

Magic Monkey

布鲁明顿的美猴王

本报特约记者 茜茜姆

布鲁明顿 (Bloomington)。8月30日，四街手工艺节，“布鲁明顿舞台” (Stages Bloomington) 的摊位旁，家长带着小朋友，好奇地打量着展台上手作的中国龙，可惜它只有个头，瞪着顽皮的黑绿相间的大眼睛，与小朋友们对望。9月20日，傍晚的国际荷花音乐节艺术节，这条中国龙长了长尾巴，舞龙的小朋友眉飞色舞，闹猛地横贯市中心，所到之处，闪光灯闪烁不停。9月26日，这条传说中的中国龙，神气地跃上了IVY Tech John Waldron 艺术中心会堂的舞台——《美猴王：中国传说话剧》 (Monkey Magic: Chinese Story Theatre) 隆重上演，三天满客。

“布布龙王”：布鲁明顿土产的中国龙

这条一个月以来，在布鲁明顿风光得意的中国龙并不是飘洋过海远道而来的，而是百分百的布鲁明顿“土产”：制作者是Stages Bloomington这个以青少年戏剧教育为宗旨的艺术团体。老师和孩子们用帆布和卡纸，加上剪刀和胶水，画上他们可以找到的中国汉字和图案，一条颇有风味的中国龙诞生了——它可是即将上演的《美猴王》中的点睛道具。可是名字呢？这可难坏了大家，参与演出的人们几乎没有去过中国，更别说孩子们了。

于是Stages Bloomington的执行董事、也是《美猴王》的出品人Gail Bray女士到印第安纳大学的汉语旗舰中心 (Chinese Flagship Center, Indiana University Bloomington) 请求指导，中心的Ania Peczkalska女士为慎重起见，邀请印第安纳大学民俗学和民间音乐系访问学者、华东师范大学中文系李明洁教授担任中国文化顾问，三人商议，就叫他“布布龙王”吧——用

布做的出生在布鲁明顿的小小龙王！

那么，布布龙王的舞台呢？也必须中国化。舞美师 Jeff Stone 搭了宝塔，砍了邻居家的竹子；服装师 Judy Downey 走朋友家去借中装，到二手市场去买旧旗袍，还动手为一些服装加上了中式的衣领；音响师Thomas Tiggelman从李教授推荐的《大闹天宫》、《西游记》和《三个和尚》等经典动画片和电视剧音乐及其中国京剧的配器中获得了大量创作灵感。于是，布鲁明顿土产的“布布龙王”终于有了一片几可乱真的“中国天地”。

《美猴王》：美国作家的经典中国儿童剧

Stages Bloomington 选择《美猴王：中国传说话剧》 (Monkey Magic: Chinese Story Theatre) 作为这个演出季的剧目绝非偶然。选择大家手笔是成功的保证，《美猴王》的剧作家Aurand Harris (奥兰德·哈里斯) 在美国颇具盛名，是第一位以儿童剧创作而获得美国国家艺术基金会创意写作奖的作家。作为中学老师的他热爱孩子，了解孩子，一生创作了五十多部儿童剧，全球演出超过三万场次。他的代表作 Androcles and the Lion (《安德鲁克利斯和狮子》) 按照他自己1994年被采访时的话说“每天全世界的幕布要为Androcles升起两次”！

Aurand Harris对中国抱有美好的感情，《美猴王》就是他特意来纪念华人融入美国社会而做。1988年，72岁的剧作家更是亲身指导了在上海儿童艺术剧院演出的Rags to Riches (《白手起家》)，这是第一部在中国大陆为中国儿童演出的西方儿童剧。

如何演绎这样一部经典的异域风情的作品？他们专门请李教授为孩子们上课辅导，分析孙悟空的性格，讲解后羿射日等民间传说的来龙去脉；还邀请复旦大学文物和博物馆系的崔璨同学介绍铜板儿、汉服等用于演出的道具和服装的式样；Ania Peczkalska女士解释了中美民俗文化中的容易误解的一些问题。

一场演出：一次欢乐的中国文化之旅

美国人对多元文化

上图：导演Ian和全体小演员

下图：排练期间的中国知识辅导 (出品人Gail Bray女士/中红衣坐者、李明洁教授/蓝衣立者、Ania Peczkalska女士/红衣立者)

怀有包容和好奇之心，对于古老而又现代的中国文化的兴趣日渐浓厚。三天演出不仅客满，更有观众因为没有买到票而在facebook上要求加演。

演出结束后，小演员们用“棒极了、太酷了、太好玩了”来表达他们的喜悦之心。在采访李明洁教授的时候，她回忆了孩子们提出的问题：“你无法想象孩子们有多么丰富的想象力、多么强烈的求知欲和多么融通的文化直觉！”她举了几个例子：“有孩子问，为什么美猴王喜欢吃桃子而不是香蕉呢？中国的龙为什么会吐水呢？中国有王子和公主的故事吗？”第一个问题崔璨同学从《西游记》写作的地域背景讲起，解释了中国文化的南北差异；第二个问题简直就是民俗学中的一个大学问，中西文化中符号化的龙所代表的善善恶恶、价值观完全不同；至于第三个问题更是和中国的宫廷制度以及民间文学的类型化大有关系。

客观地讲，尽管是大家手笔，《美猴王》恐怕也只是Aurand Harris对“异邦的想象”，比如这出戏中的《丢失的拖鞋》就明显是格林童话中《水晶鞋》的翻版。虽然美猴王担任仙女的角色多少有点滑稽，但不妨碍其中传达的共同的美好感情和坚定向往。这些在美国土

生土长的孩子，通过这场演出，也和他们的父母亲友和观众们一起，发现了问题，开阔了眼界，了解了遥远东方的不同的精神世界。有的孩子甚至在听了后羿射日的故事后说，“原来中国人是这样讲的，可是舞台上不能演出那么复杂，所以我们在《公鸡唤日》中只能演出两个太阳”。这种理解、接纳与变通的品质，在今天这个多元的世界是多么可贵的。

文化的交流永远是润物无声的，优美温柔的，但也一定是强大无比的。相信这个初秋，与《美猴王》在一起的中国的美好记忆，会像是一次欢乐的中国文化之旅，将长远地留存在孩子们和所有参与者的心中。

“布布龙王”舞龙队在布鲁明顿国际荷花音乐节游行中

出品人Gail Bray的话

1, Stages Bloomington (布鲁明顿舞台) 创立了多少年了？你们以往表演过哪些戏剧？

Stages Bloomington 为孩子们表演戏剧已经有九年的历史了。以前表演过Seussical《苏式狂想曲》、Thoroughly Modern Millie《非常摩登的蜜莉姑娘》、Godspell《福音》和Schoolhouse Rock Live!《校园的摇滚秀》。

2, 为什么你们今年选择了一个中国戏剧？

我们选择一个中国戏剧，是因为我们想要给我们的参与者和观众一个意义丰富的、有趣的，但是又是全新的戏剧。我们被中国的音乐和精彩形象所激动，比如说，美猴王、两个吵架的太阳、一条龙和友好的鬼，等等。

3, 为什么你选择了Aurand Harris (奥兰德·哈里斯) 写的戏剧？

这个戏剧的作家，Aurand Harris (奥兰德·哈里斯)，写过许多儿童剧，他的戏剧在五十年时间里，在全球数以千计的演出中受到热烈的欢迎。《美猴王》这出戏的全球首演是在夏威夷大学，当时是为了庆祝首位华人来到这个岛两百周年。

导演Ian Martin的话

1, 在这个戏剧中，你用什么手段来表达中国形象 (特别是服装、音乐和布景方面的考虑)？

为了表现中国，我们首先做了一座 (小) 山，还搭了一座塔。我们的布景师 Jeff Stone 还从邻居的院子里砍了一些竹子，把它们做成背景。我们的服装师 Judy Downey 花了很多时间找到中装。因为我们的预算有限，所以我们需要有创造力。

我认为服装、布景和音乐肯定都是表达中国文化的关键，而且我认为我们越早让小朋友 (演员) 看见这些东西越重要，它们能帮助演员更了解这个戏剧。在我当演员的经验中，我一般都是在正式演出一个星期以内，才会看见这些东西。所以我和其他设计者合作尽早完成这些设计，这样，我们的演员就能更早地入戏。

2, 你帮小朋友准备这个戏剧的时候，你碰到了什么问题？你是怎么解决这些问题的？

这个戏剧本身是一个杰作。每一个小朋友基本上要演几个角色，所以我们面临塑造不同角色的挑战。我们如何来定义不同的角色？一个小演员怎么能先当公主然后当渔妇？这当然是挑战，但是也很好玩，这样我们就能够探索我们的极限，给我们身体和声音不同的意义。

3, 你如何评价孩子们的表演？

当导演的时候，记住演员的想法是很重要的。我自己就是一个演员，我想力求帮学生们找到自己的回答，我不想告诉他们具体怎么做。我的困难就是找到表演者和教育者之间的平衡。我从来都是一个处理导向的人，不是一个产品导向的人，所以我们的评价是从我们演员的第一次排练开始，一直到现在的进步。

小演员们的话

Emma Trent: 通过演戏剧来学习中国文化是一个棒极了的经历。Zoe Berensztein: 探索在演出中出现的中国音乐是这么有意思。太好了！

Erelyn Layden: 我遇到了很多酷极了的有影响的人，也特别喜欢了解中国和她的一切。我真的热爱美猴王。

Sage Sherfick: 这个剧组太棒了。我学习了这么多中国文化。这真是一个意想不到的机会。

Riley Paulin: 做鬼实在太好玩了。

Koyana Enright: 参加这个演出是太好的经历。

Payton Gross: 我从周三才参与。学习这个剧本和中间的这些故事都是一个有趣的记忆。

(采访并翻译: Ania Peczkalska女士, 照片由 Stages Bloomington提供。)

《美猴王》之《神奇的水壶》

越華超市

VIET HUA FOOD MARKET

印州最大亚洲超市 · 货品齐全 · 一站式购物

新鲜蔬菜 保质 · 保鲜

宽敞明亮 四万平方尺

物美价廉

VIET HUA FOOD MARKET

Live Seafood
Meat
Produce
Much more

烤鸭 · 烧腊
周五中午至周日

中国
越南
泰国
日本
亚洲各国

6336 E 82nd St,
Indianapolis, IN 46250

七天营业
Open: 10 am - 9 pm
7 days a week