

# Hot Spot 热点·观察



“中国文化走出去”的样本案例

## 京剧攻破莎士比亚

春节前后，在国家劲吹“传统文化振兴”和“中国文化走出去”号角之际，让我们回顾一下新编京剧《王子复仇记》的海外演出历程，探寻一下它征服海外观众的秘笈。

文 | 杜雷

2011年爱丁堡艺术节，组委会为《王子复仇记》剧组组织的宣传路演活动。

**由** 上海京剧院创作的新编京剧《王子复仇记》走过了海外演出的12年。这部以中国国粹京剧演绎莎士比亚经典悲剧《哈姆雷特》的戏剧作品，以其独特的艺术面貌赢得了海外观众的广泛赞誉，不但成为了中国文化交流的一张名片，也为京剧走入国际演出市场进行了有益的尝试。



菲永折戟，法国也要出一个“黑天鹅”？ P28

唯一可阻击“法国特朗普”勒庞上台的总统候选人菲永出现重大失利。原因是菲永的经济丑闻。丑闻到什么程度呢？



巴斯基，神秘的伊朗民兵组织 P30

美国对伊朗的态度又有变化的苗头，伊朗这个国家反抗外来威胁的动员能力如何？由巴斯基组织可见一斑。



发短信是否有损实际交往？ P32

电话发明时曾引起人们的疑惑，怕影响人们的正常交往。现在，发短信也引起同样的问题。



## 缘起：与“童话王国”的艺术外交

在“童话王国”丹麦首都哥本哈根东北部的爱森诺市，坐落着一座欧洲文艺复兴时期的重要古堡——克伦堡。它是丹麦人心中的民族象征之一，丹麦俗语中“驶向克伦堡”即是“返回丹麦祖国”的意思。这座有着“皇冠之宫”美称的古堡，曾作为军事城堡，在丹麦历史上有着重要的战略地位。而克伦堡之所以闻名世界，更因为它是莎士比亚名作《哈姆雷特》故事的发生地，故而又被人们称为“哈姆雷特城堡”。

16世纪末17世纪初，英国剧作家威廉·莎士比亚取材于丹麦民间传说，以克伦堡为背景，创作了极负盛名的戏剧作品《哈姆雷特》。莎士比亚以深刻的人文思想，高超的艺

术手法塑造了丹麦王子哈姆雷特的悲剧形象，演绎了一幕幕触动人心的人间悲剧。“一千个人眼中，就有一千个哈姆雷特”。复仇王子哈姆雷特作为一个戏剧形象，早已随着莎翁名作的不断传播、搬演而家喻户晓。克伦堡作为《哈姆雷特》故事的原生地，也被联合国教科文组织列为世界文化遗产，成为蜚声世界的名胜之地。

每年夏天，克伦堡所在的爱森诺市都会举办名为“哈姆雷特之夏”的艺术节，邀请来自世界各地的演出团体，在故事原型——忧郁悲情的丹麦王子生活过的克伦堡之中，以丰富多样的戏剧形式演绎《哈姆雷特》这

一经典之作。克伦堡的“哈姆雷特之夏”艺术节，以其独特的艺术氛围和优良的艺术品质，吸引着世界各地的游人和戏剧爱好者慕名而来。

在新中国的外交史上，丹麦是继瑞典之后第二个同中国建交的西方国家。1950年1月9日，丹麦承认新中国。同年5月11日，两国正式建交。2004年，丹麦首相安诺斯·福格·拉斯穆森访华，时任中国驻丹麦大使甄建国先生以此为契机，为进一步推动中国和丹麦深层次的文化交流、民间友好往来，而萌生了以中国传统戏剧——国粹京剧演绎《哈姆雷特》，参加克伦堡的“哈姆雷特之夏”艺术节的想法。

甄建国大使说：“‘哈姆雷特之夏’，每年都有来自世界各地的艺术团体登台演出，而从来没有中国的艺术团体参与，这实在是个缺憾。”作为一位新中国培养的资深外交官，热爱艺术的甄建国大使十分注重文化交流的作用，擅长将文艺与外交结合。甄建国大使同时也是一位京剧戏迷。看遍了老戏，对京剧行当、流派如数家珍的他，决定以西方经典戏剧《哈姆雷特》为载体，向丹麦主流社会展示中国最纯粹的京剧艺术。他的设想很快得到了上海京剧院的支持和配合，名为《王子复仇记》的“京剧版《哈姆雷特》”于同年投入创作。京剧《王子复仇记》此后十余年间作为中国文化名片的世界艺术之行亦由此缘起。

### 创作：西方经典与中国艺术的结合

中国的京剧秉承了自唐以来的戏剧文化脉络，于清中晚期融合了徽调、汉调、秦腔，吸收借鉴了昆曲、京腔等戏曲剧种而形成的戏剧表演艺术。京剧在交融、革新、传承、锤炼中生根发芽、开枝散叶，于晚清、民国时期达到鼎盛。一时流派纷呈、名角辈出，逐渐形成了经典的表演程式，呈现出高超的艺术水平，被誉为“国粹”。

自民国时代起，京剧开始走出国门，成为中华文化的名片。其中影响较大、广为人知的是梅兰芳于二十世纪上半叶的出访演出。梅兰芳于1919、1924年赴日本演出，于1930年赴美国巡演，又于1935年到访苏联演出，在当时引起了相当的轰动。梅兰芳出访演出的剧目既有《打渔杀家》《虹霓关》等京剧老戏、《思凡》《刺虎》等昆曲折子戏，也有《贵妃醉酒》《宇宙锋》等经

## Hot Spot 热点·观察



改编加工的传统戏，以及《天女散花》《霸王别姬》等古装歌舞戏新作。因为，对不熟悉中国文化和京剧表演的海外观众而言，歌舞戏的形式更易于接受。这样的剧目安排在当时亦展现了京剧创新的成果。

可见，由于观众群体和演出环境的变化，京剧的海外演出自一开始便与调适、创新相伴。然而这些剧目无一例外是在表演中国故事，海外观众大多对它的故事内容并不熟悉。

“京剧《王子复仇记》是源于一次文化外交活动的‘命题创作’”，甄建国大使说，“以中国京剧的艺术形式演绎西方经典戏剧的内容是其天然要求，也是摆在创作团队面前的挑战。”

2004年，时任上海京剧院院长、国家一级导演孙重亮当机立断地接受了建议，并派出了由时任副院长、现任院长单跃进带队，编剧、舞美、翻译组成的精干考察团赴丹麦爱森诺市克伦堡进行实地考察。回国后，历经一年时间的紧张创作，2005年应丹麦爱森诺市政府和第

24届“哈姆雷特之夏艺术节”组委会邀请，上海京剧院创作的“京剧版《哈姆雷特》”——《王子复仇记》正式赴丹麦演出，一时反响热烈，好评如潮。

京剧《王子复仇记》由上海京剧院组织创作。院长单跃进介绍道：“最初的创作宗旨是要以经典的京剧艺术手法，以莎士比亚悲剧名作《哈姆雷特》为内容载体，向西方观众展现中国京剧艺术。创作团队是本着回归京剧艺术本质，坚持踏实作戏、不炫技、不猎奇，以严肃对话的态度进行艺术创作的。”

全剧音乐以京剧的西皮、二黄为主，辅以四平调、吹腔、高拨子、曲牌等元素，演唱方式以独唱、对唱、重唱相结合。乐器配器采用京剧传统的文武场，不使用任何西方交响乐等非京剧元素，保证了京剧音乐的原汁原味。

剧本以王子复仇为线索，集中展现在现实罪恶面前，理想幻灭的人文悲剧；展现人性罪恶暴露之下亲情、爱情的撕裂与破碎。在角色行当的设计上，创作团

“创作团队是本着回归京剧艺术本质，坚持踏实作戏、不炫技、不猎奇，以严肃对话的态度进行艺术创作的。”



左：第六场，雍子丹（王子）演唱那段著名的“生存还是毁灭”。  
右：剧末雍子丹与殷纣（奥菲莉亚）的哥哥对打

队根据莎翁原著的人物身份、戏剧色彩，结合京剧行当的特有属性以及演员所宗流派的唱腔特点，将《哈姆雷特》中的人物角色匹配以不同的京剧行当、流派。

在改编后的京剧剧本中，故事发生在“赤城国”，复仇王子哈姆雷特化身太子“雍子丹”，由不戴髯口的文武老生扮演，同时结合武小生的表演；被谋害而死的老国王“雍伯”由正净扮演；弑兄篡位的克劳迪斯化身“雍叔”，由副净扮演；哈姆雷特的母亲乔特鲁德化身“姜戎”，由梅派青衣扮演；哈姆雷特的情人奥菲莉亚化身“殷纣”，由程派青衣扮演，并部分融入花旦的表演；奥菲莉亚之父、大臣波洛涅斯化身“殷甫”，由文丑扮演；波洛涅斯之子雷欧提斯化身“殷泽”，由武净扮演。

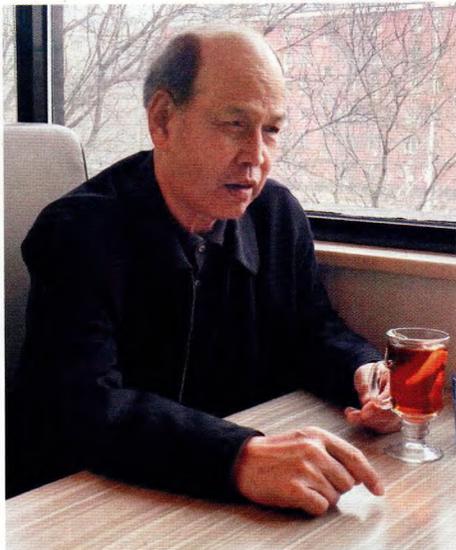
剧中人物的名字与中国古代典籍《春秋左传》中的

人名面貌相似，同时暗示了人物的身份和关系。剧中行当颇为齐全，在角色的行当、流派的安排上颇见匠心。复仇王子雍子丹的行当设计既符合人物的年龄特征，又便于丰富身段表演。同时，将复仇王子雍子丹设计为老生角色，也是考虑到京剧老生的嗓音较之小生，更易于为不熟悉京剧的海外观众接受。又如以梅派青衣表现皇后乔特鲁德的雍容华贵，以程派青衣表现奥菲莉亚的悲剧色彩；以走矮子功、画三花脸的文丑演绎虚伪的权臣波洛涅斯等，无不体现了京剧行当角色对人物形象的塑造力。

全剧所有角色的扮相均以京剧容妆、衣箱进行设计。在舞台布置上，则采用简单的一桌二椅式布景，既符合京剧舞台抽象、写意的特点，也便于适应远途旅行和海外演出多变的舞台条件。以形式美丰富的京剧艺术表现现实主义题材的戏剧，可以以形式化的表演，表达深刻的思想内容、充实舞台表演内容。

单跃进院长特别提到了“哈姆雷特装疯”和“戏

## Hot Spot 热点·观察



该剧策划，中国前驻丹麦大使甄建国（左）与出品人，上海京剧院院长单跃进（右）。

起了广泛反响。中国京剧演绎的《王子复仇记》，征服了熟悉、热爱《哈姆雷特》故事的丹麦观众，似一股文化旋风，展现了中国文化的魅力。”

十余年间，京剧《王子复仇记》的演出足迹遍及丹麦、荷兰、德国、西班牙、法国、英国、墨西哥、智利、厄瓜多尔、哥伦比亚、加拿大、美国，曾载誉极负盛名的爱丁堡戏剧节，获得“天使先驱

奖”，也曾走入美国大学的课堂。

单跃进院长介绍道：“每次海外演出前都会安排细致的‘演出导读’，与舞台演出相结合，京剧《王子复仇记》成为了许多海外观众欣赏中国戏剧、了解中国文化的直观途径。”

京剧《王子复仇记》以海外观众熟悉的《哈姆雷特》故事为内容，将不熟悉京剧的观众吸引到舞台前，以独特的艺术形式打动观众，使他们对京剧和中国文化产生兴趣，实现了有效的文化交流。这样一部小成本制作、演职人员精简的创作，符合国际演出的市场规律，是京剧走向国门，参与海外演出市场的一次有益尝试。

随着国内文艺演出市场的日益繁荣，丰富多样的世界艺术济济一堂，为观众提供了高品质的艺术享受和更多元化的选择。作为中国传统的戏剧形式，京剧艺术在国内也需要不断吸引新的戏迷。在海外演出大获成功之后，京剧《王子复仇记》如何得到国内新老戏迷的肯定，成为摆在创作团队面前的新挑战。观众群体的扩大为京剧《王子复仇记》提出了更高的艺术要求，如何使演绎异域内容的新编戏，京剧味道更醇厚、地道，还需要在演出过程中不断锤炼、打磨。

人类的感情是共通的，高水平的艺术不分国界。京剧《王子复仇记》是中西经典文化艺术交流的一个美好侧影。愿经典的文学作品和精致的艺术创作，打动更多海内外观众的心。 ■

中戏”两个情节。在哈姆雷特装疯的情节中，雍子丹以韵白表达其内心真实的理性思维，而以京白演绎佯装疯态的疯言疯语。这便是利用京剧念白不同的表演形式，深化表达了哈姆雷特在残酷的现实面前装疯这一戏剧冲突。又如在“戏中戏”情节中，借助雍子丹请来的戏班，向海外观众展示了丰富多彩的京剧行当和经典扮相，这样的形式表演舒缓了悲剧主基调带来的压抑情绪，对整部戏的节奏起到了调节作用。

京剧《王子复仇记》的创作充分运用了京剧的艺术手法，对莎士比亚的经典悲剧《哈姆雷特》进行了别具韵味的演绎，体现出京剧戏剧语言的强大表现力和承载力。同时，在重要情节和戏剧冲突上忠实于莎翁原著，吸引并打动了外国观众的心灵，在来自世界各国演绎《哈姆雷特》的各类演出中，展现了独特的中国魅力。

### 反响：海外观众的京剧启蒙课

2005年，在中国驻丹麦大使馆的积极协助下，京剧《王子复仇记》在丹麦克伦堡第24届“哈姆雷特之夏艺术节”上的海外首演取得了巨大成功。四场演出戏票售罄，连观看彩排也一票难求。观众热情高涨、反响热烈，演出结束后的掌声经久不息。时任丹麦大使甄建国回忆：“京剧《王子复仇记》首演登上了当地主流媒体的头条，两周内100余条相关报道，在丹麦主流社会引