

粤剧文化元素融入幼儿绘本的应用探究

□吕颖诗(广东外语外贸大学南国商学院, 广东 广州 510545)

【摘要】粤剧作为两广地区的传统戏曲艺术,在新时代下,其发展与传承却面临着挑战。本文通过探究目前粤剧发展面临的困难,并基于幼儿对粤剧传承发展的重要性,探寻适宜融入幼儿绘本的粤剧文化元素及其价值,并就其形式与内容提供设计建议,旨在为粤剧传承发展探寻新路径。

【关键词】粤剧文化元素; 幼儿; 绘本; 创新

粤剧作为中华文化的灿烂瑰宝,曾是两广地区人民喜闻乐见的娱乐方式,2009年正式被联合国教科文组织批准列入《人类非物质文化遗产代表名录》。但随着互联网的发展,其发展面临着极大的挑战。

一、粤剧发展存在的问题

1、粤剧受众老龄化

现阶段创新的优质粤剧剧本较少,为人熟知且活跃在舞台的粤剧剧目,如《帝女花》、《紫钗记》等所演绎的背景较为老旧,且涉及情爱因素。青年与儿童无法对与自己所处生活环境相差较大的故事背景、人物产生共情,因此丧失了解与观看粤剧的兴趣,导致粤剧受众趋向老龄化并出现断层现象。

2、粤剧传播渠道与创新方式仍较局限

近年各界主要针对舞台表现形式创新发展粤剧。如广东粤剧院基于互联网,携手金山软件西山居工作室,改编3D武侠网游《剑网3》,打造跨次元新编粤剧《决战天策府》;同时,还利用现代电影艺术手段与拍摄技术,将经典剧目《伦文叙传奇》制作成粤剧电影《传奇状元伦文叙》,新编剧目《白蛇传·情》则为4K粤剧电影。

而针对学校,政府制定“送戏进校园”的方案,开展粤剧教育活动。2015年广州市教育局为三元坊小学等15所粤剧传统教育特色学校授牌。学校与专家合作,创作了粤曲童谣《西关食通天》与改编自寓言故事的剧目《聪明的乌鸦》。香港八和会馆也开展多项粤剧培训课程。

总体来说,目前粤剧传播渠道与创新方式仍较少,难以满足各年龄段人群的需求,特别是较难激发青少年与幼儿主动探究粤剧文化的兴趣。

二、粤剧传承发展需重视幼儿的原因

1、幼儿是传承发展粤剧的重要力量

当前由于大众不理解粤剧知识,难以共情,创新的粤剧作品及产品在获得热度后,会再度失去人们的关注。笔者认为新时代下粤剧要从传承中创新,在创新中传承,让人们了解更多粤剧知识。听懂看懂粤剧的能力要从小培养,让大家发自内心喜爱粤剧。所以粤剧教育有必要从学前期开始普及,为幼儿提供更多适宜的途径了解粤剧知识,以及教师与家长如何引导学习都很重要。

2、幼儿自身发展特点

幼儿身心发育未成熟,但许多能力已初步形成。蒙台梭利提出的“心理敏感期”是儿童一种独有的心理现象,指儿童发展的某一阶段某种心理的倾向性显现突出,是心理某个方面发展尤为迅速的时期。其中儿童有语言、感官动作、阅读、视觉认知等敏感期。此时幼儿一旦对某事物敏感,便会表现出积极性,相较于其余年龄段更易学会所感兴趣的技能。因此幼儿期是学习粤剧的最佳时期,其中可以让幼儿尝试接触某些粤剧文化元素,激发他们深入了解粤剧的兴趣。

三、粤剧文化元素融入绘本的创新价值

1、绘本贴合幼儿的发展特征与需求

绘本是由直观的图片、简单的文字与丰富的色彩构成的儿童文学样式,其文字与图片相呼应,蕴藏夸张有趣的情节,形象各异的主人公。幼儿以具体形象思维为主,对日常生活里接触过的事物更为关注,但注意力集中时间短。年龄稍大的幼儿在关注新奇事物时,则能根据主题去想象。绘本篇幅一般较小,能较好地满足幼儿需求,吸引幼儿的注意力,还能增强幼儿的想象力、创造力。

2、绘本是传承发展粤剧文化的良好载体

绘本能容纳许多粤剧文化元素,粤剧文化元素也可在绘本中展现其多样性。绘本呈现的大戏亦静亦动,能让人从浅到深地了解粤剧知识。无丰富生活经验的幼儿

较难理解粤剧表达的内容，制作相关绘本，则能帮助他们更好地熟悉粤剧，引发他们的兴趣。因此粤剧文化元素绘本，不仅有观赏性，也增添了教育意义。

3、绘本为家庭与学校提供更规范的粤剧教育途径

粤剧文化元素绘本的创设将是亲子共同了解学习粤剧的良好媒介。通过家长引导孩子阅读此绘本，能让幼儿接触粤剧知识，且共读也促进亲子关系更亲密。同时，学校是培养粤剧人才的重要场所。此类绘本为学校传播规范的粤剧知识提供新媒介。幼儿在听、看绘本时，能对粤剧及角色产生同理心与兴趣。教师也可依据此绘本开展角色扮演活动，让他们真切体验粤剧表演。

四、关于粤剧文化元素幼儿绘本的设计建议

1、适宜融入幼儿绘本的粤剧文化元素

本文中的粤剧文化元素，指构成粤剧本体的要素，其中主要包括剧本与文学结构、表演动作、音乐版式与唱腔、妆容脸谱、服装道具等。而粤剧文化元素幼儿绘本的主要对象年龄在3~6岁，基于其感知觉的发展，笔者认为以下粤剧文化元素较适宜幼儿理解。

(1) 粤剧角色的妆容与脸谱

粤剧行当是根据角色的年龄与身份划分的，面部妆容最能突出其特点。如花旦与小生等青年角色运用脂粉塑造妆容“红白脸”，脸部与眼部呈粉红色，额头与鼻梁为白色。而净角、丑角则用不同的线条勾勒脸谱，主要以红面、金面、白面、黑面为主，传统粤剧中，人们将不同颜色的脸谱赋予了不同的象征意义，如红色象征正义忠诚，多用于正面人物。这些抽象的意义幼儿较难理解，但脸谱上多变的线条与鲜艳的颜色能引起他们的注意与好奇心，产生自我理解。因此绘本可以使用此元素激发幼儿想象力，让其熟悉粤剧独特的妆容与脸谱。

(2) 粤剧头饰发型与服饰

每个粤剧行当也有其独特的发型头饰与服饰。首先，从发型头饰上看，传统粤剧中，发式有片子（代表角色的额发）、线穗、发髻、散发等，不同角色与场景会转换发型。每个角色都会佩戴头饰，例如花旦除使用片子石，像公主或皇后贵妃的角色，还需佩戴盔头凤冠。其次，每个行当衣着也不同，传统粤剧中各类角色的戏服分为甲、蟒、海清、官衣、开氅、帔风、衣七类，图案丰富。如蟒袍上绣着各类形状夸张有趣的龙，如团龙、散龙等，它们在戏弄着红宝珠，或在云朵与水纹中翻腾。

若将这些奇特多样的发型头饰与服饰画入绘本，也会引起幼儿的兴趣，他们还能逐渐从中形成欣赏美的能力。

(3) 粤剧基本身段与程式动作

粤剧身段是生活中提炼的舞蹈化形体动作，多次演出后规范为程式动作。而基本身段包括站相、台步、七星步、指掌、云掌、亮相、开门等。身段与程式动作根据情景的不同而不同。如在舞台上“掩门”这一程式动作的作用是准备或调整动作，两个角色面对台口，舞台左边的角色向右，舞台右边的角色向左，同时往里转一圈，就像两扇大门往里掩上了一样。大多程式动作表达的意思较抽象，需要人们通过想象理解它们，幼儿则不一定理解其中含义。但像掩门这种简单直观的程式动作，贴近幼儿生活，就像做游戏一样，对于幼儿来说较为新奇有趣，他们能通过观察，模仿学习，因此绘本中可插入一些较简单的身段与程式动作。

2、粤剧文化元素幼儿绘本的内容与类型

我们也应以生动有趣、直观明了的方式将元素组合搭配后再呈现给幼儿。而综合现有戏曲类绘本的基本情况及幼儿的身心发展特点，笔者设想了以下几类：

(1) 知识科普类绘本

粤剧蕴含丰富的文化知识。《粤剧大辞典》是一部详尽记录粤剧总体面貌的工具书，设有总述、粤剧的形成与发展、剧目、音乐、表演、舞台美术等11个分编，方便人们了解粤剧知识，但大量的文字不适合幼儿理解阅读。因此我们可以参考《粤剧大辞典》，挑选其中基础知识，如上述的角色妆容与脸谱等，运用绘本的形式，将文字变为有趣且色彩丰富的卡通形象、图片，并保留简要的文字，将其制作为粤剧知识启蒙读物，让幼儿初步了解舞台上的粤剧人物角色有哪些、人物服饰头饰的色彩搭配等。

(2) 故事类

幼儿喜爱故事这一文学形式，且能从中探索未知。因此绘本具备故事情节更能吸引幼儿，故事内容粤剧化，运用粤剧扮相的人物，选取养成不怕困难、爱家乡祖国等优良品质的主题，尽量避免情爱因素或复杂历史背景，故事形式可为人物、生活或神话等，或直接选用折子戏中较为简单有趣的选段情节进行叙述，例如《论文叙传奇》中自幼家境贫寒的“买菜仔”论文叙如何发奋读书。还可以把舞台搬进绘本，讲述粤剧演员的唱念打做，或人物与粤剧的点滴趣事。夸张且拟人化的主人公更能与

小读者拉近距离。《京剧猫·武松打虎》绘本中的京剧演员是可爱有趣的猫，在“武松打虎”的场景里，武松猫的拳头和棍子都没真正打到老虎猫，但它仍表现出挨打后很疼的样子，表明其入戏与逼真，也告诉读者“打”在京剧与生活里的区别。

（3）综合类

绘本除了介绍粤剧知识，或讲述粤剧化故事，两者还可以结合起来，在描绘粤剧化故事的同时，着重强调故事中人物的所属行当、造型打扮、镜面展示所做动作。同时以二维码或光盘形式插入此剧目部分童声唱段或动作的动态演示，让读者能初步感受粤剧的动作与声韵格律。此外，绘本还可以增设创作区域，如幼儿依据人物角色、服饰头饰等轮廓进行涂色创作、拼图等，让幼儿在了解粤剧的同时锻炼手部精细动作的能力。

3、粤剧文化元素幼儿绘本的形式

如今绘本形式多样，材质上主要有纸书、布书、塑料书、胶片书等，其中布、塑料的材质都较为柔软，纸板则较硬，而共同点是手抓后不易破损。功能上可分为立体书、折叠书、翻翻书、触摸书、挖空书、触摸发声书等，例如挖空书是在书页上做镂空处理，并与上下页产生新的视觉效果；翻翻书则是书内插图双层叠压，翻开上层图案显示出隐藏的。不同的材料与功能增强了绘本的趣味性、探索性。因此粤剧文化元素可通过多样的绘本形式展现给幼儿及成人读者。例如将带有粤剧妆容脸谱、服饰头饰和程式动作内容的绘本采用翻翻书形式展现，能表现演员妆前妆后的区别和某个动作的连续性；将服饰头饰元素以触摸书的形式展现，让幼儿接触真实的制作材料和形状；而触摸发声书，读者可点击某个行当角色聆听唱段。以上形式的绘本都能给予幼儿更多动手操作的机会，有效地促进幼儿视、听、触觉的发展，增强幼儿专注力、观察力，也让亲子共读更有趣味。

4、制作粤剧文化元素幼儿绘本的注意事项

粤剧是以粤语演唱的地方性戏曲剧种，而粤语与全国通用语普通话的发音、表达与书写都有较大区别，因此制作绘本时，可以将所表达的文字内容以粤语和普通话双语的方式呈现在图画中，方便非粤语语种地区的读者阅读理解。

其次，粤剧文化元素幼儿绘本的主要阅读对象为幼儿，其注意力集中时间短，因此绘本页数不应过多，一

般为 32 页。同时绘本大小也要依据幼儿阅读时手臂伸展的跨度和观察的范围进行制作。

第三，制作绘本时要注意潜在的安全问题，让幼儿身心健康发展。如绘本的纸张应有一定厚度，因较薄的纸易割伤幼儿稚嫩的皮肤；每页边缘采用圆角裁剪，防止尖锐的直角弄伤幼儿；触摸发声的绘本若使用纽扣式电池，要将电池仓固定好，防止幼儿误吞，同时检测好安全性能。

五、结语

粤剧作为传统艺术，我们要让其在这推陈出新的时代迸发出新活力。幼儿是传承发展粤剧的主要力量，首先要培养他们对粤剧的兴趣。粤剧文化元素幼儿绘本从幼儿的发展与需求出发，将深奥的粤剧知识化繁为简后输送给幼儿，幼儿也能在形式各异的绘本中了解粤剧知识从而锻炼感官与器官的能力，形成一种双向促进的关系。粤剧文化元素幼儿绘本因其直观生动有趣的内容与形式，也会对其他年龄层的读者产生极大吸引力，这无疑是粤剧传承发展值得尝试的创新途径。

基金项目：本文系 2020 年广东省大学生科技创新培育专项基金“攀登计划”项目的阶段性研究成果，项目名称：非遗传承视角下的粤剧文化元素在文创产品中的应用研究，项目编号：pdjh2020b0835

【参考文献】

- [1] 陈伙平. 心理敏感期是幼儿教育的关键时期[J]. 幼儿教育, 1997(12):4.
- [2] 杨月双, 周怡, 卢雪清. 传统粤剧服饰中的造型艺术[J]. 纺织科技进展, 2013(02):72-74.
- [3] 麦尚馨. 《粤剧大辞典》正式出版发行[J]. 南国红豆, 2009(01):14-15.
- [4] 杨林. 纸上的京剧谈熊亮绘本《京剧猫》的尝试与探索[J]. 中国戏剧, 2014(5):46-47.
- [5] 范一腾, 张康夫. 儿童绘本设计要素[J]. 设计, 2017(16):132-133.
- [6] 夏平, 马欢, 姚俊. 论儿童绘本的材质与形态[J]. 设计艺术研究, 2013(6):31-35,40.

【作者简介】

吕颖诗(2000—), 女, 广东鹤山人, 广东外语外贸大学南国商学院本科生, 主要研究方向: 学前教育。