

强化情感内核 儿童剧铺新局

当下的演出市场,儿童观众正逐渐成为重要力量之一,并展现出越发强劲的观演需求,带动着儿童剧的演出热度。而在多种类型的作品中,既有国内外经典IP回归,也有国内原创剧目,更不乏运用视听技术的创新剧目,不断丰富着儿童剧的题材与展现形式。且在追求形式创新的同时,儿童剧也在尝试用优质内容和情感内核打动观众,尤其是近年来儿童剧观演热情不断增高、市场空间也在不断拓宽的背景下,观演人数大体呈现增长趋势,而广阔的市场前景自然也给儿童剧主创人员提出了更高要求。

政策、观众支持促回潮

儿童剧之所以呈现出迅速发展的势头,离不开生育政策的放开以及相关配套措施的实施,与儿童相关的文化娱乐题材也越来越受重视。新元文智创始人刘德良认为,经过一个发展的起伏,儿童剧市场正在经历回潮;之前几年儿童剧的作品数量还是有限的,我们前些年过于强调商业大片,所以儿童剧就相对少一些。现在有所回升,回升一方面政策的引导,还有一方面就是消费市场也发生了变化”。

当代家长对艺术教育的认可程度的提高也在带动消费的需求。中国创意产业研究中心主任张京成认为儿童剧的发展得益于观众群体素质的提升;除了动漫作品和影视,其实儿童对戏剧还是有一定兴趣的。另外,家长对戏剧也是有越来越浓厚的兴趣,所以他们也会带孩子去看”。

不过,张京成担心最近反复的疫情会让儿童剧市场受到一定程度的打击。北京商报记者也注意到,有剧目受疫情影响调整了上演计划。截至发稿时,为了保证各方的健康安全《红军的战马》没头脑和不高兴《海洋你好——俞翁的奇幻之旅》神探艾小坡《你是演奏家2·超级金贝鼓》等多部作品出于防疫考虑取消演出,并组织退票事宜。尚未取消上演计划的剧目也采取了相应的防疫措施,如要求观众购票前关注自身身体状况和近两周的旅居史,入场须出示健康码和检测体温等。

在业内人士看来,线下演出难免会受到客观环境的影响与变化,此时线上平台正逐渐发展得更加成熟,如何更好地借助线上平台实现作品的呈现便成为从业者不得不思考的领域。

深耕内容迎挑战

尽管儿童剧正快速发展,但也面临着

竞争与挑战。张京成表示,儿童剧市场发展对于制作编导人员提出了更高要求。“一个市场发展起来必然会产生更多的竞争,这个时候观众对剧作质量的要求也会提高。那么下一步在竞争的过程中,无论是故事,或是表现形式,还是市场运作,这些都需要有创新的东西。”刘德良也认为,应当让儿童在以互联网娱乐为主的年代接触更多优质的线下内容,儿童剧未来发展关键不仅要看总体数量,也要看精品内容的占比。

为此,近期儿童剧的剧作越发注重挖掘优质内容,直面市场增长带来的挑战。从当下的儿童剧作品中可以看出,不少选择了以传播优秀文化知识为宣传点,如原创多媒体奇幻儿童剧《汉字王国之成语秘境》通过讲述五年级学生球球和小伙伴在成语秘境的冒险故事,让儿童观众感受汉字之美,领略博大精深的中华文化。

此外,还有部分剧目则聚焦人文教育和旨在培养向善价值观,包括《北京童谣》《新大头儿子和小头爸爸之穿越平行世界》和《小丑爱美丽》在内的剧作都以儿童心理成长过程为主题,希望让孩子们观剧后会爱、学会勇敢面对生活和面对自己。

刘德良认为,真正优质的儿童剧应该是既受儿童喜爱,同时又受家长欢迎的,这样的剧作应该以丰富的知识和向善的价值观为内核。在人生关键的成长阶段,儿童应该接触更加优秀的娱乐产品。“儿童是在形成价值观和世界观的成长阶段中,这个年龄段其实是相当关键的,创作者要考虑如何进行适当的价值观引导,如何从儿童视角去发现世界之美、自然之美,要从儿童成长的心理和精神需求创作。艺术形式还是要和内容统一,不能过于追求形式,而忽视内容核心。”刘德良对北京商报记者如是说。

北京商报记者 卢扬 实习记者 苏梓彦/文 贾丛丛/漫画

经典改编和原创齐发力

近年来,越来越多剧目走进北京演出市场,掀起观剧热潮,儿童剧也不例外,不仅大部分剧目在预售阶段便能实现选座率超过50%,热门剧目更是能往往实现部分票档售罄的情况,火爆程度可见一斑。

在众多上演的儿童剧中,有不少经典IP改编剧目,如《白雪公主》木偶奇遇记》《伊索寓言》爱丽丝梦游仙境》等流传多年家喻户晓的题材,均是儿童剧选择改编的领域。值得一提的是,部分剧作对大家熟知

的故事进行了新颖的改编《三个和尚》便是其中一例,该剧主创团队在故事创作上加入了“老和尚”这一新角色,使人物关系和人物间的情感更加丰富,同时在呈现方式上注入了现代舞、戏曲以及武术元素,一系列改编让这个中国古老的寓言故事更添新彩。

除了经典作品外,新近的原创新剧目也备受关注。以中国木偶剧场上演的大型儿童舞台剧《那年那兔那些事儿——父辈的旗帜》为例,该剧是一部包括抗美援朝“两弹一星”、脱贫攻坚战、抗击新冠肺炎疫情、垃圾分类、中印边界等一系列

重要历史事件以及时政热点事件的国民普及互动式偶型剧。该剧以可爱的人偶和生动的故事让小观众在轻松愉快的戏剧中接受爱国主义教育,自首演起便获如潮好评。

除此以外,随着各项技术的发展,新颖的艺术呈现形式也加入到儿童剧中,使得舞台异彩纷呈,如多媒体海洋探险儿童剧《海底小纵队5:深海探秘》便采用视听合一的形式,利用多媒体特效呈现海底世界;而大型远古恐龙写实舞台剧《重返侏罗纪》则采用立体舞美布景、3D多媒体和巨型装置木偶还原侏罗纪时代风景。

舞剧《沙湾往事》勾画岭南风情

北京商报讯(记者 郑蕊)据北京天桥艺术中心信息显示,大型原创舞剧《沙湾往事》计划于10月6日-7日登上舞台,勾画出有着千百年历史传承和独特风格的岭南文化,并以广东潮汕地区的民间艺术英歌来表现威武雄壮的气质。

公开资料显示,位于广州市番禺区的沙湾古镇是广东音乐之乡,何博众、何柳堂、何少霞、何与年等众多广东音乐名家在此创作出《赛龙夺锦》雨打芭蕉》饿马摇铃》等传世名曲,对广东音乐的发展影响深远。而舞剧《沙湾往事》正是以“何氏三杰”等众多广东音乐人为创作原型,围绕经典名曲《赛龙夺锦》薪火相传的内容主线,聚焦于这片土地上的动人故事。同时,作为一部同时具备民族气质和现代气质的舞剧《沙湾往事》将中国舞和现代舞的表现力很好地融为一体,以肢体讲述音乐的故事、以音乐讲述人生的故事,以人生表现历史

史和现实。

在演出过程中,观众能从这部舞剧

中看到儿女情长与家仇国恨相交,个人

命运与民族历史相融。其中《沙湾往事》

上半场讲述个人命运和情感纠葛的“小爱”,舞姿细腻动人,而下半场在对抗外敌的背景下,音乐家用音乐宣泄满腔悲愤的“大爱”。值得注意的是,舞剧还将电影镜头的剪辑方式运用到舞台上,通过时空变幻的手法,营造实中有虚、虚中有实的奇特艺术效果,形成特殊的舞台叙事方式,提高了艺术表现力。

据悉《沙湾往事》的舞蹈道具巧妙地借用了广东音乐“五架头”乐器、英歌棒、龙舟鼓等元素,舞美绘景还原了富有广东特色的沙湾灰塑、砖雕等元素,采风环节穿插安排了粤剧、南狮展演等,整个舞台的呈现,都围绕岭南文化来展示,将岭南文化表现得淋漓尽致。此外,观众还能在舞台上看到富有广东特色的沙湾灰塑、砖雕、粤剧、南狮展演等,仿佛进入旧日的岭南时光,可尽情领略独具韵味的岭南风情。

图片来源:北京天桥艺术中心官方微信

儿童剧《小英雄雨来》线上讲述英雄事迹

北京商报讯(记者 郑蕊)8月6日,儿童剧《小英雄雨来》将登陆线上平台腾讯视频进行展演,用87分钟的时间讲述上世纪40年代,12岁的小雨来从一个调皮、捣蛋的男孩逐渐成长为抗日小英雄的故事。

据悉《小英雄雨来》是一部爱国主义教育的示范剧目,根据著名作家管桦创作于1984年的同名中篇小说改编而成;这一天,原本幸福的芦花村因为鬼子的包围而打破了宁静,学校的王老师为了保护雨来,不惜暴露自己八路军的身份而被残忍杀害:“我是中国人!”这句话牢牢地铭刻在小雨来的心中,他以王老师为榜样,掩护受伤的八路军战士、参加游击队埋地雷行动,甚至不顾自身安危将敌人引入雷区,鬼子们被炸得人仰马翻,雨来也与鬼子同归于尽……

目前《小英雄雨来》入选了2019年度国家艺术基金资助项目,并曾荣获第十三届吉林省长白山文艺奖。该剧主创团队认为,雨来主要的精神在于“我是中国人,我爱我的祖国!”,唯有在艺术作品中展现爱国情怀和民族自豪感,才能将那个年代的英雄精神传承下来,而排演这部剧的初衷就是为了让孩子们懂得区分偶像和英雄。革命先烈虽离他们远去,但真正的英雄不应被忘记。青年学子要向英雄先辈们学习,人人争当英雄先锋,才能英雄辈出、人才辈出。

值得注意的是,此次《小英雄雨来》是作为第十届中国儿童戏剧节展演作品登上线上平台,而根据第十届中国儿童戏剧节的规划,8月6日还将实现《红布带》在中国儿童艺术剧院快手号、抖音号以及“学习强国”学习平台直播间、央视视频直播间等多个平台的线上展映,用音乐剧的方式串起1927与2021年广州的百年风雨变迁,并通过此剧目把不惧困难、艰苦奋斗的红色基因代代相传。

昆剧《国风》以历史人物赋予现实意义

北京商报讯(记者 郑蕊)据北方昆曲剧院微信公众号的信息显示,作为北京文化艺术基金2020年资助项目的原创昆剧《国风》目前正在排练中,等待后期与观众正式见面。

公开资料显示,原创昆剧《国风》取材于春秋时期著名历史人物许穆夫人。许穆夫人是中国文学史上第一位女诗人,其诗作《竹竿》《泉水》《载驰》是她爱国行动与情怀的真实写照,被收录于国学经典《诗经·国风》,并一直流传至今。许穆夫人即卫国公主姬嬀,因嫁与国

君许穆公,故史称许穆夫人。她出嫁许国后,卫国曾被狄人入侵霸占,其大义凛然,奋不顾身,毅然返回卫国,号召民众,救援邻邦,竭尽心力,光复故国。在她的奔走斡旋下,卫国得以重新复光,此后国祚延绵四百五十余年,成为战国时期国运最长的诸侯国之一。许穆夫人崇高的爱国精神和不朽的爱国诗篇,也成为了中华民族共同的文化遗产和精神财富。

《国风》的叙事结构精炼、人物语言朴素,其风格与传统有所不同,需要在呈现形式上做新的探索。值得注意的是《国

风》的剧本在2019年5月便已由当代著名剧作家罗怀臻完成,罗怀臻曾公开表示,希望能通过追溯源头,以回归契机和动力来推动创新,而经过几百年的发展,昆曲的某些审美趣味已需要有所突破。

与此同时《国风》的创作团队还汇聚了多位业内大咖,如该剧总导演曹其敬便曾多次荣获文化部文华大奖、中宣部“五个一工程”奖等多种全国性奖项,导演徐春兰也曾多次荣获文化部文化大奖、中宣部“五个一工程”奖、中国戏剧节优秀剧目奖、中国京剧节金奖、中国昆剧

节金奖等。

在曹其敬看来,昆剧《国风》是一个非常诗性的爱国题材,用“百戏之祖”昆曲来演绎这个古老的春秋故事十分合适,这次创作在艺术上追求守正出新、寻求返璞归真,用最纯粹的戏剧手法来完成,以开掘人物的精神世界来展现现代感,赋予其现实意义。徐春兰则认为许穆夫人是一位古代的女英雄,挺身为国的行动堪称壮举,这种质朴的情感和美德、舍身赴难救国存亡的崇高精神,值得世代传颂。