

青春版《牡丹亭》如何走向国门

——以《青春版牡丹亭美西巡回演出 2006》剪报册为例

■ 陈 均

摘 要:青春版《牡丹亭》于2006年举行的美西巡演,取得了轰动效果,并被认为可以与1929年梅兰芳访美相提并论。本文通过一本内部流通的《青春版牡丹亭美西巡回演出 2006》剪报册为例,分析与探讨了青春版《牡丹亭》巡演前后的华文媒体、英文媒体的报道及其功能之不同,并分析青春版《牡丹亭》在美西巡演的实际运作,其策略、方案、过程、接受与效果,从而对以戏曲为代表的中国传统文化艺术走向国门提供有益的经验。

关键词:青春版《牡丹亭》 白先勇 昆曲

DOI:10.15915/j.cnki.cn11-1172/j.2015.04.027

一、引言

手头上的这本剪报册,正题是英文,名为 *THE PEONY PAVILION WEST COAST TOUR 2006*,下附中英文名《青春版牡丹亭美西巡回演出 2006》(以下简称剪报册)。由书名可知,这是一本记录2006年青春版《牡丹亭》美西巡演的剪报册。这本剪报册制作较为精良,整本皆为彩色影印,除目录及章节插页为后期制作外,绝大多数是美国媒体对青春版《牡丹亭》的报道与剧评。2013年,傅谨教授主持太极传统音乐奖的“白先勇与青春版《牡丹亭》”的出版项目。在白先勇先生提供的相关材料里,便有此剪报册。后来,我在编撰“青春版《牡丹亭》大事记”^①时,这本简报册起到了无可替代的作用,因为,如果没有这本剪报册,青春版《牡丹亭》在美西的巡演,——据称是自梅兰芳访美后影响最大的一次演出,很难在短时间内获得充分的信息与充足的资料。我也由此体会到这本简报册的难得与可贵。

近代以来,戏曲走向国门,影响最大的莫过于梅兰芳的访美和访日。这两次访问,不仅确立了梅兰芳作为世界著名艺术家的地位,而且也定义了戏曲作为中国的传统文化之代表的位置。可以说,这两次国外巡演,是近代以来中国传统文化走向国门的两个原点,也是思考中国传统文化艺术在世界文化中的位置,以及探讨如何推广的经验教训的重要文本。关于梅兰芳访美,齐如山曾撰《梅兰芳访美

记》,以记述体之形式,予以介绍与宣传,在梅兰芳的演艺史及近代戏曲史上,有重要的作用。可惜的是,虽然齐如山及随行诸人,于梅兰芳访美之盛况,描述得非常热闹,但直至今日,虽有研究者访求彼时美国媒体之报道,但仍不够完备^②。同样,梅兰芳访日,当时的国内媒体多有报道,但日本媒体的报道与评价,则较少流传,近年来,才有较为完备的博士论文对此予以讨论,《品梅记》等相关史料陆续得以翻译出版。^③但问题亦在于,没有完备的文献资料,可供阅读与研究。

因此,这本剪报册以青春版《牡丹亭》2006年的美西巡演为中心,集萃了巡演前后美国的华文媒体与英文媒体的报道,不仅提供了一份详细的青春版《牡丹亭》在美西巡经过的报告,——这也许是第一次对戏曲在国外演出的相关文献资料的完整收集;而且从中也可了解青春版《牡丹亭》在美西巡演的实际运作,其策略、方案、过程、接受与效果,从而对以戏曲为代表的中国传统文化艺术走向国门提供有益的经验。

二、剪报册之简况

《青春版牡丹亭美西巡回演出 2006》剪报册共137页,分为六个部分:

第一部分为演出前的研讨会及新闻报道(Pre-Performance SEMINAR & PRESS REPORT) 48页,约占全册的三分之一,主要为华文媒体,如《世界日

基金项目:2014年国家社会科学基金艺术学重大项目《中国文化艺术“走向国门”战略与策略研究》成果,批准号为14ZD06。
作者简介:陈均,北京大学艺术学院副教授;主要研究方向:戏剧戏曲学、文化批评。

报》、《侨报》、《华人》等。少数为英文媒体,如加州大学伯克莱校区的校园网站及《San Francisco Chronicle》等。在华文媒体中,《世界日报》的报道占据了最多篇幅,第一篇新闻登载于2006年7月26日,题为《中华艺术瑰宝牡丹亭湾区将演出》,副题为《9月中柏克莱加大作海外首演 制作人白先勇接受本报专访 欣谈“致命吸引力”》,其时离青春版《牡丹亭》在美国的首演尚有近两月的时间。《华人》杂志8月号的封面人物亦登载马平的长篇专访,题为《白先勇与昆剧的不解之缘》,此文大约是系列报道中篇幅最长者,也排列在华文媒体报道的最后一篇。在文章结尾,作者引用白先勇之语“在我的生命里,艺术高于一切。昆剧这么美的艺术,如果在我们这一代断绝,是一个罪过”。华文媒体多为演出及见面会预告,亦刊载关于《牡丹亭》及昆曲的“小知识”。英文媒体则多是《牡丹亭》介绍、白先勇的介绍、剧院的演出海报及介绍等。

第二部分为加州大学伯克莱分校的演出(Performance at BERKELEY) 25页,约占全册的五分之一强。仍是华文媒体在前,英文媒体在后予以排列,英文媒体篇幅略多于华文媒体。华文媒体有《国际日报》、《世界日报》、《侨报》等,主要聚焦于青春版《牡丹亭》美国首演的成功、观众反响等。英文媒体则有 San Francisco Chronicle、THE DAILY CALIFORNIAN、The New York Times 等多家,主要内容为白先勇与青春版《牡丹亭》以及多篇剧评。

第三部分为加州大学尔湾分校的演出(Performance at IRVINE) 13页,约占全册的十分之一弱。除《世界日报》的两篇短讯为华文媒体的报道外,其他皆为英文媒体,如 Irvine World News、The Orange County Register 等。

第四部分为加州大学洛杉矶分校的演出(Performance at LOS ANGELES) 17页,约占全册的十分之一强。华文媒体有《世界日报》、《星岛日报》、《国际日报》、《台湾时报》、《侨报》,各有一篇或数篇关于青春版《牡丹亭》演出的报道,多集中于演出成功及反响。英文媒体有 Los Angeles Times、LOS ANGELES' ARTS AND ENTERTAINMENT MAGAZINE、The Daily Californian、VOICE OF AMERICA 网站等,有多篇长篇剧评及报道。

第五部分为加州大学圣芭芭拉分校的演出(Performance at SANTA BARBARA) 17页,约占全册的十分之一强。华文媒体仅选有《世界日报》的报道数篇,涉及青春版《牡丹亭》美西演出的评价,及其幕后故事。如10月9日的报道题为《牡丹亭掳获主流观众》,副题为《一个月12场 1930年后中国戏曲在美最大规模演出 更博得戏剧专家好评》。

其它皆为英文媒体,如 SANTA BARBARA NEWS - PRESS、Santa Barbara Independent 等,有多篇剧评及报道。

第六部分为演出后的认可与嘉奖(RECOGNITIONS & ACCOLADES) 12页,约占全册的十分之一弱。“认可”部分为加州大学四个分校的校长(加州大学圣芭芭拉校区校长杨祖佑、加州大学伯克莱校区校长罗伯·白捷诺、加州大学尔湾校区校长迈克·德瑞克、加州大学洛杉矶校区代理校长 诺门·亚伯兰斯)所写的四封信,所写对象分别是“中国文化部长孙家正”、“中国教育部长周济”、“江苏省委书记李源潮”、“苏州市委书记王荣”,写于2006年12月11日,刊载于加州大学校园网站。其中致“中国文化部长孙家正”的信由白先勇翻译,以《昆曲是一个仍然充满生命力的传统》为题,刊载于《光明日报》2007年1月8日。信中提及“对于此次巡演,各方的反应是史无前例的,剧团在四个校区演出,全部爆满,反应热烈。美国国会、洛杉矶郡县、圣芭芭拉市都颁发表扬令”“美国主流媒体如纽约时报、洛杉矶时报、旧金山纪事报都有多篇文章大幅报道,哥伦比亚电视网(CBS)也有报道。其它地方报纸则包括圣芭芭拉新闻报、橘县纪事报及圣荷西信使报等。所有这些报刊的剧评对青春版《牡丹亭》此次巡演都一面倒地肯定”“我们希望这种古典戏曲的艺术仍能得到支持。在美国短暂的逗留时间,青春版《牡丹亭》的演出竟获得如此可观成就,以昆曲形式展现中国文化,创下重大的教育贡献”。并附题为《“真是一次美妙的艺术体验”》的长篇全程报道,以及蔡少华文章《西方人发现了中国,中国人发现了自己》。“嘉奖”部分影印了三张嘉奖令,即信中所提及的“美国国会、洛杉矶郡县、圣芭芭拉市都颁发表扬令”。

简报册分为这六个部分,自然是对青春版《牡丹亭》美西巡演的总体记录,但也应是经过裁剪和选择之后的留存,以再现青春版《牡丹亭》制作者眼中的美西巡演过程,譬如以上进程就可以归纳为演出预热、演出过程、观众媒体反应、总结意义及宣示成功等。尽管如此,这份文本的意义仍弥足珍贵,因它既“叙述”了此次巡演的实际过程,亦体现了制作者对此次巡演的期望与态度,可以说是一份诸种观念互相缠绕的文本。

三、简报册中所见之青春版《牡丹亭》之传播策略及接受状况

坊间以青春版《牡丹亭》的传播为主题的论文颇多,甚至已成为一个跨越社会学、传播学、戏曲等领域的类别。在青春版《牡丹亭》十年的策划、巡演

过程中,有几个较为重要的节点,譬如台北首演、苏州首演、青春版《牡丹亭》进北京大学、青春版《牡丹亭》美西巡演、青春版《牡丹亭》在国家大剧院的首演等。在当事人的讲述和研究者的分析中,各节点皆有角度分析,惟有美西巡演,或因资料之缺乏,仅有少数文章涉及,如白先勇《〈牡丹亭〉西游记》^④、吴新雷《昆剧青春版〈牡丹亭〉访美巡演的重大意义》、朱宝雍《青春版〈牡丹亭〉2006年美国巡演筹备的甘苦谈》、向勇《中外文化差异与国际文化传播——基于昆剧〈牡丹亭〉美西成功演出的分析》^⑤等。以上诸文,除向勇文外,多是从个人亲历之角度述之。但青春版《牡丹亭》美西巡演较之其他节点,自有其重要性:其一,以国外演出成功之声势继续推动其在国内文化市场上的影响力,即所谓“墙外开花墙内香”;其二,中国传统文化艺术在国外的推广及影响,一直是一个大问题,既与中国的文化软实力相关,也与中国传统文化的传播策略及渠道相关。青春版《牡丹亭》美西巡演的成功恰好提供了一个可供分析的案例。中国戏曲学院孟聪的硕士论文^⑥通过对梅兰芳访美演出与青春版《牡丹亭》美西巡演的比较,对这一案例作出了一定的分析。相较于以往之研究,其新意在于利用了青春版《牡丹亭》的若干英文媒体剧评,而对于青春版《牡丹亭》美西巡演的接受,作了一些描述。

对于青春版《牡丹亭》美西巡演的传播策略及接受状况,这本剪报册则提供了更加丰富可感的材料。翻读剪报册,其实就是阅读青春版《牡丹亭》美西巡演全过程的媒体报道,并在媒体报道中勾勒和重建出一个历史的现场(尽管这一“历史”仅仅过去尚不到10年)。在青春版《牡丹亭》美西巡演期间,对此事进行报道的媒体较多,从语言及受众来说,有华文媒体和英文媒体;从介质来说,有纸媒和网络媒体(电视等媒体,限于剪报册之性质,因此未能呈现)。以下试析之:

(一) 华文媒体与英文媒体的功能及其作用

由上文叙述可知,华文媒体以《世界日报》、《侨报》、《华人》、《国际日报》等在美国的华文报刊为主。英文媒体主要由两类构成:一类是地方媒体,主要介绍白先勇、汤显祖及《牡丹亭》的基础知识,并发布演出资讯,以及演出后的剧评等,如各校园网站的校园网站、Santa Barbara Independent、San Francisco Chronicle Review、THE DAILY CALIFORNIAN等;另一类是美国较为重要的主流媒体,也就是后来常被提及的美国主流媒体的关注与报道,多为剧评,如The New York Times、Los Angeles Times等。

华文媒体和英文媒体在剪报册中所占的比重不同。总体而言,在演出前的准备阶段(或预热阶

段),也即剪报册的第一部分,应以华文媒体的报道为主;而之后的演出及总结阶段,则是以英文媒体的报道为主。一方面,这大约是剪报册的制作者的选择,另一方面也确实可能反映了巡回演出的实际进程。也即,青春版《牡丹亭》美西巡演,一开始借助于华文媒体,在华人群体中进行推广并引起关注,进而延及其他美国人群体。而在正式演出之后,这一巡演则进入到美国文化的交流场域,此时则以英文媒体的报道与剧评为主,亦展现美国观众对青春版《牡丹亭》演出的观感与评价。

在华文媒体里,以《世界日报》对此次巡演的报道持续时间最长,几乎跟踪报道了全过程,并在青春版《牡丹亭》的“造势”过程中充当了较为主要的角色。譬如,在2006年7月26日对白先勇的专访之初,自8月2日起,《世界日报》又做了系列特别报道。8月2日,有两版的总题为《多情牡丹亭 颠覆中外舞台》的特别报道,在前言里介绍了此次青春版《牡丹亭》美西巡演的简况,有青春版《牡丹亭》的来历、在美西巡演的日程、系列讲座等文化活动、柏克莱加大东亚语言系及音乐系开设昆曲课等资讯。并通过对白先勇的专访介绍青春版《牡丹亭》,对朱琦的专访介绍《牡丹亭》等。8月3日,《世界日报》又以四个版面推出《青春版牡丹亭特别报道》,包括《为什么要制作青春版牡丹亭》、《当今书生柳梦梅:青春版〈牡丹亭〉男主角俞玖林》、《青春版〈牡丹亭〉剧情简介》、《现代千金杜丽娘:青春版〈牡丹亭〉女主角沈丰英》、《如何看青春版〈牡丹亭〉》、《白先勇为昆曲注入新生命》、《青春版〈牡丹亭〉上演时间和地点》,几乎相当于一个小型的青春版《牡丹亭》观演指南。在此后的报道中,《世界日报》多侧重于提供活动的资讯。而在演出之后,则报道演出的成功。尤其值得注意的是,在这种华文媒体的推波助澜中,恰好产生了对于此次巡演的若干重要描述,譬如刊载于9月17日的一则文章《原来姹紫嫣红开遍》,在后半篇将梅兰芳访美与此次巡演相提并论:

遥想京剧大师梅兰芳于1929年,携二十余人搭乘“加拿大皇后号”轮船来美,从西雅图入境,先后在纽约、华府、芝加哥、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥及夏威夷,演出约九个星期。亲手操办梅兰芳访美事宜的齐如山(1875—1962),曾撰写《梅兰芳游美记》,由联经出版社出版。据这本书,梅大师所到之处,皆引起巨大轰动。……

齐如山描述的是七十多年前往事,从中仍可感受到梅兰芳访美演出的成功,感到美国各界对梅兰芳和京剧接受、欢迎的程度。

青春版昆曲《牡丹亭》来美演出与六十多年^①前梅兰芳美国行,在中美文化交流史上交相辉映。

“原来姹紫嫣红开遍”。梅兰芳和《牡丹亭》是中国传统戏剧姹紫嫣红的象征。在湾区演出后,青春版昆曲《牡丹亭》将赴南加州三所加大分校继续演出。祝《牡丹亭》在美演出成功,也祝《牡丹亭》继续走向世界。

这则刊载于《世界日报》的“加州要闻”版的“金山人语”栏的文章,于青春版《牡丹亭》美国首演的最后一天刊出,可能是最早将青春版《牡丹亭》与梅兰芳访美的成功并列在一起的文章。在该文中,两者并列的原因是皆引起“轰动”,也都是“中国传统戏剧姹紫嫣红的象征”。而在9月20日,《世界日报》刊载对白先勇的访问《白先勇谈牡丹亭:昆曲美》,也写到“白先勇认为,牡丹亭在美国缔造的盛况,很可能是京剧大师梅兰芳当年(1929年)访美造成的轰动后的第一次。”

这种将青春版《牡丹亭》美西巡演与梅兰芳访美相提并论的说法,此后一直延续。如在白先勇翻译的加州大学四个校区的校长致文化部长孙家正的信中也提及“此次巡演,美国主流媒体密集跟踪报道,唤起美国人对中国表演艺术之古典传统强烈兴趣,1930年梅兰芳来美巡演,也曾产生启蒙效果。”^②同时刊出的苏州昆剧院院长蔡少华在《西方人发现,中国人发现了自己》一文中也多次提及这种关联。

相较而言,英文媒体则多为提供演出资讯,以及演出后的剧评。英文媒体看待青春版《牡丹亭》巡演的视角,至少有以下三种:其一,是将昆曲与英语戏剧的经典相比较,譬如一篇*The DEATHS and LIVES of The PEONY PAVILION*的文章导语即将此次青春版《牡丹亭》的演出比作中国十六世纪的《罗密欧与朱丽叶》带着激情的复活。而另一段描述“昆曲美”的“小贴士”则指出汤显祖与莎士比亚是同时代人,擅长将激情与超自然的力量混合起来,以达至其主题,并指出《牡丹亭》一剧混合了《罗密欧与朱丽叶》、《仲夏夜之梦》与《暴风雨》。^③其二,对昆曲发展历程的描述,最后立足于白先勇及其所提倡的昆曲复兴。如刊载于*THE DAILY CALIFORNIAN*上一篇文章*Opera The Peony Pavilion Aims for Kunqu Renaissance*在开头简单追溯了昆曲在文革中的遭遇后,主要集中于介绍白先勇与青春版《牡丹亭》,并在结尾提及白先勇将青春版《牡丹亭》当作是昆曲复兴的开始。^④其三,表达在观看青春版《牡丹亭》之后的惊奇感与惊艳感,譬如*San Francisco Chronicle*于2006年9月19日刊载的一篇评论文章

的题目即是惊叹“来自一个女孩的梦之泉,长达九小时耳边销魂的歌剧式体验,牡丹将要绽放”。^⑤而另一篇刊载于*THE DAILY CALIFORNIAN*上的文章则详细地描述了观看三场演出的经历,并表达出由这史诗般的歌剧而产生的狂喜的情感。^⑥关于青春版《牡丹亭》的英文剧评,后文将择其要者专门分析。此处不赘。

此外,无论华文媒体还是英文媒体,除各种活动照片外,一般大量使用了青春版《牡丹亭》的剧照、海报及白先勇的照片。这些精心制作的照片,不仅营造了一种富于中国古典情调的色彩氛围,也形成了较大的视觉冲击力。

(二) 以演出为中心的系列文化活动

在白先勇的《牡丹亭西游记》及其它文章里,叙述了围绕着此次巡演所组织的一些活动,但还只是大略情形,不够详细。从剪报册所收集的华文媒体报道里,我们可以拼接出一个较为完整的图景。以下列举之:

7月15日,白先勇在南加州艾尔蒙地中国表演演艺中心讲演昆曲历史及青春版《牡丹亭》,并邀请华文漪演唱。

7月29日,白先勇在世界日报社进行《古典与现代——青春版牡丹亭的制作方向》的演讲。此为《世界日报》30周年社庆系列活动之一。

8月6日,白先勇、朱琦在《世界日报》活动中心举行青春版《牡丹亭》湾区读者座谈会。

8月8日,星岛中文电台《谈笑 phone 笙》节目播出对白先勇的专访。白先勇、李林德在柏克莱加大中国研究中心举行演讲。

8月10日,白先勇、李林德在旧金山亚洲艺术博物馆举行演讲,主题为《青春版牡丹亭的传统与现代》。

8月29日,柏克莱加大音乐系、东亚语言文学系联合开设“昆曲101课程”,由李林德讲授,曾明伴奏。此课程有60余名各族裔学生选修。

9月7日,白先勇在柏克莱加大进行主题为“白先勇的青春梦”的演讲。此次演讲由柏克莱加大台湾同学会主办。

9月12日,青春版《牡丹亭》剧组成员在旧金山亚洲艺术博物馆举行新闻发布会。中国驻旧金山领事馆设宴招待青春版《牡丹亭》剧组。

9月14日—17日,加州大学伯克利校区中国研究中心举办题为“《牡丹亭及其社会氛围——从明至今昆曲的时代内涵与文化展示”

的研讨会,参与者有白先勇、华文漪、华玮、郭安瑞、吴新雷、商伟、叶文心、颜海平、Joseph Larn、Katherine Carlitz、Catherine Swatek、David Rolston 等学者。

9月19日—24日,吴新雷在洛杉矶美中文化协会作《昆曲之流变》、《如何欣赏青春版《牡丹亭》》的讲座,并为侨员义务拍曲教唱。

此为关于青春版《牡丹亭》在加州大学柏克莱校区的首演前后的文化活动的报道记录。从这些文化活动及主题来看,可见有三个特点:其一,以白先勇、李林德等在美国有影响的教授为主要推手;其二,主题以普及、讲解昆曲历史及青春版《牡丹亭》为主;其三,对象以学生、华裔为主。这些系列文化活动,一方面是普及和宣讲青春版《牡丹亭》,并在媒体上广为传播,以期形成一种观演的浓厚氛围,另一方面,系列文化活动中所表达和渗透的昆曲小知识,也成为观演的潜在经验,并在观演过程中被验证、利用与激发,成为有效促发观演欣赏与情感经验的因素。而且,围绕着巡演所组织的文化活动,实际上也表达着一些关于昆曲与青春版《牡丹亭》的观念,这些观念也有机会成为当时以及后来阐释此次巡演意义的主要观念,并建构了青春版《牡丹亭》在美西巡演的重要形象。

(三) 以白先勇为中心的文化传播网络

剪报册的最后一部分,为演出后的承认与嘉奖。这一部分篇幅虽短,但最为重要。因以上种种活动,无论是美西四地的巡演,围绕巡演的众多文化活动,以及各类媒体报道,其成效如何,终究是由最后一部分来检验和表述。此部分的剪报与影印也能看出制作者所注意的传播效果及所达成的目标。更重要的是,它与前几个部分中所展示的传播方案、策略及进程相呼应,印证了其所诉求的对象。如果我们从这一部分倒读,便可找出某种线索,即此次巡演依托于以白先勇为中心的文化传播网络。

如前所述,这一部分包含两类文献:其一为刊载于加州大学校园网站上的四封信,分别为加州大学四个校区的校长共同署名,致信对象分别是与青春版《牡丹亭》相关的四位不同部门的行政领导(文化部、教育部、江苏省、苏州市)。这四个校区亦是此次青春版《牡丹亭》美西巡演的四个演出地点。这种饶有趣味的对称,如同是一次演出汇报。从某种意义上,是此次巡演成功的一种象征,亦代表着制作者用以代表演出成功的一种表述。

其二为嘉奖令,共列举了三张。第一张为圣芭芭市的市长马蒂·布鲁姆所签署,主要内容涉及汤显祖、昆曲的历史与价值、白先勇改变和制作青春版《牡丹亭》、加州大学圣芭芭拉校区东亚系与艺术

系等,并对青春版《牡丹亭》剧组致欢迎之意。第二张来自洛杉矶郡,内容大致相仿。第三张来自美国国会,则是一张言简意赅的表彰白先勇与江苏省苏州昆剧院的嘉奖令。这三张嘉奖令也各具一定的代表性,因一张来自白先勇的居住地,一张来自本次巡演的所在城市,一张来自美国国会。

因此,在剪报册上选择这两类文献,既表述了此次巡演所达到的效果,亦标明了这一传播效果与白先勇之关联。事实上,在诸多媒体报道中,无论是华文还是英文,其内容绝大多数都涉及白先勇、青春版《牡丹亭》、昆曲三个话题。譬如《侨报》在2006年9月26日的一篇文章《〈牡丹亭〉巡演博得喝彩声 钟健华官邸设宴款待剧组演职人员》中,开头便提及“白先勇、《牡丹亭》加上‘青春偶像’三元素,组成了青春版《牡丹亭》轰动的基因。从旧金山到洛杉矶,该剧获得一路掌声,成为近年来首次中国传统戏剧在美国造成如此轰动的剧目。”从这一则短讯亦可看出,白先勇作为寓居美国的著名作家、加州大学圣芭芭分校的教授所持有的象征资本,以及在青春版《牡丹亭》的巡演中所起到的中心作用。

四、异域之眼:外国人眼中的青春版《牡丹亭》

青春版《牡丹亭》的美西巡演,其观演与传播效果如何?尤其是,在诸多观众中,外国人眼中的青春版《牡丹亭》究竟是什么形象?这些形象是否与国人心目中的青春版《牡丹亭》或制作者的意图有所差异?剪报册也提供了大量有趣的文本。其中一部分为华文媒体的报道以及青春版《牡丹亭》制作者的自我描述,另一部分则来自英文媒体的资讯和剧评。

《世界日报》在2006年9月24日刊载了一篇《看罢《牡丹亭》不由惊叹》,是为青春版《牡丹亭》在加州大学柏克莱分校演出后的新闻,这篇文章收集了几位不同背景的观众对该剧的评价,分别是香港移民、本土华裔、洋人,受访者都表示了对于剧情、作者、舞台及表演较深入的理解和分析。不过,虽然这几位观众有着不同的背景,具有一定的典型,但还不能代表普通外国观众。因受访者大多具有一定的中文背景,尤其是“洋人史恺悌”,虽是“洋人”却是中国戏曲研究学者。但是通过史恺悌的间接叙述,其兄嫂感觉“新鲜”“声线动听而有味道”,“白人婆婆”“观看歌剧,之前看过京剧,但看中国昆曲绝对第一次”感受是“昆曲与西方歌剧分别很大,但同样有打动人心的力量”,并为杜丽娘之死“留下伤心泪”。这些叙述或许更能代表普通外国观众之反应。

另一篇文章或许也可代表普通外国观众的观演经历,这篇刊载于THE DAILY CALIFORNIAN上题为PEONY: Audience Left Enraptured by Epic Opera的文章^③叙述了观看青春版《牡丹亭》前后的故事,首先是他邀请父亲去观看青春版《牡丹亭》,并试图解释昆曲与京剧的区别,但是其父却以中国戏曲像被折磨的家猫的声音一语拒绝了他。他独自一人看完了三场,并对三场的情节与表演、音乐等作了简单评述,譬如沈丰英与俞玖林经过训练的嗓音与表演之间的平衡、乐队留下的强烈印象、白先勇、导演与演员的谢幕以及观众的热情反映,并在文章最后提及找到了以后共同观看昆曲的群体。

当然,对于此次巡演更加重要的是主流媒体上的专业剧评人的剧评,因这些文章不仅决定之后演出的购票以及评价,而且也是此次巡演目标的重要组成部分。在美国主流媒体如《纽约时报》等报以及专业音乐网站上也都有较为深入的剧评,此处选择三篇具有代表性的剧评,来分析外国剧评家对于青春版《牡丹亭》的评价。

这三篇文章分别是史蒂芬·韦恩的《来自一个女孩的梦之泉,长达九小时耳眼销魂的歌剧体验,牡丹将要绽放》、迈克尔·茨威巴赫的《一门精致的艺术》、伊丽莎白·施威兹的《被祝福的回生》^④,前两篇为对加州大学柏克莱分校三场演出的评论,后一篇为对加州大学圣芭芭拉分校三场演出的评论。虽然各自关心和评述的目标不同,但其视角仍具有一定的类同性,至少可归纳为如下四点:

其一,与莎士比亚及其名剧相比较。譬如史蒂芬·韦恩即多次以莎剧与《牡丹亭》对比,或许他正是以莎剧的逻辑来描述《牡丹亭》,“一部有着400年历史的经典,被称为中国的《罗密欧和朱丽叶》”“这对年轻的恋人展示了《言怀》、《虏谍》、《道觐》、《离魂》、《圆驾》等——期间人物有如麦克白式的石道姑、如漫画般的郭驼,还有一位英明的皇帝,如此之多的戏剧冲突,也难怪《牡丹亭》能这样持续吸引着各类艺术家。”“《牡丹亭》让人想起莎士比亚的多部巨作,也让人想起不同时代的作品”;迈克尔·茨威巴赫则认为“汤显祖开阔的眼界和结构感显然如同莎士比亚一般。”而且他也在《牡丹亭》与《罗密欧与朱丽叶》之间进行分辨,“它也无关悲剧,不是《罗密欧与朱丽叶》。汤显祖的戏曲一贯地、强有力地保持社会喜剧。”将汤显祖及《牡丹亭》与莎士比亚及《罗密欧与朱丽叶》相比较,并以此为思考的起点,大约是西方观众观看此剧的基础。

其二,对舞台奇观的描述。青春版《牡丹亭》的舞台美学经过了精心设计,其团队来自台湾,展示了一种将现代与古典相结合的舞台美学,这一美学

后来被白先勇表述为昆曲新美学。对于外国观众而言,舞台奇观也是其观演体验的重要部分。史蒂芬·韦恩描述说“部戏拥有超过二百套的戏服,其中不乏俗丽的镀金,奢侈的羽毛装饰,密集的刺绣,甚至极简风格的协调,创造出其自身的叙事景观。然而舞台背景,从高山流水到迷雾森林却是一致的抽象。这是用昆曲的标准来打造完整的、浪漫的现代主义。”伊丽莎白·施威兹则评说“从华丽着画的丝绸背景幕布,到轻薄飘逸的女裙,我们完全折服于《牡丹亭》的魔力中。如此奢华的制作,如此精致的演出,它的结尾多么震撼人心。”

其三,对观演中所感受的独特之处的评述。史蒂芬·韦恩谈及这样的表演,“他们不停旋转,高度和谐地载歌载舞。他们的戏服有着长长的水袖,互相拖曳缠绕,他们上妆的白脸闪闪发光,他们演出了一场华丽的,持续性的,充满性欲的求爱场面。”迈克尔·茨威巴赫在评说演员的表演时,则注意到水袖,“从有水袖的服装说起吧,比演员的手臂还要长两英尺。当垂下水袖的时候,它的功能是阐述对表达的延伸。比如,这对恋人互相拥抱,水袖互搭,并保持如舞蹈般的优雅旋转。”“这真是令人难以置信的一部分:当沈丰英和俞玖林需要用到手的时候,他们就谨慎地用手腕力量,一抖水袖就让水袖变成普通的长衫长裙的袖口。这真像魔术表演呀。”伊丽莎白·施威兹则认为,“年轻演员都极富表演力,每一个头部的动作,或者手腕的轻拂,都能唤起全新的情感景观。”对于这些外国剧评人来说,演员的表演之佳处,往往是和昆曲里的水袖、身段、程式所引起的新奇感联系在一起。

其四,对制作人白先勇的评论。与大多数观感一致,这三篇剧评往往无一例外地提及青春版《牡丹亭》的制作人白先勇。史蒂芬·韦恩在文中提到白先勇对文本的改编,“白先勇先生是台湾小说家,加州圣巴巴拉大学的名誉教授,他慷慨地把注意力全部集中在爱情场景上,同时削减军事和政治情节。通过魅力十足的,和剧中人年龄相仿的主角,以及色彩、质地、视觉对比达到巅峰状态的舞台效果,让情爱最大化。”迈克尔·茨威巴赫则在文章结尾幽默地引用了白先勇的话,“到了最后那一晚,正如白先勇承诺的,我也不想让它结束。”伊丽莎白·施威兹在短文中三次提及白先勇,如以青春版《牡丹亭》著名的谢幕为开头,“总制片人,加州大学圣塔芭芭拉分校名誉教授,国际著名作家白先勇先生在谢幕的时候,观众持久站立,掌声雷动,他宣称自己是‘世界上最幸福的人’。假如你也在那儿,你就有幸能够见证白先生实现他的终生梦想——复兴古典艺术并把它带给西方观众。”而在结尾又以一

句剧中的唱词来形容白先勇的功绩,“一点色情难坏,再世为人”,这是杜丽娘重生后,在《如杭》那折对柳梦梅唱的歌。这也相当适合用来感激使这个古老的爱情故事回生的、拥有坚定不移情怀的白先生。”这些形容,亦可表明青春版《牡丹亭》在国外观众接受中的“白先勇”因素。

从上文可知,在此次巡演中,较为专业的国外观众对于青春版《牡丹亭》及昆曲的感受和观演反响。虽然他们对昆曲及《牡丹亭》仅仅处于一知半解的状态,但他们依据自己观看西方戏剧的经验,以及对于中国戏曲的想象,对于青春版《牡丹亭》的演出作出了评论。因青春版《牡丹亭》的目标之一即是现代观众,而外国观众的趣味与观感恰好能印证这一目标的实现效果。而在这几位剧评人的文章中,对于青春版《牡丹亭》虽偶有疑问,但总体仍是赞许与肯定,如史蒂芬·韦恩的文章开头便有断语“周五是《牡丹亭》在伯克利的泽勒巴克大剧院开幕之夜。这一幕粉碎了所有人的疑虑,该剧花费九小时,超过三天的时间来演绎一部中国的明朝歌剧,这是一部充满戏剧和音乐的错觉艺术手法的杰作”。而迈克尔·茨威巴赫的文章开头语结尾分别写到“加州伯克利的泽勒巴克大剧院上演的九小时的《牡丹亭》,我看了三场中的周五和周日两场。我为之长久地震惊。江苏省苏州昆剧院呈现的这部精美作品,让你被大量精心设计的细节笼罩,而不是关注那些大小和景观。”“一旦我适应了演唱风格,我就能注意到音乐多变的情感特征。到了最后一晚,正如白先勇承诺的,我也不想让它结束。”而伊丽莎白·施威兹观看的是巡演的最后一场,因此她可以宣称“《牡丹亭》的巨大成功有其历史性的意义,它不仅呈现了一部几近被遗忘的中国文化遗产的瑰宝,而且把这部有着400多年历史的巨作推向全球普罗大众”。

五、结语

中国传统文化艺术如何走出国门?以中国戏曲为例,虽然自近代以来,在欧美等地演出不在少数,而且愈加频繁,但大多数演出,或者是作为礼仪式的文化交流,观众有限;或者是仅仅局限于华人圈,影响有限;或者仅以武打戏、热闹戏(如经改造后的《三岔口》、《大闹天宫》)等“旅游戏曲”展示给外国观众,从而给外国观众留下较为表面的印象,难以传播中国传统文化艺术之深层因素。……如

此种,皆是中国文化的国际传播以及中外文化软实力竞争的某种症状。青春版《牡丹亭》美西巡演,其时间之长、其传播策略及效果之达成,均足以引起相关领域人士的思考及借鉴。以上分析,探讨了在剪报册中所呈现的青春版《牡丹亭》美西巡演,或可为这一思考提供新的文献与探索。在笔者所撰的《昆曲与文人、商人、官人》^⑤一文中,曾提出昆曲与民间社会之关联。事实上,如果比较梅兰芳访美与青春版《牡丹亭》美西巡演,两者虽相隔大半个世纪,但同为作为中国传统文化艺术之精粹的戏曲走出国门的成功个案,“民间”以及在美国具有一定传播网络的象征性人物具有重要作用,如在梅兰芳访美中起到关键作用的张彭春,又如本文所分析的在此次巡演中的白先勇。此意将另文表述。

注释:

- ①陈均《青春版《牡丹亭》的足迹(2002—2013)》载《白先勇与青春版《牡丹亭》》。傅谨主编,中央编译出版社2014年。
- ②讨论梅兰芳访美的论文多以齐如山《梅兰芳访美记》为依据。论文较多,此处不赘述。
- ③讨论梅兰芳访日的博士论文,有袁英明《东瀛品梅——民国时期梅兰芳访日公演叙论》,北京大学出版社2013年版;另,梅兰芳访日期间的专刊,亦有整理出版,如李玲翻译的《品梅记》,文化艺术出版社2015年版。谷曙光编《梅兰芳珍稀史料汇刊》(学苑出版社2015年版)收有日文版《支那剧与梅兰芳》。
- ④载《牡丹情缘》白先勇著,台湾时报文化出版企业有限公司,2015年。
- ⑤吴文、朱文、向文皆载于《昆曲春三二月天》。华玮主编,上海古籍出版社2009年。
- ⑥孟聪《梅兰芳访美与青春版《牡丹亭》访美的比较研究》,中国戏曲学院硕士论文,2015年,未刊。
- ⑦原文如此。
- ⑧杨祖佑等撰、白先勇译《昆曲是一个仍然充满生命力的传统——致中国文化部孙家正部长》,《光明日报》2007年1月8日。
- ⑨见《剪报册》32页。
- ⑩见《剪报册》63页。
- ⑪见《剪报册》70页。
- ⑫见《剪报册》69页。
- ⑬见《剪报册》69页。
- ⑭这三篇文章由陆云雅翻译,译文见于《牡丹情缘》(白先勇著,台湾时报文化出版企业有限公司2015年版)。本文所采用的三文译文皆出于此书。以下不再作注。
- ⑮载《南方都市报》2012年12月11日。

(责任编辑 裴喆)