

儿童戏剧研究文集

(270)

儿童戏剧研究文集

中国儿童戏剧研究会主编

10021584

内 容 说 明

本书是一部较为全面地研究儿童剧理论和介绍儿童剧艺术创作经验的文集。其中一部分是儿童剧专家和理论工作者探讨儿童剧特点和规律的论文。这些文章从当代儿童的思想、心理、审美特点出发,研究儿童剧创作规律,如儿童剧主题内容、儿童情趣、儿童剧人物形象以及题材、体裁、样式等问题。书中还以较多的篇幅刊载了全国儿童剧观摩演出优秀剧目的编剧、导演、演员的经验文章。这些文章是这些艺术家们多年来在儿童剧艺苑辛勤耕耘的宝贵收获。本书对于专业、业余儿童文学、戏剧工作者以及从事儿童艺术教育工作的同志都有一定的参考价值。

责任编辑:朱以中

儿童戏剧研究文集

中国戏剧出版社出版

(北京东单八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京彩虹印刷厂印刷

字数240 000 1/32开本787×1092毫米 印张12.5 插页2

1987年7月北京第1版 1987年7月北京第1次印刷

书号 8069·876

定价 2.20 元

编 者 的 话

由文化部主办的一九八二年全国儿童剧观摩演出，显示了我国儿童戏剧创作的丰硕成果，也取得了理论研究工作

的重大收获。本会为巩固已有的成绩，促进儿童戏剧的更大发展与繁荣，编辑出版了《优秀儿童剧选集》，登载了这次观摩演出获得优秀创作奖的大、小十二个优秀儿童剧。同时，又编辑了这本《儿童戏剧研究文集》，现在和读者见面了。

这一本《儿童戏剧研究文集》集中反映了我国儿童戏剧工作者从创作、导演、表演、舞台美术、音乐、舞蹈等方面，广泛、深入地研究和探讨儿童戏剧的艺术规律与技巧问题的成果，并在总结近十年来儿童戏剧创作与演出的经验基础上，提出了在社会主义儿童戏剧新局面的一些新鲜见解。我国许多著名的儿童戏剧理论工作者、作家、导演、演员、舞台艺术工作者，都在本书中发表了自己写的有关儿童戏剧工作的专题研究、创作经验和心得体会的文章。我们的编辑宗旨是，在党的“百花齐放，百家争鸣”的文艺方针指引下，解放思想，实事求是、广开言路、各抒己见，不回避在学术问题上的意见分歧，目的是为了互相

探讨，共同学习，更好地发展我国的儿童戏剧事业。

我国的儿童戏剧，是社会主义文学艺术百花园中的一株新苗。建国以来，虽然有了很大的发展，在创作与演出实践中积累了一些经验，取得了不小的成绩，但比其它姐妹艺术显然稚嫩一些，剧目还不够丰富，队伍还不够壮大，理论研究工作也比较落后。我们希望通过本书的出版，对儿童戏剧的研究能起到积极推动的作用。

本书在编辑过程中，得到文化部、中国戏剧家协会的指导与帮助，得到各有关单位的热情支持以及许多同志的大力协助，谨致谢意。

中国儿童戏剧研究会

1983年1月27日

目 录

编者的话……………中国儿童戏剧研究会(1)

儿童剧理论研究

有关儿童剧创作的几个问题……………吕 朋(1)

试谈儿童情趣……………罗 英(26)

儿童剧断想……………胡景芳(37)

生活·提炼·儿童剧……………梁秉坤(62)

儿童剧创作谈……………程式如(77)

留在孩子心中的花儿……………葛翠林(94)

——学习童话剧札记

今天是否应写儿童神话剧? ……………吴荻舟(104)

儿童剧初探……………李 超(113)

儿童戏曲创作浅探……………谭志湘(123)

努力创作现实题材的儿童剧……………潘耀斌(138)

儿童剧浅论……………李庆成(146)

关于儿童剧的创作问题……………陈伯吹(158)

——答全国儿童剧观摩演出大会《会刊》记者问

谈谈儿童剧的特点……………叶君健(161)

——答全国儿童剧观摩演出大会《会刊》记者问

儿童剧漫笔……………洪汛涛(165)

儿童剧的普及和提高·····	陈 模(173)
月饼·老虎·儿童剧·····	李 钦(176)
儿童剧应该注意娱乐性和游戏性·····	欧阳逸冰(180)
用最大的艺术力量写儿童剧本·····	王 镇(187)
儿童京剧创作演出漫谈·····	齐铁雄(190)

儿童剧艺术经验总结

《宋庆龄和孩子们》创作手记·····	任德耀(199)
从《报童》到《喜哥》·····	王 正(209)
《朱小彬》创作散记·····	芦润泽 刘同兴(225)
创作、演出童话剧《人参娃娃》	

琐记·····	刘喜廷 罗浩洋(233)
创作儿童剧《小侦察》的体会·····	马启厚(244)
写作《集邮迷的故事》的几点	

感受·····	贾启春 虞哲杰(249)
儿童小舞剧《三毛要上学》创作	

点滴·····	曹景同 庞玉瑛(258)
创作《珍奇的扣花》的一点探索·····	石慰慈(262)
坐得住·看得懂·受教育·····	朱 漪(268)

——浅谈儿童剧的导演工作

儿童剧导演艺术初探·····	尚鸿佑(281)
----------------	------------

——导演《闪烁吧，繁星》的创作实践

《朱小彬》导演札记·····	孙 伟(294)
跟孩子们一起去寻求美·····	邹济湖(302)

——谈谈《红红的雨花石》的导演工作	
对儿童剧的几点浅见·····	董骥良(307)
——导演《护照的秘密》的体会	
一次“演出形式”的探索·····	钱永明(317)
——导演《集邮迷的故事》的尝试	
演员经历和角色创造·····	方掬芬(322)
——扮演喜哥记事	
用儿童的眼睛去观察世界·····	章 琨(335)
我在角色里,角色在我心中·····	顾恺一(341)
——扮演猫儿眼的体会	
用典型细节刻划人物之二例·····	连德枝(344)
——我演《闪烁吧,繁星》中的小卫星	
学习·生活·实践·····	李 放(348)
——谈谈我在《人参娃娃》中扮演亮哥的一点心得	
探 索·····	滕爱弦(354)
——创造儿童形象的点滴体会	
化作春泥更护花·····	陈 默(359)
——谈儿童剧中的成年人形象的表演	
儿童剧舞美创作的几个问题·····	田 文(368)
——全国儿童剧观摩演出观摩札记	
稚拙的画面 不泯的童心·····	蔡体良(385)
——谈儿童剧观摩演出的舞美创作	
附录:	
首届全国儿童剧观摩演出获奖剧目名单·····	(394)
、中国儿童戏剧研究会领导成员名单·····	(398)

有关儿童剧创作的几个问题

侣 朋

儿童是祖国的未来，祖国的希望。为今天的儿童创作，就是为祖国造就未来。

儿童文学，包括儿童戏剧的历史使命，是为祖国培育共产主义事业可靠的接班人。为三亿多少少年儿童提供丰富多彩的精神食粮，对儿童进行爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义、爱党的美德教育，这是儿童剧创作的基本任务。邓小平同志说：“革命的理想，共产主义的品德，要从小开始培养。”童年时代的启蒙教育影响深远。儿童剧要向儿童传播生活的真理，成为孩子们成长的向导。

邓颖超同志曾号召所有的儿童文学家、儿童戏剧家要到儿童世界中去生活。周扬同志也说过要给孩子们的心灵开一扇窗户，要打开心灵的窗户，就要了解他们。只有深入观察、研究儿童的世界，我们创作的儿童剧，才能真正为孩子们所理解、接受、喜欢，对他们有所帮助。

进入孩子的世界，了解、熟悉艺术作品的接受对象和主要描写对象的特点，是儿童剧创作的第一位的工作。为儿童欣赏的戏剧和为成人欣赏的戏剧，确有很大的差别。在艺术创作上各有其自己的规律。研究儿童的特点和儿童

剧的创作规律，探讨当前儿童剧创作在实践中面临的新情况、新问题，是提高儿童剧创作的关键。这次全国儿童剧观摩演出，从各个方面作了有益的探索，许多宝贵的实践经验，很值得认真总结。

我就以下六个问题，谈一点个人的意见和体会，供有志于儿童剧事业的同行们参考。

一 儿童特点的探索问题

儿童有他自己的世界，这个世界是由各种不同年龄的儿童的生活实际、他们的生理和心理特点、以及他们所特有的性格、情趣、幻想构筑而成的。许多研究儿童文学的前辈们常说：要以儿童的耳朵去听，以儿童的眼睛去看，以儿童的心灵去体会。就是要求儿童艺术的创造者，必须深入到儿童世界中去。站在生活的高度去表现出、提炼出儿童观察事物的某种规律性。这是解决儿童剧创作质量问题的重要课题。儿童有哪些特点，需要引起我们特别关注的呢？

（一）年龄的特点。儿童生理和智力发展的阶段性，是构成儿童特点及其各种差异的重要因素。儿童剧首先要考虑到接受对象的智力和接受能力的不同发展阶段，要针对不同年龄的儿童进行创作。高尔基说：“每一个进入儿童文学的作者，都应当考虑读者年龄的一切特点。否则他的书就成为没有用的书，儿童不需要，成人也不需要。”从四、五岁的幼儿到十五、六岁的少年，各个发展阶段的儿童，

都有他们各自不同的需要和追求、爱好和趣味。随着生理方面的成熟和智力的发达，他们的理解能力和心理状态也随着发生迅速变更。儿童剧从内容到形式，都必须适应这种年龄阶梯的差异。目前，有些儿童剧在创作上常常模糊了年龄的界限，存在忽大忽小，忽深忽浅的现象。要考虑剧中人物不同年龄的特点，更重要的是要考虑接受对象的年龄特点。剧中描写的人物并不一定是观众的同龄人，不要误认为幼儿只能看写幼儿的戏，少年只能看写少年的戏。但无论写儿童或成人，都要首先明确是给什么年龄的孩子看的。适应欣赏者的理解力和特殊情趣，是儿童剧创作难度超过一般成人戏的重要原因之一。除了必须从生活出发，从人物出发之外，还要从小观众们的年龄特点出发。不研究、不顾及这个特殊的规律，就可能导致失败。

(二)时代的特点。今天的儿童，已不是旧中国的儿童，也不同于革命战争年代和建国初期。时代前进了，历史条件和社会存在都发生了巨大的变化。今天整个国家的物质生活和精神生活状况，必然会影响到儿童世界的状态和风貌，必然在儿童的心理活动、精神状态和爱好、兴趣、志向上留下新时代的鲜明印记。存在决定意识，儿童剧不论是反映现实题材或历史题材，不论选择写实的、写意的或童话寓言等何种艺术样式，都不能不研究八十年代儿童内心世界和精神需求的特点。对孩子进行“五爱”教育，必须通过艺术形象的感染力，才能对孩子们的心灵发生陶冶作用。应当针对今天的儿童，从他们想些什么，追求什么，

怎样看待自己、怎样看待家庭、学校、社会和周围的一切等实际出发。儿童剧的创作要立足和着眼于今天的孩子世界，才能有效地帮助他们树立正确的是非观、苦乐观和革命的理想、提高他们识别真善美与假恶丑的能力。儿童正处在长身体、长知识、接受新鲜的生活经验的时期。十四、五岁的孩子，更是确立人生观的基础阶段，具有很大的可塑性。儿童剧必须面对儿童世界的今天，既不宜超越孩子们今天所能理解的程度，也不能把孩子们看得过于幼稚、简单，落后于他们今天的思维水准之下。特别是现在中年级以上的儿童，他们懂得的、思虑的，要比过去的同龄儿童多得多，复杂得多，深刻得多。过去的老故事、老传说远不能满足他们今天的精神需要了。同时又要看到儿童毕竟还是儿童，不是成人，表现儿童就不能成人化。要真正掌握儿童与时代的辩证关系的分寸，唯有真正深入到今天的孩子世界中去，了解、熟悉他们，用能够反映今天儿童心理特征的语言、行为和思维方式，来回答他们今天心目中所渴望得到回答的生活真理。在儿童形象的塑造上，直接描写今天的现实生活固然要注意到时代的特点；就是描写儿童团、红小鬼、小八路的事迹，也不要忽视现在小观众的艺术鉴赏水平。

（三）心理的特点。儿童心理是受年龄和阶级、社会、时代、民族诸因素所制约的。处于历史发展不同时期和智力发育不同阶段的儿童，心理特点都各不相同。五十年代以陈伯吹为代表的一批老一辈儿童文学家提出：作家要有

童心。希望作家要有一颗热爱儿童的心，善于体察儿童的心理、儿童的心灵，懂得儿童观察事场的角度和思路。在这个意义上说，“童心论”是正确的。童心是个客观存在。童心的核心是个纯字，纯真、纯洁、纯净。只要不把它绝对化、神秘化、模式化就好。只有理解儿童的心，才能写好栩栩如生的儿童形象，才能唤起小观众的浓烈兴趣。要取得孩子们的信任和合作，愿意把他们心底的奥秘都告诉你，首先自己要热爱孩子，体贴孩子。

儿童心理学是一门非常复杂的科学，否定它的存在和意义，不是唯物主义的态度。儿童心理学不仅涉及到年龄、性别的差异，也包含着阶级性、民族性、时代性、地域性和文化传统的区别。儿童剧作家要从各种儿童的心理活动中，探寻千差万别的独特的个性。又要钻研各类儿童心理的共特征。有些显而易见的，孩子们共有的心理活动的普遍性特点，在创作上是不应被忽略的。如儿童的好奇心理和对待事物的新鲜感，其浓烈程度和奇异程度往往超出成人的想象。这是儿童的智力、经验、阅历的不成熟性所造成的。孩子不可能准确地科学地反映现实世界，往往依靠联想和幻觉编织出他自己的奇特解释，在心中筑起一个孩子的世界来。这是构成儿童心理特殊性的基础。周围世界的一切，在孩子眼里都是新鲜的，最易牵动他们的情感脉搏，而且经常处在极为活跃的不断运转变幻之中。孩子的好奇心，无论对自然界或社会生活，各种不同事物不同领域，总怀着成千上万个“为什么”。因此，好奇欲能保持长

久不衰，并随着理解力的发展，对客观世界作出自己的各种不同的解释和答案。构成儿童心理的另一个特点，是儿童天生的求知欲。但儿童追求知识的欲望和成人不同，并不带有自我强制性，也不可能有意地系统化、规模化，多数不是出自理性选择的结果，而是受好奇心理的驱使，随兴趣的浓淡而转移。孩子探求事物真相的欲望，常常借助幻想去达到某种心理上的满足。儿童对任何事物都可以通过纯真的想象，赋予万物以生命和人格化，建立起自我内在的交流关系。但是，儿童好动，注意力容易分散，难以持久，这往往影响到思维的连贯性，儿童心理活动的逻辑和成人截然不同，这也是个重要的因素。儿童思维具有很大的跳跃性、突发性和灵感性。某些看起来毫无逻辑联系的思维活动，恰恰反映了儿童心理的特征，透露出儿童想象的特殊性。作家就要从这些似乎无逻辑的、凌乱的表现形态中，找到儿童心理独有的规律。

（四）审美的特点。儿童对善恶、真假、美丑的辨别，尽管受到智力和经验的局限，往往认识很浅，判断有误，易被假象蒙蔽。但儿童自有儿童的审美标尺，好人坏人，好事坏事，在儿童心目中随时随地总有个简明的答案。善善恶恶之心，儿童是毫不掩饰的，反映得最为直接、最为明快和真挚。但儿童的审美意识，除了受到他所处环境，包括物质生活条件、文化教养条件和他周围成人的影响，而形成各种差异之外，一般都是建筑在直观性和直感性上。形象越是生动、鲜明的事物，越能吸引孩子，他们的

反映也特别敏捷和强烈。儿童审美的另一个特点，是建筑在趣味性上，越能引发孩子兴趣的事物，越能勾起孩子的爱好和仿效。儿童喜欢不厌其烦地重复某些反面形象的动作和语言，并非是善恶美丑的颠倒，而是觉得有趣，乐在其中。这反映出孩子们表达自己的审美观念有着特殊的方式。这些特点对儿童剧的创作，都是十分重要的。

(五)性格的特点。儿童正处在性格形成的雏形期，存在着很大的可塑性。儿童剧的一个重要任务，就是要借助艺术形象的感染力，培养儿童的性格。孩子喜欢模仿，也善于模仿，跟什么人学什么样。近粉则白，近墨则黑，是孩子形成自己独特性格的原因之一。在是与非、生与死、苦与乐、公与私、正与邪、勤与懒的面前，要培育儿童具有劳动人民固有的优良性格和共产主义品德。因此，在儿童剧中塑造儿童楷模模式的典型性格，就具有特别重要的意义。苏联早期儿童文学中塑造了一个铁木儿的形象，在全苏儿童中掀起了铁木儿运动。中国象铁木儿式的儿童何止千万！这是儿童剧创作的一个重要课题。我们要在描写儿童性格形成的过程中，向孩子们形象地指明性格锻炼的方向，创造出千百万儿童仿效的典型性格，和儿童心目中由衷崇敬的英雄典范形象。

上述各个方面的特点，是每一个儿童剧作家需要认真探索、研究的课题。这方面我们知道的还太少，许多认识还是零散的、表面的。希望每个儿童剧作家在创作实践的基础上不断总结自己的心得，同时写出更多理论研究的文

章来，推动儿童剧的创作。

二 儿童剧创作规律的探索问题

儿童剧创作除了遵循一般戏剧创作的普遍规律之外，还需考虑到它的一些特殊规律。这是由于服务对象不同，由小观众的欣赏特点所决定的。这也是我们要认真总结、深入探索的一个问题。根据已有的实践，大致有以下六个方面值得我们思考：

（一）直观性。儿童剧中艺术形象的塑造，要顾及儿童思维直观性的特点。要更多地运用形态、声音、色彩等时空艺术手段，来增强艺术形象的鲜明性、生动性，取得更大的直观效果。因此，儿童剧的形象化比起一般戏剧作品，要更严谨、更明确、更简练，所以它的难度也更大，既要求艺术形象有较大的夸张性和独创性，又要植根于合情合理的现实生活基础上，让孩子们感到亲近可信。这就需要从孩子的世界出发，对生活进行更大的提炼和升华。使作者所要表达的任何思想寓意和生活哲理，都必须蕴于最简练、最明快、最形象的直观艺术形态之中。切忌把思想的倾向性特别指点出来，直接描写缺乏直观形象的思想冲突。赤裸裸的说教，对儿童是毫无效果的。

（二）动作性。和直观性相联系的另一特征，是戏剧的动作性，行动性要比成人剧更强。包括儿童话剧形式在内，都不宜主要靠语言、对白、内心独白等手段来塑造形

象和表达思想，而要更多地借助人物的舞台动作。要从人物的经历、遭遇、命运和性格冲突的戏剧行为中，来展现主题和塑造典型。戏剧动作的主线，要求清晰、简明，不宜枝岔繁杂，过于费解。儿童剧最忌大段大段的叙事性或抒情性的独白、独唱，以及大篇幅纯理念的论证性对话。如鲁迅所描写的，他和小伙伴们去看戏，最怕老旦在台上坐下来慢慢地唱。要等她唱完了，才抬头继续往下看。儿童的性格和天性活泼好动、天真淘气。儿童剧注重动作性，包括每个人物舞台行为的动作性，和整个戏剧事件的行动性。使儿童剧的节奏更明快、更活跃，戏剧效果更强烈、更鲜亮，就能更好的适应儿童的心理和天性。

（三）故事性。孩子都爱听故事，好故事听几遍都不厌。戏剧也要适应孩子们的这种特性。儿童剧更需要情节的丰富性和传奇性，那种缺乏一定的情节，而专门注重刻画人物细腻的内部活动的戏，很难适合孩子的欣赏习惯。在儿童的理解力和接受力可能达到的范围内，应有动人的、引人入胜的故事和情节。儿童剧的故事情节，同样要遵循一般戏剧创作的原则，符合人物典型的性格逻辑。不能为情节而情节，使人物成为事件的附属品，淹没在情节之中。另一方面，还要照顾儿童的辨别能力和理解程度，情节不宜过于复杂、纷乱、头绪繁多，主线要比较单纯、脉络清晰易懂，章节层次有序。孩子们不但爱听故事，也爱讲故事，对故事的记忆力最强。如果孩子们看完了一部儿童剧，能够津津有味、头头是道地向他的小伙伴们讲述这