

新时代儿童文学——

扎根现实 眺望未来

李东华

艺海观澜

中国古典舞向来是与古为新的。在宽广的时代舞台上，舞蹈不仅是传达审美的艺术形式，也是连通古今的文化载体。

舞者在蜿蜒流水的河畔翩翩起舞，观众仿佛看到一幅生动的古代壁画。在古典舞《散乐团》中，舞者服饰明艳，馒头插花，优美舞姿展现人物豪放直爽的性格。搭配民族乐器富有特色的演奏，传统乐舞款款走进观众内心。不久前，我参与编导的这部舞蹈作品赢得观众好评，获得第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞终审第二名的成绩。

不只《散乐团》，中国古典舞越来越多地与文物和古典诗词“梦幻联动”，展现出传统文化与当代生活相融合的艺术魅力。这既体现出人们对中华优秀传统文化的热情，也为舞蹈艺术创新发展提出了新的时代课题：怎样将中华优秀传统文化资源转化为美妙舞姿，引发观众共鸣？

其实，中国古典舞向来是与古为新的。古典舞不是简单重现、复刻古人的舞蹈动作和场景，而是在充分吸收借鉴古今中外艺术成果后形成的一种舞蹈。舞蹈是动作和形体的艺术，怎样体现传统的味道？首先是向戏曲这一民族文化瑰宝学习，通过创造性地转化唱、念、做、打，创新舞蹈形式。上世纪50年代，中央戏剧学院成立中国古典舞教研组，请来戏曲演员教学生踢腿、下腰等基本功，将戏曲动作、文武戏等元素融入古典舞编排中；在配乐上，组合编排适合搭配舞蹈的曲牌，尽可能保持古典舞的民族特征。

只有形式上的借鉴还不够，动作、节奏等舞蹈元素的内涵也要有民族审美特征。以汉唐舞为例，我的老师孙颖探索出激活壁画舞蹈形象的方法：挖掘、研究、体味历史文物和文献典籍，用舞蹈动作对文物进行艺术呈现和文化诠释。比如还原汉画像中舞者的姿态甚至表情，根据袖、巾、飘带、裙裾飘动的方向判断动作，通过合理想象、借鉴当代舞蹈语汇化静为动，让人物动起来。此外，汉唐古典舞还借鉴芭蕾舞训练方法，有意识地取其精华，从而形成一套能为当代观众所接受和喜爱的范式。

没有一成不变的范式，古典舞也是这样。作为北京舞蹈学院第一批汉唐舞专业学生，多年来我始终努力探索创新。除了《散乐团》，我还参与了另一部“荷花奖”参赛作品《富春》的编排。这部作品以唐代诗人吴融诗作《富春》为文学底本，融入《富春山居图》的书画韵味，勾勒出一幅层峦叠嶂、天低云轻、山水相连的诗意图景。编创过程中，我不仅以古画中的人物为动作依据，还在意象营造上，将浙江桐庐的地貌和古代山水画卷融为一体，借鉴古代舞俑妆容和仪态，使“神”与“形”高度统一，展现江南的婉约秀美以及人与自然的和谐共生。

当下的“文物热”“博物馆热”启发我用舞蹈让文物活起来，这也是我创作《俑》系列作品的初衷。现在，这一系列已推出3部作品，均以陶俑、画像砖、壁画等为创作依据，展现文物里的舞蹈之美。系列作品的自我突破是个难点，在第三部作品中，我将“仿古”与“时尚”相结合。比如应用现代几何图形和光影，构造舞美的科技感，或利用钢琴适合欢快伴奏的特点，让舞蹈情绪更充沛。希望通过这些尝试，营造出一种既传统又现代的审美意蕴，用富有想象力的舞姿连通文物与观众，引发我们对美的共鸣。

近些年，我还有幸作为编导参与大型活动和重要演出的编排。北京冬奥会开幕式上，数百名可爱的小朋友手举“和平鸽”自由奔跑、快乐嬉戏。节目最后，一名小朋友好像迷路掉队，另一名小朋友赶紧跑去，把他带回队伍。这一点睛之笔成为网络热点话题，被称为“一鸽都不能少”，打动了无数观众。我们在编排舞蹈时，着力体现孩子们自由徜徉的状态，呈现主题歌《雪花》“万千你我，汇聚成一个家”的美好愿景。排练过程中，我发现小一点的孩子回来得比较慢，便灵机一动，设计了“大鸽子”拉回“小鸽子”的情节。

在宽广的时代舞台上，舞蹈不仅是传达审美的艺术形式，也是连通古今的文化载体。正如专家对汉唐古典舞的评价：越古典，越现代，古人与今人、艺术与生活彼此照见；越稚嫩，越玲珑，生趣盎然，意蕴深远。我将通过不懈努力，跳出传统之美，舞出时代旋律。

(作者为北京舞蹈学院副教授)

用动人舞姿连通古今情感

田 涪

洞察童年洞悉童心，立足本位探索新路径

新时代儿童文学勇敢地进行了很多创新，这是它“变”的一面；它还有坚持不变的一面，那就是对“儿童本位”始终如一的坚守。“儿童本位”是中国现代儿童文学自诞生以来就秉持的儿童观，在百年发展历程中，儿童文学作家对它的体认不断丰富和深化。新时代儿童文学重视对孩子的生命关怀，殷健灵《致成长中的你：十五封青春书简》、汤素兰关注女孩成长的小说《阿莲》、薛涛书写男孩成长的小说《桦皮船》以及赵丽宏的童话《树孩》等作品，都体现出新时代儿童文学对“成长”二字的用心用情。

有人说，儿童文学是“以小见大”的艺术，“儿童”和“童年”是儿童文学出发和回归的原点。在这方面，新时代儿童文学还需要努力找到更多方法、更多路径，让更多创作者在践行这一创作理念的过程中获得进一步提升。无论作品的题材如何重大、主题如何厚重，那些优秀作品都坚持从孩子的视角看世界，坚持儿童文学的轻盈之美。这种轻盈之美不是靠虚拟化现实生活获得的，而是在书写现实“本来是什么样”的同时，不忘现实“应该是什么样”。儿童文学要心怀现实生活，也要乘着想象的翅膀飞翔。

儿童文学创作在一路高歌中，也要保持从容和耐心，尽量写得慢一点、深一点，打磨得精一点、细一点。不断锤炼自己的语言、情节、结构等创作基本功，不断磨砺与自己的文学雄心相匹配的创作实力，争取行得更稳，走得更远。

新时代中国儿童的所思所想，和百年前的儿童乃至和他们的父辈都有明显不同，需要儿童文学提升对新时代儿童形象进行塑造的能力，通过观察这个时代一个个真实具体的儿童，立体鲜明地写出“这一个”。与此同时，我们也要坚持“少就是多”，敢于“以少胜多”，让中国儿童文学能够观照人类共同价值，让世界各国孩子读到中国儿童文学作品时，有一种心心相印的喜悦和感动。这是我们在更丰富、更多样的追求之外，需要去探索的新可能，需要去抵达的新高度。

儿童文学之美在于它既扎根现实，也不忘眺望未来。我们相信，蓄足了时代养分和想象能量的新时代中国儿童文学，一定会更加枝繁叶茂，更加多姿多彩。

(作者为鲁迅文学院副院长)
压题照片：在草地上玩耍的儿童。
雷 恩摄(影像中国)
制图：蔡华伟

扩容队伍扩充手法，拥抱传统构建新格局

儿童文学是文学的一个分支，但它又相对独立，从文体的角度可分为小说、童话、散文、诗歌、寓言、报告文学、科幻文学等；根据年龄段可分为婴儿文学、幼儿文学、童年文学、少年文学。不同的分类标准排列组合后，又可细分出儿歌、童谣、幼儿童话、幻想小说等文体。新时代儿童文学承袭了儿童文学的传统分类，并力图使之平衡发展。在此基础上，“敞开”是新时代儿童文学的鲜明姿态，“吸纳”则是其创新创造的典型方法。新的主题和题材源源而来，新时代儿童文学也形成了与之相呼应的新的艺术格局。

从熟悉的生活入手容易写出好作品。从这样的创作常识出发，新时代儿童文学出版更注重写作者的“亲历性”。在约请专业儿童文学作家通过采风完成创作之外，出版社也在寻找对生活有亲身经历的文学名家。“跨界写作”因而成为热潮。杨志军《巴颜喀拉山的孩子》《三江源的扎西德勒》、裘山山《雪山上的达娃》等书写青藏高原的作家，都有长期在那里生活的经历；叶广岑受到广泛赞誉的京味小说三部曲《花猫三丫上房了》等以及张炜的《寻找鱼王》都是对自身童年往事的回望，有着清晰可辨的自传体性质。有些题材考验着写作者知识的专业性，比如对于那些带有科普、人文社科性质的作品，出版社更倾向于约请相关领域专家来为孩子们创作。比如中国少年儿童出版社“伟大也要有人懂”系列，就邀请了学者陈晋、韩毓海等担任作者。再比如受到小读者喜欢的《地球史诗：46亿年有多远》的作者是古生物学家苗德岁。此外，对现实主义精神的召唤，又使这一时期作品的纪实性在众多艺术表现手法中凸显出来。

绘本这一艺术形式在新时代实现了快速成长，原创绘本虽然“种植”时间短，艺术水准却迅速成熟。《别让太阳掉下来》(郭振媛文、朱成梁绘)、《迷路的小孩》(金波文、郁蓉绘)等绘本图文并茂叙事俱佳，融合欢快的童趣和深沉的哲思。很多厚重的主题出版作品，采用绘本的形式，能产生以小见大的良好艺术效果。比如“童心向党·百年辉煌”系列就以绘本的形式再现了中国共产党百年奋斗历程，绘本《喜鹊窝》(海飞文、杨鹤绘)则观照了生态文明建设这一时代主题。

核心阅读

主题持续拓展、题材空前丰富，是新时代儿童文学最突出的特点之一；聚焦现实题材、发力主题创作以及书写“中国式童年”，成为儿童文学创作的热点话题

新时代儿童文学承袭了儿童文学的传统分类，并力图使之平衡发展。在此基础上，“敞开”是新时代儿童文学的鲜明姿态，“吸纳”则是其创新创造的典型方法

“儿童”和“童年”是儿童文学出发和回归的原点。无论作品题材如何重大、主题如何厚重，那些优秀作品都坚持从孩子的视角看世界，坚持儿童文学的轻盈之美

要集中于校园生活和家庭生活，尚不足以涵盖不同地域孩子们多姿多彩的生活经验，难以满足和支撑起千千万万小读者多元的阅读期待，“浅阅读”的饱和也容易激发出对“深阅读”的需求。从所处的时代方位来看，新时代赋予儿童文学“培养担当民族复兴大任的时代新人”的历史使命，无论是在引导少年儿童树立理想信念上，还是对社会主义核心价值观的传播弘扬上，都需要从丰厚、生动、鲜活的题材中激发文学的感召力，使之在更高层次上实现教育功能。从国际参照系来看，新时代中国儿童文学创作已经达至被世界读者看到并认可的水准，儿童文学进一步“走出去”，实现更有效的国际传播，也急需更多具有中国风格、中国风范的童年好故事。以上种种都砥砺着中国儿童文学创作者走出舒适区，向着更为高远、辽阔的艺术空间整装进发。

坚持“两创” 书写史诗

新征程 新辉煌

习近平总书记强调：“少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。”进入新时代以来，中国儿童文学创作迸发出旺盛的生命力，同它服务的少年儿童一样朝气蓬勃。这是时代的召唤，也是儿童文学创作、出版、批评、阅读推广等方面共同努力的结晶。新时代儿童文学焕发绚丽多姿的新风貌新气象，在多个维度上呈现出值得关注的突破。

拓展主题拓宽题材，面向时代书写新命题

主题持续拓展、题材空前丰富，是新时代儿童文学最突出的特点之一；聚焦现实题材、发力主题创作以及书写“中国式童年”，成为儿童文学创作的热点话题。作家们敏锐寻找到孩子精神成长与更广阔的社会生活、宇宙万物之间的关联点，把过去不曾或者很少涉猎的题材大范围地进行文学转化，蓄积了更多滋养孩子们情感与心灵成长的养料。这些题材从时代楷模、革命历史到乡村振兴、生态保护、科学技术，再到中华优秀传统文化，几乎无所不包。它们把深情的目光特别地投向那些有名和无名的英雄。新中国成立以来的先贤人物(《中华先锋人物故事汇》系列丛书)、抗日战争中普通中国人的家国情怀(史雷《将军胡同》)、青藏高原风雪弥漫中的边防战士(曾有情《金珠玛米小扎西》)、共和国石油人在遥远的柴达木油田留下的壮歌(于潇《冷湖上的拥抱》)、大兴安岭深处鄂温克族农民的驯鹿营地(格日勒其木格·黑鹤《驯鹿六季》)、海南岛热带雨林里人与动物的传奇(邓西《秘境回声》)……这些生动故事，为孩子们带来丰盛的精神食粮。

儿童文学从人们传统印象中的“小儿科”转向时代的重大题材和厚重主题，这种转变有着深层次的原因和逻辑。从儿童文学自身的成长轨迹来看，21世纪之初题材主

看台人语

书写新时代的青春之歌

图为纪实节目《给青年的信》海报。

“石碑在眼前，战位在脚下，祖国永远在心中，责任时刻在肩头！”这是三角山边防连战士们的青春口号，也是闪耀在苍茫草原上的精神光芒。纪实节目《给青年的信》聚焦各行各业青年，以书信交流为切入点，展现与时代同行的奋斗故事。他们中，有的在航空航天领域追逐星辰大海，有的在考古发掘现场探寻历史奥秘，还有的投身大漠戈壁勘探石油……节目以主持人走访的形式，带观众沉浸式体验书信主人公的工作和生活。一句句朴素的家常话中，是青年们激扬青春的远大志向和脚踏实地的成长足迹。片中的主人公是新时代优秀青年的代表，集中体现了当代青年的精神风貌。一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。期待更多青春面貌被记录、被书写，激发向上向善的力量。

(赵晴川)

刻画劳动的收获与成长

“相信土地的力量”。纪实综艺《种地吧》通过记录10名年轻人在百余亩土地上播种、灌溉、施肥、收获的全过程，讲述了一个关于劳动和成长的故事。节目以粮食安全 and 民生发展为背景，厚植“民以食为天”的观念，较有新意地拓展了综艺节目的价值空间。通过24小时全时段、192天全方位拍摄，让没有耕作经验的年轻人走向土地，日出而作、日落而息，切身感受“新农民”的生产生活，向观众传递“认真做好每一件事、付出总有收获”的价值观。除了在土地上劳作，节目还发挥嘉宾们的创造力，为农产品生产销售出谋划策，展现乡村振兴背景下农村产业发展的生机活力。通过“种地”这一小切口，乡村乡情、劳动美德得到生动诠释，蕴含在我们精神血脉中的那份勤劳与踏实得到有效呈现。

(汪 志)

展现呵护儿童的医者仁心

医护人员是职业类纪录片经常表现的对象，但专门聚焦儿科医生的作品并不多。纪录片《闪闪的儿科医生》就以非介入拍摄方式，原汁原味记录儿童医院里的故事，带观众了解儿科医生如何呵护孩子成长。面对容易吵闹、心智尚未成熟的小患者，医生们充满耐心，给出最佳治疗方案，敬业精神令人感动。记录也是为了启迪。该片将少年儿童成长话题融入叙事，通过真实故事普及医学常识，引导家长关注孩子身心健康。对辗转多地、医治难度很大的先天性心脏病患儿，和蔼温柔的内科主任与雷厉风行的外科医生“内外结合”，妙手回春，给一个家庭带来新的希望。由此，作品不仅用多个案例树立起令人尊敬的医护人员形象，还透过小小的诊室，折射出社会对儿童群体的呵护与关爱。

(刘亦超)

文艺评论