

坚持“两创” 铸就辉煌

创作更多优秀的儿童文学作品

冯臻

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是滋养社会主义核心价值观的重要源泉。近年来，一批儿童文艺作品努力从传统文化宝库中汲取营养智慧，通过创造性转化、创新性发展，满足少年儿童成长需求，引导他们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，把文化自信的种子播撒在孩子心田。

——编者

回顾中国当代儿童文学发展史，民间故事、民间传说、历史典故、历史人物等一直是创作的灵感来源。写出具有中国风格、中国气派的作品，是中国儿童文学界的共识，中华优秀传统文化宝库就是支撑这一共识的底气所在。20世纪五六十年代，面向培育社会主义新人的目标，张天翼《宝葫芦的秘密》、严文井《小溪流的歌》《下次开船“港”》、金近《春姑娘和雪爷爷》《小鲤鱼跳龙门》、洪汛涛《神笔马良》、贺宜《小公鸡历险记》、包蕾《猪八戒新传》等作品，将中华民族善良、仁义、智慧、勇敢、诚实、守信等优良品质，以及勇于创新、敢于斗争、积极奋进、努力创造美好生活的精神追求融入儿童文学。传统伦理智慧、民族精神品格和新中国朝气蓬勃的时代气象交相辉映，为当代儿童文学创作开辟了一条民族化道路。

改革开放以来，儿童文学作家在与国际儿童文学对话、吸纳借鉴国际儿童文学创作经验和美学成果的过程中，更加认识到文化根脉的作用。葛翠琳《山林童话》、高洪波《鱼灯》、张之路《千变之舞》、薛涛“山海经新传说”系列、孙幼军“门神”系列以及范锡林“武侠童话”系列等，将丰厚的历史内涵与创新精神结合，实现了现代意识、民族文化与本土风格融会贯通。

当前，在出版、市场、科技等多方助力下，儿童文学作家更加踊跃地投向传统文化资源库，以多种方式表现中国式童年，为少年儿童建强精神高地。

以中华文化瑰宝戏曲为例，如何将蕴藏其中的丰厚美学思想和道德规范、价值取向传达给少年儿童，吸引不少作家深入探索。周锐“梨园少年三部曲”讲述几位少年跟随京剧表演艺术家勤奋学艺的故事，以小见大地呈现京剧的艺术面貌、文化特质和京剧艺术家的敬业精神、人格魅力。王璐琪结合昆曲艺术创作的《锦裘少年》、伍剑围绕汉剧创作的《九岁红》等少儿小说，也都以主人公爱戏、学戏、演戏展开故事，情节曲折、情感动人，让少儿读者得到文化的熏陶和成长的启迪。

非物质文化遗产尤其是其中的传统技艺凝聚着中国人的传统智慧和生活情致，也融汇着工匠精神和品行人格。彭学军《建窑瓷窑送给你》以瓷都的发展变迁为背景，少年主人公在经历成长淬炼后，逐渐理解了祖辈们何以将瓷窑珍若生命的缘由。王茜《石上生花》中，汉白玉的温润质地、石雕作品的千姿百态和石雕匠人的坚守传承，打动了少年的心，帮助他挥去高考落榜的心头阴霾，开始石刻工艺的学习。小河丁丁《龙船》展现湘南龙船民俗，杨映川《少年师傅》将木匠活儿讲得津津有味，王倩《梦中的影子戏》写皮影戏制作和表演，这些作品将生活、民俗、手工艺和人生追求融为一体，传达出对中华优秀传统文化的赞美之意、守护之情。

文物、古迹同样是激发创作者想象的一座富矿。仅以敦煌石窟为书写对象的，就有《敦煌灵犬》《千窟同歌》《敦煌小画师》《敦煌奇幻旅行记》等诸多原创作品。李姗姗《器成千年》以三星堆文明和考古发现为主题，向孩子讲述

古蜀国的历史及其神奇非凡的文明。这类作品将考古知识、文物修复、文物保护等内容跟故事情节相糅合，为孩子展现文化魅力。

从民族地区或有鲜明文化特色的地区提炼故事素材，也是儿童文学开掘文化资源的途径之一。唐明《德吉的种子》以青海当地的文化传统为底色，讲述格尔木生态移民村孩子的生活，自然、率真、淳朴的气息涤荡读者心灵。索南才让《哈桑的岛屿》中，草原风光和牧民生活如画卷般在小读者面前展开。王勇英《奔跑的叉叉房》《少年陀螺王》等作品立足民风民俗，讲述孩子们在新时代积极乐观生活成长的故事。多姿多彩的传统样貌和风情习俗，构成这类作品独特的风景，向孩子呈现中华文化的博大与丰富，帮助孩子们铸牢中华民族共同体意识。

如果没有尊重少年儿童的天性和审美趣味，没有精巧的艺术构思和富有感染力的艺术形象，即便作品题材再好，也难以打动读者。为了让优秀传统文化能够被少儿读者喜爱，收到良好传播效果，儿童文学作家在艺术创新上进行积极探索。

将优秀传统文化题材与幻想文学结合起来。少年儿童具有好奇心强、求知欲旺盛、想象力丰富等特点，幻想文学能让孩子在神奇有趣的想象中，体验中华优秀传统文化的博大精深与丰富厚重。邹凡凡《奇域笔记》系列就以探险故事的创作手法，让小读者跟随书中人物追踪国宝下落，感受中华器物之美、文明之盛。常怡《故宫里的大怪兽》也采用写实与幻想并行的创作方式，完成一次次故宫文物探秘之旅。

将传统文化以可感可亲的方式贯注在作品中。艺术创作画其形易，传其神难。在儿童文学创作过程中，将传统文化作为符号、素材和内容做出描述不难，难的是将其内蕴的文化精神解析出来，浸润到故事情节里，渗透在人物形象里、交融在思想主题里。顾抒《白鱼记》尝试将《诗经》《庄子》《礼记》等典籍精髓融入叙事，向孩子讲明人为学之道。李秋沅《天青》则借助一片汝窑碎瓷，贯穿起宗泽、岳飞、文天祥等诸多历史人物，书写浩然正气。

向孩子讲述传统文化，儿童文学要发挥审美优势，将教育意义、认识作用和儿童心性紧密地结合起来，以丰富的形式、生动的气韵让孩子亲近传统。与此同时，也要借鉴其他叙事文体类，实现形式创新和技艺突破。用中华文化的丰厚养分滋养心灵，以优秀作品培根铸魂、引领成长，儿童文学创作大有可为。

(作者为《儿童文学》杂志主编)

图①：儿童文学《九岁红》《梦中的影子戏》封面元素。

冯臻供图

图②：山东枣庄薛城区的小朋友体验包粽子等丰富多彩的非遗活动。

洪晓东摄(影像中国)

图③：浙江湖州德清县新市镇蔡界村，孩子们手牵手“过龙门”。

王树成摄(影像中国)

艺海观澜

一切创作技巧和手段都是为内容服务的，艺术创意的背后是文化表达，文化才是内核，是灵魂。

用艺术创意丰富文化表达

沈晨

从事艺术创作近30年，我深刻感受到社会发展给舞台艺术带来的巨大变化，同时也深深体会到一切创作技巧和手段都是为内容服务的，艺术创意的背后是文化表达，文化才是内核，是灵魂。文艺工作者要坚守中华文化立场，努力展示一个生动立体的中国。

因为父母从事音乐创作和教育工作的缘故，我自幼学习钢琴，后来进入舞蹈学校学习舞蹈表演。双学业的经历为我的编导生涯打下坚实基础，也给予我广阔的艺术视野。这些年来，我有幸参与一系列重要演出活动：担任央视春晚舞蹈总监、担任纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年文艺晚会《胜利与和平》执行导演、担任庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》副总导演、担任北京冬奥会开闭幕式导演……舞台导演工作需要综合考虑舞台相关的方方面面，跨领域的学习经历让我能快速掌握新的技能并运用于舞台创作中。丰富的艺术实践让我深刻体会到：文艺创作者要广泛学习、博采众长，知识足够广，文化底蕴够深，艺术表达才会更丰富，作品内涵才能更厚重。

中华优秀传统文化是文艺工作者取之不尽用之不竭的创作源泉。我们创作舞剧《中国故事·十二生肖》，希望通过和每个人息息相关的十二生肖，展现中华民族的优良品格。十二生肖是中国独特的文化符号，蕴含丰富的文化内涵。演员要塑造的不仅仅是“十二动物”，更是富有传统文化意蕴的生肖形象。主创成员翻阅大量史书和资料，期望把中国人对时间、生命的理解呈现出来。在“卯兔避月”“午马奔云”“辰龙归元”等篇章中，我们草蛇灰线地暗伏多条时间线索——晨钟暮鼓的一天、春夏秋冬的一年、子丑寅卯的十二年、一甲子的六十年，再将日月星辰、江河湖海等元素融入舞蹈和音乐中。很多外国朋友对中国的十二生肖很感兴趣，因此节目运用不同国家的打击乐器，用拟音的方法展现人们所熟悉的四季更迭。春天会有流水鸟鸣声，夏天会听到从小雨到暴雨的声音变化，秋天丰收的锣鼓敲起来，冬天万物寂静又隐约听到沙沙响，那是白雪飘零的时刻。演出得到很多好评，有的外国朋友看完之后，会带着朋友再看一遍，一起分享中华文化之美。

观众反馈也促使我不断思考如何讲好中国故事。以文化人，更能凝结心灵；以艺通心，更易沟通世界。世界级体育赛事的文艺演出是展现中国变革和中国精神的最好舞台。在北京冬奥会开幕式中，我们把象征团结、友谊、残健共融理念的“同心圆”作为主体意象。在开幕式倒计时之前，场地中间浮现巨大圆形天窗，“地球”成为灿烂星辉的圆心；在国际残奥委会会徽展示环节，场地影像中的盲文定格为“改变始于体育”，环绕其中的盲文像素和演员构成“同心圆”；在《冬残奥会舞蹈》环节，盲童绘就的笑脸图画映射在场地，构成笑脸“同心圆”；在主火炬点燃之后，所有演员欢呼着奔入场地，也形成了“同心圆”。北京冬奥会闭幕式上，我们在“同心圆”基础上加了一个“唱针”，让地面屏幕转化为具有播放、存储、留念特质的“留声机”。“唱针”大约20米长，由残疾和健全演员一起推动，不仅寓意着残健同行共向未来，同时也希望闭幕式能把这份温暖和感动永远保留下来，让大家记住北京，记住“双奥之城”。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中国东方演艺集团承建了2023“一带一路”·长城国际民间文化艺术节的开幕式演出。本次演出以“一带繁花一路歌”为主题，融入很多外籍演员和外籍节目。从中国民乐旋律响起到各个国度“万里同歌”，从海上丝绸之路起点“举杯邀明月”到不同经纬度国家人民共享“同一蓝天下”，拥有五千多年文明史的中国深刻理解和尊重世界文明多样性。我们希望这场晚会传递理解和友谊，展现全世界人民携手共创人类未来的美好图景。(作者为一级编导、中国东方演艺集团艺术总监)

优质文化产品滋养青少年成长

王凯

常有人问我，今天的青少年为什么要学习传统文化？我会骄傲地说，因为这是中华民族共同的文化记忆，是炎黄子孙独有的文化浪漫，是每一个中国人血脉里的文化基因。

我牵头制作儿童相关的文化内容已经9年了，推出原创音频超过4.6万集，出版童书有48个系列234册之多，其中传统文化相关内容占了一半。我希望通过优质文化产品让中华优秀传统文化在孩子心中扎根。很多人觉得这不是难事。“不就是把经典通俗化吗？”“儿童内容不用太深刻，不然他们听不懂、读不懂。”我并不这样认为。儿童不缺乏理解力，我们要重新梳理传统文化资源，打造符合少儿认知特点的学习场景，有效引导孩子继续深入并更加热爱中华优秀传统文化。

早年间，很多传统文化普及类书籍往往是把名著经典直译为白话文，再配上几幅插图。这样的方式不容易让孩子们走进传统文化并从中体验到乐趣。与之类似，我们儿时都经历过“死记硬背”唐诗的阶段，现在我们知道，让孩子爱上诗词，最好的方式是先让他们产生美好的感受。我们可以引导孩子走进诗人的世界，让他们切身地感受诗人作诗时心里泛起的涟漪。我们给孩子讲夸父追日，不仅可以复述这个寓言故事，也可以告诉孩子在地球的另一端，还有一位相似的人物叫堂吉珂德，他们的“追逐”异曲同工。我们给孩子讲大禹治水，

不仅可以讲三过家门而不入，还可以讲大禹陆行乘车、水行乘船、泥行乘橇、山行乘橇，告诉孩子一个目标可以由不同的路径抵达。经典普及的目的不只是记诵，更重要的是让孩子们由此获得成长。

还有四大名著。比如，《西游记》不单可以讲师徒四人历经九九八十一难取得真经，还可以通过孩子们喜欢的孙悟空，说说一个人的精神成长经历了哪些过程。《三国演义》除了讲豪杰与谋略，也告诉孩子每个人都有自己的弱点，只有接纳不完美，才会更珍惜拥有的一切。这些智慧藏在原著里，需要我们提炼出来。当孩子沉浸在故事中去感受人物的生活、环境、成长时，传统文化已经不知不觉在他们心里生了根。

给孩子们讲中华优秀传统文化，关键要把握其中蕴藏的价值观念、思想内涵和精神境界，借助多媒体平台、虚拟现实等技术手段，用孩子喜闻乐见的形式营造沉浸式情境，做到“形神兼备”。儿童文化产品像工艺品一样，需要精心雕琢与打磨。如果我们不愿花用心创作优质儿童内容，如何让少年儿童更好地接触、吸收人类优秀文明成果？做原创很慢，精品原创的打磨周期则更长。每一个项目从立项到上线至少需要半年，有的则长达数年。最开始做《西游记》有声读物时，我们在写作、打样和录制上用了整整3年时间，写出了40多

万字。我们希望通过听得懂、看得见的《西游记》帮助孩子打开古典文化常识的大门，同时在故事中融入人生哲理，与孩子进行深层次的沟通，辅助孩子心智成长。《西游记》系列自上线以来，收听量近8亿次，受欢迎程度可见一斑。

从诵读中华经典诗词，到深研琴棋书画，从博物馆打卡成为新风尚，到青年身穿国风服饰行走在热闹街市，亲近传统文化已经成为人们追求美好生活、涵养文化自信的重要方式，折射出中华优秀传统文化的时代魅力与旺盛生命力。青少年是民族的未来和希望，他们既是文化发展繁荣的受益者，也是文化保护传承和创新表达的生力军。期待儿童文艺工作者继续以精品意识用心打造优质儿童文化产品，为中华文化传播发展注入澎湃活力。

(作者为儿童有声阅读推广人)

图②

图③

版式设计：汪哲平

文艺评论