

北京市教育委员会人文社会科学研究计划重点项目

现代性视野中的

新时期儿童戏剧研究

雷丽平 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

北京市教育委员会人文社会科学研究计划重点项目

项目编号: SZ20161162630

项目名称:《现代性视野中的新时期儿童戏剧研究》

现代性视野中的 新时期儿童戏剧研究

雷丽平 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

现代性视野中的新时期儿童戏剧研究 / 雷丽平著

. — 北京 : 中国戏剧出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-104-04673-8

I. ①现… II. ①雷… III. ①儿童剧—戏剧研究—中国 IV. ①J827

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第113148号

现代性视野中的新时期儿童戏剧研究

责任编辑: 肖楠 赵成伟

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: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 9.625

字数: 200千字

版次: 2018年7月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04673-8

定价: 60.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

内容提要

新时期中国儿童戏剧创作取得了可喜的成就，但是相对于儿童戏剧创作的繁荣，文艺评论界却很少给出相应的评价和理论的阐发，到底该如何看待新时期涌现出来的儿童剧作品，这些儿童戏剧在思想及艺术方面对于之前与之后的儿童剧创作有什么样的影响，关于这些，理论的阐述都是不足的。

本书作者无意于全方位梳理中国新时期儿童戏剧创作的特点，而是着重于从“现代性”这一视角来管窥，着重从追求“理性”与关注个体的角度来观察新时期儿童剧的创作特点。在中国，因为10年“文革”浩荡，儿童的生活世界存在着大量盲目崇拜神权主义的思想，因而提倡理性精神在我国新时期的儿童戏剧创作中是必需的。同时，我国新时期儿童戏剧充分体现着追求个性独立与自由的“现代性”特点，但是到目前来说对于这些特点的探讨还远远没有展开，这也是本书要着重论述的地方。

儿童的世界是一个充满了诗意的世界，“皮亚杰研究儿童心理时发现，儿童的泛生论一直到12岁左右还留存在他的心里。诗性不是寓居在儿童生活之中，诗性即儿童生活本身，日常生活的诗

化是儿童独有的生命体验”。^① 在新时期儿童剧的创作中，我们可以看出儿童戏剧反映了诗意的儿童生活世界。儿童剧作家总结过去的创作经验，在题材的开拓、观念的创新、审美的多元化等方面不断地推陈出新，反映了儿童的诗意世界。

在“四人帮”“左倾”政治思潮的裹挟之下，从批评所谓的“童心论”始，儿童剧创作的禁区越来越多，可写的题材越来越少，创作呈现为凋零的状态。粉碎“四人帮”之后，剧作家获得了思想的解放，不断地打破各种各样的禁区，创作呈现为高扬主体人格、主体意识、个性自由的状态。同时，在儿童剧作中，出现了一批主体意识鲜明，个性突出的少年儿童形象，还出现了一批可亲可爱的教师、家长形象。

新时期儿童戏剧主题思想呈现出“现代性”特征，一是关于儿童理性世界的逐步建立，二是对于儿童个体、主体性的关注。

新时期开始后，儿童剧作家们让自己的作品做到现实主义的回归，真实地写生活和人物。他们认为，真实“就是使人物回到真实的生活环境、真实的生活状态、真实的心理状态中来”。这也是对于现代理性和个体真实情感的追求和反映。

儿童观是儿童文学，包括儿童戏剧的一个根本性问题。20世纪中国儿童戏剧文学的发展集中于“儿童观”问题。百年中国儿童戏剧史是发现儿童、解放儿童、尊重儿童的历史，是儿童观的演变史。五四时期的儿童观树立起了“以孩子为本位”的原则；30年代到新中国成立后十七年，出现了以“配合一切革命斗争”的

^① 侯颖：《为童年留下一片绿洲——论儿童文学的诗性品质》，《当代文坛》，2011年3月。

儿童观；到了八九十年代以来树立起尊重儿童个性的儿童观。

20 世纪八九十年代，是改革开放、与时俱进的时代，当时东西方文化交汇，深刻地影响着我们的儿童戏剧观。人文精神得到凸显，以儿童为本位，尊重儿童，维护儿童的权利，提升儿童的文化素质，实现儿童健康成长的需要，正成为这个时代儿童戏剧文学的价值标准和美学追求。

新时期中国儿童神话剧（童话剧）具有主观性、重视民间文学、“回到自然”等特点，在这些作品中表现出对于文化传统的反思，也符合现代性追求理性与自由的精神。

通过对新时期儿童戏剧创作的考察发现，经典儿童文学作品改编是新时期儿童戏剧创作的重要一部分。因为经典儿童文学思想内涵的丰富，艺术手法的独到，深受中外儿童的喜欢，所以，经典儿童文学作品被改编成戏剧作品上演就会受到少年儿童及家长们的欢迎。

在新时期儿童剧的创作中，逐渐形成了以儿童审美心理、生理为特征的新格局。以往儿童剧的创作往往与成人剧创作在某种程度上是相一致的，新时期以来对儿童剧的创作逐渐出现以年龄分层的新局面。

在新时期的儿童戏剧创作中，儿童剧作家们积极开拓，在戏剧结构和模式方面呈现出具有现代艺术气息的多样化特征，有集中于主线路的结构、并列交错结构、意识流与现实相结合的结构、对比结构、链条结构等，儿童剧作家充分调动了自己艺术的主体性，极大地丰富了儿童剧创作的局面。

新时期，戏剧模式出现了较以往任何时候都没有过的多样化

发展，呈现出艺术风格多样，表现手法大胆创新的特点。有正剧、即兴喜剧、肢体剧、提线木偶剧、音乐剧等。新剧迭出、老戏翻新的特点。国际化舞台逐渐形成。

新时期以来，在儿童剧的创作中，突破了以往单一的“第四堵墙”，易卜生—斯坦尼斯拉夫斯基写实戏剧的模式，出现了学习西方布莱希特“间离”理论，在美学形式方面，进行大胆的革新与创造，出现“有意味的形式”，高度重视戏剧形式因素的革新，借鉴、吸收西方现代戏剧写意的表现手段和技巧。

关键词：新时期儿童戏剧 现代性 理性 主体性

Contents

目 录

内容提要 / 01

第一章 中国儿童戏剧发展中的现代性问题

第一节 问题的提出 / 003

第二节 中国新时期语境下儿童戏剧研究的“现代性” / 005

第二章 新时期儿童戏剧对存在的追问与探询

第一节 新时期儿童戏剧创作中的“诗性”问题 / 013

第二节 高扬主体人格、主体意识、个性自由 / 029

第三节 新时期儿童戏剧主题思想的现代性特征 / 036

第四节 关注现实主义题材儿童剧的创作 / 045

第三章 新时期儿童戏剧中的传统与反传统

第一节 童年记忆与时代创作个性的生成 / 135

第二节 神话剧的再创作：儿童剧对文化传统的反思 / 179

第三节 对“经典儿童文学作品改编”的憧憬与追求 / 203

第四章 新时期儿童戏剧创作的审美转向：对戏剧艺术的先锋性探索

第一节 超越于政治——道德之上的文学理念：新时期儿童戏剧手法、风格的个性化 / 225

第二节 独特的审美追求：新时期儿童戏剧结构、戏剧模式的多样化 / 236

第三节 “有意味的形式”：重视戏剧的形式因素的革新，借鉴、吸收西方现代戏剧的表现手段和技巧 / 262

结 语 / 289

主要参考文献 / 293

后 记 / 299

第一章

中国儿童戏剧发展中的现代性问题

第一节 问题的提出

一、国内外相关研究的学术史梳理及研究动态：与中外戏剧研究深厚悠久的历史积累相比较，儿童戏剧研究无论在中国还是在欧美、日本等儿童文学先进国家，都是从 20 世纪才逐渐独立发展起来的一门学科。在中外儿童戏剧研究领域，儿童性、教育性、想象力、幻想性、游戏性、趣味性等，是人们十分关注、常常论及的理论课题。相形之下，关于儿童戏剧的现代性（modernity）论题，则较少被人们触及。新时期儿童戏剧的“现代性”问题作为一个纯粹的学术命题，尚未进入现有儿童戏剧的专业论述系统。换句话说，作为一种现代现象，新时期儿童戏剧的现代艺术自觉还未引发相应的知识学建构。

目前关于儿童戏剧的研究成果主要有：1994 年，程式如著的儿童剧评论集《儿童剧散论》，是中国较早的一本评论儿童戏剧的论文集。著名儿童戏剧家任德耀先生，著有《任德耀剧作选》和《任德耀作品精选》（1992）收录了任德耀先生创作的多部经典儿童剧本；《中国儿童文学大系：儿童剧（1）—（4）》里面收录了 1919 年至 2000 年后，多部经典儿童剧本。2003 年，中国福利会原院长李涵在《中国儿童戏剧史》中，将中国近百年来儿童戏剧的发展历程作了较为全面的梳理。以儿童戏剧文学为主要线索，同时将表演、导演、舞美、音乐和演出活动统统包罗进去。对儿童戏

剧在各个时期的创作特点进行分析，但主要从纵向时间对儿童戏剧作品进行分析，缺乏从整体上对儿童戏剧共性审美特征的阐述。总体来看，对儿童戏剧理论的梳理还是很薄弱的。

如今关于中国儿童戏剧的现代性审美研究仍然是很少的，在国内主要有 2002 年《益阳师专学报》蔡莉莉发表的《新时期儿童戏剧创作的现代性追求》，该文具体从主题、形式和艺术创新三个方面阐释了新时期儿童戏剧创作的现代性问题。

二、本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值在于：梳理新时期儿童戏剧的现代性，有助于儿童戏剧创作与理论的发展与繁荣。我们知道，20 世纪中国儿童戏剧的艺术自觉和发展，既离不开我们民族民间文化的滋养和依托，又一直受到外国文化思潮和外国儿童戏剧的影响。五四时期，这种影响主要来自欧美各国。40 年来，开放和交流的社会情势，使日本、欧美诸国的儿童文化产品及儿童文学输入的影响随处可见。今天的少年儿童受众对外国的动画片、卡通读物和儿童文学作品常常趋之若鹜。而我们自己的儿童戏剧创作又常常缺乏自己的民族特色和艺术吸引力；一些剧作家（尤其是儿童剧作家）满足于简单模仿、搬用外国作品的人物造型、语言、故事构思等，使原创作品带上了明显的翻译腔和“洋面孔”。在这样一种背景下，研究、总结 20 世纪 80 年代以来中国儿童戏剧创作出的好作品，探索新世纪中国儿童戏剧走向世界的现代化道路，从现代性的角度对儿童戏剧进行理论探索和阐述，无疑对当前及以后的儿童戏剧的创作和理论研究都具有独到的学术和应用价值。

第二节 中国新时期语境下儿童戏剧研究的“现代性”

关于“现代性”，是一个众说纷纭的概念，交织着各种不同的理解与解说，而且其中充满了对它的批评与解构。从时间上说，按照哈贝马斯的说法，从18世纪后期开始，“现代性”“就成为‘哲学’讨论的主题”；^①从空间来说，对现代性的探讨也已经从西方欧美世界进入中国在内的东方世界。在我国，大约从20世纪90年代中期以来，“现代性”这一概念逐渐成为理论界关注的一个热点，并成为—个热门话题。相关的译著也不断地出现在书架上。

探究现代性的研究之所以会火起来，与当时中国的经济、社会环境有关系。正是在这一时期中国社会步入现代化的轨道，开始进入到向现代社会迅速跑步的时期。伴随着经济与社会的转型，人们自然也开始关注它哲学与文化层面的形态，即开始关注它的思维理念、价值观念与行为方式方面的问题。此外，推动现代性研究的另一个助力来源于“后现代主义”与“后现代性”的出现及引入。“后现代主义”对“现代性”的批评，致使我们要思考，究竟什么是“现代性”？

“现代性”一词是什么时候出现的，不同的学者有不同的看法。

^① 于而根·哈贝马斯：《现代性的哲学话语》，曹卫东等译，译林出版社，2004年，第1页。

美国学者马泰·卡林内斯库考察过“现代性”的起源，他说，这个术语至少从17世纪起就在英国流行了。《牛津英语词典》记录了“现代性”（modernity，意思是“现时代”）一词第一次出现是在1672年。该词典还援引了霍勒斯·沃波尔的说法，他在1872年一封信中评论查特顿的诗歌时说，任何人，只要有耳朵“都不能原谅”“他们‘语调的现代性’”。在沃波尔的用语中，“现代性”意味着对审美的某种微妙的感觉，它似乎一方面接近于个人“风格”的概念，另一方面则接近沃波尔本人所说的“观念与措辞的晚近倾向”。按照卡林内斯库的解释，沃波尔主要是在音乐方面使用现代性这个词的，也就是说它主要与声音和语调有关。^①

波德莱尔1863年在《现代生活的画家》中写道：“现代性是短暂的、易逝的、偶然的，它是艺术的一半，艺术的另一半是永恒和不变的……”^②指出艺术是对当下感受、情感、灵感的捕捉，而不是回到古代寻找永恒不变的观念。当下才是“一切创造性的源泉”，美存在于短暂与过渡中，这是艺术的时间悖论。

对“现代性”的溯源，美国后现代主义哲学家詹姆逊（Fredric Jameson，1934—）这样说，“这个词早已在公元5世纪就已经存在”。不过，当时基拉西厄斯教皇一世（494—495）使用该词仅仅表示的是对先前教皇与当代的区分，是年代的区分，不含有现在优越于过去的意思。不过，在当时的文学研究者卡西奥德洛斯看来，当哥特人征服罗马帝国以后，这个词就有了新的含义。他认为，

① 马泰·卡林内斯库：《现代性的五副面孔》，顾爱彬等译，商务印书馆，2002年，第49页。

② 同上，第55页。

“现代”对应着“过去”，哥特人新建立的帝国并没有在基督教传统中形成一种断裂，但是在知识界人士看来却代表了根本性的分界，表达的是过去古典文化与现代文化的不同，现代文化的任务是对先前文化的再造。对于现代性的这一理解延续到现在，也是我们今天用现代性观察经典儿童文学改编戏剧最重要的视角。

上面我们考察了一下“现代性”在西方的起源，但是我们更重要的是理解当下这一理论指的是什么？较出名的有以下观点。

一是吉登斯把现代性看作现代社会的缩略语，包括世界观、经济制度到政治制度的架构。他侧重“从制度层面上来理解现代性”^①。他指的现代性主要指的是在后封建的欧洲建立，在20世纪逐渐成为具有世界影响力的行为制度和模式。某种意义上，这等同于说“资本主义”与“工业化的世界”与现代性是一致的。在他的思想中，特别突出了现代性与传统的“断裂”，并且认为断裂后建立的是“一种后传统的秩序”。^②具体表现为：1. 建立了“全球化”的社会联系方式；2. 确立了西方个人主义的价值观念和行为方式。

二是哈贝马斯把现代性看作一项“未完成的设计”^③，它用新的标准和模式取代中世纪的标准和模式，个人“自由”构成现代性的时代特征。“主体性”原则成为自我确认的原则。在哈贝马斯看来，现代性最核心的问题是自我理解 and 自我确证的问题。这也是本书即将要阐述的重点问题。因为在中世纪，神权统治一切，人

① 安东尼·吉登斯：《现代性与自我认同》，赵旭东等译，三联书店，1998年，第1页。

② 安东尼·吉登斯：《现代性的后果》，田禾译，译林出版社，2000年，第3页。

③ 哈贝马斯：《现代性的哲学话语》，曹卫东等译，译林出版社，2004年，第1页。

的尊严得不到尊重。而自启蒙时代起,以自由为核心的价值体系成为需要确证的问题。上帝不再被看作世界的造物主,而是人的理性的设计,自然这种合理性的根据来自人的理性。因此,理性成为真理之源、价值之源,成为现代性的安身立命之所。

三是福柯(Michel Foucault, 1926—1984)把现代性理解为“一种态度”,而不是历史时期,也不是时间概念。“所谓态度,我指的是与当代现实相联系的模式;一种由特定人民所作的志愿的选择;最后,一种思想和感觉的方式,也就是一种行为和举止的方式,在一个相同的时刻,这种方式标志着一种归属的关系并把它表述为一种任务。无疑,它有点像希腊人所称的社会的精神气质(ethos)”。^①福柯把这种现代性的质疑解读为一种“哲学的质疑”,有种“批评性质询”的特点。某种意义上,对于福柯来说,现代性就意味着批评的精神。

综上所述,三位哲学家对现代性做出了自己的阐述。吉登斯主要是从社会学的角度说的,他认为现代性等同于“工业化的世界”与“资本主义”制度;哈贝马斯主要从哲学的角度将现代性看作一套源于理性的价值系统和社会模式的设计;福柯从哲学角度出发,认为现代性是一种批判精神。基于三位哲学大家的阐述,也是本书主要依托的理论支点。

为了阐述的清晰,现在我们进一步概括一下现代性的性质和特点,现代性来源于启蒙运动,“理性”在启蒙及现代性的形成过程中占有核心的地位。理性主义的形成,对宗教教会与迷信展开

^① 福柯:《何为启蒙》,引自《文化与公共性》,汪晖等主编,三联书店,1998年,第430页。