

从儿童剧演员到导演

李琦:在孩子心田种下戏剧的种子

因体型小巧、长得年轻,山东省话剧院演员李琦称自己是“小孩专业户”,但这个“小孩”还挺有能量,担任过大型历史话剧《严复》及音乐剧《一路有你》等剧的制作人,还是儿童剧导演、制作人,她导演的新作《寻孟奇缘》是孩子们的大爱。

近日,在“小剧节”上,李琦又参加了话剧《请你大声读出来》的演出,她在里面扮演一个女大学生。

本报记者 师文静

初演儿童剧 腿都不会迈

2008年,山艺毕业的李琦进入省话剧院工作,回头看看自己演过的那些角色,包括儿童剧在内,李琦说自己是“小孩专业户”。在成人剧中,她饰演的角色年龄大多在20岁上下,演过《家事》《嫂子》等剧中的女儿,在《请你大声读出来》里也饰演女儿,还演过多次孙女。不过,近十年,李琦的重心其实在儿童剧。自从进了省话剧院,李琦演过了省话所有儿童剧的女一号,因每周末都有“亲子剧场”固定演出,那些剧李琦演过了无数次。

李琦回忆称,她刚参加工作饰演的第一个角色,是儿童剧《睡美人》中的小公主。在高校接受过正规戏剧表演学习和训练的她,面对这个“小公主”,竟然不会抬腿迈步了。“导演说开始排练了,喊了‘一二三’,我仍然站着动不了。”李琦说,专业学习教会了她成人戏剧表演,但没有哪一门课是教儿童剧怎么演的。“儿童剧所有的表演方式都需要自己去摸索、训练和适应。最难的是表演状态,刚毕业的大学生没怎么接触过孩子,怎么给孩子演戏,还要让小孩子们喜欢?”

很多人觉得给孩子演戏夸张一点,假模假式地做做动作就可以了。但李琦说,在舞台上磨炼了一段时间后,她领悟到儿童剧表演其实更需要“真听、真看、真感受”,如果演员都觉得是假的,那孩子们一眼就看出来了。“孩子的眼睛是雪亮的,给他们演戏,如果不真诚,很难吸引他们。”

其实,儿童剧演员对角色的感受与诠释和成人剧不同,演“小公主”之后,再去演一只动物,又得重新琢磨角色。李琦曾在《爱丽丝梦游仙境》中饰演过一只狐狸,还演过《白雪公主》中的小精灵,每个角色的差距非常大,演多了她找到了感觉,“最根本的是抓住孩子们想要什么,找到了与儿童沟通的窍门,才更利于塑造角色。”

做导演懂戏 更要懂孩子

省话对儿童剧演员的要求是在多种角色之间自由切换。李琦说,专业性强的演员能诠释儿童剧中的大部分角色,接受儿童剧的锻炼对演员的成长很重要。“儿童剧真不是‘小儿科’,它需要演员又唱又跳,舞蹈功底要深厚。因要饰演各种动物、童话形象,演员的形体还必须要好,最重要的是要有与孩子互动沟通的能力。”

在多年的儿童剧演出中,李琦积累了很多经验,也担任过不少儿童剧的制作人和导演。今年,李琦还导演了弘扬传统文化的儿童剧《寻孟奇缘》,“六一”儿童节期间,该剧首演反响非常好。

《寻孟奇缘》用快活、充满乐趣的方式将“孟母三迁”的历史故事讲得生动、明白,连3-4岁的幼儿园小朋友也能看懂。面对这个很正的故事,如何加入有趣的元素来吸引孩子,非常考验编剧和导演的功力。李琦说,要让孩子们喜欢看剧,必须得15分钟左右就“戳”一下他们,让他们高兴、兴奋起来。经过长时间的剧本磨合,该剧加入了两个在魔法工厂生产出来的小精灵,让他们穿梭时空,给现代的孩子讲述故事发生的背景,还加入了各种魔法道具,孩子们看得很嗨。

说到做导演,李琦说,导演需要宏观把握,要参与设计剧本,考虑用什么样的舞台和表演呈现观众才会喜欢。排练阶段,还要指导演员表演,用什么样的方式与观众沟通,这些都要费心思去琢磨。“做演员把角色演好就可以了,做导演则不仅要宏观把握,还要根据现场观众的反应,随时调整演出,连舞台布景、灯光等都要设计,导演是一个系统性的工作。”

李琦说,从多年的导演经验来看,儿童剧一定不能高高在上讲大道理,孩子们看不懂,也没有兴趣。打开孩子的“快乐开关”,这样的剧才能吸引他们看下去。“要想做好儿童剧,做好儿童剧导演,需要研究儿童教育,读育儿、心理学书籍,去了解儿童的接受特征,儿童剧真的不仅仅是戏剧的相关工作。要让

幼儿园或小学的孩子坐一小时看一部剧,太难了,必须得用心去研究儿童,既懂戏剧,又懂孩子,才能创作出孩子们喜欢的剧。”

多接触儿童剧 感受戏剧艺术滋养

当下,在国内演出市场上有不少衍生自动画片的舞台剧,其中有些质量堪忧,但家长认可,市场火爆。谈到这些,李琦告诉记者,有些儿童剧品质差得不能算是严格意义上的儿童戏剧。“好的儿童剧要寓教于乐,孩子与家长观剧过程轻松快乐。在剧中,孩子还可以学到一些能促进其成长的内容,比如不要接受陌生人的东西,不要随便跟陌生人走等常识,还有一些亲子互动技巧等。”李琦认为,家长在选择儿童剧时,一定要先了解什么是儿童剧,儿童剧对孩子的积极影响是市场上那些快餐式舞台剧所不具备的。

省话亲子剧场坚持了十多年,早已摆脱了最初只给一两个观众演出的困状,发展到现在几乎场场爆满。李琦认为,如今的儿童剧市场还有很大的提升空间,应该有更多好的儿童剧被孩子们看到。她说,大家对儿童剧的认知不高,是因不知道儿童剧到底能给孩子带来什么。“其实,在北上广等大城市,戏剧课已进入校园,儿童剧可以助孩子拓展想象力,促进思维的逻辑性,提高孩子们的情商,对孩子认知世界起到重要作用。但是很多人觉得花几十块钱看个儿童剧有点浪费,这其实是不了解儿童剧的想法。”

每个孩子都希望有个快乐的童年,但很多孩子的童年被电视屏幕所控制。李琦认为,屏幕上的动画片是快餐式的娱乐,而戏剧则是能触及心灵的艺术,会引导小朋友们思考和发展他们的想象力。“我们每次演出都会给小朋友们抛出各种有意义的问题,潜移默化地影响着他们,孩子们的那种快乐也非常感染人。”李琦建议,爸爸妈妈们应该多带孩子走进剧场,让孩子们感受话剧艺术的熏陶,在心里埋下戏剧的种子,等这些孩子长大了,就会感受到戏剧艺术给予他们的滋养。

李琦,山东省话剧院演员,代表作品有话剧《大商无算》《归属》《嫂子》《家事》,音乐剧《一路有你》,儿童剧《小红帽》《白雪公主》《海的女儿》等。大型历史话剧《严复》制作人,音乐剧《一路有你》制作人。2010年省直文化系统青年才艺展演比赛金奖,2010年第二届山东省文化创新奖,2014年第五届山东国际小剧场话剧展演优秀表演奖。