

在动漫中领略传统戏曲

文 / 薛鑫卉

文化部全国公共文化发展中心在湖南长沙明德麓谷学校开展的戏曲动漫大课堂上，可爱的小男生急切地向老师和同学们展示自己脸上勾画的京剧花脸脸谱，既兴奋又迫不及待时，这是他第一次亲身体验京剧的乐趣和魅力，激动的心情溢于言表。而他的同学们踊跃的举手和热烈的呐喊已经一浪高过一浪。

近几年，戏曲动漫大课堂每到一所学校，都会激发学生们强烈的兴趣和热情参与。为探索中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，全国公共文化发展中心一直尝试利用现代技术手段将中华优秀传统文化转化为符合公共文化服务的数字文化产品，组织实施戏曲动漫项目，运用现代动画的制作技术和表现手法来演绎传统戏曲，同时，戏曲动漫项目将戏曲动漫内容建设和宣传服务推广活动融为一体，为推动传统戏曲文化在广大青

少年中普及、传承开辟了崭新的途径。

这些戏曲动漫作品，以戏曲故事作为动画演绎的主要内容，通过动画技术的多种表现形式来刻画戏曲艺术中的人物造型、戏曲服饰、程式化表演动作等艺术特点，并以戏曲音乐作为主体音乐，完全保留中国戏曲的独特唱腔、配乐，将传统戏曲的精粹融入动画艺术中，是在原有以折子戏为蓝本的戏曲动画基础上融入戏曲知识点，再现经典剧目，呈现出崭新风格的戏曲动漫。

目前，全国公共文化发展中心设计制作完成了戏曲动漫作品四百六十六部（集），涉及五十三个剧种，不仅包括大剧种的经典剧目如昆曲《牡丹亭》、京剧《苏三起解》、评剧《花为媒》、豫剧《花木兰》、川剧《六月雪》，还包括一些极具地方特色的小剧种的代表性剧目如襄垣鼓书《反菜园》、眉户戏

《张连卖布》、雁北耍孩儿《猪八戒背媳妇》、石家庄丝弦《寇准背靴》、荆州花鼓戏《并蒂莲》等。这些作品代表性强，艺术性高，制作精良，表现生动，既保留了传统戏曲的精华，又充分结合少年儿童的审美特点，是公共数字

文化资源的精品力作。

中国戏曲是中国文化艺术的集大成者，曾经有过辉煌的历史，但是近年来无法避免地呈现出逐步衰落趋势，剧种迅速减少，剧目大量失传，尤其是在流行文化异彩纷呈的当代社会，戏曲观众的流失使得戏曲几乎完全丧失了影响力和话语权。戏曲动漫项目正式在这样的背景下应运而生，通过不懈的努力，逐步探索出一条将戏曲艺术的传承发展与教育相结合、与公共文化服务相结合

的创造性转化和创新性发展之路，吸引观众，培养观众。

戏曲动漫大课堂戏曲动漫项目中极为重要的推广方式，是充分结合戏曲动漫作品并全方位展示戏曲舞台情境的互动推广模式。第一阶段的戏曲动漫大课堂主要是以京剧《三岔口》为主题开展。大课堂开始后，主持人引领学生观看戏曲动漫《三岔口》，然后通过让学生抢答问题的方式引导他们复述出大体剧情，对故事情节有基本了解后，主持

人讲解《三岔口》中涉及到的武生、武丑、花脸等戏曲行当的基本特征。

在随之而来的体验环节中，学生们进行简单的戏曲装扮后，在专业戏曲老师的指导下练习这几个行当的代表性动作。随后，还设置了辨识京剧打击乐器的环节，请学生上台亲手操作乐器。在学生亲身体验后，专业戏曲老师在随后的戏曲虚拟性体验环节上台再现了“摸黑打”的精彩片段，形象地展示和讲授戏曲虚拟性知识。体验课结尾，主持人总结本节课内容中蕴含的人文精神和爱国情怀。

时长一小时的戏曲动漫大课堂主题鲜明、内容丰富，高潮迭起，其中的互动体验环节获得了学生的踊跃参与。学生们画上八字胡，戴上髯口，在戏曲授课老师的指导下练习武生的亮相动作、武丑的戏曲基本功等。在辨识京剧打击乐器的环节，学生们上台亲手操作感受到了京剧武场四大件的不同音色：大锣洪亮、粗犷，小锣柔和、清亮，堂鼓低沉、厚实，铙钹激越、高亢。这一环节进一步丰富了他们的戏曲知识，提升了他们的音乐素养。

在举办戏曲动漫大课堂的同时，戏曲动漫推广活动的另一模式戏曲教学

课也进行了多次试点。在湖南试点的小学五年级怀化阳戏教学研讨活动，是一次非常有效的尝试。戏曲教学课一般是在班级常规的音乐课上进行，教师通过播放戏曲动漫《盘花》，并进行讲解和演示，使全班学生初步了解了怀化阳戏的起源和发展，较好的掌握戏曲的趣味发声练习方法并运用到《盘花》表演当中，能够学唱和表演怀化上河阳戏《盘花》。教学课通过播相关戏曲动漫展开学唱和表演教学，形式新颖，安排合理，激发了学生学习的兴趣，是可贵的戏曲艺术教学探索。

戏曲通过动画的载体，走进少年儿童的心里。即便将来这些孩子中没有出现梅尚程荀这样的戏曲艺术家，但是他们中会出现一大批真正理解，真正善于欣赏戏曲文化的高级观众。戏剧有三大要素，那就是演员、剧场和观众，三个要素缺一个不成为戏剧，没有观众，戏剧就不存在，戏曲动漫项目就是把戏曲的文明注入到少年儿童美好的心田里，也就是把戏曲交给了他们，交给了未来！因此，戏曲的繁荣和复兴是值得期待的。

戏曲动漫项目以其选点准、内容精、推广佳、效果好获得了各方专家的

赞扬。原中国儿童艺术剧院院长欧阳逸冰说，全国公共文化发展中心以动漫这一儿童喜爱的艺术形式为载体，培养儿童对戏曲的关注与兴趣，把戏曲文化注入少年儿童生活中，让戏曲的文化积淀重新焕发活力。他认为，虽然戏曲走进动漫属于艺术教育，但是其功能并不仅限于艺术教育，孩子们的人格养成也不能缺少艺术教育。

阳戏《盘花》和京剧《三岔口》等

戏曲动漫作品都展示出一个非常重要的现象，就是少年儿童在无声中就接受了戏曲的表演是虚拟的表演，戏曲的舞台是无所不能的假定性舞台。虚拟化表演和假定性舞台都是开启少年儿童的想象的。有了想象力，无论在数学、物理、工程学、制造学等方面，都能具备创新能力。通过戏曲动漫对少儿进行美的教育、艺术教育的同时，也是对其人品、想象力、未来创造能力的培育。

