。儿童话剧冲突单纯，内容和语言适合儿童接受和欣赏。其中，以人物形象为角色、表现儿童现实生活的是儿童生活话剧，短的儿童生活话剧如日本作家坪内逍遙的《回声》，长的儿童生活话剧如《报童》，它们均是通过人物形象反映儿童生活事件的；以拟人形象为主要角色、用幻想形式表现情节的是童话剧，如柯岩的《小熊拔牙》、孙毅的《一只小黑猫》和《五彩小小鸡》、张天翼的《大灰狼》等作品。儿童的思维具有泛灵性的特点。在他们看来，大自然的万事万物都有生命，和人一样有感觉和意识，各种动物、花草和儿童生活中常见的东西都能言能语、富有感情。童话剧是一种非写实性文学，其基本特征是幻想性，这一特征和儿童的思维有着天然的一致性，所以深受儿童喜爱。因此，童话剧在儿童戏剧中占有举足轻重的地位，也成为儿童戏剧中最常见的一类。除了对话，童话剧中也可以插入一些歌唱和舞蹈。如台湾杯子剧团的《叮叮当当历险记》。

2. 儿童歌舞剧

儿童歌舞剧是指运用音乐、舞蹈、歌唱等多种艺术表现手法表现戏剧主题，用舞蹈语言和音乐语言来表现剧情、塑造舞台形象的戏剧形式。儿童歌舞剧将声乐、器乐、文学、舞蹈、舞台美术等艺术元素融为一体，有的完全没有对话，有的插入简单对话。这一类儿童剧最容易受到儿童的欢迎。依形式的简短或繁复，儿童歌舞剧可分为简单歌剧与大型歌剧。简单歌剧如黎锦晖的《葡萄仙子》，大型歌剧如纸风车剧团的《猫捉老鼠》。一般来说，戏剧中的歌曲和舞蹈较为短小，注重用儿童能理解和欣赏的音乐、舞蹈动作刻画人物形象、演绎情节、表达主题、烘托艺术氛围。载歌载舞的表现形式常使舞台氛围欢快热烈，因此深受儿童喜爱。例如，我国儿童歌舞剧的创始人黎锦晖创作的《麻雀与小孩》

《三蝴蝶》《葡萄仙子》《月明之夜》等 13 部儿童歌舞剧, 乔羽的《果园姐妹》《森林里的宴会》《湖》《宇宙的骏马》和《鲤鱼妈妈》, 金近的《兔妈妈种萝卜》, 柯岩的《照镜子》, 等等, 都是我国儿童歌舞剧的经典之作。

3. 儿童戏曲

儿童戏曲是指运用地方戏曲的曲调、唱腔和身段, 通过演员的唱、念、做、打, 即剧中人的歌唱和带有节奏感的道白, 以及富有民族特色的舞蹈动作来表现故事情节、展现现实生活中的戏剧形式。把传统的京剧和现代歌舞剧、音乐剧、儿童剧的舞台表现形式有机地结合起来, 创演富有时代特征和现实主题意义的现代少儿京剧, 是一项非常有意义的艺术探索行为。它推动了京剧艺术的发展, 使古老的国粹通过全新的结构和包装走进现代青少年观众的视野, 特别是能让年青一代从小对京剧艺术拥有感知上的认识。如儿童京剧《寒号鸟》(见图 1-3)、《金童》以及豫剧《早霞》等。

图 1-3 《寒号鸟》海报

4. 儿童哑剧

儿童哑剧是指不用台词而凭借形体动作和表情表达剧情的戏剧形式。“哑剧”一词源于希腊语, 意思是“模仿者”。哑剧形体动作是哑剧的基本手段, 它的准确性和节奏性不仅具有模仿性, 还具有内心的表现力和诗的意蕴。公元前 3 世纪, 罗马已有哑剧演出。在古代英国和法国, 丑角的无声表演多在大型戏剧演出之前进行。哑剧艺术家被称为“无言的诗人”, 不仅有话剧表演的基础、舞蹈的功底, 还要有较高的文学修养。今天, 哑剧仍然在变化发展着, 许多演出中已出现歌曲、笑话或影视中的人物。著名的儿童哑剧有《凳子上的钉子》等。

5. 儿童假面剧

儿童假面剧是指演员戴面具表演的戏剧, 是一种集歌唱、舞蹈、诗歌以及赛会等于一体的综合艺术。假面剧在 1600 年至 1800 年非常流行, 专门用来招待王公贵族。它取材于历史或神话故事, 是以音乐为主, 朗诵代替对白, 同时伴随着众人合跳的假面舞场面,

并穿插有哑剧或闹剧的戏剧形式。宋代流行的《跳鲍老》就是民间最受儿童欢迎的假面剧。在儿童戏剧中，借助面具，一个演员可以扮演几个不同的角色，这样可以解决演员人数不够的问题。同时，面具的运用是为了克服剧场条件的限制，使观众能在容纳上万人的露天剧场中清楚地辨认出演员的形象，这与我国戏曲中的脸谱有相似之处。如扬州木偶剧团创作的《新白雪公主》（见图 1-4）中，王后、宫女、猎人、女巫，以及森林里的狮、豹、猪、熊等都使用了假面演出，唯独白雪公主和王子没有戴面具，颇有隐喻意味。

图 1-4 《新白雪公主》剧照

6. 儿童木偶剧

儿童木偶剧是指演员操纵木偶进行表演的戏剧形式，是一种最富儿童色彩的传统戏剧形式。木偶用木料、石膏、橡胶、塑料、海绵和银丝关节器制成。演员控制特制的木偶表演各种动作，并有对白和歌唱。木偶剧具有独特的木偶情趣，可以表现人在舞台上做不到或难以做到的动作，因无法惟妙惟肖地模仿真人的动作而产生滑稽、夸张的木偶效果，这使善于幻想和“物我不分”的幼儿特别喜欢。随着科学技术的发展，为了丰富木偶面部的表情变化，木偶制作一改传统木偶的整木雕刻形式，代之以泥塑造型、石膏翻模、纸质脱胎、整理化妆等十多套工序，使得木偶不仅能表演面部的口张合、眉上挑、眼顾盼等，还能模仿真人戏的“水袖表演”“莺子翻身”等传统动作，更能表演上天入地、飞檐走壁、变脸喷火、舞扇耍碟等高难度动作。

儿童木偶剧对演出条件的要求不太高，不需要动用很多的人力物力，只需少数会操作木偶的人和木偶道具就能演出，可以使幼儿得到思想品德教育以及语言、知识和艺术美的熏陶，这类演出在小学、幼儿园艺术教育中得到了广泛的运用。在木偶剧剧本中，需要对木偶造型、操纵方式、配乐等做专门说明。这类剧一般短而精，人物对白简单明了，线索清晰，剧情紧张明快。演出时，演员在幕布一边操纵木偶，一边说白，并配以音乐。木偶剧最适合表现童话剧。孙毅的《五彩小小鸟》、沈慕垠的《老公公种红薯》等都是儿童木偶剧。另外，有的儿童剧团还会结合多种元素，如九歌的《金银岛》，便结合了木偶剧与舞台剧，同时穿插一些歌舞形式。

根据木偶制作方式和操作技术的不同，木偶可以分为布袋木偶、提线木偶、杖头木

偶等。

布袋木偶（见图 1-5）是指用布做的木偶，表演者将其套在手上在幕后进行表演，表演者通过操纵手或手指来表达戏剧形象的肢体动作，同时配以音乐和语言。布袋木偶戏的表演主要是用手指活动来完成，所以又被称为“掌中戏”。正所谓“十指能做天上人，掌上可出千古事”。布袋木偶以简单的布袋为服饰，运用手指技巧来操纵，材料易找，制作简单，表演时操作难度小，因而被广泛用于校园教学活动和文艺活动。

图 1-5 布袋木偶

提线木偶（见图 1-6）是指演员从上空手握木棍操纵细线进行表演的一种木偶。木偶的腿、手、肩、耳以及脊骨底部等部位各缀以线，分别拴在不同的小棍上，演员手握小棍，通过提拉细线，掌握提拉力度等技巧进行木偶动作表演。它与布袋木偶、杖头木偶不同的是全身均可出现。提线木偶的制作和操作较为复杂、难度大，因此多由专业演员进行表演。

图 1-6 提线木偶

杖头木偶（见图 1-7）以木棍作为躯干主体，上面装有暗线和活动关节以操纵动作。表演者用手操纵一根命杆和两根手杆来完成动作进行表演，故杖头木偶又称“举偶”。木偶颈部下面接的一节木棒或竹竿称为命杆，与木偶双手相连的木棒或竹竿称为手杆。杖头木偶一般内部空虚，眼、嘴可以活动，高二尺左右。表演时，杖头木偶由于形态大，动作夸张，因而具有很强的艺术表现力。如杖头木偶戏《孙悟空三打白骨精》中，孙悟空因“三打”，遭到唐僧的怒斥，被遣回花果山。当洒泪拜别师父时，孙悟空和着低沉的音乐节奏，一步步地走向唐僧虔诚拜别，遭唐僧拒绝。悟空左拜右拜不能如愿，无奈运用分身术，立时化为几个悟空四面参拜；接着和八戒、沙僧拥抱惜别后，才猛一跺脚，缓缓腾空而去。在这段戏中，运用木偶角色的走、拜、拭泪、拥抱、抽泣、跺脚、腾空等一系列动作，把悟空含冤负屈的情绪和师徒、兄弟之情表现得淋漓尽致。观众深受感染，为孙悟空洒下同情之泪。“此处无声胜有声”，杖头木偶具有动人心魄的艺术魅力。由于杖头木偶的制作和表演要求专业化程度高，因而它多由专业剧团表演，较少在学校范围内由老师完成。

图 1-7 杖头木偶

7. 儿童皮影戏

儿童皮影戏（见图 1-8），又称“影子戏”或“灯影戏”，是我国特有的一种戏剧艺术，也是一种图案艺术。它是指用纸、羊皮、牛皮、铁皮等材料，通过绘画、剪制和雕刻，制作成各具形象的皮影人物，利用灯光把这些人物的造型照在纱幔（屏幕）上映出影子，再给它配上音乐与对白，表演出各种戏剧情节的艺术。它最大的特色是其侧面影像（五分脸或者七分脸）有影无形，像雾里看花，似有还无，具有一种朦胧美。皮影人物是影戏主体，它的结构颇具巧思。为了动作灵活无碍，一个完整皮影人物的形体，从头到脚通常有头部、胸部、腹部、双腿、双臂、双肘、双手，共计 11 个部件。头部包括颜面、帽、须及颈部，下端为楔子，演出时插入胸上部的卡口内，不用时则卸下保管。胸部装置卡口，以备插皮影人头用。与胸上侧同点相钉结的有两臂，各分为上下臂两节，小臂下与手相连。一个皮影，通常要用五根竹棍操纵，艺人手指灵活，常常令观众眼花缭乱。不仅

手上功夫绝妙高超，嘴上还要唱念，脚下还要制动锣鼓。演皮影的屏幕，是用一块1平方米大小的白纱布做成的。白纱布经过鱼油打磨后，变得挺括透亮。演出时，皮影紧贴屏幕活动，镂空的人影和五彩缤纷的颜色真切动人。在白色幕布后面，演员一边操纵戏曲人物，一边用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐和弦乐，有浓厚的乡土气息。在河南、山西、陕西、甘肃等地农村，这种拙朴的汉族民间艺术形式老少皆宜，尤其受儿童的喜爱。儿童皮影戏有《龟与鹤》《狐假虎威》等。

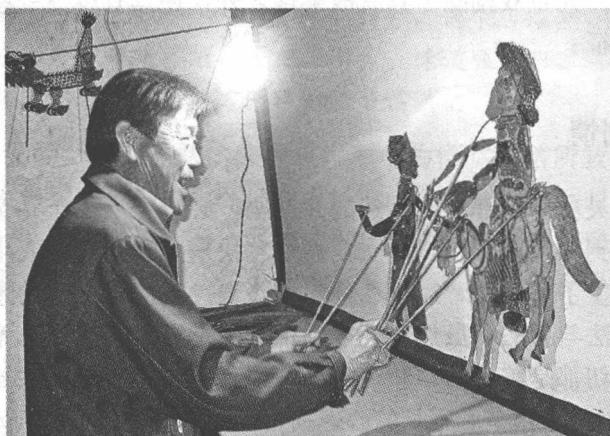

图1-8 皮影戏表演

8. 儿童广播剧

儿童广播剧是指利用广播送听，以语言声音及音乐、音响等为表现手段来塑造形象、展示剧情的儿童剧本。语言声音是主要表现手段，因而剧本对人物语言和叙述语言有严格要求。儿童广播剧要求具有鲜明的性格色彩，有生活的真实感，有音乐感；音乐与语言和谐地、有机地统一起来，有助于烘托环境气氛，激发儿童想象。由于儿童广播剧最后诉诸儿童的听觉，可以不受戏剧舞台限制，也不受时空限制，因此它在内容和表现形式上比其他各种儿童文学作品更自由和灵活。它的对象也很广，包括城镇山乡广大的识字或不识字的儿童，因而它具有普及性。20世纪80年代优秀的儿童广播剧有《蘑菇的故事》《我们的小傻蛋》《起飞的小鹤》《大侦探小卡莱和小不点儿》等。

1996年冬，中国广播电视台学会（今中国广播电视台社会组织联合会）在青岛举办了中国儿童广播剧评奖，共有四个作品荣获一等奖。其中一等奖第一名作品《海滨的铜铃》（青岛电台文艺中心选送），通过小主人公艾鹏鹏及其伙伴王娇娇在海爷爷的帮助下，精心医护一只受伤的海鸥并使它重返碧海蓝天的故事，告诉儿童要热爱大自然，更要保护大自然。作品借助优美的抒情、新奇的想象、曲折的故事情节，表现了儿童兴趣和新时代儿童的风采。

9. 课本剧

20世纪80年代后期到90年代中期，全国各地兴起了“课本剧”热。课本剧就是将中小学课本内容改编成剧本进行演出的戏剧。课本剧是立体、形象、艺术化教学的教材，是为教学服务的戏剧。它既能提高学生的学习兴趣，促进他们对课本内容内涵的理解，又能培养锻炼学生的艺术欣赏能力、口语表达能力、人物塑造能力等多方面的艺术技能，提高他们的文学素质和艺术修养。这一形式逐渐受到专业戏剧团体的重视，逐渐成为专业儿童

剧团以及一些话剧团下基层为中小学生演出的主要剧目。一些儿童剧作家如上海的孙毅，就写了《美丽的大公鸡》《骆驼和羊》等数量可观的课本剧，供中小学生排演。

第二节 儿童戏剧的艺术特征

戏剧强调故事性。儿童戏剧除了具有故事性之外，还具有以下一些适应儿童心理状态和理解能力的艺术特征：

一 富于童趣的剧情

童趣是儿童剧的灵魂。一部童趣盎然的儿童剧，必然受到少年儿童的喜爱，他们在受到教化的同时，能感到轻松和好玩，体会到愉悦和快乐。儿童走进人生与世界不久，阅历短浅，知识不足，希望了解一切，对什么都感到新奇。他们有自己的想象和幻想，对大自然和社会有自己的想法与看法，虽然比大人幼稚，但是纯真可爱。儿童单纯、善良、同情弱者，希望世界上一切都是美好的、和谐的。正因为儿童的思维方法比较简单，所以他们不能适应戏剧中复杂的故事情节和冗长的心理描写，要求看到事实和行动，看到立体的活灵活现的形象，要求明辨是非、真假、美丑、善恶。中国台湾学者林文宝认为，“儿童看戏是基于好玩的心理，但成人为儿童编剧时，往往会站在成人的立场，希望儿童能有所收益，而非纯娱乐。但为了要吸引儿童，必然要将故事趣味化，将戏剧的主题包装妥当，才能让儿童从接纳、喜欢到认同，最后才能达到真正戏剧教育的目标”。

以《猪八戒学本领》（编剧：包蕾、孙毅）部分台词为例：

沙僧 师父，（避开八戒）想那八戒前去化斋，后有大师兄跟去，为何他一个人在蒸笼里面呢？

猪八戒 （偷听到最后一句，便解释着）哦！那是因为我老猪化斋跑累了，半路上找到这个大蒸笼，秋凉天气，睡在里面不会伤风！（说得得意忘形，竟将半裸身子露了出来）

【唐僧与沙僧见八戒一身肥肉，大红兜肚，掩口而笑。】

沙僧 嘿——既然怕冷，为何又将衣裳脱了个精光呢？

猪八戒 （连忙将身子缩回，只露出个头，支吾地）呃……那是……因为蒸笼里太热了！……

沙僧 衣裳呢？

猪八戒 呃……放在哪儿？我……也记不起了！

沙僧 （举起宝杖）既是自己睡在里面，为何又被反绑了起来？真是一派胡言！招打！（要打）

唐僧 （拉沙僧）嗳……不可，不可……

猪八戒 哎……不能打，不能打！这一杖打下来，我老猪不成肉饼了吗？

唐僧 （对八戒）你快快从实讲来呀！