

中国戏曲走出去不妨借鉴音乐剧

陈淑杰

在美国齐淑芳京剧团主办的美国第11届中国京剧艺术节上,美国京剧女演员阿普里尔·奥伯特(右)在英文版《拾玉镯》中扮演刘媒婆。齐淑芳在美国致力传播和发扬京剧艺术已近20年,将《杨门女将》成功打入纽约百老汇。

如何使优秀的中国传统戏曲迈出国门并为外国观众所欣赏,是一个需要仔细探讨的课题。中国戏曲虽然与西方音乐剧产生发展于不同地域、不同文化背景之下,但两者都是集剧情、音乐、演唱、舞蹈等多元于一体的综合舞台表演艺术形式。在此,笔者拟透过音乐剧的发展,为中国戏曲的世界性发展寻找可资借鉴的途径。

改编:重视名著效应

改编自文学名著或广为人知的历史人物和事件的音乐剧往往更具感染力、更易取得成功。《音乐之声》、《奥克利弗》及《悲惨世界》等剧目从伦敦、纽约到世界,从舞台到银幕,魅力四射。如1960年根据狄更斯小说《雾都孤儿》改编的音乐剧《奥克利弗》在伦敦首演成功,1963年进入百老汇舞台,获得两项托尼奖;根据经典小说《悲惨世界》改编的同名音乐剧,在世界范围内获得50多个重要国际奖项。

中国戏曲音乐与西方古典音乐、歌剧及音乐剧存在着巨大差异,要想让几百年来的习惯欣赏欧洲歌剧及音乐剧的西方观众接受并喜爱中国戏曲,实不是一朝一夕之事。京剧、昆曲、粤剧等中国戏曲音乐有着悠久的历史,如何加入流行元素使其更容易被大众接受,值得专业人士进一步研

究。改编或重排名著能起到事半功倍的作用。而且,传承与创新也是古老艺术与现代审美的结合。2004年起,由白先勇等将现代戏剧家汤显祖的昆曲《牡丹亭》重排为青春版《牡丹亭》,在中国内地及港台地区、欧亚、美洲连演160多场,几乎场场爆满,无疑是昆曲史上的一次奇迹。如今白先勇重排昆曲《玉簪记》,再次掀起昆曲传播热潮。由

此可见,名著效应不失为戏曲推广的一条捷径。

语言:本土化、精加工

语言本土化,剧本精益求精,是音乐剧全球推广的关键。音乐剧《悲惨世界》最早于1980年巴黎演出的法语版本。为将其搬上老百老汇舞台,著名制作人卡麦隆·麦金托什将剧本翻译成英文后又邀请诗人对歌词加工润色,成为

经典英语版本。自1985年在伦敦首演、1987年登上百老汇舞台以来,该剧已在30多个国家200多个城市用21种语言演出54种版本。2002年,该剧曾赴上海大剧院演出22场。

《妈妈咪呀!》自1999年在伦敦首演以来,全球已有超过3000万人观看过该剧,票房突破20亿美元。根据市场需求,该剧共推出包括伦敦版、百老汇版、德国版、日本版、北美版、中文版、国际巡演版、美国巡演版、拉斯维加斯版等10多个全球制作版本。这是一个将优秀音乐创作、编剧和导演完美结合的成功制作。2007年,该剧在上海大剧院成功演出32场。去年,《妈妈咪呀!》中文版在北京、上海等地连演上百场,是该剧又一次成功的本土化运营。

中国戏曲走出去,同样需要克服语言障碍。2008年,广东湛江粤剧团在美国旧金山大明星剧院演出,获得粤剧迷的追捧,但难以吸引不懂广东话的观众,语言障碍应是重要原因。要使丰富的中国戏曲走出国门,语言理解是基础。我国的传统戏曲不乏精美的词句,特别是昆曲、京剧、粤剧的众多名剧都有着经典唱词,不妨效仿音乐剧的制作方式,邀请翻译大家将中文翻译成外语,再请该语种的著名诗人对唱词进行修饰加工,将之提升到与

中文同样精美的程度,使外国观众能像中国观众一样深切领悟剧情及唱词的美韵,体会中国戏曲的真正魅力。

运作:探索国际市场规律

在美国,音乐剧已成为一种运行良好的产业模式。除了在剧情、歌唱、舞蹈、表演等各方面大胆革新和本土化,音乐剧的运作方式也符合美国演出市场规律和操作规范。中国戏曲走出去,必须找到合适的市场营销方式和有经验的演出代理,按照国外演出市场运作方式进行科学推广。

借助当地华人艺术团,并通过给予适当经济资助和专家辅导等形式推广中国戏曲不失为一个较有现实意义的途径。以美国为例,活跃于旧金山湾区的华人艺术团为数不少,借助他们的力量和渠道,在学校或社区举办讲座、示范演出,同时派发关于戏曲故事、音乐等印刷或数字材料,能将中国戏曲传播到美国大众中去,培养中国戏曲爱好者。

对于部分中国戏曲的内容、表演及唱腔,即使中国观众也未必能做到十分熟悉,现有演员和观众的老龄化更是不容忽视的客观现实。通过在大学、研究所举办讲座和演出,利用互联网的快捷、便利和普及性培养观众也是推广中国戏曲的重要途径。

动态扫描

荷兰作家摘得瑞典“童话外婆”奖

本报讯 日前,国际儿童文学大奖——瑞典阿斯特丽德·林德格伦文学纪念奖在瑞典已故女作家林德格伦的故乡维默比揭晓,荷兰作家许斯·库耶尔荣获该奖,并得到瑞典文化大臣耶路特特的热烈祝贺。

库耶尔生于1942年,1975年发表其儿童文学处女作,迄今已出版30多部作品,代表作包括《关于一切》、《弗洛里安·克诺尔》和以女孩珀莱克为主人公的系列丛书。库耶尔的作品《永远在一起》于2006年被翻译成中文。纪念奖评委会主席拉里·伦珀特在新闻发布会上称赞他的作品描绘了当代社会的种种问题以及关于人生的宏大命题,把严肃、尖锐的现实同温暖、精巧的幽默和梦幻般的想象相结合,其简洁、清晰、精准的文风蕴含着深刻的哲学眼光与优美的诗意表达。库耶尔对评委会的认可表示感谢,他称赞这是“加强荷兰及全世界儿童文学地位”的希望。

林德格伦是瑞典当代最著名的儿童文学作家,1907年生于瑞典东南部维默比地区的一个农民家庭,2002年去世,一生致力于儿童文学创作,共发表了87部作品,并被译成包括中文在内的80余种语言在全世界发行,不少作品还被改编成电影、电视剧和音乐剧,是深受瑞典乃至世界各地儿童喜爱的“童话外婆”。林德格伦一生除了为儿童创作,也非常关注儿童的权益,她把儿童看做是世界未来的希望,赢得了世人的尊重。

为纪念这位杰出的女性作家,同时为提高世界范围内儿童和青少年对文学的兴趣,提升全球对儿童权利的关注,在林德格伦逝世后不久,瑞典政府于2002年3月7日宣布设立以她的名字命名的“阿斯特丽德·林德格伦文学纪念奖”,奖金总额为500万瑞典克朗,是世界上迄今为止为奖励最高的儿童文学大奖。(浦正东 孙洁)

泰国邀外国使团考察大城

本报讯 3月23日至24日,泰国文化部邀请驻泰使节及泰国外交部、自然与文化环境保护部官员等赴大城考察。泰国文化部部长素占蒙、大城府副尹等专程前往陪同参观并设宴招待宾客。

考虑到受国际社会瞩目并被列为世界文化遗产的泰国文化遗产的保护和可持续发展的必要性,泰国文化部每年都会组织“外交使团世界文化遗产之旅”。本次活动中,泰国文化部精心筹划安排,为来宾讲解大城

历史及文化、考古及相关知识。在参观大城国家博物馆时,还邀请了曼谷国家博物馆专家用英文为参访外交使团讲解。外交使团参观了大城世界文化遗产、博物馆等地,并对2011年洪灾中受损遗址进行了现场考察。外交官对遗址灾后的修复和维护十分关切,并表示将以不同方式向泰方提供援助和支持。

自2008年起,该活动已成功组织了5次。今年,共有来自24个国家的大使和高级外交官应邀参访。(陈淑杰)

日本举办首届连环画剧比赛

本报讯 (驻日本特约记者哈斯巴根)首届全日本连环画剧(纸芝居)作品比赛颁奖仪式近日在东京荒川区举行。比赛由日本动漫学会和荒川区地域振兴机构主办,千叶县佐贯四季创作的《天狗的果实》获得大奖。

颁奖晚会上,有“连环画剧大师”之称的须田藤也身着天狗服饰亮相,声情并茂地说唱形式表演了获奖作品《天狗的果实》。评委会主席山田表示:“应征作品质量非常高,构思、结构及视觉感极具特色,充分说明了这些作家的潜力。”

上世纪60年代,日本连环画剧进入全盛时期,特别是以东京荒川区为中心的地区非常流行街头表演,很多著名的连环画剧作家选择在该区居住,其创作的作品被输送至日本各地的连环画剧团,因此荒川区又被称作日本连环画剧发祥地。据悉,本次大赛是日本半个世纪以来举办的第一届全国性连环画剧作品比赛。

越南再办雄王祭 争取为其申遗

越 振

团结、关爱和彼此相互保护。在传说中,是雄王教导人们如何耕地种稻、造房种树、饲养家畜。如今,这个祭拜仪式宣示的道德理念是饮水思源,同时也怀念雄王对越南的恩典和建国功勋。

关于雄王,由于公元10世纪前无典籍可考,其传说来自中国古籍《岭南摭怪》:“一日,龙君曰,‘我是龙种,水族之长,尔是仙种,世上之人,本不相属,水火相克,难自久居,虽阴阳之气合而生子,然方类不同,今相分别,吾将五十男规水府,分治各处,五十男从吾居土上,分国而治,登山入水,有事相关,无得相废。’每男各相受命欣然辞去。姬姬于五十南居峰州,以其雄长,尊立为主,号曰雄王,国号文郎。”这就是雄王被越南人民尊为祖先的文字记载。据此文字,越南人也认为自己是龙的传人,今日首都河内在100多年前一直叫做升龙。据越南的考证,自从公元前2897年首位雄王统治文郎国开始,先后共有18代雄王。今年富寿省的祭典地点就有108处,在越南全国范围达到上千处。

尽管如此,据越南文化艺术研究院的资料显示,已有20%的庙宇、公共祠堂和与纪念神灵的建筑物在战争和自然灾害中被损毁。社会各界要求重建这些与节庆和祭祀仪式有关的重要建筑。富寿省文化体育旅游厅副厅长阮伯谦说,许多村庄已为此捐赠善款和提供劳力。此外,一些村庄的老人自发收集有关雄王的故事传奇,并把材料提供给研究者和文物官员。文化体育和旅游部已经建立了一个雄王祭典仪式数据库,用于研究和重建已经失传的风俗。

富寿省表示将继续完善雄王祭典仪式的申报材料,该省还实施了一项行动计划,旨在保护和重建雄王祭典仪式。在该计划中,富寿省完成了省内、越南境内甚至国外的雄王祭典地点名录。该省还收集有关资料以指导祭典仪式和有关风俗的研究,并支持把它们传给后人。

雄王庙遗址主任阮春阁说,每年举办雄王忌日的纪念仪式和雄王庙会的目的是建设和发展培育现代越南文化和国家特点。仪式的保护成果之一是国家文化遗产部门、越南文化艺术研究院以及教育培训部等部门合作,在中学的教材中增设了有关雄王祭的内容。

近年来,每逢雄王祭,越南党和国家领导人都会出席活动,通过继承强化这一传统仪式,凝聚了越南的民族意识和国家认同感。

3月27日,埃及金字塔地区教育局组织金字塔外贸学校、酒店管理学校、旅游酒店学校、印刷学校、艾哈迈德·巴加特学校和金字塔学校等6所学校的优秀学生一行35人,参观了开罗中国文化中心。在中心主任助理阿巴斯的带领下,师生们兴致勃勃地观看了电影短片《神州中国》,参观了“中国小屋”展览,学习了简单的中文问候语并进行了中国知识有奖问答。本报驻埃及特约记者 裴爱红 摄影报道

3月24日,在哥伦比亚、墨西哥、西班牙、萨尔瓦多、厄瓜多尔、智利6国倡议下,伊比利亚美洲网络图书馆在哥伦比亚名城麦德林宣告成立。该图书馆汇集了伊

比利亚美洲22个国家和地区图书馆及阅读中心资源,由拉丁美洲和加勒比地区图书发展中心为其提供技术支持。同时成立的还有伊比利亚美洲网络图书馆基金,该基金以多边合作途径运作,按每个国家经济实体和国内生产总值比例缴纳费用。

伊比利亚美洲大会秘书处文化事务主任波托卡罗称,在各成员国的支持下,网络图书馆一定会积极促进“各国网络图书馆发展、在线学术互动交流、完善基础设施建设建设相关公共政策、延伸信息技术使用范围”等领域活动的开展。

第一届伊比利亚美洲网络图书馆馆长由哥伦比亚国家图书馆馆长安娜·罗达担任,她表示将竭诚奉献哥达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、乌拉圭、委内瑞拉、西班牙、葡萄牙和安道尔。

伊比利亚美洲网络图书馆成立 一体化进程迈出新步伐

本报特约记者 朱晓燕

凡尔赛宫首次为当代女艺术家办展

樊 炜

此次在凡尔赛宫的展览,是琼娜第一次在皇室背景下展出她的作品。由于场地限制和主办方的要求,琼娜在很多地方做出了让步。比如在葡萄牙忧伤民歌、悠扬的华尔兹和令人炫目的气氛衬托下缓缓旋转的作品《红火》,展示时将不再有背景音乐。不过,琼娜表示,她并没有为了这次展览而过多地抹掉作品的亮点。

其实,琼娜对巴黎人而言并不陌生。早在2008年,她就在娜塔莉·欧巴迪亚画廊办过展览。其作品《维罗纳的心》一经展出,就吸引了众多巴黎人的眼球——该作品是由5000把经过热弯曲并上色的小刀构成的“心”组成的“爱之箭”。作品的原始版本足有4米高,共有3种颜色:象征财富的黄色、象征热情的红色和象征死亡的黑色。那次展览所展出的只是红色“心”的缩小版(3.2米高)。现在,该作品中黄色的“心”放在葡萄牙里斯本一个餐馆的庭院里,红色的“心”保存在卢森堡现代艺术博物馆,黑色的“心”则被西班牙卡斯蒂利亚·莱昂当代艺术博物馆收藏。据悉,蓬皮杜中心曾试图买下在巴黎展出的缩小版,作为它的公共收藏品。除这件作品外,琼娜的其他作品也曾引起轰动。一个法国私人基金会对她的雕像作品《法蒂玛》表现出浓厚的兴趣,葡萄牙波尔图塞拉尔维斯博物馆则以6万欧元买下了她创作的巨大的海心钩针垫子。

琼娜和她的作品《维罗纳的心》