

儿童剧

编剧理论与实战技巧

胡红兵 著

· 儿童剧编剧理论 · 儿童剧实战技巧 · 儿童剧作品选读 ·

Scriptwriting Theory
and Practical Skills
and Techniques for
Children's Theatre

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

儿童剧

编剧理论与实战技巧

胡红兵 著

· 儿童剧编剧理论 · 儿童剧实战技巧 · 儿童剧作品选读 ·

Scriptwriting Theory
and Practical Skills
and Techniques for
Children's Theatre

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

儿童剧编剧理论与实战技巧 / 胡红兵著. — 北京 :
中国戏剧出版社, 2019. 7
ISBN 978-7-104-04809-1

I. ①儿… II. ①胡… III. ①儿童剧—编剧 IV.
①I053

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第119377号

儿童剧编剧理论与实战技巧

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: 北京鑫海达印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 29.25

字数: 460千字

版次: 2019年7月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04809-1

定价: 118.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序

谢柏梁^①

胡红兵同学的《儿童剧编剧理论与实战技巧》即将付梓，嘱我作序，我感到由衷的快乐。

快乐的源头之一，在于个人有幸一再见证了红兵多年以来的辛勤耕耘，也一直在分享其丰收的果实与收获的喜悦。

我与红兵有着近乎天然而必然的师生之谊。早在19年前，21世纪刚刚显露出明媚曙色，红兵的《为奴隶的母亲》，便获得首届中国戏剧文学学会的剧作创新奖。

作为中国戏剧文学学会的会长之一，我深知要从全国各地才俊中所呈现的诸多作品中，披沙拣金地挑选出具备创新意义和发展前景的戏，殊为不易。但是品相好、基础佳的好戏，一般情况下不会被埋没。红兵的戏，第一次在全国层面脱颖而出，展露芳华。

玉在山而草木润，众生决不负贤者，于是在中原大地的剧坛打擂过程中，红兵的《曹谨》得以荣获第九届河南省戏剧大赛银奖。

众所皆知，河南是中国的第一戏剧大省，其作者之多，作品之好，豫剧、曲剧和越调等诸多剧种中的影响之大，在全国范围内都难于比拟。其中的豫剧，

^① 谢柏梁，文学博士，中国戏曲学院教授，博士生导师，文旅部千人计划编剧班班主任。北京市教学名师与领军人物，国务院政府特殊津贴专家，中国戏剧文学学会副会长，国际剧评协会中国分会副理事长。先后担任过上海交大、南京师大的10年中文系主任与学科带头人，担任过上戏的13年教授和国戏的10年戏文系主任。

现在已经号称是“第二国剧”，其演出之多，受众之广，遍布中华大地，撒播美雨欧风。因此，在河南在擂台，与乡亲争先后，谈何容易？殊大不易。

接下来便是中原父老与国家文化部门，共同提携、抬举红兵的新作。

2017年起，其新作《韩愈》先后获得第十三届河南省文华优秀剧目奖、入选河南省中原文艺精品工程重点剧目之列，同时还获得国家艺术基金大型原创剧目扶持项目的大力支持，这不仅开创了焦作市戏剧创作剧目三连冠的新局面，还是该市获得国家级资助项目的第一次破冰之旅。

作为文旅部“千人计划高级编剧进修班”的班主任和中国戏曲学院戏文系的主任，我们从各省文化厅报到部里的诸多候选人中，好中选好，优上看优，以掐尖选材的工作态度，关注着各地的青年编剧之成长趋势。

因此，从国家层面的全国编剧班“黄埔二期”的招生阶段开始，我们就关注到他的创作业绩和成长趋势，便从河南这一戏剧编剧的大省中，将其选拔到班上学习。

在班上，大家都忘却了他是焦作市艺术研究所所长，都认为他是本班的一位优秀学员。他的谦和与朴实、勤奋与努力、热情与沉潜、才华与成果，都得到了国内编剧大家们和同学们的一致好评。前景看好，谁曰不然？

后来，他又有机会在复旦大学进修学习，我们师生数人，又在上海风雨迷茫的徐家汇酒楼上小酌言志，进一步得知他不仅在戏曲上颇为用功，同时在儿童剧和科幻电视剧等不同创作界别上都有丰富的创获。

于是，第二波快乐的源头又油然而生。除了一般题材的戏剧创作之外，红兵更为重要的选择、实践与创作，是在儿童题材科幻电视剧的开掘上努力甚久，硕果累累，系列熔铸，大见作为。

古语云，独乐乐不如同乐乐。关注儿童，面向未来，培植祖国的花朵，放飞想象的翅膀，这是人生最为快乐的事业，也是我们这些见证者快乐的源泉。

十多年来，胡红兵与方兴未艾的儿童科幻电视剧结下了不解之缘。

作为总编剧，红兵主持创作的大型儿童科幻主体电视剧之《快乐星球》，从创意到联盟，从构思到拍摄，从剪辑到播放，迄今为止已经在中央电视台和全国各地的多家卫视频道循环播放，蔚为大观。

从创意上看,《快乐星球》科幻电视剧系列,填补了中国儿童科幻电视剧系列的空白,被称为中国儿童电视剧创作历史上最具备创新意义和有里程碑意义的作品。时任李长春、刘云山等中央宣传文化主管部门的领导同志,也为这一创意及其成绩颇感兴趣,先后莅临拍摄基地现场视察,作出重要批示,鼓励有加,期望殷切。遥想当年中国戏剧文学学会对其作品创新精神的表彰,真是一以贯之而踵事增华,华丽变身但初心不改。

从数量上看,央视与各地卫视已经循环播出四部系列共200集的《快乐星球》科幻电视剧系列。少年儿童观之若鹜,成人观众拍手称赞。我们上海交通大学的著名学长江泽民同志,曾经感叹过中国的儿童动漫科幻与电视剧的受众市场,向来都被日美所垄断,因此,本民族的儿童科幻创作与播出已经功在后代,迫在眉睫。

于是,胡红兵同学夜以继日,天天向上,一出手就独立完成了130集剧本,同时又统筹修改了几十集剧本。

200集《快乐星球》科幻电视剧的系列播出,对于中国儿童科幻片是一大创造,对于中华民族为儿童写戏播戏而言,是一大功德。这些广大的少年儿童受众之间,倘若因此放飞想象的翅膀,具备科学的素养,这对于人类飞出地球、遨游太空,再觅家园,择地安居,适彼乐土,具备无可估量的文明创造与文化再生的宏伟意义。

因此,国家层面开始关注、重视和奖掖胡红兵团队的戛戛独造和系列创作。

2007年,《快乐星球》第一、二部获第10届全国“五个一工程”奖优秀作品奖;

2007年,《快乐星球》第一部获第26届中国电视剧飞天奖少儿电视剧三等奖;

2009年,《快乐星球》第三部获第27届中国电视剧飞天奖少儿电视剧二等奖;

2010年,《快乐星球》第四部获中国电视金鹰奖电视剧三等奖;

2012年,《快乐星球》第一部获第十四届中国人口文化奖(电视剧类)三等奖。

从中宣部的“五个一工程奖”，到电视专业委员会的各级奖项，我认为都只是国家与专业部门的一些初步认可和积极支持。积以跬步，假以时日，细大不捐，百川归海，江河之大可期，日月之明可现，儿童的口碑、中华民族少年人的成长，人类进步的东方情怀，将是胡红兵团队最为高尚的情怀和最具价值的奖杯。

此外，红兵的儿童电影《科技馆的秘密》在央视电影频道播出。电视剧本《四两拨千斤》荣获由中国电视剧编剧工作委员会主办的首届“华策杯”新锐编剧大赛入围作品奖。这些影视作品的情怀与寄托，努力与奉献，都将是红兵本人与我们的幸福感之所在。

怪不得红兵行年不满天命之年，便有点鹤发童颜、仙风道骨的感觉，要将儿童与科幻启蒙结合起来，要把井底之蛙的人类文化导入到太空文明和宇宙天体的大格局中去，谈何容易，那么多的艰辛化为诸多创造，这简直是太空生命和外星人对我们的醍醐灌顶的点破和凭虚临风的召唤。

我一向觉得胡红兵身上那种仙风道骨的感觉，恐怕与其仙乡云台山有着莫大的关系。

大家都知道云台山“三步一泉，五步一瀑，十步一潭”，其落差达314米的亚洲最大瀑布危乎高哉，有若银河倒泄，飘落人间。怪不得汉献帝将避暑台建在此地，怪不得“竹林七贤”在此留下了刘伶醒酒台、嵇康淬剑石、孙登啸台等文人胜迹，怪不得王维在茱萸峰上感慨万千，从内心深处高吟出“每逢佳节倍思亲”的千古绝唱。

所谓云台山，便是年年岁岁云气缭绕，仙音回旋，洞天福地，别有乾坤。所以历代重玄派妙真道士认此为祖庭，视之若家园。

而云台山，便是胡红兵同学的美妙家园。天造地设的山形水势，原始植被的奇幻本真，都与他的气质息息相关，都与其创造精神交相辉映。

行文至此，第三波快乐的源头又承前启后地奔涌出来。那就是红兵同学的理论专著《儿童剧编剧理论与实战技巧》，入选河南省委宣传部“四个一批”人才项目资助计划，并获得河南省艺术扶持资金个人理论专著出版专项扶持，且将由中国戏剧出版社出版发行。

在下不才，见识浅薄。于我认识了解的儿童文学与艺术作家与理论家中，

儿时知道有陈伯吹先生，通过读书和听书，受过他的好多启迪。长大之后，还知道叶圣陶先生在儿童文学方面的提倡与期待。

我本人有幸见识过的当代人物中，儿童文学作家与理论家也可以数出几位有缘者。在京11年，见过独当一面的《童话大王》传奇的缔造者郑渊洁先生，对他很是敬仰。北京师范大学的影视研究名家周星教授，曾经出版过《儿童文学概论》的著作；北京大学中文系著名的儿童文学作家曹文轩教授，我们十多年前，也一起在宁夏的西部剧坛培训班上联袂讲学，其乐融融。

在中国戏曲学院的序列当中，现任北京演艺集团董事长的王珏女士，也曾是戏文系的高才生，她在儿童戏剧的创作方面硕果累累。

现任中国儿童艺术剧院院长的尹晓东先生，原本是我院音乐系的高才生，他是著名的京剧作曲家，也是儿童戏剧策划组织和管理的领军人物。

现在国戏的儿童题材创作与研究序列中，又增添了一位高人。这就是由国戏戏文系承办的文旅部千人计划编剧班中的胡红兵同学，从此国戏的学子中又有了一位值得骄傲的存在和面向宇宙和未来的儿童影视剧系列作家。

我们来共同观赏胡红兵《儿童剧编剧理论与实战技巧》新著的基本框架。

上篇是史论篇，是关于儿童剧编剧的一般理论阐述，从概念和定义出发，阐述儿童剧的发展历史和受众特点，艺术特征、社会意义和创作基本原则。

中篇是技巧篇，从儿童剧的题材选择、人物塑造、语言特征、戏剧冲突、结构方式和编创过程等方面，来与读者分享具体的方法论。

下篇是列举篇，红兵精心撷取了儿童题材的话剧、音乐剧、电视、电影和广播剧等不同体裁，用自己和别人具体的作品来说话举例，予以分类的解析和展示。

掩卷深思，感慨无限。从中国戏剧文学学会到中国戏曲学院，从河南焦作的编剧到文旅部千人计划编剧班的国家队员，从戏曲话剧跨界到影视广播剧等不同层面，从历史题材、现实题材转型为科幻题材和未来题材，胡红兵既是编剧的圣手，也是理论型的专家。他不仅是戏曲与话剧的编剧，又能跨界到影视编剧与科幻想象的新行列中去。

东方文化有着诸多的神秘性，就是天书不可泄露，兵书不可推广，独家的武林秘法藏之宝山传之其人，但是绝不可公之于众。妙哉不说破，说破不

值钱。东方的科学技术一向不发达，往往就是玄而又玄的天书太多，值得共享和绝不共享者甚少。

可是学术者天下之公器，经验者分享之美德。如今红兵把自己在儿童剧的独门秘法，包括元理论和科幻影视剧基本史论观，把如何写和写的怎样，把独创性的开拓变成分享式的汇报，秘籍独特而传人，金针贵重而示人，从而使得有心之人读此书闻鸡起舞，共同为中国儿童提升想象力，向往浩瀚的宇宙外空和无限的科幻海洋出一份力，让中国也在新的纪元中成为儿童科幻大国，从一个方面扭转儿童教育的死记硬背习惯和刻板的教育模式。

由此而言，本书虽然不是大部头的巨著，但却可以见微知著，管中窥豹，于一叶一花中折射出开创者导夫先路的境界之大，格局之广，文德之彰。

作为千人计划班的班主任，作为在上海戏剧学院和中国戏曲学院教过24年书的资深教师，我在剧场中看到同学们的剧目上演，会真心地感到快乐无边，比自己的戏上演的感觉要美好得多。

如今看到红兵同学的《儿童剧编剧理论与实战技巧》原稿，作为他事业成长和境界开拓的见证者和写序者，与读者诸君一起分享他面向儿童走向太空的奇思异想，便觉俗虑为之散尽。

白日飞升向苍穹的壮举倒是不敢效仿，但是有朝一日与胡红兵同学同游云台山，鸟瞰大峡谷，打开心灵的窗户，张开想象的翅膀，具备遥想古往今来大千世界的勇气与侠气，焕发古人所称之为凌云之志，这一构想还是题中应有之义，远足旅游之望。

是啊，古今皆同，地空对应，星光灿烂，蔚蓝的宇宙任我遨游，屈原天问我巡天，便可借红兵此书的灵光，将快乐欢悦的想法与实践，在戏剧影视中，在无限憧憬中，与读者诸君们共享。

想到此处，岂不开心向上，美哉快哉，为之一灿乎？

是为序。

2019年4月10日星期三写于中国戏曲学院

目 录

序 / 001

上篇 儿童剧编剧理论

第一章 当代儿童剧的概念 / 003

第一节 当代儿童剧的基本含义 / 003

第二节 当代儿童剧的概念 / 006

第二章 儿童剧的发展历史 / 008

第一节 儿童戏剧的产生与发展 / 008

第二节 儿童电影的产生与发展 / 015

第三节 儿童电视剧的产生与发展 / 019

第四节 儿童广播剧的产生与发展 / 021

第三章 儿童剧的受众特点 / 023

第一节 儿童剧受众的界定 / 023

第二节 儿童剧受众的特点 / 026

第四章 儿童剧的艺术特征 / 031

第一节 儿童剧的共性艺术特征 / 031

第二节 儿童戏剧与儿童影视剧的关系 / 037

第五章 儿童剧的社会意义 / 042

第一节 儿童剧的教育意义 / 042

第二节 儿童剧的美学意义 / 048

第六章 儿童剧创作的基本原则 / 053

第一节 儿童剧创作的困境与原因 / 053

第二节 儿童剧创作的基本原则 / 060

中篇 儿童剧实战技巧

第七章 儿童剧的题材选择 / 069

第一节 儿童剧题材的基本分类 / 069

第二节 儿童剧题材的选择技巧 / 074

第三节 儿童剧素材的积累与加工 / 084

第八章 儿童剧的结构技巧 / 089

第一节 儿童剧常用的结构方式 / 089

第二节 儿童剧常用的结构技巧 / 097

第九章 儿童剧的人物塑造 / 105

第一节 儿童剧中的典型人物 / 105

第二节 儿童剧人物塑造的常用技巧 / 109

第十章 儿童剧的人物语言 / 121

第一节 儿童剧人物语言的特点 / 121

第二节 写好儿童剧人物语言的技巧 / 131

第十一章 儿童剧的戏剧冲突 / 143

第一节 儿童剧戏剧冲突的常见模式 / 143

第二节 儿童剧构建戏剧冲突的常用技巧 / 152

第十二章 一部儿童剧的诞生 / 162

第一节 磨刀不误砍柴工 / 162

第二节 大家一起写剧本 / 182

下篇 儿童剧作品选读

儿童话剧 第七片花瓣……李宝群 / 203

儿童音乐剧 壮壮快跑……胡红一 / 239

儿童科幻电影 科技馆的秘密……胡红兵 / 266

儿童电视剧 《快乐星球》第一部之失踪的四驱车……胡红兵 / 318

《快乐星球》第二部之永远是朋友……胡红兵 / 343

《快乐星球》第三部之唠叨妈妈……胡红兵 / 367

《快乐星球》第四部之谁砸的缸（上）……胡红兵 / 390

《快乐星球》第四部之谁砸的缸（下）……胡红兵 / 411

儿童广播剧 今宵月儿圆……胡红兵 / 430

主要参考文献 / 451

与儿童剧结缘 / 452

上篇

儿童剧编剧理论

第一章 当代儿童剧的概念

第一节 当代儿童剧的基本含义

儿童是祖国的花朵，是社会的未来。为广大少年儿童提供数量充足、营养丰富的精神食粮，让优秀的文艺作品伴随孩子们快乐成长，是艺术工作者的光荣使命。“剧本剧本，一剧之本”，解决好儿童剧剧本的创作问题，是促进儿童剧健康发展的重中之重。了解儿童剧发展历史，掌握儿童剧的特性，探究儿童剧创作技巧，是专业和业余儿童剧编剧的必修课。

谈儿童剧的发展历史，谈儿童剧的创作，我们首先面临的一个问题是：什么是儿童剧？

关于儿童剧的概念，历来是众说纷纭、莫衷一是。观点之一，儿童剧必须是由儿童演员出演的；观点之二，儿童剧以儿童为主人公，反映儿童生活；观点之三，儿童剧专指以动物、神仙等为题材的童话剧；观点之四，儿童剧的观众是少年儿童。类似的观点还有很多，在此就不再一一列举了。其实，这些观点说的都有一定道理，但基本上都是从儿童剧的某一个方面来阐述儿童剧的概念，难免有以偏概全、盲人摸象的遗憾。

在某百科网站上，还看到这样一个定义：内容符合于儿童经验，而且受到儿童喜爱的戏剧称为儿童剧（child play）。如果说上面的观点虽然有失偏颇，但还可以让人接受。那么，这个定义就让我们不知所云了。第一，“符合于儿童经验”，儿童经验指的是什么？是指儿童的生活经验，还是指审美经验，如果超出了儿童认知能力的戏剧，还算不算儿童剧？第二，“受到儿童喜爱”，

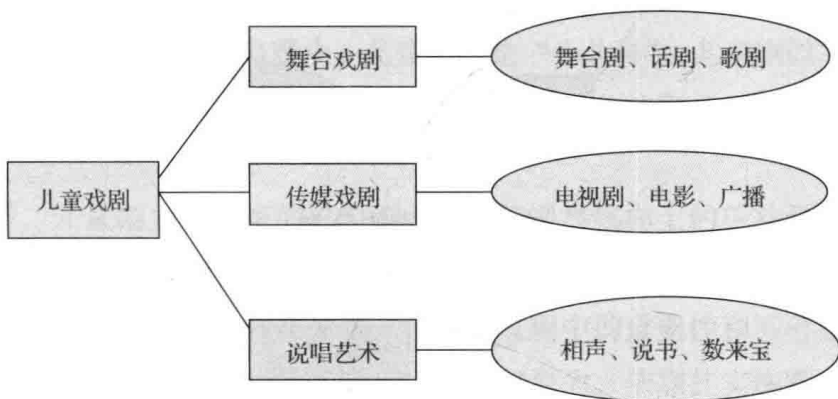
一部成功的儿童剧必然受到儿童观众喜爱。但是，用是否受到儿童喜爱作为界定儿童剧的标准，显然是不合适的。就好比一个商人，成功的商人是商人，失败的商人难道就不是商人吗？同样道理，受到儿童喜爱的戏剧是儿童剧，没有受到儿童喜爱，但是符合儿童剧标准的戏剧也是儿童剧。

在这里我们谈到戏剧，又引出了儿童剧的另一种概念：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。这个概念是目前为止被大多数人所接受的，具有一定权威性，也是被许多文章甚至一些理论专著所引用的概念。这个概念强调了儿童剧的首要任务是为儿童演出，为儿童服务，这就抓住了儿童剧的本质特点。但是，如果我们把这个定义仔细分析一下，也有一些值得商榷的地方。首先，木偶戏、皮影戏可以归属于戏曲的门下；其次，童话剧是戏剧题材的分类，不是一个剧种；最重要的一点，不论是话剧、歌剧，还是舞剧、戏曲等都可以归类为戏剧或者舞台剧，进一步说，这个儿童剧的概念应该是儿童戏剧的定义。

很长一段时期，人们说起“儿童剧”这个名词的时候，都会有意或者无意地指向舞台剧。这和儿童剧发展历史，以及新中国成立以后行政管理部门对儿童剧管理与扶持政策有关，后面会有详细论述。还有一种观点，不满足于把儿童剧等同于儿童戏剧，甚至要把儿童剧从话剧、京剧、越剧、花鼓戏、梆子等剧种中分离出来，把儿童剧看作一门独立的艺术，一个新的艺术品种。这种理论的依据是，儿童剧套用“纯”话剧、“纯”京剧、“纯”越剧等的表现手段，演出效果都不尽理想。儿童剧具有自己的规律和特征。这种观点片面夸大了儿童戏剧的特殊性，否认了儿童戏剧与成人戏剧的共同属性和普遍规律，儿童戏剧和其他戏剧一样，都是运用文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术手段来塑造人物形象，反映社会生活的综合性舞台艺术。话剧、京剧、越剧等都是儿童戏剧的表现形式，或者说是儿童戏剧的载体。离开这些载体去谈儿童戏剧，正应了一句古语“皮之不存，毛将焉附”？

既然我们说戏剧是儿童剧的载体，那么其他艺术形式呢？深受广大少年儿童喜爱的一些电视剧和电影，如《家有儿女》《快乐星球》《哈利·波特》《小鬼当家》《喜羊羊与灰太狼》《芭芭拉小魔仙》，等等，算不算儿童剧？

台湾学者赖光真有自己独到的见解，他眼中的儿童戏剧是一个大概念。他把儿童戏剧分成三大部分，包括舞台戏剧、传媒戏剧和说唱艺术。其中，舞台戏剧包含舞台剧、话剧和歌剧；传媒艺术涵括电视剧、电影和广播；说唱艺术则有相声、说书和数来宝。

儿童戏剧的分类

如果说在 20 世纪初或 20 世纪中叶儿童剧的主体是儿童戏剧，那么，时代发展到今天，舞台剧一支独大的情境早已不复存在，广播、影视、互联网等成了艺术作品制作与传播的主要平台。儿童剧也不例外，不论从作品数量，还是从观众人数上看，儿童电视剧和儿童电影已经成为儿童剧的主力军。儿童剧理论研究既要尊重历史，又要与时俱进。赖光真的分类方法比较符合当代儿童剧发展的现状。但是，这个分类也有不准确的地方。第一，他使用“儿童戏剧”这个概念作为总称，容易与舞台剧相混淆；第二，相声、说书和数来宝属于曲艺范畴，和我们儿童剧中的“剧”这个界定不相符。所以我们认为，当代儿童剧应该有广义和狭义之分。广义的儿童剧应该涵盖儿童戏剧、儿童电影、儿童电视剧、儿童广播剧等，而狭义的儿童剧专指儿童戏剧。