

从“武打”到“剧情”(上)

中国戏曲何以打动世界观众?

2015年9月，中国京剧艺术家张火丁携传统经典戏剧《白蛇传》、《锁麟囊》在美国纽约林肯中心演出。图为《白蛇传》片段预演。
中新社记者 阮煜琳 摄

中新社北京9月12日电 题：从“武打”到“剧情”，中国戏曲何以打动世界观众？

作者 王永恩 中国传媒大学教授

从《三岔口》《大闹天宫》《夜奔》等经典折子戏，到全本的《白蛇传》和《锁麟囊》，中国戏曲在海外经历了从武戏折子戏唱绝对主角到越来越多全本戏登台的转变，受到越来越多国家观众的欢迎。从“武打”到“剧情”，中国戏曲何以打动世界观众？风起于青萍之末，这些变化或意味着中国戏曲的海外演出已走到一个新阶段。

剧目：从武戏折子到全本演绎

中国戏曲走出国

门到海外演出的历史并不短，更不乏成功作品。回顾历史，到海外演什么剧目，曾是一个在很长的时间里困扰演出者的问题。面对海外观众，我们常有一种比较固执的观念，认为海外观众对于中国戏曲的情感表达方式是陌生的，不大可能理解剧情复杂的戏曲作品，因此肯定没有耐心细细聆听和品味大段唱段。

在这种观念影响下，戏曲界在剧目上一度尽量选择武戏和折子戏，它们通常有着打打精彩、剧情简单、对白和唱段少的特点，这样就可以最大限度避免外国人看不懂中国戏的尴尬，故而《三岔口》《大闹天宫》《夜奔》《

秋江》等折子戏便成为海外演出的首选剧目。这种思路不能说没有道理，但长此以往，难免会给中国戏曲打上简单化、符号化和杂耍化的标签，无法完整反映戏曲本身的辉煌成就。

近十余年来，走向海外的中国戏曲在剧目上发生明显变化，越来越多全本戏在各个国家和地区演出，对外国人能否看懂中国戏的担忧显著减弱。

2015年9月，中国著名京剧演员张火丁在纽约林肯艺术中心上演了两出全本京剧《白蛇传》和《锁麟囊》。《白蛇传》是一部充满浪漫主义色彩的神话作品，是对坚贞爱情的歌颂；《锁麟囊》讲述的则是一个扶危济困、知恩报德的故事，是对中国传统美德的褒扬。这两出戏剧情曲折复杂，都是“文戏”，仅《白蛇传》中有一些打打场面。

虽然两部戏表现的是纯粹的中国文化，但所表达的对真善美的追求、对美好人性的张扬，跨越文化、地理、政治的界限得到了观众的普遍共鸣，演出的成功从某种意义上进一步打破了海外对中国戏曲的刻板印象。

由苏州昆剧院演出的青春版《牡丹亭》，自2006年首次到美国西海岸巡演始，已成为近年来海外演出最成功的戏曲作品之一。著名作家白先勇将其推向海外时，始终坚持“正宗、正统、正派”的原则，不过度迎合观众，他认为这样的经典才是厚重、有价值的。

国家京剧院的《杨门女将》《霸王别姬》、北京京剧院的《杨门女将》《白蛇传》《霸王别姬》《贵妃醉酒》、四川省川剧院的《红梅记》、苏州昆剧院的《长生殿》《浮生六记》、江苏昆剧院的《1699·桃花扇》、北方昆曲剧院的《烂柯山》《窦娥冤》、

上海昆剧院的《临川四梦》等均全本戏的形式在海外演出，这些作品在域外的舞台上从容讲述一个个中国故事，将中国人的精神世界、喜怒哀乐一一呈现出来，反映出一种沉稳大气的文化表达，并不担心观众能不能看懂，因为他们坚信人类的价值判断是相通的，戏中的情感描写更拉近了海外观众与中国传统戏曲的距离。

表演：从形式之美到精神之韵

戏曲是个性独特的艺术形式，集唱念做打于一身。中国戏曲走出国门到海外去演出，在异质文化中占有一席之地，并不是件容易的事。中国戏曲正通过彰显自身的美来吸引观众、征

2013年9月，全国戏曲小梅花奖金奖得主张可为在美国休斯敦为当地民众表演京剧《贵妃醉酒》唱段。中新社记者 王欢 摄