

京剧对外交流在国家形象建构中的作用 ——以五十年代为例

周丽娟

摘要:国家形象是一个国家重要的无形资产,建国初期国际社会对中国的认识充满了偏见和误解,京剧艺术是中国传统文化的重要内容和表现形式,五十年代京剧艺术的对外交流展示了中国人民良好的精神面貌和文化底蕴,诠释了爱好和平的中华民族的形象,树立了中国共产党的良好形象,发挥了独特而重要的作用。

关键词:五十年代 京剧艺术 国家形象 建构

国家形象是一个国家最重要的无形资产,在某种意义上决定了其他国家对该国的政治思维模式和外交政策的制定,近代以来,中国在国际上的形象被严重扭曲了,“男女僵卧吸食鸦片烟”,“几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地都要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德与身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。”^①凝结在鸦片上的中国形象是沉睡、僵化、堕落、衰亡、愚昧、野蛮、病态的残忍和一盘散沙。“绝大多数西方人,从英国、法国、德国到俄罗斯、美国,从传教士、哲学家到一般商人、水手、士兵,对中国的印象都很恶劣。”^②新中国更是被许多西方社会描述为一伙“赤匪暴徒”所统治的国家。建国初期,百废待兴的中国要得到国际社会的承认、理解和帮助,良好的国家形象是前提和基础,国家形象的建构由众多的因素所支撑,文化是其重要因素之一。

国粹京剧艺术以其丰厚的内容、完善的形式、精湛的技艺,达到了戏曲艺术发展的高峰,它的突破时间空间界限的虚拟化表现方式,从化妆到表演的艺术夸张和写意手法,凝聚了漫长的历史岁月中所积淀的美学品质和艺术手段,具有鲜明的民族特色和浓郁的艺术魅力,其所形成的中国特有的东方戏剧艺术体系是完全可以同斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等戏剧艺术体系相媲美的,不但是中华民族文化的瑰宝,而且是人类文化宝库中的精品,是中国的一个象征性符号,在国际上享有崇高的声誉。

五十年代京剧艺术是对外文化交流最主要的形式:第一、这一时期中国对外文化交流活动影响最大的是共参加了五届世界青年与学生和平友谊联欢节,从各种艺术形式获金奖的情况看,中国音乐3项,杂技3项,戏曲16项,其中京剧独得15项;第二、在中国派出的综合性访演的艺术团体中,如1955年中国艺术团参加第二届巴黎国际戏剧节,1956年,中国艺术团到南美四国访演,1958年中国戏曲歌舞团参加第三届巴黎国际戏剧节,京剧节目都占相当大的比重;第三、京剧演出团还单独承担了大量出国访问演出的任务,如1955年中国古典戏曲歌舞团赴北欧五国演出,1956年中国京剧团到日本,上海京剧院到苏联,大连市京剧团到蒙古人民共和国和苏联等国访问演出。

京剧是中国传统文化的重要组成部分和表现形式,京剧艺术描绘了民族的历史,表达了民族的情感,表现了民族的生活。中国政府对京剧艺术的对外交流寄予厚望,而对外文化交流“随风潜入夜,润物细无声”的特点又使得京剧艺术成为五十年代树立中国良好国家形象的最佳途径。

第一、展示了中国人民良好的精神面貌和文化底蕴

鸦片战争之后,西方对中国人的描述常常是留着辫子、裹着小脚、面呈土灰、耸肩缩背的中国男女,东亚病夫既有身体上衰弱也有精神上的颓废,上个世纪初荷兰出版的《标准范德字典》中将中国人解释为愚蠢的人,精神有问题的人。

1955年中国古典艺术团对北欧的芬兰、瑞典、挪威、丹麦、冰岛等国进行访问演出，瑞典《哥德堡商业航运报》的文章中说：“这种迷人的艺术在你面前像艺术完美之花那样地展开着，并通过你的灵魂送给你无限的欢乐。看到这种伟大的艺术，你无法在它面前保卫住自己。”又说：“技术之于他们，犹如双翼之于小鸟，根本没有那种沉重的感觉。连翻两个筋斗就像大笑一声那样干净利落。”^③在《迷人的全面发展的艺术》的文章中说“这种艺术是一种奇迹，然而在这里没有任何虚伪的奥妙，是这样一种简单而又有清晰的内在意义的艺术，不需要任何解释和翻译，每个人都可以抓住剧的意义并被它弄得神魂颠倒；在这种令人愉快的演出后面蕴藏着多少智慧啊！”^④丹麦的《每日新闻》以《京剧再度使皇家剧院的观众拜倒于它的脚下》为题说：“高超的哑剧、旋风般的动作，这种令人惊异的通过美和力量表现出来的非凡技艺，压倒了我们过去在舞台上看到的一切。丰富的表情、无比的幽默、辉煌的表演艺术、人们看着深受感动，但这一切又是这样自然。这只有发明火药的中国人才表演得出来。武功是神妙的，对于这些年青人来说，重心定律对他们不起作用…”^⑤芬兰的著名导演和演员亚维罗女士说：“芬兰各地与你们接触过的人士一致的印象是：中国人原来是这样漂亮、文雅而有礼貌的人民。”^⑥

1955年，中国艺术团在法国参加第二届巴黎国际戏剧节之后，赴意大利、比利时、荷兰、瑞士、英国、南斯拉夫等国演出。京剧在巴黎戏剧节上的演出在欧洲引起巨大的轰动。以致7月19日晚在荷兰首都阿姆斯特丹的“皇家剧院”举行首次公演，剧院规定上午十点钟才开始售票，从清晨5时起，数以万计的购票观众就等候在剧院门口。第一场公演时，剧场内座无虚席，谢幕达四十余次，演出结束时，观众起立向中国艺术家喝彩。第二天阿姆斯特丹各报刊登载文章评论中国艺术团的演出。《人民日报》说：“中国艺术家的演技是古代的文明和卓越的艺术中的一种无穷无尽的财富。”^⑦《电讯报》说：“中国艺术团的表演不受国界的限制。哑剧是和谐而感人的，武功是卓越的，这种富有诗意的、罕见的表演，显示了几千年的文明，也展示了艺术的全新的境界。”^⑧中国艺术团还在荷兰的鹿特丹和海牙等城市进行了演出。《人民日报》写道，中国艺术团表演的完善的技巧构成了一个“极其美妙的、富有诗意的、充满想像的世界——由古老文明和生命力所组成的世界。”^⑨

1958年中国戏曲歌舞团在参加了第三届巴黎国际戏剧节之后，还访问了比利时、卢森堡、英国、

瑞士等国。中国京剧以辉煌的异彩赢得了欧洲舆论的普遍赞誉，巴黎的报纸认为“它是全世界最好的戏剧演出，这是一个多世纪以来西方剧人连梦中也未曾想到的。”^⑩英国《星期天泰晤士报》说“从几十英里外赶去看一看《泗州城》也是值得的。”^⑪中国艺术家优良的作风和良好的道德风貌也同样给人们留下了深刻的印象，比利时的一位院士称赞了演员们的集体主义精神：“中国演员们是团结无间的，一起劳动，一起工作，因此也就有互相团结、信赖的高贵品质，‘明星’和‘跑龙套’处于平等的地位。”^⑫英国的《雷诺新闻》上说：“如果你也像我一样被灌输了认为中国是个不可思议的民族（的观念），那么请到伦敦皇宫大戏院看看中国艺术团的表演，你的成见就会全部消失。”^⑬

第二、诠释了爱好和平的中华民族的形象

19世纪末，欧洲帝国主义扩张达到高峰，为了制造侵略有理的谬论，欧美帝国主义者炮制了所谓“黄祸论”，即中国威胁论，1895年，德国皇帝威廉二世亲自构思了一幅《黄祸图》，让画家克纳克画成油画送给俄国沙皇。威廉二世捕风捉影似的幻影很快以宣传画的形式在西方世界流传开来。与此同时，西方还出现了一批关于“黄祸论”的文章和专著。有的鼓吹者竟说，“一旦千百万的中国人意识到自己的力量时，将给西方文明带来灾难和毁灭。”^⑭20世纪初以来“黄祸论”成为不断被演绎的恐怖故事，让西方社会感到莫须有的恐怖与威胁而一直对中国提高警惕，压制中国的发展。

中国传统哲学倡导“天人合一”的思想，提倡自然与社会的和谐，人与自然的和谐、人与社会的和谐以及人与人之间的和谐。“以和为贵”是中国文化的根本特征和基本价值取向，“中国戏曲文学伦理型的教化传统，都充分地体现着中国传统哲学的特质。戏曲舞台上小至抬手投足，大至‘生天生地、生鬼生神，极人物之万途，攢古今之千变’的伟大创造，也莫不实践着中国特有的哲理。中华民族审美心理的结构又是同中国传统哲学的结构相对应的，中国传统哲学和美学与百姓的日常生活结合在一起，同时也无孔不入地渗透到戏曲文化的表层与内涵。”^⑮

1955年，中国古典歌舞剧团访问北欧，剧团在北欧五国17个城市演出35场，场场客满，甚至有的剧场破例卖站票，京剧《秋江》、《拾玉镯》、《人面桃花》、《闹天宫》和《三岔口》等节目备受欢迎，观众达57500人次，北欧出现了“中国热”，五国报刊评论译成中文约有25万字，他们说京剧“把唱歌、音乐、舞蹈、哑剧、武打和道白有机地结合，对西方观众来

说，是在艺术表现方面打开了一个新颖而动人的天地。”^⑩独具特色的美妙的京剧艺术让人愉悦、品味，同时也引发了人们的思考，瑞典观众哈·杜伊瓦说：“你们的演出表现了优美的、聪明的艺术，表示出你们的崇高的文化是为了和平和人类的幸福。从你们的演出中，我们看到并学习到了许多东西。”^⑪挪威《世界之路报》说：“人们不可避免地会被剧中高度的人道精神所感动，甚至击剑场面都没有任何血腥气味。”^⑫

第三、树立了中国共产党的良好形象

在建国前相当长的历史时期内，中国的反动势力掌握着国家政权和宣传机器，中国革命胜利前夕，毛泽东指出中国共产党早就被“国民党广泛地无孔不入地宣传为杀人放火，奸淫抢掠。不要历史，不要文化，不要祖国，不孝父母，不敬师长，不讲道理，共产共妻，人海战术，总之是一群青面獠牙，十恶不赦的人”。^⑬建国初期由于某些西方国家长期恶意地诋毁新中国，进行反共、反华宣传，致使世界上一些人错误地认为中国共产党人就是一群“赤匪暴徒”。

1955年，中国古典歌舞团在北欧演出时，丹麦《国土人民报》的文章中写道：“来到这里的是想象力最深刻也最会想象的亚洲人，是马可波罗远航三年才找到的亚洲人。现在这些亚洲人来到了我们这里，使我们由于新中国的巨大生命力而变得更年轻起来。”^⑭丹麦著名的文学教授斯皮·穆洛克里斯顿生教授指出：“在中国戏剧中，你可以发现古老的话剧形式在今天的时代复活了，中华人民共和国又给予了它以新的生命，国家给予支持，公众给予赞扬，对于过去受到轻视的演员来说，现在都得到了荣誉和尊敬。幸福的国家，在那里新的生命开始了，这样的文化被良好地保存着，受到尊重和爱护。新的理想从古老的传统中间产生出来，美好的智慧和艺术，你可以想象到他们的未来。”^⑮瑞典《每日新闻》中说：“京剧第一次送到了西方国家，使人们看到产生这种绝妙戏剧形式的古老的中国，也使人看到了很好照顾并发展它的新中国。”认为“京剧不仅是优美的艺术，而且是人民的戏剧。”^⑯斯德哥尔摩市议会议员耶·麦尔认为，“新中国的文化政策对过去负责也如同对将来一样的负责。”^⑰1956年，以梅兰芳为团长的中国京剧团到日本访问演出时，在甲午战争后曾当过清朝的民政尚书的清朝皇族肃忠王的儿子爱新觉罗宪立先生在《读卖周刊》发表文章说：“这次的公演和往昔的京剧相当的不同。不是昔日中国的京剧而是人民政府的京剧，中共的京剧。”“虽变成了中共式，但其庶民性不变。”一些

日本朋友说：“现在的中国和过去的中国不同了，现在的京剧也和过去的京剧不同……在这次演出里看到的是比从前更健康、更富有民众性。”“京剧艺术虽然是古老的艺术，但是新中国的京剧却充满了新的生命和充满了青春的气息。”^⑱兵库县一位名叫竹内良男的京剧爱好者给剧团写信：“看了改革后的京剧，对我这个老戏迷来说，使我无尚的满意。武戏改编后充满了舞蹈性，老生花脸的角色表现得很有思想性，有感情、有个性、动作更真实了。舞台上消除了检场和龙套在台上随随便便私语等陋习，如今人人有戏，恰到好处，都成了统一而完美的形象美。总的来说，京剧改革收效极大，其传统风格未失，却增添了美感，充满健康、明朗的色调，好像在演奏‘充满希望的新中国似的。’”^⑲

文化艺术是社会生活的反映，就连它的审美形式的创造，也总是一定的社会生活情趣在艺术家头脑中的反映。建国初期，新中国的广大京剧工作者承担对外文化交流的任务，把杰出而独特的京剧艺术介绍给了世界，在五十年代掀起了一股世界性的“京剧热”^⑳。人们在欣赏着不断追求超越自身和客观束缚的艺术节目，感受到中华民族是勤劳、勇敢、乐观、充满智慧、爱好和平的民族。从古老而优秀的传统文化焕发出的勃勃生机感受到中国共产党领导的新中国很好地保护和继承了传统文化并使之发扬光大。1955年，中国古典艺术团在北欧五国演出时，芬兰执政党机关报《农民报》的文章中说“一次京剧的演出胜过千百篇政治宣传。”^㉑1958年，中国戏曲歌舞团参加第三届巴黎国际戏剧节，《法兰西晚报》以“中国戏曲歌舞团征服了巴黎观众”为标题报道演出盛况说：“整个大厅无时不沉浸在惊奇敬仰之中。全场观众自始至终屏息凝神，齐声叫好，掌声不绝。”法国观众从演出看到了“整个中国”，“真正的中国，感知到6亿中国人及其有五千年的历史的艺术、文化和文明。他们是无与伦比的。”^㉒1985年底，由日本《戏剧》杂志组织评选10部战后外国戏剧团体在日本演出的最佳戏剧，其中一部就是1956年梅兰芳主演的《贵妃醉酒》。^㉓

恩格斯指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个意志的相互冲突中产生出来的……这样就有无数个相互交错的力量，有无数个力的平行四边形，而由此就产生出一个总的结果，即历史事实。……每个意志都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。”^㉔40年代后期到50年代，国际社会的许多人认为，中国是东亚病夫，“中国成为一个被专制奴役、被饥饿困扰、被暴力鼓动的人间魔窟，它不仅威胁着现实世界，也威胁着

人们关于世界与人的善良的观念与信仰。”^⑩然而，50年代末到70年代初，西方的中国观发生剧变，“红色中国变成了‘美好新世界’”，人们在那里看到人类的未来与希望；毛泽东领导的中国革命，不仅在世界上创造力一种新的文明，而且创造了一种新的人类。”^⑪国家形象的建构是极其复杂且充满着变数，京剧艺术的表演诉诸感性认识，符合人的认识规律，其愉悦性和现场表演的亲和力易于为大众所理解和接受，印象深刻而长久。五十年代，京剧艺术被有组织有计划地送出国门，成为在国际社会构建中国良好形象合力中独特而重要的一支。

注释：

- ① 转引自周宁著：《异想天开——西洋镜里看中国》，南京大学出版社，2007年版178页。
- ② 转引自周宁主编：《世界之中国——域外中国形象研究》，南京大学出版社，2007年版前言第7页。
- ③⑦⑧⑨ 张盛裕：《北欧散记》，www.du8.com/readfree/14/02338/2.html 2010-7-30。

(上接第120页)

成熟并谱写了辉煌的篇章，艺坛上独领风骚近千年的中国传统戏曲(剧)艺术，在这里也有其深厚的积淀和文化渊源。以“农耕文化”为主导的中原文化，孕育了众多的河南地方戏剧种。历史上曾有几十个戏曲剧种在这里产生流行过。在漫长的历史长河中，河南劳动人民创造了绚丽多姿、璀璨夺目的中原戏曲文化。无数戏曲艺人的辛勤劳动，留下了丰富的戏曲文化遗产。传统戏曲是过去时代民众生活不可或缺的重要一环，它是大众认识历史、获得教育、群体娱乐、审美愉悦的主要对象。

如在焦作市曾有五百多个怀梆剧团。看“怀梆”戏成为当地群众最重要的文化活动。当地曾流传有“当地卖牛，要看红锥坐楼”，“脱裤卖衣裳，要看兰孩反西唐”的顺口溜。(红锥、兰孩分别是当地怀梆戏的著名演员，坐楼、反西唐，是他们的拿手戏。)那时，唱戏、听戏是群众最大的乐趣。有的戏能连演几天，有时候通宵达旦，大家如醉如痴。当地除了唱戏，还有说书、武术、高跷、舞狮子、二鬼摔跤等民间文艺活动。丰富多彩的文化活动，使农民的生活充实而快乐。

充分重视戏曲文化在城市化进城中文化建设中的作用。传统戏曲是民间世世代代传承的文化，已与农民的文化心理、欣赏习惯融为一体、血肉相

④⑤⑥⑩⑫ 马少波：《京剧艺术在北欧》，《戏剧报》1956年第2期。

⑦⑧⑨ 《中国戏剧的国际声誉》，《戏剧报》1955年第9期。

⑩⑪⑫ 方辉盛、赵克敏：《和平的使者，文化的使者——中国戏曲歌舞团访问欧洲》，《戏剧报》1958年第16期。

⑯⑰⑱⑲⑳ 北京艺术研究所、上海艺术研究所：《中国京剧史》(下卷第二分册)，中国戏剧出版社，2000年版934、896、888-932、902、898页。

⑭《中国近现代史纲要》(马克思主义理论研究和建设工程重点教材)，高等教育出版社，2007年版25页。

⑮ 周育德：《中国戏曲文化》，中国友谊出版公司，1995年版461页。

⑯⑰ 张勇、汪宁主编：《楚图南纪念文集》，云南出版集团公司，云南美术出版社，2008年版89页。

⑯ 毛泽东：《毛泽东外交文选》，中央文献出版社，1994年版99页。

⑯ 欧阳山尊：《中国访日京剧代表团在日本》，《戏剧报》，1955年第11期。

⑯ 《马克思恩格斯选集》(第四卷)，人民出版社，1995年版478页。

⑯⑰ 转引自周宁主编：《世界之中国——域外中国形象研究》，南京大学出版社，2007年版5、5-6页。

(责任编辑 陈友峰)

连，这些文化最容易引起他们的共鸣。因此，充分发挥传统戏曲在城市化进城中文化建设中的作用，是我们新时期农村文化建设应该高度重视的问题。如何丰富人的精神生活，是城市化进程中城市和乡村都遇到的共同问题。对城市而言，不仅是物欲横流带来的许多问题令人忧虑，城市拥挤、嘈杂的生活空间也为许多人厌倦。事实上，真正理想的生活环境也许还是在乡间。乡村在城市化中并不是一个绝对的对立面。城市的乡村化和乡村的城市化的二元互动、互相渗透，应该是未来城市化发展的重要形式。因此，保护传统文化，加强乡村戏曲文化建设，不是对当下农村文化弱势群体的施舍，而是为了未来整个民族的精神和谐。乡村文化对城市建设的反哺作用，在被人们越来越清楚地加以认识。城市化不应该是乡村在经济边缘化后文化的进一步边缘化，乡村的戏曲文化建设关系着整个民族文化的复兴。因此，我们应当加大对乡村戏曲文化建设的投入，建立起良好的文化运行机制，积极保护传统文化，充分发挥它们的作用，在多元文化共生中，重构文化生态，促进乡村乃至整个社会的精神和谐。

(责任编辑 李 锋)