

精美的艺术为人类共享

——中国京剧欧洲巡演回眸

徐 闻

2月25日，江泽民主席在中国京剧院访欧演出前夕给访演团的题词中说：“京剧作为中国民族艺术的优秀代表，深受中国人民的喜爱。精美的艺术应该为人类共享。我衷心祝愿此次访问演出取得成功。”一个月后，中国京剧院赴欧巡演，以突出成绩再次展示了京剧这种民族艺术的风采。

由文化部主办、中国对外演出公司承办的中国京剧院‘99欧洲之旅巡回演出团，于今年3月10日至26日，先后赴意大利、德国，在罗马、佛罗伦萨等5个欧洲历史文化名城，演出了7场京剧新编历史剧《杨门女将》和折子戏，圆满地实现了我们把中华民族戏剧艺术的奇葩——京剧，完整、准确地介绍给当代西方社会，向西方观众真实地展现中国戏剧文化迷人魅力的初衷。

中国京剧院此次访欧巡演的首站，选在了欧洲歌剧之乡意大利。在这里，中国在当代西方戏剧舞台上首次推出了整部京剧名作——《杨门女将》，完整地向欧洲观众展现了中国京剧艺术的辉煌。3月13日、15日和17日，中国京剧院分别在欧洲历史文化名城罗马和佛罗伦萨市的著名歌剧院里，马不停蹄地进行了3场演出，均获得极大成功。中国艺术家在意大利著名歌剧院殿堂的精彩表演，受到了观众发自内心的热烈欢迎。观众们不断地鼓掌、欢呼，中国京剧院的演员、乐队一次次地谢幕，台上、台下，演员、观众情绪交融，富丽堂皇的歌剧院沉浸在一片欢乐之中。

意大利政界、文化界许多人士观看了这次演出，他们对中国京剧院的演出表示了极大的赞赏。13日、15日，意大利参议院副议长菲西凯拉、意大利议会“中国之友协会”主席左贝尔特议员、意大利文化部副部长迪*安德莱亚、意中友好协会主席兰乔蒂、旅意华侨侨领等贵宾在中国驻意大利大使吴明廉和刘长瑜团长等的陪同下先后观看了演出，并高度评价中国艺术家的精湛技艺：“中国高水平的艺术表演，对促进两国人民的相互了解和文化艺术交流，必将起到积极的作用。”意大利文化部副部长说：“我非常喜欢这场演出，精彩又有魅力，祝愿意中之间的文化交流不断发展。”

意大利的观众深为中国京剧的艺术魅力所倾倒。在演出团预先已译成意大利文并精心制作的字幕和说明书、文字材料的帮助下，这些文化背景迥异的西方观众，看京剧不再只是“看热闹、欣赏杂技”，他们不仅看懂了戏剧情节，而且对剧情反应极其强烈。许多观众表示，中国京剧看得懂，听得清，是唱、念、做、打全面的戏剧表演艺术。有的观众在看了穆桂英强忍亡夫之痛，饮酒誓师一场戏时，感动得流出了热泪。在罗马的首场演出，观众们为中国京剧艺术家的精彩演出鼓掌20余次，他们不仅为武打场面鼓

掌，也为精彩的文场唱段喝彩。17日在佛罗伦萨市的演出，20日、21日在阿奎拉市的演出，均座无虚席，场场爆满。每场演出结束时，观众久久不愿离去，鼓掌达10多分钟，演员多次谢幕，掌声、欢呼声此起彼伏，8分钟的谢幕音乐带每次都须重放。罗马歌剧院新闻部主任说：“看得出，观众席上不停的掌声不是出于客气，而是自发的，是发自肺腑的内心的喜欢。”

在意大利的最后一场演出，是在观众最挑剔的维罗纳市爱乐剧院举行的。演出团齐心协力，确保了演出的高水准，京剧艺术的魅力再次征服了西方歌剧培养出来的维罗纳观众。在意大利阿奎拉市的两场演出，市长都带市府人员来观看，最后惋惜地表示：当初能多订几场演出就好了。阿奎拉剧院的舞台监督起初与中方演职人员合作不够耐心，观看演出后，连连称赞说这是他工作十几年来最精彩的演出，从此以后态度特别热情。西班牙巴塞罗那《先锋报》报社社长专门委派记者到意大利采访剧团，并希望将来让巴塞罗那的观众也能看到这样精美的演出。有些观众在罗马观看演出后，又追踪400多公里，到维罗纳观看演出。米兰部分华侨在欢迎江主席后，连夜驱车200多公里赶到剧院观看祖国京剧的高水平演出。

意大利文艺评论界对中国京剧的精彩演出格外青睐。有的评论写道：“罗马观众不仅接受了乍听起来不习惯的京剧的唱腔，而且找到了理解京剧艺术的钥匙。有的文章认为，“京剧的色彩、脸谱、动作都与人物的身份、性格密切相关”，“武打的舞台设计具有想象力，令人神往”。

二

中国京剧院赴欧访演的成功，得益于有效的新闻宣传，不仅国内新闻单位积极支持和配合，而且有关国家的传播媒介也积极为我服务。

访演团出发前，国内主要传媒及时刊发了江泽民主席给此次巡演的题词。演出期间，近10家中央和地方新闻单位随团记者不断通过卫星、电传、电子邮件将演出盛况传回国内，在舆论上扩大了影响，鼓舞了士气。

这次访演成功，首先应归功于中央和主管部门的重视和支持。江泽民主席为访演题词，中央领导同志多次作出重要指示并及时致电祝贺。文化部在出演前多次召集有关各方会议。讨论落实措施和方案。我驻外使(领)馆文化处主动联系当地一流的演出剧场，并协助剧院做了很多辅助工作，充分体现了党和国家对弘扬民族文化、扩大京剧艺术对外交流的重视。

为把最能代表中国艺术特色和水平的艺术团体派往西方，中国京剧院此次选派了该院的精兵强将，并根据节目配备了京剧研究生班的4名青年新秀，确保了巡回演出达到高水准。为了圆满完成交流任务，全体人员团结一致，辛勤工作。在演出方式上，剧院针对西方观众的情况，演出前先上好京剧普及课。除介绍剧情外，还让乐队上正面舞台，现身说法，介绍京剧的音乐。同时他们采取角色上台亮相等方法，展示中国京剧人物塑造的特点，大大增加了观众对京剧的理解力。

巡演承办单位中国对外演出公司在将中国京剧推向欧洲社会，发挥了不可或缺的桥梁中介作用。他们把这项任务作为工作重点，利用自己熟悉国内外演出运作程序，精心策划、精心安排。为了搞好这次巡演，专门投资几十万元购置了电脑字幕设备，使访意演出场场保证有剧情介绍，唱词、对白的译文字幕，确保了观众对演出的理解和共鸣，从而极大地增强了演出效果。

三

此次京剧赴欧演出的成功充分证明，以京剧为代表的中国戏曲艺术这一古老的戏剧艺术表演形式，在西方主流社会是可以被接受的；这种文化交流的形式，在弘扬中华民族文化方面具有重大作用。只要我们把握时机，尊重艺术接受和鉴赏的规律，切实把前期工作做好、做细，西方包括东方各国的观众，不仅可以看得懂，而且可以进一步学会欣赏它的艺术价值。中国京剧院此次访演，不仅为今后京剧到国外巡演开辟了新的空间，而且为下一步京剧在欧洲开拓商业性演出市场打下了基础。正如文化部部长孙家正所讲的：“中国京剧此次出访欧洲，必将受到欧洲广大观众的喜爱和欢迎，并促进中国与欧洲各国文化交流进一步发展。”

这次京剧对外访问演出，也积累了不少艺术上的有益经验。一是剧目选择。要坚持派出剧情完整、情节丰富、唱念做打兼有的精品大戏，以增加演出的吸引力。二是出演前做好充分准备。要尽快适应国际商演市场的演出安排机制，把握欧洲演出季的规律，尽可能对我所派出的高水平艺术团组的出国出境演出，提前做好预定计划。三是要进一步完善艺术本身的包装手段和演出方式，同时对把京剧等民族艺术介绍给国外观众的方式方法进行不断的改进、完善和创新，以符合西方观众的欣赏习惯。四是为了完整、全面地将京剧介绍给世界，对于这样的重大艺术交流项目，应实行国家重点投入与市场运作相结合的办法，有重点地加以扶持，从而达到事半功倍的效果。

'99中国京剧欧洲巡演，是中国民族戏剧艺术进入西方社会、加强中西方文化交流的成功实践，让我们以更大的热情，继续努力推动这一历史发展进程。

(《人民日报》1999年4月13日)