

人类感情触动巴黎

——第二届巴黎中国戏曲节随记

石一宁、沙林

由于各方面原因，世界对中华文化的认识可能就限于中医、中餐和京剧的几个剧目上。如何让世界认识到真正的、深广的中华文化？如何能在中医和中餐之外，把真正的属于精神层面的中华文化推介出去？就成了我们在经济腾飞的同时必须要思考的问题。

2005年11月9日，旨在宣传推介中国地方戏曲的“第二届巴黎中国戏曲节”在巴黎举办。

这届戏曲节有一个第一，中国人第一次把这么多地方戏曲集中起来推向外面。这也可以说是两种极端形态文化的碰撞，因而戏曲节规模虽不算大，却在巴黎引起很大反响，并引出许多思考。

这届戏曲节由巴黎中国文化中心和中国艺术研究院联合举办，邀请了江苏省京剧院，河北省石家庄青年评剧团、河北梆子剧团，吉林省吉剧团，广州市粤剧团和汕头戏曲学校潮剧团等6个艺术团体参加演出。这是从南到北的丰富戏海中的星点撷取，可见中华戏曲文化之一斑。所演的都是中国大城市观众久违的地方戏和传统戏。位于巴黎第7区的并不特别大的阿迪亚尔剧场场场爆满——这确实让各地方剧团的人有种欣喜，在国内，地方戏和“爆满”一词似乎久不搭界了。

在9日晚的开幕式上，阿迪亚尔剧场所在的幽静街区突然亮了起来，各界名流纷纷涌来，有世代侨居而对中华地方戏总是渴望的老幼华侨，更多的是喜爱中华文化的法国人。当晚，江苏省京剧院奉献了

《天女散花》、《三岔口》、《霸王别姬》等折子戏。中国驻法使馆临时代办曾宪荣、巴黎中国文化中心主任侯湘华、中国艺术研究院副院长呼世安等出席了开幕式。法兰西院士、华裔作家程抱一、法国文化界名流也观看了开幕演出。在演出开始之前，“中国通”、《圆明园大劫难》一书的作者贝尔纳·布里塞先生登台向法国观众介绍了中国戏曲知识。开幕式之后的每天晚上的演出，基本上都延续了这样的盛况。10日晚，法国前总理拉法兰夫妇携女儿到剧场观看了广州市粤剧团演出的《六月飞雪》、《白龙关》和《活捉三郎》折子戏。有的法国观众甚至每场演出都来买票观看。

每场演出的每句台词和唱词都经中法两国文化学者研讨商议，翻译成法文打在影壁上，法国观众因而能透过那些奇特的戏剧动作而了解这种“人类的共情”，戏曲节的组织者做了大量的细致工作，保障了戏曲节的成功。

巴黎许多观众入戏且感动，有一些人竟然热泪盈眶……这让这届戏曲节的主办者欣喜之余立刻醒悟到，人类的情感是共通的，虽然艺术形式不同，虽然美学意趣不同，但在面对生和死、爱和恨、亲人和朋友这些人类本质命题方面，反应形式是相同的。这就为在世界上推广中华戏曲文化奠定了坚实的感情基础。

“不需懂那些程式，只要有人的感情，就能懂。事实也证明了这一点，他们入戏很快，出乎我们的预料。”一位河北梆子剧团的演员在经历了头天的演出后对记者说。

在世界文化漩流中心的巴黎，每日要上演许多国家的大戏、新剧，这里也是各种时尚演出和文化“秀”层出不穷的地方，戏剧、音乐、电影和艺术也如繁华锦绣一样吸引着全世界目光。中国戏曲节上几出戏在文化大浪前大概不过是几朵素朴的小花，但给人的感怀却很多：这是中国人曾经有的精神亮点，在

将要被世界一体化大潮湮没的最后时刻发出耀眼的一闪，它告诉世人，这个世界曾经有人这样生活，和所思所想……这是人类不能失去的古老的情感！

谈到这次戏曲节的意义，呼世安副院长对记者说，“越是民族的就越是世界的，我们这次献上文化精品，能够让法国观众知道一个遥远的东方国度里有一种完全不同的艺术，让他们看到丰富多彩的地方文化，这不仅能够增强两国间的文化往来，而且能使世人认识中华文化瑰宝而加大保护文化多样性的力度。”

在中法文化交流上做了许多工作的侯湘华女士深知法国人的文化品性。她说，法国是一个具有深厚历史文化传统的国家，国民的文化素质很高。他们不仅沉湎于自己的文化传统里，也很感兴趣了解和体会其他民族的文化。因此我们举办过多次文化展览、演出，以加强中国文化在法国人脑海中的印象。这次我们举办戏曲节，就是希望巴黎人不仅知道京剧，而且还能深入具体地了解各地方的戏曲文化。

“首届巴黎中国戏曲节是于2003年举办，当时只邀请了国内两个剧团来演出评剧和越剧。这次我们邀请了更多的演出团体，除了国内的6个剧团，还有巴黎的两个华人业余剧团（演出京剧和粤剧）。其次，我们要求各剧团不用伴奏带和麦克风，不做更多的舞美装饰，而是要把原汁原味的地方戏曲带来。再是，我们聘请了五六位法国和中国专家撰写、翻译和印制了这次戏曲节的有关资料，将每个剧目的台词翻译成法文，演出时打出幻灯字幕；每个团的节目单也都译成了法文。同时，每次演出前请一位法国专家上台对剧情和演员作一简单介绍。这届戏曲节还进行评奖，评委会由5位法国专家组成。我们早在一年前就做了有关准备工作。这些工作和措施对法国观众理解剧情的确有很大的帮助。”

这次戏曲节也提出问题，怎样保护宝贵的戏曲遗产？这次戏曲节的顾问、京剧艺术家梅葆玖先生，非常赞赏这次戏曲节各个剧团的轻简原则，就是恢复戏曲一桌一椅一扇的传统，摒弃现在盛行在舞台上的“声光电大制作”的“现代剧”风气。

梅先生说，中国艺术的一个最大特点之一就是空白，具体到戏曲上就是舞台美术布景的抽象写意，以一物代多物，不在逼真，而在引人想象去填补空白。比如一个折扇，既可当鞭，也可做扇，也可比作惊堂木。而现在许多在国内演的大戏在舞台布景上动不动就是大制作，景物用具都做得尽量逼真花哨，花了许多钱，可效果呢？这次戏曲节上的演出，恢复传

统，外国人也能明白，简明的布景反而让人把注意力集中在演员的演出上。

另一位著名京剧演员非常高兴这次戏曲节的回复传统。她说，“我们怎么能在舞台大制作上跟西方戏剧比呢，那是他们的传家宝，他们可以把真坦克、真飞机开到舞台上，我们跟他们比岂不是军备竞赛没有止境吗？这是以短比长，再怎么比也比不过。这方面的教训太多了！动不动就喊‘声光电’，国家拨的保护戏曲的钱都用到了这上面，演了几场‘现代戏’，因为演出和剧本的问题，并不能给人留下深刻印象，几场之后就销声匿迹。这样的浪费已经有了多次了，可惜啊！”

传统文化怎么保护是一个严肃的大问题？像国内的许多中医竟然因为多年的“中西医结合”、一般针灸和望闻问切都不会，竟然离了声光电器就不会看病，日韩反而成了“中医最纯粹的地方”一样，我们许多地方戏曲经过了这么多年的折腾，也早面目全非了。甄别就是一个大问题，遑谈保护了。因而一枝一叶上恢复传统，去繁就简，学老祖宗往往效用最大。总之简白是中华民族美学的核心，往往直指人心。复古也许是一个好办法，“改革”时要慎重。

这次戏曲节上演出的许多剧目是“纯粹”的传统，可能在国内大地方的舞台上，这种没有经过“推陈出新”的地方鬼戏等并不多见。比如汕头戏曲学校潮剧团演出的《柴房会》，描写小商李老三夜宿客店柴房，遇“鬼魂”莫二娘，十分惊恐。得悉莫二娘乃因恶棍杨春所害含冤惨死后，遂产生同情，毅然答应与其同往扬州递状申冤……这种宣扬因果报应的鬼戏，曾经维系了一方人民的道德素养，看样子巴黎人能迅速了解这种情感，也可能他们察觉到与在大教堂里沉思忏悔有某种共通之处，于是当哭则哭，当笑则笑。他们竟然在连大多数中国人都听不懂的话语腔调中也能反应无误——当台上演到李老三在柴房受到莫二娘鬼魂的惊吓而做出一系列滑稽诙谐的语言和动作反应时，台下的观众也发出一阵阵的笑声。

与法国人熟悉的古希腊悲剧有某种近似，西楚

霸王项羽的命运就更有国际性了,他们在看江苏省京剧院的《霸王别姬》时纷纷掉泪。这种具有大片相的剧目在国内也渐渐超过了纯展示技艺的《三岔口》等而成为常演剧目。

“北京歌剧”——京剧大概是欧洲人最先知道或者是惟一知道的戏曲,在15日晚的闭幕式上,传统韵味十足的女演员郑子茹清唱的京剧《三家店》秦琼的一段唱腔《儿行千里母担忧》,声音宽厚雄浑,令人称奇。让巴黎人(应该说欧洲人,因为还有专从比利时来看戏曲节的)知道了京剧中也有这种大段抒发人类感情的“歌曲”。而72岁的京剧表演艺术家梅葆玖先生演唱了《霸王别姬》和《贵妃醉酒》片断,成为另一个高潮。72岁的男人演一个美丽的女人如此之像,如此之清新,让法国人难以思议。男人演女人,女人演男人,这也是他们认识的东方神秘之处。

人类的感情,这是这次戏曲节上始终荡漾的话题,中国的戏曲正是因为触动了这种感情而能被巴黎人喜爱和理解。

中国驻法使馆文化处的法籍雇员郭爱琳女士说,我认为这次戏曲节办得很成功。我以前也没想到有这么多的法国人喜欢中国戏曲。戏曲节每场演出的观众70%是法国人,这是很不容易的。要知道巴黎有200

多个剧场,每个剧场每天都有演出!我感到巴黎人正在认真了解中国戏曲。中国的感情与世界没有不同,这是他们了解的基础。

法兰西学院美术院院士、终身秘书长、本届中国戏曲节荣誉委员会主席多特里夫先生说,法国观众对这个活动是很感兴趣的。中国戏曲包含了多种艺术形式,除了表演,还有唱腔、武打、脸谱等。这些都是西方戏剧里没有的东西,跟日本的歌舞伎也是不同的。但这一切都有一个相似点,就是表现人民生活。

折子戏因为更多表现技艺而不是整个生活故事而被认为应退居其次。戏曲节评委戴鹤白先生说:“这次戏曲节都是演折子戏,我认为还是演全本剧比较好,这样能让观众对全剧有完整的了解。另外,50年代京剧《三岔口》就来巴黎演出过,这次又来。我觉得应该多来一些在法国没有介绍过的剧目,否则会给人一种错觉,以为京剧就这么几个剧目。”

评委纪可梅女士也认为法国人会更喜欢全本戏,因为不了解全剧,观众尤其是外国观众很难一下子被折子戏打动。

很有意思,这次的戏曲节的评委全是法国人,这是组织者有意识要用西方的眼睛看中国。法国人的眼睛在艺术上具有某种国际性。来自台湾的陈立恒先生是这次戏曲节的赞助商,他也认为由法国人担任评委反而比较客观公正。“知道他们喜欢什么,有利于推广中华文化。”

梅葆玖先生可能是戏曲节里中国人中最西化的,非常喜欢看卢浮宫,喜欢欧洲古典风情,喜欢皇帝波拿巴的塑像,喜欢巴黎的小剧场,喜欢吃西餐……一个东方古老戏剧的演员竟然没有障碍地喜爱巴黎文化,本身也说明了这次戏曲节的色彩。

闭幕式上宣布“第三只眼睛看中国”结果:河北省石家庄市青年评剧团的刘秀荣获得了戏曲节的最高奖“塞纳奖”。石家庄市青年评剧团演出的《乾坤带》获“评委会大奖”,河北省河北梆子剧团的雷保春、李夕果和广州市粤剧团的倪惠英分别获得最佳男、女演员奖。

为期一周的第二届巴黎中国戏曲节落幕了,或许这只是中国戏曲的无穷魅力轻叩巴黎人心扉的一次浅尝,美好绚丽的画面还在后面,人类情感将永续不止,从这个意义上讲,世纪狂潮再汹涌,中华地方戏的小花也会永远在一角幽幽开放。