

引入木偶剧表演形式的《白雪公主》，给孩子们呈现了生动、多彩的舞台样式；用肢体表演形式创作的《三个和尚》领先业内，甚至国家级剧团都争相模仿……从演员到编剧、导演，在20多年的儿童剧创作演出中，祖绮颖的艺术理想始终与求新、求变联系在一起。祖绮颖说，儿童剧创作一定不能闭门造车、墨守成规，面对善于接受新鲜事物的小观众，不创新就会被市场淘汰。目前祖绮颖正在筹备一台融合光影表现形式的舞台剧。

儿童剧融入肢体、木偶、光影等表演方式 祖绮颖：不断创新小观众才会爱

本报记者 师文静

创新改编童话剧 深受孩子们欢迎

京剧科班出身的祖绮颖，自1994年调入济南市儿童艺术剧院工作以来，就与儿童剧结下了不解之缘。多年演出中，她创造了《小白龟》中的玄武、《宝贝儿》中的丁放、《我和我的影子》中的李大米等形象鲜明的角色，受到孩子们的喜爱。2000年后，祖绮颖开始担纲导演，推出了《农夫与仙鹤》《三个和尚》《木偶奇遇记》等优秀儿童剧。

如今已经是济南市儿童艺术剧院副院长的祖绮颖谈起做演员的时光，非常感慨，做演员时与小观众可以直接交流，让她对儿童剧有了深刻的认识，加上她喜欢学习和善于接纳新事物的个性，慢慢地，她从一个只负责演好角色的演员转型为导演。“导演需要思考很多问题：孩子们喜欢什么？家长对孩子的教育倾向是什么？怎么能让家长带孩子走进剧场？做每一部戏之前都要做好充分的思考。”祖绮颖说。

2000年左右，济南亲子剧市场还处在萌芽阶段，面对刚刚起步的市场，祖绮颖编导的第一部戏，选择了大家耳熟能详的《白雪公主》。“经典童话故事孩子们接受起来快，我们也选择尊重原著故事。”但在表演形式上进行了大胆创新，他们并没有选择让演员扮演剧中角色，而是引入木偶戏的表演方式。“大部分经典童话故事改编的儿童剧都千篇一律，但我不喜欢雷同，希望舞台呈现更加戏剧化。这部戏让演员隐身，木偶来表演，人物造型、舞美、服饰与动画片的感觉类似，视觉上很逼真，更富舞台艺术性。”

《白雪公主》到现在仍是小观众非常喜爱的剧目。虽然这个创意现在看来并没有那么让人惊艳，但在十多年前绝对新颖。为了排练该剧，祖绮颖进行了大量的研究，学习了提线木偶、布袋木偶等相关知识，最终借鉴并创新了国外木偶戏的表演方式，当时这样的舞台呈现在国内是首次，惊艳业内。

做导演虐心 却甘之如饴

“做一部新剧若没有创意和突破，还不如不做。”样式新颖、舞台求新，不能重复自己，这是祖绮颖做导演后对自己的要求，她编导的每一部戏都力求创新。

“可能大家会认为，我们的剧内容是经典老故事，舞台呈

祖绮颖在演出中

现也非大戏风格，怎么会费工夫呢？实则不然。前期创作需有充足的创意，才能在舞台上呈现一部具有较强艺术性的戏。”同样改编自大家耳熟能详的故事，2010年祖绮颖创作的幽默剧《三个和尚》就走在了市场与行业的前面。

祖绮颖说，《三个和尚》是其导演作品中难度最大，也最具创新力的。在这部剧中，她将一个传统故事改编成了幽默肢体剧，舞台上演员只通过肢体表演，没有语言。另外，她还将中国传统音乐、戏曲和民间皮影融入其中，让这部儿童剧耳目一新。该剧参加了2011东亚儿童青少年舞台艺术节演出，受到了热烈欢迎。“这部戏筹备花了大家很大的精力，如不走寻常路，一个月就能排出来。但我们不想这样，‘自虐’式筹备了一年多才搬上舞台。”

祖绮颖编导的《鹤·飞》《木偶奇遇记》《小小石敢当》等，同样是创新之作，不仅在全国演出受到观众欢迎，而且戏中的舞台创意与创新还成为同行参考与复制的对象。

祖绮颖说，每部戏的创作过程都很虐心，完成的过程也很艰难，“每次创新都很谨慎，新颖的舞台呈现不仅对演员要求高，孩子能否喜欢也都要反复考量。”但从事职业儿童剧创作，她自己非常满足，也很享受。后来创演的儿童剧都取得了成功，让祖绮颖更加坚定了自己的创作理念。“儿童剧创作一定要创新，不能总拿一些没有突破的剧给孩子们看，模式雷同的剧就更没有意义。我们是专业的儿童艺术剧院，需要不断地拿好作品给孩子，让他们接受更多的艺术熏陶。”

祖绮颖说，在这个过程中，要不断地充实自己，不断地学习，用崭新、前沿的艺术理念替换掉脑子中陈旧的东西。

儿童剧需要 健康的标准

祖绮颖认为，好的儿童剧不仅孩子喜欢看，家长也会喜欢。孩子们能在看完剧后与家长沟通、辩论，才是很好地享受了艺术。谈及儿童剧在孩子成长中的作用，祖绮颖说，若希望通过一部戏让孩子们得到多深厚的教育，领悟多大的道理，不是那么容易，但儿童剧首先要宣扬积极向上的价值观，“一部戏能让孩子们进入情景中，能跟舞台上的角色互动，身心愉悦，能感受到剧中精炼的语言或剧中角色的情感，看完后有所思考，都是我们创作儿童剧的初衷。孩子们来看戏，最终完成对戏剧艺术的感受与审美，需要一个长期的过程。”

祖绮颖认为，儿童剧是一种综合艺术，能给孩子带来多种艺术影响。“儿童剧融合话剧、舞蹈、音乐、木偶等各种艺术形式，大戏还有交响乐、杂技，很多样化，对孩子来说是很好的艺术启蒙，家长应该多带孩子走进剧场。”

谈及当下日益繁荣的儿童剧市场，祖绮颖却有些担忧。她说，儿童剧市场门槛低，很多非专业团队都来分这块蛋糕，市场有点良莠不齐。“首先，儿童剧门票的定价存在不规范的情况。票价差距大，家长选择难，昂贵的票价让潜在的儿童剧观众望而却步。其次，一些非正规团队粗制滥造的剧中，会出现不健康的内容。”祖绮颖认为，这是儿童剧行业标准与市场标准不成熟的表现，“整个行业若想走向成熟，走向优质化与良性竞争，还需要有规范，需要行业标准的出现。”

祖绮颖说，一个健康、良性的儿童剧市场需多种因素。“作品创作首先要进行市场调研，孩子们想看什么样的戏，真正满足市场的需求；还需更多专业演出团队，演员、导演、舞美都要专业，保证作品的演出质量和品质。当然最重要的还是宣扬正能量的价值观，只有优质的精品儿童剧才能发展和繁荣这个市场。”

现为济南市儿童艺术剧院副院长，主要作品有：主演过儿童剧《小白龟》《宝贝儿》，编导儿童剧《农夫与仙鹤》《三个和尚》《白雪公主》《小小石敢当》《卖火柴的小女孩》等。曾荣获山东省第四届儿童戏剧比赛一等奖，第八届中国人口文化奖“表演一等奖”，第五届中国话剧“金狮奖”等奖项。被文化部等授予全国文化系统先进个人，山东省首批齐鲁文化英才，2008年奥运火炬手，山东省第十次党代会党代表。