

儿童京剧的创新和探索

■ 文 / 何玉人

少儿神话京剧《梁子湖传说》在京城一上演，便在小观众和老师家长们中引起热烈反响。一位家长激动地说：真的很出乎意料，冲着神话剧、少儿剧带孩子走进剧场，还担心孩子可能会对京剧这种古老传统的艺术没兴趣、没耐心、坐不住，可没想到戏一开场，孩子就聚精会神，看得特别认真。老师们也说，《梁子湖传说》是一部神话剧、儿童剧，目前这类型的京剧还很少，剧团应多排演一些这样的京剧给孩子们看，让下一代多接触一些我们国家的传统文化，让孩子们也能够爱上京剧。

《梁子湖传说》是湖北省鄂州市演艺有限责任公司湖北省京剧二团最新创作的一部神话题材京剧作品，生动讲述了一个流传在湖北鄂州民间的神话传

说，以少年儿童喜闻乐见的独特舞台风貌，为戏曲艺术拓展青少年观众群体提供了崭新的视角。

近年来，湖北省京剧二团在创作上一直坚持着以创作少儿京剧、神话京剧为主的传统优势，努力建立少儿京剧品牌，突出剧团剧目的少儿特色。在全国的京剧舞台上，儿童剧一直极为稀少。为了让孩子们从小了解京剧，爱上京剧，引导青少年走进京剧剧场，湖北省京剧二团近年来推出了多部主题鲜明、时代特色浓郁、形式新颖别致、适合少年儿童观看的优秀剧目，如荣获文华剧目奖的少儿童话京剧《小凤》、少儿童话京剧《小水清清》以及新近创作上演的少儿神话京剧《梁子湖传说》。

《梁子湖的传说》采用神话题材与

儿童京剧相结合的手法、根据流传在湖北鄂州民间的一个神话传说创作而成。在这个美丽的神话作品中，编导坚持了对中华优秀传统文化的讲述，主题继承了中华文明史上的神话传统。以京剧的艺术形式向孩子们讲述了一个美丽而神奇的故事，是对中华神话文化的继承和发扬。近年来，在舞台创作上，用神话传说为题材、体现民族理想和美好愿望的作品越来越少，《梁子湖传说》的创作演出，给戏曲艺术创作带来一股清新之风，同时也是中华文化自信的表现，是对久违了的神话传统主题的回归。

《梁子湖的传说》不仅继承了京剧神话剧的传统，并且把这种传统推向了与生活、与现实、与少儿题材结合紧密的境界。剧作突出了小龙鱼遇险获救，知恩图报，不畏强暴的精神；母亲玉娘的善良和对儿子旺湖的谆谆教导，使旺湖这个勤劳善良、对未来充满希望，同时又有点意志不坚、一度失去自我的少年，最终坚定地与自己决裂的精神；诠释了人与自然的关系、人与人的关系以及人物自身的变化等，主题突出，有积极的教育意义，是对戏曲艺术神话主题创作的继承和发扬。

该剧有独特的艺术风格，除了紧紧围绕少儿、神话、京剧等关键要素进

行创作外，在塑造儿童人物形象上也获得成功。旺湖是全剧的主角，这个人物是一个全新的艺术形象，按照角色行当来说，应该是以娃娃生来扮演，但在剧中他的表演又不同于传统京剧中的娃娃生，而是将老生、小生以及丑角的表演融为一体，在松弛自如的表演中，演员将旺湖这一人物形象活泼坦率、机灵狡黠的性格特征表现了出来。

为了更好地表现这个有过错、有瑕疵的人物形象，突出他内心的斗争，使

小观众更加容易理解这个人物的内心世界，创作者特地为旺湖设计了一个如影随形、时隐时现的小妖怪，既是旺湖内心激烈冲突的表现，也是旺湖邪恶念头的外化。这个贯穿全剧始终的小妖怪，增强了人物性格的丰富性，也加强了演出的趣味性，十分独特。旺湖的扮演者袁琼，嗓音洪亮，唱腔刚健中带有委婉，动作潇洒，大气中带有稚气，京味十足。由于考虑到儿童剧的音乐唱腔特点和小观众的欣赏习惯，旺湖的唱腔少

用或不用慢板，唱腔有着舒缓好听、滑稽诙谐、旋律突出的个性化特点。

小龙鱼是全剧另一个重要的人物形象，演员熊小薇把花旦、花衫和武旦的行当特点结合起来，用来表现小龙鱼的单纯、美丽和纯洁，其美轮美奂的表演带给观众强烈的审美感受。熊小薇是一个年轻演员，但她的表演非常到位，能很好地将京剧与现代歌舞技巧融合在一起，动作既柔美又奔放，既有戏曲表演的身段，又有着小龙鱼特定的舞姿，

尤其是当最后小龙鱼临死诀别和幻化成莲花时的表演，深深打动了现场每一位观众。熊小薇的唱腔优美动听，京腔京韵，旋律流畅贴切，于优美动听中还带着一丝“仙气”，十分契合小龙鱼的角色定位。

玉娘在剧中是善良、大爱、正义的体现者，她既是一位慈母，和蔼可亲；又是一位严母，教子有方，悉心教育孩子该如何做人，并最终与儿子旺湖一起成为“化岛救民栖”的美善化身。

此外，剧中的一些反面人物也并没有被脸谱化，而是尽可能塑造出他们搜刮民财、欺压百姓的丑恶私欲和奸诈狠毒的性格特征，使小观众们更加深入地了解恶人、私欲带给社会和百姓的危害。剧中还塑造了各种小动物形象，如螃蟹、青蛙、兔子等，它们既是动物，又与人类情感相通。它们活泼可爱、蹦蹦跳跳的形象，丰富了神话剧的色彩，活跃了舞台氛围，让孩子们更加热爱大自然，热爱与人类共处的可爱动物们，同时也带给孩子们欢乐的审美感受。

剧作在舞台处理上，处处营造一种儿童神话剧的美感，无论是水面、水底、水中还是陆地上都有很强的形式感，错落有致，既写意又逼真。该剧在开场时表现的水底世界、煮湖时表现的水底挣扎以及湖王发怒时的波涛汹涌，都很好地借助了灯光的运用。特别是小龙鱼在水缸中的显影，以及小龙鱼死后灵魂在空中与旺湖的交流等片段，灯光都起到了很好的烘托作用。

该剧编剧和总导演习志淦说，少儿神话京剧《梁子湖传说》是个新课题。一年多来，他与主创团队从剧本、舞美到音乐、表演反复锤炼，就是希望当孩子和家长在欣赏京剧艺术的同时，能够

看到一个优美而震撼的神话故事，并从中获得启迪。神话少儿京剧的确是一个崭新的课题，从目前的演出效果来看，这个新课题的探索无疑是成功的，它受到了观众的喜爱，符合戏曲艺术的规律，是一个成功之作

鄂州市委、市政府对剧团的发展，对京剧剧种的扶持做了周密的安排和部署，将《梁子湖传说》列入振兴湖北五年计划的重点剧目、鄂州市重大文艺精品生产剧目，并从设立的文艺创作基金中拨出专款予以资助，为剧团的发展和剧目创作提供了经费保证。目前，湖北省京剧二团已制定出五年发展规划，主打少儿京剧特色。

全国政协常委、原中国京剧院院长吴江，京剧表演艺术家、中国京剧基金会会长王玉珍，国家京剧院老院长、著名戏剧理论家苏移，中国戏剧文学学会副会长、博士生导师何玉人，著名剧作家、评论家齐致翔，梅兰芳艺术馆馆长秦华生，京剧表演艺术家、国家京剧院二团团长李海燕等京剧界知名专家学者在与该剧主创人员进行研讨交流中，一致肯定了《梁子湖传说》在京剧体裁、形式、内容等方面的创新与探索，给予了较高的评价。

《梁子湖传说》在北京的演出时间

并不长，却已经培养出一批忠实的小戏迷和家长、老师观众群。一位家长说，这是第一次带孩子走进大剧院，感受国粹的精彩，《梁子湖传说》唱功好，灯光也很炫，故事情节通俗易懂，孩子们看得很专注。一位家长说，其实这部戏更像是一部糅合了京剧传统文化的音乐剧，让孩子更容易接受，现在有些儿童音乐剧太过现代化，而这部戏则既有传统又有创新，剧情通俗易懂、生动活泼，贴近少年儿童的心理和生活，寓教于乐，不仅让孩子坐得住、看得懂，而

且在观看中受到启发和教育。家长和老师希望多排多演类似《梁子湖传说》这样的儿童戏曲，让当代孩子有更多的好戏可看。

湖北省京剧二团制定的振兴鄂州京剧五年发展规划，立足儿童京剧市场，主打少儿特色，正在着手另外两部少儿京剧的剧本研讨和创作，力争在2018年再创作排演出一部优秀的少儿京剧剧目，让越来越多的孩子们感受到京剧的魅力，爱上京剧，让我们优秀的传统文化艺术在今天枝繁叶茂、欣欣向荣。

