

艺术节观演手册

这些剧目， 展现亲子艺术的高度

届中国上海国际艺术节亲子类节目推荐

任梦慈

亲子艺术教育，是中国上海国际艺术节近年来日益关注的一个话题。随着亲子艺术节目不断增加，本届更是推出了剧目展演、上海木偶节、艺术进校园和亲子艺术营等多样形式的策划，分布在不同的板块中。

“亲子艺术教育”这一概念最早源于西方。与以往把孩子送到各种琴棋书画等培训机构的单向艺术教育不同，亲子艺术教育旨在鼓励与孩子一起参与艺术实践，让“父母与孩子共同成长”。音乐、戏剧、舞蹈、展览等艺术媒介，作为桥梁连接彼此。在这份关系中，父母与孩子不再是简单的亲子间呵护与被呵护的关系，也承担着朋友、搭档、伙伴等更多的合作性角色。父母带孩子一起看演出、一起听讲座、一起学习戏剧表演、一起做手工等等，既让双方都感受到艺术世界的丰富无穷，帮助一个家庭提高审美、拓展视野；亦使父母和孩子间增进了解和交流，建立起健康而持久亲密的亲子关系。

在我国，这一家庭教育理念虽然被吸纳得尚晚，但近些年发展迅速。从最初不断学习和仿效国外、到适应中国家庭文化的自我探索，已成为一股流行的教育风潮。其中有年轻一代父母的需求，也有相关机构的自觉。然而，纵观不少儿童艺术机构、院团、儿童节目制作团队推出的亲子艺术项目，它们内容丰富、形式多样，但质量参差、成效不齐。什么主题的项目适合亲子共同参与？该以什么样的方式参与？成效怎样评定？皆是一个需要长期探索和学习的过程。

本届艺术节上，围绕这个主题，所涉剧目的题材非常多元、对内容的探索也更加深入。一方面，德国、俄罗斯、意大利、以色列等国的亲子类精品之作得到针对性引进；另一方面，不少剧目虽然没有被列入亲子板块，但实际上非常适合合家观看。这些节目无论中外，集中展现了真善美的价值。所有这些项目和活动，不仅是为上海的每个家庭提供了参与艺术实践的机会，也为行业内的中外交流与合作创造了进一步提升的平台。

希望能有更多家庭在艺术节期间欣赏到这些难得一见的作品。

德国第五轮剧团木偶剧《西部牛仔》

意大利木偶剧《梦游仙境》

俄罗斯木偶剧《航海奇迹》

《神奇的打鼓小猴子》
澳大利亚互动音乐秀

澳大利亚国家芭蕾舞团 芭蕾舞剧《睡美人》

时间/地点：
10月26日-28日 上海大剧院

很少有孩子没有听过睡美人的故事。这个最早由法国作家夏尔·佩罗创作的童话，问世后被改编成多个版本，包括更加著名的《格林童话》版本。同时，它还是迪士尼的第16部经典动画电影。

同时，它也是世界上最好的芭蕾舞剧作品。柴可夫斯基与彼季帕珠联璧合，产生了这部古典芭蕾的巅峰之作。

音乐方面，柴可夫斯基在写给好友梅克夫人的信中这样写：我似乎认为这是我最佳的创作了。主题是如此富有诗意，如此富有乐趣，我以极大的热情写它，一部有价值的乐曲就需依赖这种热情。正因为如此，《睡美人》的音乐可以脱离舞蹈而独立存在，比如第一幕中的那段圆舞曲，已成为世界最著名的圆舞曲之一。而舞蹈方面，尽管世界上许多芭蕾舞团和舞蹈大师都有自己版本的《睡美人》，但基本上没有脱离彼季帕最初编排的框架，既有古典芭蕾的标志性舞段，又有欢快的表演性舞蹈，并且无论是服装还是舞台布景都着意营造浓郁的童话感。

澳大利亚国家芭蕾舞团在世界芭蕾舞坛名列前茅，他们带来的《睡美人》，在尊重古典芭蕾语汇的基础上，一方面通过段落的部分调整使得剧情发展更顺畅，同时极尽奢华之能事，通过服饰、布景、道具、花簇等各个环节，将舞台打造成一个极尽绚烂的童话王国和奇幻之境。无论父母还是孩童，都能轻松愉快地获得高水平的艺术享受，这部剧是非常好的亲子节目。

有独特之处。通过这位讲故事的人，中国观众将熟悉塞浦路斯人的神话，并认识到它们与中国神话有许多相似之处。音乐将在表演中发挥重要作用，因为许多故事将通过原创歌曲呈现，特别是为演出而写的歌曲。这对孩子们来说将是一次特殊的经历，表演不仅有感人的时刻，更有有趣的瞬间，并且具有教育意义。这是本届艺术节“艺术天空”系列演出之一。

这个再熟悉不过的现象，每个人都无法逃避，沉默或反抗，硝烟或和平。这次演出把目光移到镜头背后，校园霸凌不仅孩子值得关注，背后的家长也同样需要不断学习面对这样的伤害。它向人们揭示着世界上成千上万的受害儿童所经历痛苦，引发人们对自由、恐惧和保护意识的深思：它是为人父母如何对未成年人的霸凌视而不见的缩影。这是本届艺术节“扶持青年艺术家计划”暨“青年艺术创作周”的邀约作品。

德国第五轮剧团木偶剧 《西部牛仔》

时间/地点：
10月26日 上海城市草坪音乐广场
10月27日 静安公园
10月28日 虹桥艺术中心
10月29日 徐汇区
11月2日 嘉定区
11月5日 崇明区

本剧是一部老少皆宜的趣味木偶剧，适合全家观看。全剧的特色在于仅用两名演员完成所有的表演。通过木偶主持人的串联词贯穿整剧的起承转合，将木偶、音乐及舞蹈等多元化的舞台形式组成了一次美妙的世界之旅。观众将看到各式各样充满着趣味与夸张滑稽的表演，它们有吉普赛女郎换装舞蹈、在沙漠中追赶蝴蝶的骆驼、西部风情歌舞、以及最后压轴的16个平面木偶大合唱等。本剧虽然没有台词，但是将木偶剧与歌舞相结合，更添幽默色彩。全剧由多个小节目串联而成，木偶的形态风格迥异，服装造型上的变化层出不穷，表演样式丰富多彩，提线以及

各种木偶通过与特技的合理配置相辅相成，时而惊艳迷人，时而神秘莫测，时而滑稽搞笑。

本剧的出品方是一家有俄罗斯血统的德国剧团，致力于融合俄罗斯古典教育与欧洲风格。在众多木偶戏种类中，第五轮专精提线木偶，排演的戏剧融入歌舞和技艺精湛的提线木偶表演。剧团面向各年龄段观众。小观众们在剧中可以领略到世界各地丰富的文化和风土人情。

这是本届艺术节“艺术天空”系列演出之一，也是节中节木偶剧目之一。

俄罗斯木偶剧《航海奇迹》

时间/地点：
10月28日 上海城市草坪音乐广场

本剧诉说了阿基索尔与船员父亲，伯爵夫人与儿子阿基索尔关于追求爱情与梦想的故事。这是一个励志的航海故事，也是个浪漫的爱情故事。编导倡导

的“坚定的信念和伟大的梦想都会让奇迹发生的主题”贯穿始终。《航海奇迹》的最大特色在于故事呈现是以双线的结构，简易的布景却可以变化出具有贫富差异的楼房、卧室、山坡、商店、轮船等，既新颖又有趣，时刻突破着观众的想象，还不乏浪漫，是一场激昂而又唯美的表演。

《航海奇迹》在世界各地都进行过成功巡演，曾受邀参加俄罗斯、欧洲、

印度、土耳其的各类艺术节，为观众带去无数希望和欢乐。本剧也没有台词，适应六岁以上的所有观众群。梦想和爱情都是亘古不变的主题，对于小观众，在父母的悉心陪伴和耐心解释下慢慢吸收和接受这些内容，会启发他们对自己未来人生的思考和判断。这是本届艺术节“艺术天空”系列演出之一，也是节中节木偶剧目之一。

相关链接

大手牵小手，还可以共赏哪些精彩剧目

本届艺术节“艺术天空”系列中，还有如意大利木偶剧《梦游仙境》、上海儿童艺术剧院儿童剧《炎帝三公主——精卫填海》《孙子兵法》值得亲子共赏。前者的故事围绕着一个女孩的光怪陆离的梦境所展开。此剧亮点在于迷人精致的舞台设计，仿佛孩子们所玩的过家家场景，每一个家具，都是通往梦境的媒介，打开就是奇妙的另一个世界。编导把不同场景的特色展示得惟妙惟肖，观众甚至还可以看到木偶水中表演。后两部剧一部取材于中华创世神话，用带古风唯美的诗台词讲述一个富含中华传统文化底蕴的古老传说，以此让中国小观众们了解一下属于我们中国公主的故事，以现代的艺术形式和崭新的科技手段来重新诠释当今儿童心目中的真善美；一部用伊索寓言中的“龟兔赛跑”作为载体，从儿童的视角，用四肢的形式，于趣味之中诠释道理，于轻松之中体味智慧。

国原版绘本启蒙交响音乐会《放屁大象吹低音号2之熊猫绝密计划》、音乐组合希莱与帕勒《我是小小音乐家》、澳大利亚互动音乐秀《神奇的打鼓小猴子》等。

本届艺术节还设有“艺术亲子营”项目，将在每个周末于世博会博物馆

打造以音乐为主题的亲子系列活动，让少年儿童和家长“内场观赏艺术、外场体验艺术”。活动期间，除了能观赏、体验各种艺术形式，少年儿童更将有机会参与到现场演出和台前幕后的艺术工作中去，有更多的机会与艺术家零距离接触。

话剧《小马驹》

时间/地点：
10月26日 上戏瑞韵剧场

本剧讲述一个叫小米的11岁男孩自杀未遂的故事。孩子选择自杀，仅仅是因为他喜欢一部叫作《小马宝莉》的动画片而招来学校同学的辱骂和欺凌。父母试着帮助孩子，然而孩子在学校里面临的局面却越来越糟糕。这是中国上

海国际艺术节首次将校园霸凌问题投射至舞台之上，呼吁家长更多关注孩子的教育与疏导。这更是国内为数不多的有关“校园暴力”现实题材的剧作。此剧原作是西班牙作家巴寇·贝泽拉根据2014年发生在北卡罗来纳州的真实事件创作的剧本《小马驹》。“校园霸凌”问题存在于世界各地的校园中。很多孩子或是受害者或是加害者，更多的是旁观者，不敢或不施以援手。而事实上每个人都参与了这件事。对

澳大利亚国家芭蕾舞团
芭蕾舞剧《睡美人》

预约方式：直接登录艺术节官方网站、大麦网进行预约
备注：以当日实际演出为主