

观演关系视角下儿童剧的创作实践思考

周若云

四川传媒学院

[摘要]目前市场上出现的儿童剧在原创力、制作能力和表演人才这三个问题是普遍受到专家们诟病的。许多学者也认为儿童剧的编创不能一概而论。但在现阶段在对儿童剧的年龄边界的划分模糊不清的理论处境下,通过细分儿童剧的受众群体来改善儿童剧市场的混乱是难以实现的。本文将从更直观的观演关系出发,基于观众主体和演员主体的不同而进行儿童剧创作的分类讨论。整理实践思路,使得儿童剧既适应儿童,也适合市场。

[关键词]儿童戏剧;观演关系;娱乐;教育

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1612

随着儿童戏剧的不断涌现,学者们试图把儿童剧划分到一个独立的学科层面。尽管21世纪以来中国的戏剧艺术家,戏剧教育家们在辨析儿童戏剧的概念、美学特征、审美功能、发展演变、问题认知等方面的研究逐渐深化并取得一定的成果。但研究局限也非常明显:儿童戏剧基础理论建设十分匮乏,中国儿童戏剧史研究薄弱。目前中国的研究者们对儿童剧这一概念的激烈讨论给予了后来人更多的思考。有的研究者以是否由儿童扮演为标准,有的人以作品是否契合儿童身心发展为标准,有的人则以是否为儿童观众服务的戏剧演出为标准,界定不一^[1]。王育生从隶属关系上强调了儿童戏剧作为一门独立艺术的必要性。他认为儿童剧与其他艺术门类的区别首先来自于它的服务对象不同,并由此引发出在题材、内容、艺术样式,乃至其理论基础、审美原则等诸多方面的巨大差异和区别^[2]。对外儿童剧需要与其他戏剧类型进行区分,对内儿童剧需要对观众和演员进行挑选。本文从观演关系角度来对儿童剧进行分类讨论,从戏剧理论上来说是合理的,也是必要的。

一、儿童剧特点:

儿童戏剧是根据儿童身心发展特点创造出来的适合儿童审美需要的戏剧,是一种以舞台表演为中心,综合了文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术样式的综合艺术。总得来说儿童剧的表演创作应围绕儿童的兴趣。同时,儿童剧对儿童群体具有欣赏与教导两种主要功能,一方面是为儿童提供视觉审美享受和体验,另一方面是对儿童的心灵和思想进行引导,从而促进儿童的健全人格培养^[3]。目前市场上大多数“寓教于乐”型的儿童剧这两种功能都兼而有之,但由于对目标观众定位不够清晰,这种综合考虑之下制作呈现的剧目其实并没有完全发挥它的效用,缺乏一定启智性,亟待调整。

二、目前中国市场上儿童剧的普遍问题

许多专家批评目前中国市场上的儿童剧大多都是盲目模仿或直接移植时下国内外流行的剧作题材与表现形式,淡化了舞台布景的系统性与环境感,叙事逻辑也缺乏应有的戏剧表演特色^[4]。当儿童作为观众主体时,有些改编剧目看着或

许热闹,但这是一种剧场假象,儿童的精神上没有太大的收益,缺乏内涵。这种生拉硬套改编的儿童剧或者原创儿童剧,教化水平低,没有艺术感和美感,仅仅是躺在经典之上止步不前。急功近利的创作困境也成为当前市场上儿童剧质量良莠不齐的原因之一。另外儿童在不同年龄段的认知程度是具有较大差异性的,但是目前大部分剧作受众细分度欠缺,儿童剧整体表露出过于抽象,不能量体裁衣,缺乏趣味性的一面。不管是对儿童演员还是儿童观众来说,这样的剧作从本质上偏离了实际意义。

还有一些事实在于,由于市场鼓吹,许多少儿艺术培训机构开始盲目跟风开发“儿童戏剧”“少儿表演”等课程,急功近利地培养少儿演员。既缺乏专业教师指导,也没有戏剧制作能力,最后却要给家长、校区、社区呈现儿童剧汇报演出。最终观众们只会看到戴着面具或头套,穿着简单拼接服装的孩子们被困在舞台上背着晦涩难懂的台词。这种现象应该引起重视和反思,不仅误导家长,对儿童的心理影响更是巨大的。儿童表演不是让他们给剧本“涂色”,而应该让他们在剧本上“涂鸦”。

在国外,儿童剧的受众年龄,划分非常细,剧目也配合不同年龄段,适合青少年成长需要的不同创作。有学者将儿童戏剧的行为归纳为以下三种:①儿童演戏给儿童看;②成人教儿童演戏;③成人演戏让儿童看。第一种行为与儿童游戏的概念有重合之处;针对第二种即成人教孩子们演戏,研究者认为这应是儿童教育的范畴,也不应属于儿童戏剧研究的范围。第三种行为依据年龄划分出了三个更细的儿童剧类别,分别是:婴儿戏剧(2-5岁),童年戏剧(6-12岁),少年戏剧(12-16岁),并把16岁划分为儿童剧的年龄上限^[5]。但在国内儿童剧基础理论建设不完整的情况下,无论是从儿童剧的概念、范畴出发讨论,还是对其进行年龄分级都为时过早。因此我们从戏剧的核心——观众与演员这一层面上,对儿童剧进行观演关系的分类讨论,或许对儿童剧的编创具有一定启发意义。

(一) 儿童作为演员——娱乐儿童剧——关注儿童

现在市场上的儿童剧主要有“专业演员+儿童演员”和“全体儿童演员”两种类型。在这里,专业演员的介入主要是推动剧情,引导并帮助儿童演员完成表演任务。当儿童作为舞台主体的时候,我们应该适当放宽专业标准。这类儿童剧的观众群体主要为儿童演员的同龄人,他们的家长、老师等。这些观众的心理需求主要是追求审美和情感,这种类型的儿童剧可以称作“娱乐儿童剧”。“娱乐儿童剧”让儿童和成人一起公开演出,看似为了孩子,其实在当时是为了吸引成人的关注,这种演出是为一家人上演的^[6]。因此家庭情感类、益智探险类或童话类的剧目或许可以更多的关注到儿童本身。以儿童演员为主的“娱乐儿童剧”在编创过程中应注意两点:

第一,在叙事逻辑上需要进行有针对性的调整。这类儿童戏剧的叙事不能过于依赖各类技巧性明显的故事编排手

段,如铺垫暗示、悬念设置、比照呼应等,去过度强化戏剧的剧情张力感。一方面“娱乐儿童剧”想要的更多是直接的情感传递,另一方面儿童演员也很难完成这么复杂的表演任务。但是也不能平淡无奇地使用平铺直叙去堆砌故事片段,毕竟除了陪同观剧的父母这一成人观众群体之外,当前适龄的少儿群体也都具备一定的观赏认知与辨析能力,乏味、枯燥的故事呈现会降低受众的观赏热情^[7]。所以尽量简化剧本的叙事技巧,减少人物对话,适当添加一定量的编排逻辑,可以使用一些超现实主义的手段来丰富舞台效果,并融入带有趣味性与传播性的内容应该是这类儿童剧的创作逻辑。

第二,“娱乐儿童剧”的演出主要由儿童演员完成,演出效果更应注重凸显舞台美学元素的简约与灵动,释放活泼、快乐、童真的氛围气息,重视色彩、音乐、舞台背景的设计和运用,努力营造视觉直观性和听觉直观性,优化戏剧的娱乐体验性。在排练过程中,不应剧本先行,特别是对低龄演员不宜安排过多“规定任务”,而应强调即兴表演,加强儿童演员肢体表达的训练,加强表演的直观性。动作既能吸引观赏注意力,又是帮助儿童演员在舞台上保持注意力的重要手段。在完成“娱乐性儿童剧”的演出过程中,从各个环节去强化美育与体育的结合应该是当前这类儿童戏剧进行自我革新的切入点与突破口。

(二) 儿童作为观众——教育儿童剧——给予儿童

当儿童作为观众主体时,儿童剧的演出基本由专业演员来完成。家长们选择带孩子来看儿童剧的目的是希望能引起儿童的探索欲和求知欲。当主体观众的心理需求倾向于认识和求知,那么剧场就化身成为一个宣教场所,剧本本身发挥着教育作用,这类儿童剧可以称为“教育儿童剧”。“教育儿童剧”更多的是要给予儿童,将孩子们所处的现实经历进行艺术化创作再搬上舞台,引导儿童观众进行价值观、人生观以及世界观的正确树立,促使孩子们主动比照戏剧之中所秉持的真、善、美的准则,去调整或重塑自身的思想认知观念、行为处事方式,辅助其进行健康、快乐地学习成长。争取实现儿童戏剧文化感染性与社会实用性的交相融合。相应的,“教育儿童剧”对编和演都提出了更高的要求,在实践中应该:

‘æ1 多采用社会科学、传统文化类的主题来强调剧目思想主旨的社会反思性,传播科学文化的实践理念。儿童作为观众主体时,他们自身的价值理念可以透过艺术形式来折射出他们的心理变化与精神态势。教育类儿童剧的属性涉及到更广泛的美学、情感,需要通过对故事的挖掘和人物的塑造来满足观众对人、对事物、对社会变化发展的认识和理解的需求。^[8]因此在创作此类剧本时可以适当加强剧本的叙事逻辑,设计一些合乎情理却又在意料之外的情节、巧妙安排戏剧冲突,凸显剧中的人物个性都将是引起观众探索和求知欲的重要手段。另外,“教育儿童剧”的剧本创作应该多遵循

现实主义原则,这就要求创作者重视营造儿童所处的典型环境以加强儿童形象的典型性和时代特征。在创作中真切地描写儿童思维逻辑和儿童行为特点,避免儿童形象成人化^{[9]153-154},应该成为这类儿童剧的创作原则。

‘æ2 “教育儿童剧”演员的重要任务是塑造好儿童戏剧形象,要兼顾戏剧艺术和儿童文学两者的特性,要善于把塑造戏剧人物的一般要求与儿童特点结合起来^{[9]152}。在实践创作中专业演员应尽量年轻化,以便于从形象上缩小与儿童观众的心理距离。演员们应该根据剧本题材选择适合的表演方法来塑造出真实、生动的人物形象,尽量突出角色的性格特征,争取达到丰满和单纯两者的统一。语言表达技巧的运用上可以稍微夸张但要丰富,尤其注意语音语调的变化,不同角色音色的区分,借助剧中富有生活气息和蕴含丰富哲理的对白,让少儿观众群体直观地联想到自身在学习、生活上的言行习惯,从而使得“教育儿童剧”的诱导性得以强化,让儿童在观剧体验中实现德育和智育的双重丰收。

结语:

总之,儿童剧的创作实践不能混为一谈,当市场上儿童剧质量堪忧,市场竞争又相当激烈的情况下,较难从年龄维度来细分受众群体时,可以从观演关系角度进行思考,创作出既适应儿童又适合市场的儿童戏剧。中小学或资质雄厚的培训机构可以根据教学目标和课程设置来训练儿童演员,注意剧本编创的直观性和保护少儿的表演天性。同时呼吁高校戏剧表演专业以及各个专业剧团积极培养戏剧表演能力和儿童文学理解力兼得的表演人才,让儿童观众收益。

参考文献:

- [1]宋敏.新时期以来中国儿童戏剧研究概述[J].当代戏剧,2018(1):23-25.
- [2]王育生.观念不更新不会有佳作——第四期中国剧协编剧研修班讲课提纲[J].剧本,2012,(12).
- [3]孟庆.中国现代儿童剧发展的现状与前景研究[J].北方文学,2017,(36):261.
- [4]余喆,郑慧苡.我国近年来儿童戏剧教育研究的热点知识图谱[J].特立学刊,2015(04).
- [5]Shifra Schonmann.Theatre as a medium for children and young people:Images and Observations[M].Dordrecht:Springer,2006(17,32).
- [6]范辉辉.回顾与反思:儿童戏剧的发生期[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2012,(5).
- [7]罗捷.浅析儿童戏剧对娱乐性、教育性、现实性的权衡[J].戏剧文学,2016(8):85-88.
- [8]卢英.论儿童剧观众的心理需求及启示[J].四川戏剧,2012(01):71-72.
- [9]宋光祖.精心塑造儿童戏剧形象[J].戏剧艺术,1982(4):152-156.