

中国戏曲的跨文化传播

林一 马萱 主编

本书首次对中国戏曲自起源以来在全球范围内的传播概况进行系统的梳理，分别介绍了各个不同时期、在不同国家和地区的传播情况。

中国传媒大学出版社

中国戏曲的跨文化传播

林一 马萱 主编

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲的跨文化传播 / 林一, 马萱主编. — 北京: 中国传媒大学出版社, 2009.6

(民俗·文化·传播丛书)

ISBN 978-7-81127-475-2

I. 中... II. ①林...②马... III. 戏曲-传播-研究-中国 IV. J82

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第096159号

中国戏曲的跨文化传播

主 编: 林 一 马 萱

责任编辑: 冬 妮 雁 来

封面设计: 创意源文化艺术

责任印制: 范明懿

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编: 100024

电 话: 86-10-65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 850 × 1168mm 1/32

印 张: 5

版 次: 2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

ISBN 978-7-81127-475-2/J · 475 定价: 25.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

序

中国戏曲不仅是中国文化百花园中的一枝奇葩,更是属于全人类的文化财富。为了与世界共享这笔财富,中国戏曲人一直不懈努力,将中国戏曲传往海外。中国戏曲最早在国外演出的时间大概是明朝,从那时算起,中国戏曲在海外流传已有几百年了。几百年来,中国戏曲人历经艰辛、顽强拼搏,造就了中国戏曲位列世界三大戏剧体系的崇高地位。这是一段辉煌的历史,中国戏曲从不为人知到大放异彩,我们需要从中总结成功的经验;这是一段悲壮的历史,中国戏曲经历过的惨淡境况警醒我们不能忘记曾经的教训;这是一段令人骄傲的历史,中国戏曲承载着神圣的东方文化,越来越让世界仰慕。将中国戏曲的辉煌延续下去,使中国戏曲在世界舞台上永远保持勃勃生机,这是中国戏曲人无可推卸的责任,也是所有中国人共同的责任。

这本《中国戏曲的跨文化传播》正是在这样的目的下编写完成的。本书首次对中国戏曲自起源以来在全球范围内的传播概况进行系统梳理,分别介绍了在各个不同时期、不同地区中国戏曲的传播情况。

全书分为五章。前四章按时间顺序编写,以中国戏曲对外传播的早期、20世纪上半叶、新中国成立后和改革开放至今四个时期为时间段,梳理了中国戏曲海外传播的历史脉络,总结了各个阶段中国戏曲对外传播的特点。在第五章中,编者分析了中国戏曲对外传播面临的机遇、挑战和未来的趋势。

关于中国戏曲的跨文化传播,本书不仅收录了中外戏曲剧团的演出经历,还包括各时期国外学者对中国戏曲的研究以及中国戏曲剧本在海外的流传状况。中国戏曲文献作为中国戏曲的案头传播,在传播中国戏曲方面发挥着重要作用,是中国戏曲传播的重要组成部分,因此编者也将其收录于书中。

本书面向所有喜爱戏曲、热心戏曲发展的读者,更希望能为从事戏曲对外传播研究与实践的人士提供有价值的帮助。

这本《中国戏曲的跨文化传播》是全国艺术科学“十一五”规划课题“中国传统艺术的全球传播战略研究”中期成果之一。该项目的前期研究主要以文献调研的方法为主,通过文献研究,实现了对已有宝贵素材和资源的整合与科学管理、检索调用,同时培养了参加这一环节研究工作的青年教师和学生的文献调研能力,不仅有助于专业教学,更重要的是有利于整个社会的资源共享。全书由课题负责人林一教授负责主体结构的设计以及各个章节的内容确定,并通过与各编写成员的反复迭代和细致修改,确立行文的逻辑性和一致性,并对全书进行修改定稿;课题组主要成

员之一马萱老师负责对学生进行文献调研的具体指导和统筹,并执笔编写第五章;学生马欢负责全书的串写并参与第五章的编写,学生马丽、左翔、林沛、贺俊浩共同完成第一、二、三、四章的文献调研和编写,本科生信滢同学参与了本书的文字校对工作。由于可利用的资源有限,加之成书仓促,书中必有不妥之处,望读者不吝指正。

特别声明:凡书中涉及的资料来源标注不明确或不准确之处,请相关人士按以下方式与我们联系:

中国戏曲学院国际文化交流中心

联系人:杨思雯老师

电话:63339648

电子邮箱:yangsiwen0314@yahoo.cn

编者

2009年5月5日

CONTENTS

目录

第一章 中国戏曲的起源与早期海外传播 /1

第一节 中国戏曲的起源与海外传播历程 /1

第二节 中国戏曲的早期海外传播 /5

本章参考文献 /21

第二章 20 世纪上半叶的戏曲传播 /23

第一节 20 世纪上半叶戏曲在欧洲的传播 /24

第二节 20 世纪上半叶戏曲在日本的传播 /26

第三节 20 世纪上半叶戏曲在澳洲的传播 /31

第四节 20 世纪上半叶戏曲在美国的传播 /32

第五节 20 世纪以来戏曲海外传播的文化大使 /44

本章参考文献 /66

第三章 新中国成立后至 60 年代中期中国戏曲的传播 /67

第一节 新中国成立后至 60 年代中期戏曲传播背景及概况 /68

第二节 新中国成立后至 60 年代中期戏曲在亚洲的传播 /70

第三节 新中国成立后至 60 年代中期戏曲在欧洲的传播 /81

第四节 新中国成立后至 60 年代中期戏曲在美洲的传播 /85

第五节 “文化大革命”时期的戏曲传播 /87

本章参考文献 /89

第四章 改革开放以来中国戏曲的海外传播 /91

第一节 改革开放以来戏曲在美国的传播 /91

第二节 改革开放以来戏曲在欧洲的传播 /98

第三节 改革开放以来戏曲在亚洲的传播 /107

第四节 中国戏曲各时期海外传播综合评述 /112

本章参考文献 /126

第五章 中国戏曲海外传播的趋势 /127

第一节 中国戏曲海外传播面临的机遇 /127

第二节 中国戏曲海外传播面临的挑战 /130

第三节 中国戏曲海外传播的趋势 /134

本章参考文献 /148

第一章

中国戏曲的起源与 早期海外传播

第一节 中国戏曲的起源与 海外传播历程

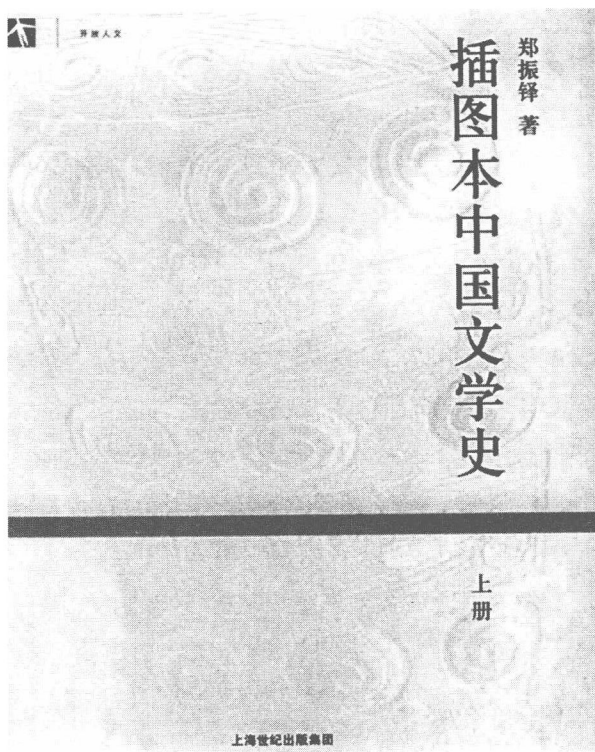
中国戏曲的起源历来众说纷纭。周贻白在《中国戏曲史长编》中认为,中国戏曲起源于原始社会歌舞,经过了先秦、汉、唐时期的发展,至宋金时期形成比较完整的戏剧形式。中国戏曲是由民间歌舞、滑稽戏、说唱艺术等多种艺术形式综合形成的。这是现在戏曲界影响最大、最受认同的说法。据《吕氏春秋》记载,原始社会的人们用乐舞来表达对宇宙万物的敬仰。这种乐舞包含了诗、歌、舞的形式,是一种原始的综合性艺术形式。这是戏曲起源的“古乐舞说”。除此之外,还有娱神说、娱人说、傀儡说、词变

说、综合说等等。

关于戏曲起源还有一种“外来说”，即中国戏曲的形成受到了印度梵剧的影响。梵剧是印度古老的戏剧形式。公元4世纪至5世纪是印度梵剧最为辉煌的时期，但是公元10世纪以后，印度梵剧逐渐衰落了。支持戏曲起源“外来说”的学者并不多，但此说却得到近现代两位大学者的支持，一位是许地山，另一位是郑振铎。许地山从中国与印度之间的交通、交往入手，推断中国古代受到印度文化影响。许地山在其《梵剧体例及其在汉剧上底点点滴滴》中说：“印度戏剧理论底发展也和中国一样是与诗歌并行的。印度诗学在美感上与词曲没有什么分别，戏剧只是诗的感情从音乐与动作表演出来底。是故好词并不是从诗底领域分封出来，乃是与诗的格律一致。梵剧与诗不同的地方，就是诗只以悦耳悦情，剧兼能悦目赏心。……最完全的戏剧，在文心当有五步底发展，即所谓理论上五分情节是：第一步是起首，作者在这一步上当提出一个理想中要达到底愿望，然后依着这愿望上去布置第二步底努力。既有了保存第一步愿望底努力，然后表出成功底可能，这就是第三步，作者在这步中当注意表出怎样达到成功底地步和显示等等难免的障碍。第四步是必胜的成功，上一步所显示底困难，当在这步胜过它们。第五步便是所收底效果。因为文心上有了五步情节，故在文体上也当有五步与起首相应底名为种子，剧中文词当从这步发展以后要演出来底事情。第二步与前愿望相应底点滴，作者于此应用幻境或玄想，如做梦或寓言之类，来表出剧情落在一种似断似续的境地中，好像点滴的油在水面流行一样。其余与第三、四、五步相应底为陪衬，意外，与团圆，名义自明，毋庸细说。”他认为中国的戏剧与梵剧有相通之处，并

用元杂剧中《杀狗劝夫》、《张天师》例证“许多戏剧都可以纳入这个范畴”(郑振铎,1981)。他比较了印度梵剧与中国戏曲的异同,从印度的“团圆主义”和中国的“全忠全孝”、体裁内容和剧情发展等方面进行论述,认为梵剧与中国戏曲的演出形式和脚色称谓有相似之处。梵剧包含了歌、舞、乐的元素,演出时常常插入宾白之间。其中一部名为《歌王》的梵剧,与中国剧的体裁相似,舞中用各种音调、雅语,歌唱时用乐器伴奏。登台的演员全是男性,女性角色也由男演员扮演。

郑振铎在《插图本中国文学史》第四十章“戏文的起来”中阐述了梵剧“输入说”。他以玄奘大师在印度留学时听人演奏《秦王破阵乐》一事证明:“中国传了音乐、歌舞到印度去,便也会由印度输了戏曲、音乐到中国来。”(刘荫柏,2001)天台山国清寺发现的印度戏剧家迦梨陀婆《沙恭达罗》的梵文写本成为郑振铎“输入说”的又一例证。由于天台山离戏文发源地浙江温州较近,可以推断中国戏曲的发源受到了印度梵剧的影响。郑振铎比较了印度梵剧与传奇、戏文的体裁或组织,发现梵剧的组织形式由歌曲、说白及科段三元素构成,剧中男主角、侍者,剧开场时的一段“前文”,剧后的“尾诗”,剧中语言使用的典语和土白语等,均和传奇、戏文近同。他还例举了《南西厢记》、《四异记》、《琵琶记》、《杀狗记》、《张协状元》等传奇、戏文来“证明中国戏曲自印度输来的话是可靠的”。(刘荫柏,2001)然而,不管中国戏曲受到了来自于哪种艺术形式的影响,它的起源和发展都是以自身为基础的。正如刘荫柏所说:“外来的东西只能是流而决不是源头。”

郑振铎《插图本中国文学史》封面

关于中国戏曲在海外的传播历史，文献中有不同记载，有文献认为皮影戏从南宋起至清代，陆续传播到南亚诸岛以及埃及、波斯、土耳其、法国、英国、德国等国，成为中国最早走向国门的戏曲艺术；另有文献记载，潮剧，这一潮人文化的重要生命载体，17世纪下半叶就随潮汕移民开始向海外流播。当时它在暹罗（今泰国）大城的街头及皇宫演出，被认为是迄今为止中国戏曲在海外传播的最早记录。1919年，梅兰芳率剧团赴日本演出，开启了京剧

艺术海外传播的历程。新中国成立至今,特别是改革开放以来,中国戏曲艺术在异国的传播与交流日趋频繁。

第二节 中国戏曲的早期海外传播

在近代以前,中国戏曲并没有大规模对外传播的可能性。中国戏曲真正意义上的对外传播是从近代开始的。20世纪以前,由于受到各种条件的制约,中国戏曲的对外传播还没有形成一定规模,只有一些比较著名的戏曲文本和剧种,如潮剧、粤剧、琼剧、福建戏曲如歌仔戏(芗剧)、高甲戏、莆仙戏、闽剧、梨园戏、闽西汉剧等被传播到了海外。

一、文本传播

1. 元杂剧

元杂剧是最早传播到海外的中国古典文学。现今可考的最早传播到海外的有《窦娥冤》和《赵氏孤儿》。18世纪,法国传教士约瑟夫·普雷马雷把中国元杂剧《赵氏孤儿》译成法文。由于这部《赵氏孤儿》产生影响较大,后来欧洲又出现了改编自约瑟夫法文版《赵氏孤儿》的英文、法文、意大利文和德文的版本,其中就包括伏尔泰的《中国孤儿》。1821年,英国外交官司汤顿翻译的清朝图理琛《异域录》中收录了《窦娥冤》的剧情概要。19世纪上半叶,先后又有好几部中国元杂剧被翻译流传到欧洲,如《老生儿》、《汉宫秋》、《灰阑记》等等。这些文本的传播成为西方学者了解中国文化和文学的开始,是中西方文学交流史上重要的一笔。

2. 明代孤本

明代有一部分中国戏曲文本传播到了海外,这些文本中有一些已经成为孤本。这些孤本包括:南戏《水浒传》,万历庚寅十八年南京世德堂刊本,现藏于日本东京私立御茶水图书馆;《伍伦全备记》序文,藏于韩国汉城大学奎章阁;沈龄的杂剧《四节记》,全名为《新刊耀目冠场擢奇风月锦囊正杂两科全集》,嘉靖癸丑三十二年书林詹氏进贤堂重刊本,原藏于西班牙马德里西北42公里埃斯柯丽亚的圣罗伦佐王家图书馆;王衡的杂剧《没奈何》,一名《葫芦先生》,全本,载于日本内阁文库所藏《明人杂剧三种》中;叶宪祖的杂剧《琴心雅调》,上下卷,共两本八折,今藏日本内阁文库,讲述的是司马相如和卓文君的爱情故事;叶宪祖的杂剧《渭塘梦》,一本四折,今藏日本内阁文库。至此,中国戏曲流传海外的孤本就齐全了。

3. 清代李渔作品

李渔的剧本很早就传入西方了。1927年,郑振铎在巴黎国立图书馆发现了国内未见的《十二楼》最早的刻本《觉世名言第一种》(封面上题为《醒世恒言十二楼》),此书约刻于顺治末至康熙初之间。《十二楼》是李渔的白话短篇小说集,由以十二座楼命名的十二篇故事汇编而成。1957年,文学史家柳存仁在英国读书时,也曾在伦敦大英博物馆见到1851年4月3日入藏的中国雕印的汉籍《十二楼》,外观为“小型本,封面黄纸,双行题:今古奇观续编十二楼……其实照卷内书题,这书名的全称该是:觉世名言第一种,一名十二楼。”(羽离子,2001)欧洲的旧藏,大概是清代来华的传教士或外交官带回的。从1951年美国的 *Achieves of the Chinese*

Art Society of America (《美国的华夏艺术学会档案》)上发表的一篇署名为K'ai-ming Ch'iu(裘开明),名为*Mustard Seed Garden Painting Manual: Early Editions in American Collection* (《芥子园画传:美国收藏库中的早期诸版本》)的报告可知,美国也藏有一些李渔著作的中文本。

李渔作品最早被译成西文的是小说集《十二楼》中以不同的楼名为题的短篇,被译成拉丁文的是剧本《奈何天》(*Ineluctabile Fatum*)、《慎鸾交》(*Cavens Maritali Conjugio*)和《风筝误》(*Perflatis Cytharæ Aberratio*),现藏于欧洲各大图书馆中。1982年,在莫斯科出版了题名为《失而复得的珍品——19世纪中国小说》,这是现代苏联汉学家沃斯克列先斯基依据1947年亚东图书馆印行的版本翻译的《十二楼》的全部12个故事。

另外还有一些于明清时期发现的早期流传于海外的戏曲文本,大多用闽南方言写成。它们是:

(1)收藏于英国牛津大学图书馆,福建建阳新安堂于明嘉靖丙寅(公元1566年)出版的《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记戏文》。这一刊本收录了《荔镜记》戏文,其上栏还收录了《陈彦臣》全戏的曲词和《新增勾栏》以陈三为主人公的折戏;又收录了元《西厢记》的全部北曲曲词。此刊本的同一版本,也收藏在日本天理大学图书馆。

(2)收藏于英国剑桥大学图书馆,福建瀚海书林于明万历甲辰(1604年)出版的《新刻增补戏队锦曲大全满天春二卷》。

(3)收藏于德国萨克森州立图书馆,福建瀚海书林景宸和霞漳洪氏于明万历年间出版的《精选时尚新锦曲摘队一卷》(又称《钰妍丽锦》)和《新刊弦管时尚摘要集三卷》(又称《百花赛锦》)。

(4) 早年流传海外,后为日本学者所收藏,书林人文居于清顺治辛卯(1651年)仲秋梓行的《新刊时兴泉潮雅调陈伯卿荔枝记大全》。

(5) 早年流传海外,后为英国牛津大学龙彼得教授提供给台湾吴守礼教授校理的清乾隆十七年镌《同窗琴书记》(梁山伯全部)。

以上各种,除了《新增勾栏》、《西厢记》之外,全部是用闽南方言书写刊刻而成的(郑国权,《泉州戏曲远播海外》)。

二、剧种传播

中国戏曲在国外演出的历史可追溯至明朝。清康熙年间,福建戏班曾到泰国,并受邀到皇宫为法国国王路易十四派往泰国的大使演出。从1589年至1791年之间,也曾有中国移民在马尼拉、爪哇、雅加达等地演出闽南一带的戏曲。大约是从19世纪下半叶开始,跟随着出洋华工的足迹,中国戏曲剧团走向欧美。1860年曾有中国戏曲剧团到巴黎为拿破仑三世演出,归国时途经旧金山。由于受淘金热潮的影响,当时有相当多的华工在美国西部务工,中国戏曲剧团的到来和演出在华工中引起了强烈的反响。

剧种的早期传播多集中在沿海地区,如广东、福建等地,主要原因有以下几个:首先,沿海地区交通便利,为戏曲的传播提供了条件;其次,沿海地区经济发达,劳动力充足。由于东南亚的大规模开发,很多劳动力被掳往东南亚,其中也有不少戏曲演员。这些演员成为海外剧团形成的要因。为了满足当地华工对乡音的渴求,戏曲演出逐渐繁荣起来。

1. 潮剧的早期海外传播

17世纪下半叶潮剧随潮汕移民开始向海外流播。泰国是潮剧海外演出最早、最兴盛的国度，也是潮剧的第二故乡。进入19世纪中期以后，潮汕连续出现大规模移民浪潮，潮剧便跟随着潮汕移民的足迹，由职业戏班和民间艺人带至南洋，在当地潮人群体中产生广泛、持久的社会反响。到了20世纪30年代，南洋一带还曾出现数十个潮剧班社同时在各家戏院日夜鸣锣竞技的情况，尤其是在潮人相对集中的泰国、新加坡等地。在这期间两地更是分别出现长约10年的潮剧演出鼎盛时期。除了亚洲地区，法国、澳大利亚、美国等地也有不少潮剧业余表演团体，他们在促进潮剧传播上也发挥了重要作用。

潮剧根植于民间，因其“内容的通俗化、形式的大众化、流传的俗行化”（潮汕民俗网），一直深受海外潮人的喜爱。流传到海外后，除了专业剧团的演出，民间的业余演唱也开展得如火如荼。这为潮剧在海外的传播打下了坚实的群众基础。