

复旦大学

硕士学位论文

传统戏剧交流在中国文化外交中的作用

姓名：何秀雯

申请学位级别：硕士

专业：外交学

指导教师：陈志敏

2010-03-12

摘 要

伴随着全球经济化和政治多极化的步伐，世界正朝着多样化的方向发展。在国际交往中，各国纷纷把注意力和重心转向文化领域，并把对外文化交流纳入到国家的整体外交事业中，“文化外交”应运而生。在中国文化外交实践过程中，传统戏剧交流这一对外文化交流方式，在改善国际关系状况、巩固国家之间关系、增进相互理解等方面发挥了重要作用。研究传统戏剧交流在中国文化外交中的作用，既有助于对文化外交这一外交新模式的认识，也为如何丰富和发展中国文化外交的内容提供启示。

传统戏剧交流在中国文化外交中的作用体现为：1、传统戏剧交流在海外华侨华人、汉字文化圈民众、其他海外民众的展开有利于增进海外民众对中国的认同和亲近感。2、传统戏剧具有的深厚文化底蕴和独特艺术性成为扩大中华文化国际影响力的重要手段之一。3、通过传统戏剧的对外交流，能让海外民众了解中国传统文化的核心价值理念，如“道德主体”、“和谐意识”等，其中，京剧国际交流成功地向海外民众展示了历史悠久的中华文化，实实在在地起到了文化使者的作用。京剧国际交流的途径大体上分为演出交流、学术交流两种模式。京剧国际交流的文化外交意义体现为1、增强文化软实力 2、树立国家形象 3、维护国家文化主权。传统戏剧交流的优势是文化全球化为中华文化走出去提供了机会、国家对文化建设工作的重视、民间团体对传统戏剧交流的推动作用。传统戏剧交流的瓶颈为传统戏剧发展的现实困境和传统戏剧交流的实际问题。突破传统戏剧交流的瓶颈可以从制定战略、发展观众、打造品牌、整合资源、加强宣传这个五个方面进行。

关键词：传统戏剧交流、文化外交

Abstract

With the economic globalization and political multi-polarization, the world is moving in the direction of cultural diversity. Countries focus more on cultural area and bring it into the country's diplomatic course. The cultural diplomacy emerges as the time requires. Chinese Traditional theatre as one of the cultural exchange methods plays an important role in the practices of Chinese cultural diplomacy. It helps to better the international situation, cement the countries' relationship and enhance mutual understanding. The function of studying the inter-flow of Chinese traditional theatre in Chinese cultural diplomacy is not only helpful to realize the importance of cultural diplomacy, but also give a new insight to the fulfillment and development for Chinese cultural diplomacy.

The meaning of Chinese traditional theatre inter-flow in Chinese cultural diplomacy is:

1. Chinese traditional theatre exchange will help to enhance the identification and favorable impression.
2. the rich cultural background and special artistic of Chinese traditional theatre contributes to the international influence of Chinese culture.
3. Overseas people will be able to recognize the core value and spirit such as democracy and harmony consciousness through Chinese traditional theatre exchange.

Peking opera, which is the most classical Chinese traditional theatre, acts as the cultural ambassador, present the long history of Chinese culture for overseas people. The function of Peking opera exchange in Chinese cultural diplomacy is:

1. Enhancing cultural soft power
2. Building up country's image
3. Maintaining cultural sovereignty.

The advantages of Chinese traditional theatre exchange include three points: the Cultural Globalization provides an opportunity for the expansion of Chinese culture; The CPC Central Committee pays much attention to the work of cultural construction; NGO give a great push to Chinese traditional theatre exchange. The disadvantages of Chinese traditional theatre exchange is the actual dilemma for it's' development and problems for the implementation of the exchange. The above questions can be solved by five steps: setting out strategies; expanding audience base; Brand building; resources consolidation; Strengthen publicity.

Key Words: Chinese Traditional Theatre Cultural Diplomacy

导 言

一、问题由来

对外文化交流在为国家文化大繁荣大发展和国家的文化外交中发挥着举足轻重的作用。传统戏剧交流是中国对外文化交流的典型代表,作为一种跨越地理、政治边界的,深入的,人文方式的沟通,它为弘扬优秀的中华文化、增进世界各国人民对中国的友好态度,并赢得良好的国际舆论提供了坚实的基础。

二十世纪三十年代,梅兰芳在美国、前苏联、日本等国访问演出,风靡欧美,成为中国京剧外交史上的开拓者,他的演出不仅使各国观众领略到东方戏剧艺术的魅力,令中国的民族瑰宝京剧跻身世界戏剧艺术之林,他的表演体系更被称为与斯坦尼夫拉斯基、布莱希特齐名的世界三大戏剧表演体系之一。我国前外交部长李肇星曾提起过他刚到外交部所属的外交学会工作时,就听老一辈的外交官们说,外宾到我国访问,往往向外交部提出3个要求:一是观光长城;二是游览颐和园、故宫;第三个就是访问梅兰芳先生,欣赏他精湛的表演艺术。¹建国初期,新中国在国际外交舞台上举步维艰。为了打破坚冰,党中央制定了“文化先行,外交垫后”的文化外交方针政策。期间,中国京剧院、上海京剧院等文艺团体纷纷被派往智利、乌拉圭、巴西、阿根廷等南美国家进行访问演出。一方面让这些新兴的民族国家了解中国革命的伟大胜利,同时通过交流加深与各国人民之间的感情,让他们更多的了解和接受新中国。1956年,在周恩来总理亲自运筹下,以梅兰芳为团长的中国访日京剧代表团赴日交流,演出在日本取得了巨大成功,艺术打开了日本人民的心扉,搭起了中日人民友好的新桥梁,增进了两国人民的友谊和了解,为中日日后恢复邦交起到促进作用。改革开放后,随着中国对外文化交流的不断扩大,传统戏剧交流加大了走出去的步伐,国家文化年、文化周、中国文化节、各类国际艺术节中都有传统戏剧交流项目,这些对外文化交流项目承担着向国外观众弘扬中国优秀传统文化,树立中国良好国家形象和增进中国人民与世界各国人民相互了解和友谊的重任。

自中国实施文化外交以来,传统戏剧交流就是对外文化交流的主要内容之一,传统戏剧交流对中国的文化外交究竟有何独特的价值和意义?当代,面临中国国际地位的不断提高和国家综合实力的提升,如何以文化为契机,发掘传统文化的精髓,并通过传统戏剧交流的方式扩大中华文化的国际影响力,构建良好的国家形象,传播和谐的价值理念,以促进我国文化外交的发展,是本文思考的着眼点。

二、研究目的与意义

本文的研究目的立足于解决以下三个问题:(1)从理论上探索文化外交的产生背景、内涵、实施途径和意义,并以中国传统戏剧交流为研究对象,尝试以传统戏剧交流的实践为视角,研究其与中国文化外交的关联。一方面为文化外交的理论体系的建

构尽绵薄之力,另外也为丰富和发展我国的对外文化交流提供借鉴。(2)搜集关于传统戏剧交流的点滴素材,结合实际工作经验,在此基础上进行归纳,客观分析传统戏剧交流对中国文化外交的特殊作用,有利于文化外交的在现实实践中的应用。(3)一定程度上,跨文化交流总是伴随着价值观的输出,长期以来中国的对外文化交流不重视价值理念的输出,而中国传统文化理念中蕴含的“仁、义、礼、智、信”等道德精神与和谐意识等价值理念对于避免“文明的冲突”、增进世界和平,将具有很强的普世性和现实意义。积极看待传统戏剧交流对输出中国传统文化价值理念的推动作用,有利于提高国人对本国传统文化的认可,并从高度上重视传统戏剧交流在中国文化外交中的地位,进而为构建“和平发展”的国家形象,扩大中华文化的国际影响力创造良好的基础,并使中国“和谐世界”的理念赢得广泛的国际认同,为中华民族的伟大复兴创造有利的国际环境。

以具体实践为视角来研究中国文化外交的学术文章还不多,尤其是研究传统戏剧交流在中国文化外交中的特殊作用,尚无人涉足该研究领域,本文的及时研究不仅具有实践应用的现实价值,而且具有一定的理论价值。从已有的关于传统戏剧交流的素材来看,案例事实多,理论思考少,而关于传统戏剧交流的统计、总结、报道相当零散,缺乏系统深入的研究。本文以文化外交理论为依据,以传统戏剧交流的具体实践为基础,从其特有的受众群、独特艺术性及其传播价值理念三方面进行阐述,探讨其在中国文化外交中的特殊作用,并通过京剧国际交流个案的分析,达到管中窥豹略见一斑的效果,从而加深人们全面了解中国传统戏剧交流的历史沿革、交流途径和特性,及其在文化外交中发挥的不同功能等。为引发国人对传统文化的重视,重拾文化自信,以及中国今后在文化外交中如何创造具有中国特色的对外文化交流项目,提供有益的启示;中国政府近年来提出“和谐世界”的思想,而文化外交是实现和谐世界的重要手段,对它的研究对中国今后在全球化背景下如何提升国际软实力、树立国家的和平形象、传播和谐世界的理念,具有不可忽视的参考价值和借鉴作用。

本文拟从传统戏剧交流在中国文化外交中的作用入手,界定文化外交及传统戏剧交流的定义,介绍传统戏剧交流的概况,之后通过传统戏剧交流的特定受众层、独特艺术性及传递中国传统文化价值理念这三个层面的分析,试图得出传统戏剧交流在文化外交中的特殊作用。同时通过研究京剧国际交流对中国文化外交的意义,反思传统戏剧交流的不足并提出建议。

三、已有研究综述和本研究创新之处

西方学者对文化外交的研究很早就开始了。美国国务院前外交官鲁思·艾米莉·麦克雷(Ruth E. McMurtry)和穆纳·李 Muna Lee 于 1947 年合写了《文化范式:国际关系中的另一条路径》(The Cultural Approach: Another Way in International Relations),是最早探讨国际文化关系的一部专著,该书以文化为视角,对文化在国际关系中的作用

及其对外交政策的影响进行了分析和研究。美国著名的外交史学家弗兰克 A. 宁柯维奇 (Frank A. Ninkovich) 于 1981 年出版了专著《思想外交: 美国对外政策与文化关系, 1938-1950》(The Diplomacy of Ideas U.S. Foreign Policy and Cultural Relations, 1938-1950), 该书论述了 1938—1950 年间美国政府对外文化关系的早期发展史, 指出美国的文化政策起源于私人组织的慈善活动, 后因战事需要改变了这个传统, 美国政府开展文化外交是从 1938 年开始的。让我们了解到该时期美国的外交政策和文化关系。1986 年出版的《国际文化关系》(International Cultural Relations) 首次对国际文化关系理论进行了全面的阐述, 作者米切尔 (J.M. Michell) 认为在传统外交之外, 还可以利用文化关系来达成政府的目的, 在这样的关系下也可以促进和平, 并成为传统外交的重要支柱, 同时更可以促进国际间的相互理解。1996 年日本国际文化关系学者平野健一郎在其著作《国际文化理论》中, 探讨了文化关系在国际关系中的地位, 系统地提出国际文化理论, 该书在学术界被认为是国际关系文化领域一部具有开创性意义的著作。在 2006 年, 美国学者理查·阿恩德 (Richard T. Arndt) 出版了一本讨论美国文化外交的专书《国王的第一诉求: 20 世纪的美国文化外交》(The First Resort of Kings), 作者从第一次世界大战以前国际文化的交流到二次世界大战与冷战时期的文化外交模式做了介绍, 在此基础上对推动这一政策的工具与方式进行深入探讨, 让我们比较完整地了解到美国文化外交的演变, 对发展中国文化外交模式有一定的借鉴意义。

近年来, 国内学术界对国际政治与外交中的文化问题研究也逐渐深入, 发表了一批很有份量的学术论文和著作。2005 年外交学院李智博士撰写的《文化外交: 一种传播学的解读》(北京大学出版社, 2005 年版) 是国内第一本专题研究文化外交的著作, 该书力图从传播学的角度探讨文化外交, 对它从定义到应用、从理论到实践作了全方位的解读。此外彭新良著的《文化外交与中国的软实力》(外语教学与研究出版社, 2008 年版), 是一部比较系统地研究文化外交这一新型外交形态的专著。作者从多轨外交、建构主义国家利益分析和传播学等角度, 对文化与外交的关系进行了全面探讨, 对文化外交的概念、特点、方式、作用极其在外交实践中的应用进行了深入研究, 并结合文化外交实例对中国文化外交战略和体制进行了初步探索, 提出了有创见性的观点和政策建议。胡文涛著的《美国文化外交及其在中国的运用》(世界知识出版社, 2008 年版), 作者以官方的富布赖特中国项目和非官方的福特基金会中国项目为个案, 借用问卷调查和访谈等方式进行全面分析和透视, 深刻揭示美国对华文化外交的动机、目标和成效, 为中国文化外交机制的完善和如何借重文化外交实现和平发展战略, 提供有益的启示。

除了以上著作外, 涉及文化外交的学术文章近年来也有所增加。主要有: 李智: 《论文化外交对国家国际威望树立的作用》(《学术探索》2004 年第 10 期)、《试论美国的文化外交: 软实力的作用》(《太平洋学报》2004 年第 2 期)、《文化全球化的双

重性极其对国际关系的影响》(《世界经济与政治论坛》2003年第5期)、金元浦的《美国政府的文化外交及其特点》(《国外理论动态》2005年第4期、杨友孙:《美国文化外交及其在波兰的运用》(《世界历史》2006年第4期)、张清敏的《全球化背景下的中国文化外交》(《外交评论》2006年第2期)、刘永涛的《文化与外交:战后美国对外文化战略透视》(《复旦学报》2001年第3期)、胡文涛的《美国早期文化外交机制的建构:过程、动因与启示》(《国际论坛》2005年第4期)、《冷战期间美国文化外交的演变》(《史学集刊》2007年第1期)、吴永梅《浅谈日本的文化外交》(《日本学刊》2008年第5期)等等。这些著作和文章既有从理论角度,如传播学、软实力、全球化等来探讨文化外交的理论内涵,也有从实践层面来探讨文化外交的实际内容、实践特征和现实意义。

本研究的创新之处主要表现在三个方面:

第一,现有关于文化外交的诸多学术著作和文章,从各种角度如传播学、软实力、全球化等视角对文化外交的理论内涵和现实意义进行了分析,但另一方面以文化外交的具体实践如传统戏剧交流为视角的文章较为欠缺,关于传统戏剧交流的文章多为新闻报道、纪实、官方统计和报告,比较零散。总体来说,缺乏系统的研究。传统戏剧交流作为重要的对外文化交流载体之一,对中国的文化外交发挥了特有的作用,应该得到更加充分的重视和发挥。

第二、在研究传统戏剧交流在中国文化外交中的特殊作用时,以目前传统戏剧交流项目最多的代表剧种——京剧的国际交流为案例进行深入、具体的研究,以揭示中国传统戏剧交流对于中国文化外交的深刻意义。随着对外文化交流越来越频繁,国家实践文化外交的力度正在加大,本文的研究不仅注重当下,也关注未来,研究传统戏剧交流的优势和瓶颈,对传统戏剧交流甚至是对外文化交流如何在我国文化外交中发挥更大的作用可以提供有益的启示。

第三、过去国内学者对文化外交的研究,多将重点集中在文化外交的主体即政府行为体上,忽略了民间团体在文化外交中的角色定位。本文的研究将这一推动文化外交发展的行为体纳入到研究范围中,同时以上海京剧院的国际交流为个案,透视民间团体传统戏剧交流的特点及其对文化外交的推动作用。

四、文章结构

本文分为四节。第一节分析文化外交的基本理论,介绍中国传统戏剧的基本情况,在此基础上概括传统戏剧交流的外交意义。第二节从传统戏剧的受众群、传统戏剧独特的艺术形式、传统戏蕴含的传统文化价值理念这三方面,阐述传统戏剧对中国文化

外交的特殊意义。第三节以京剧国际交流为切入点，对京剧的文化意义、京剧国际交流的概况、交流形式三方面进行分析，同时以上海京剧院国际交流情况为个案尝试得出京剧国际交流的文化外交意义。第四节分析了传统戏剧交流的优势，对传统戏剧交流存在的问题进行总结，并提出相关建议。最后部分的结语对全文进行总结并在回应预期意义的基础上，提出本文的不足之处及后续研究的可能。

第一节 中国传统戏剧交流的外交意义

本节由三部分内容组成。第一部分梳理文化外交产生的背景及定义,分析文化外交与公共外交和对外宣传的区别及实施途径,在此基础上概括文化外交的作用;第二部分阐述中国传统戏剧的概念,分析其艺术种类、艺术形式和发展状况;第三部分界定传统戏剧交流的定义并总结其与文化外交的关联。

一、文化外交的理论

1、文化外交产生的背景及定义

文化交流被纳入外交领域始于十九世纪末,由于当时文化交流广泛扩及到思想领域、文化领域和科技技术领域,国家开始对文化交流进行管辖和控制。文化外交的概念由此诞生。² 法国是第一个通过官方途径广泛开展以宗教传播、教育输出、慈善事业等为内容的文化外交国家。1934年英国以英国文化委员会的创立进入文化外交领域。二战期间,德国纳粹将文化作为战争工具,在拉美地区发动文化攻势。美国在二战后成为世界文化外交大国。随着中国国力的日渐强盛,国际政治和经济地位不断得到提高,对外关系的普遍发展为文化外交搭建了更为广阔的舞台。

对于文化外交的定义辨析经历了较长时间的演变,国内外学者对文化外交的概念也都有不同的认识。美国外交史学家拉尔夫·特纳(Larf Turner)认为“文化外交”就是由一国政府所从事的,带有浓郁的政治色彩的对外文化交流行为,美国外交史学家弗兰克·宁柯维奇(Frank A.Ninkovinch)则认为,文化外交“首先是国际政治中运用文化影响的一种特殊政策工具。”³ 英国学者 J.M.米切尔(J.M.MitChell)则认为文化外交是一国政府所从事的对外文化关系。我国学者李智认为“文化外交即是以文化传播、交流与沟通为内容所展开的外交,是主权国家利用文化手段达到特定政治目的或对外战略意图的一种外交活动。”⁴ 综合上述观点笔者认为,文化外交即是以文化传播、交流与沟通为内容所展开的外交,其实施主体为政府组织或直接受政府支持和鼓励的社会组织,其外交对象不只限于国家政府,还包括非政府组织、民间团体或个人。其实质是输出思想、传播和沟通信仰、交换文化价值观。是主权国家利用文化手段达到特定政治目的或对外战略意图的一种外交活动。

2、文化外交与公共外交、对外宣传的区别

廓清“文化外交”、“公共外交”与“对外宣传”三者之间的外延和内涵的不同,有助于理解“文化外交”在达成国家对外战略目标中所具有的优势。文化外交不同于公共外交。公共外交旨在处理公众态度对政府外交政策的形成和实施所产生的影响。它是超越传统外交范围以外的国际关系领域的一个层面,它包括一国政府间体制外的互动,以通讯报道为职业的人如外交使节与外国记者之间的沟通、联络。它通过上述过程对

政策制定以及涉外事物处理造成影响。⁵ 公众外交实施的主要对象是外国民众, 而文化外交实施对象除了一国政府之外, 还包括其他国家的民众和非政府组织, 展开和实施手段相对正规和系统。文化外交也不同于对外宣传, 对外宣传“是在传播过程中试图以影响他人思想、态度、信仰和行为为目的而进行的传播活动”⁶ “对外宣传”的主体为政府组织或直接为政府组织掌控、约束的社会组织, 展开和实施手段最为正规和系统, 是一种带有强烈目的性的对外传播活动。与对外宣传的单向度的、功利性的传播方式相比, 文化外交更强调在平等的、互利的基础上进行双向沟通。通过以上比较, 可以发现“文化外交”的实施对象范围更广、手段也更为隐蔽, 通过文化“润物细无声”的熏陶, 增强他国民众对实施国文化的认知并逐渐产生对该国的亲近感, 从而认同该国, 以实现“攻心为上”的“文化外交”目的。

3、文化外交的实施途径

文化外交的实施手段是多种多样的, 政府主导的对外文化交流是最传统的部分。作为文化最显著的一种表达方式, 文学、艺术的交流是对外文化交流的核心内容, 也是目前国际文化交流中最活跃也最吸引人的交流形式。如中法互办文化年、中俄互办文化年这些文化项目, 不仅有利于两国人民的相互了解, 有利于东西方文化相互学习与发展, 也有利于宣传中国良好的国家形象。除此之外, 人员交流、媒体传播、教育交流、科学和技术交流、学术理论交流、语言教学、影视交流与交易、书刊报纸的合作与贸易、作品展览、信息咨询服务等都是对外文化关系的主要内容。⁷ 如美国历来强调用传播教育的方法, 来扩大美国在其他国家的影响。美国新闻署的教育文化交流活动如富布赖特项目、国际访问者项目等, 一直是宣传传播美国价值观念, 加强美国与其他国家之间相互了解的重要文化外交手段。文化外交也可以通过政府鼓励或支持的民间文化项目来实现, 如政府资助或授意的非政府组织举办的文化交流活动。此外, 文化外交还可以通过文化合作, 包括文化方面的合作和缘于文化认同上的外交合作。政府参与国际组织, 提供资助来进行推动和潜移默化的影响, 以此来获得世界舆论的支持, 服务于国家利益。

4、文化外交的意义

伴随着全球经济化和政治多极化的步伐, 世界正朝着多样化的方向发展。在国际交往中, 各国纷纷把注意力和重心转向文化领域, 文化外交已成为继经济外交、政治外交之后的第三大支柱⁸ 美国前总统艾森豪威尔早在五十年代就通过国际文化交流立法项目加强教育和文化交流活动以支持其外交政策。软实力的提出者约瑟夫·奈更将文化“软实力”提升至国家发展战略的高度, 文化外交在现代国际关系中所扮演的角色越来越明显和重要。首先, 文化外交比起其他外交手段更有助于消除疑虑和隔阂、加深了解和友谊, 特别是在为有冲突的国家利益集团各方寻求共同点时, 文化外交提供了推动力。2008 年正值拆除朝鲜核设施的谈判进行之际, 在朝鲜方面邀请和美国国务院推动下纽约爱乐乐团赴朝鲜演出, 这是美国演出团体第一次踏足朝鲜。美

国和朝鲜没有外交关系,因此这次演出也被赋予“文化外交”的含义,纽约爱乐乐团展示出音乐在团结人与人方面的力量,一定程度上打破了两国人民之间的隔阂,改变了两国人民对彼此的态度,为实现美朝关系正常化的起到了推动作用。

其次,在减少人们因文化差异和缺乏理解而导致的误解,增进不同国家民众之间的相互信任和文化认同感上,文化外交起到桥梁的作用。正如 D.保罗·谢弗在《文化引导未来》一书中写道:“艺术的、人文的和学术的交流比起其他任何东西都更能根除来源于不能理解信仰、信念、实践、标记和其他象征的恐惧和怀疑。通过这种建立大量的艺术、文化和教育交流——在与所有国家、大陆、文化和人民的创造性成就深入交汇的基础上——就有了一种把整个人类变成亲密的、个人联系的机会。”⁹文化外交可以通过文化信息和价值观念的对外投射和相互流通,产生文化吸引力,激发他国的认同感,构建与他国之间积极、友好的身份认同关系。这种认同感能使文化外交实施国获得国际社会的积极肯定和认可,从而提高其在国际上的影响力。

再次,文化外交有助于提升一国的国际威望。“国际威望”(International Prestige)是指一个国家通过把国内的道德、知识、科学、艺术、经济和军事等成果向他国投射而获得一种理想的国际形象。¹⁰这种形象一旦确立起来,就对国家的国际影响产生无形而强大的冲击力。国家良好的国际形象,在对外交往中是一种可以直接依靠、动用的资源,能够创造、维持和增进国家的对外影响力,从而有效地实现国家的战略利益。文化外交是塑造一个国家积极正面形象的有效手段。由于各国政府和社会公众,都是从自己的观念、思维方式、模式去认识、理解其他国家。¹¹一个主权国家在进行文化外交时,通过文化张扬、文化认同进而通过实现他国文化的追随和仿效来提高国家的感召力和吸引力,这种感召力和吸引力能够形成他国对文化外交实施国国际形象的认知和好感,从而提升国家的威望。

二、中国传统戏剧

1、中国传统戏剧的定义及发展

中国传统戏剧,也是人们通常所说的“戏曲”,其含义有两层。其一是文学概念,指的是戏中之曲,这是一种韵文样式,又称“戏曲”。后人亦用来专指中国传统戏剧剧本。其二是艺术概念,指的是中国的传统戏剧,这是一种包含文学、音乐、舞蹈、美术、杂技等各种因素而以歌舞为主要表现手段的总体性的演出艺术。这两种意义有内在的联系,这种联系在概念的发展变化历史中形成。自本世纪二三十年代起,一些戏剧家把从西洋引进的戏剧形式定名为“话剧”,“戏曲”一名就常作为与“话剧”相对而使用,专指中国传统的戏剧样式。于是,“戏曲”就不只是指一种曲子或曲本,而是指一种演出艺术的体系,渐而成了中国传统戏剧文化的通称。¹²中国传统戏剧发源于上古乐舞与宗教仪式活动,形成于 12 世纪,它与希腊的悲剧、喜剧及印度的梵剧被并列为世界公认的三大古老戏剧文化之一。在其发展历史上,曾出现汉代散乐、六朝伎艺、

隋唐歌舞戏参军戏、宋杂剧、金院本等多种艺术形态。时间上,它统括了从元明清直至近现代各个时期的中国传统戏剧,从空间上,它涵盖了昆曲、京剧以及数百个地方戏种类。如今分布在全国各地的数百种戏曲情况非常复杂,仅据1983年出版的中国大百科全书·戏曲曲艺卷》的不完全统计,全国已有剧种317个。其中像京剧、昆曲都是经历了几个世纪发展的古老剧种,极具民族特色,京剧被誉为中国的国剧,昆曲则被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”;越剧、沪剧、黄梅戏等地方剧种则是随着近现代新文化成长起来的新剧种。此外由于流行地域和方言不同,产生了河北梆子、评剧、晋剧、豫剧、汉剧、秦腔、粤剧、川剧和吕剧等具有地方特色的剧种。同时还有在各地民间歌舞基础上形成的剧种,如花鼓戏、花灯戏、秧歌戏、灯戏、采茶戏等。它们之间相互交流,相互借鉴,共同发展。形成了以京剧为国剧、地方剧百花争艳的当代戏剧文化。

2、中国传统戏剧的艺术形态

近代王国维在《宋元戏曲史》里认为:“后代之戏剧,必合言语、动作、歌唱,以演一故事,而后戏剧之意义始全。唐代仅有歌舞及滑稽剧,至宋金二代而始有纯粹演故事之剧,故虽谓真正之戏剧,起于宋代无不可也。然宋金演剧之结构,虽略如上,而其本则无一存,故当日已有代言体之戏曲否,已不可知。而论真正之戏曲,不能不从元杂剧始也。此种(宋)大曲,遍数既多,虽便于叙事,然其动作皆有定则,欲以完全演一故事,固非易易。且现存大曲,皆为叙事体而非代言体,即有故事,要亦为歌舞戏之一种,未足以当戏曲之名也。”¹³

概括起来,中国传统戏剧的艺术形态具备如下几点特征:第一,综合性。传统戏剧必须综合言语、动作、歌舞等多种表演艺术,即通常所说的唱、念、做、打等表演艺术,其中最主要的是歌与舞两种表演艺术。一代京剧大师梅兰芳对这一艺术特征有过评价,他说:“(戏曲)不是一般地综合了音乐、舞蹈、美术、文学等因素的戏剧形式,而且是把歌唱、舞蹈、诗文、念白、武打、音乐伴奏以及人物造型(如扮相、穿着等)、砌末道具等紧密地、巧妙地综合在一起的特殊的戏剧形式。”¹⁴第二,传统戏剧必须具有故事内容。这是它区别于一般歌舞表演、杂技、武术等表演艺术的重要标志。传统戏剧的演出不仅仅是演员在台上进行歌舞表演,而是要通过演员的唱、念、做、打将故事内容表现出来,以故事情节引发观众的感同身受。第三,戏曲是代言体,不是叙述体。演员必须扮演成剧中人物,以剧中人物的身份来表演故事内容,而不是以第三者的身份来叙述故事内容。这是戏曲不同于小说、诗歌等其他叙事文学的重要标志。

3、中国传统戏剧的现状

中国传统戏剧是中国传统文化中光芒璀璨的明珠,在漫长的历史岁月中,它一直占据着舞台艺术的主导地位,对当时的社会生活产生了深远的影响。但是,随着时代的改变,传统戏剧一统天下的时代已一去不复返。中国传统戏剧面临着生存发展的严峻考验和诸多现实问题。一是受到时代的冲击。全球化的到来伴随着大规模的现代化、

城市化的过程,产生于农耕文化背景下的传统戏剧来不及适应时代的要求,不能满足人们的审美需求,逐渐受到冷遇。现代社会呈现出多元化的特征,社会的发展促成新的艺术形式不断涌现,人们可以根据自己生活的特点、喜好以及欣赏习惯,通过不同的途径如电影、电视、网络等以获得不同层次、不同内容的审美愉悦。各种艺术种类之间竞争激烈,使得传统戏剧的生存空间愈来愈小。据统计,中国传统戏剧剧种在上世纪五十年代有 368 个,到八十年代减为 317 个,到 2005 年锐减到 267 个。¹⁵二是观众的大量流失。观众是决定中国传统戏剧存在最重要的元素。传统戏剧在生活极其单调、缺少多样化途径的古代,一直作为大众的娱乐审美,千百年来,它以娱乐大众的精神而生生不息。传统戏剧曾经有过“举国若狂”的辉煌境地,但如今面临着观众的大量流失。大部分剧种几乎丧失了基本的观众群。即便是京剧、昆曲、越剧等大剧种,观众群也很小。去剧院稍微观察一下就可发现观剧的多为老年人,鲜有青少年和年轻人。究其原因,一方面是因为五四以来中国传统戏剧一直遭到当时知识人士的批判和否定,传统戏剧不断被边缘化。十年文革中传统戏剧又成为艺术为政治服务的工具,背离了原有的艺术准则。同时大量珍贵的传统戏剧文献遭到破坏,传统戏剧的艺人受到迫害,造成中国传统戏剧艺术传承完全中断,原有的观众逐渐减少,新的观众又没有得到培养。另一方面,全球化过程中,西方发达国家凭借发达的经济所携带的强势文化对我国进行渗透,通过潜移默化的文化影响,年轻的一代基本上多少都会受到西方生活方式、思想理念和价值观的影响,在相当长的时期内,整个社会大环境对传统文化价值的重视的自觉性不够,使得年轻人普遍地都对本身的传统文化产生了隔阂,对传统戏剧这种艺术自然也就生疏了。

随着中国经济的快速发展,文化建设日趋重要,时代在呼唤优秀的中国传统文化的复兴。中共中央总书记胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上提出,弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园。传统戏剧作为中华文化的重要资源,也受到了更多的关注,国家在政策和经济上积极扶持传统戏剧的发展。2005 年,文化部对全国京剧院团评估确定了 11 家国家级剧团,17 家省级重点剧团;2006 年,国务院批准并于 6 月公布了文化部确定的第一批国家非物质文化遗产名录,共 518 项,其中传统戏剧 92 项;2007 年,全国重点京剧院团保护和扶持规划出台,国家 5 年投入 5000 万元用于新剧目创作、人才培养计划、公益性演出等方面的扶持。2009 年文化部又出台了昆曲艺术抢救、保护和扶持工程,旨在加强对昆曲的抢救和保护工作,继承和弘扬民族优秀传统文化。¹⁶同时,国家也加快了传统戏剧对外交流的步伐,无论是国务院新闻办公室、文化部等政府部门还是直属于文化部的中国对外文化集团公司、中国国际文化交流中心、国家京剧院等受政府支持和鼓励的社会团体,纷纷有意识地在承办和参与大型国际文化艺术节及重大国际文化活动中,通过大规模的宣传介绍,向国外推广中国传统戏剧。

三、传统戏剧交流对中国文化外交的意义

本文所指的“传统戏剧交流”主要指的是在政府主导或受政府支持和鼓励的组织,在戏剧艺术领域内所进行的把中国的传统戏剧介绍给海外民众的各种形式的活动。中国的传统戏剧达300种之多,而京剧是300多个戏曲剧种里最重要的剧种,是中华民族艺术最具影响力的标志,因此本文所指的“传统戏剧”,主要以京剧为主,其他地方戏曲为辅。传统戏剧交流是对外文化交流的重要形式和组成部分,其实施主体可以是政府,也可以是受政府支持和鼓励的社会团体,长期有系统、有组织地进行传统戏剧的对外交流,意在达成文化交流与传播、增进相互理解、促进国家对外政策的实现。

对外文化交流往往伴随着大量的社会信息,承载着不同的文化价值观念,长期的接触与交流必然对外交领域产生强有力的辐射和渗透,起到政治、经济手段难以达到的作用,从而丰富和拓展国家文化外交的内涵。全球化和以互联网为代表的信息技术的迅速发展不仅带来了经济全球化,也导致了文化的全球化,文化交流在国际关系中的作用和地位越来越突出,世界各国尤其是西方大国普遍重视利用文化手段来展示本国文化,宣传自己的价值观,提升和扩大国家的影响力。自新中国成立以后,传统戏剧交流一直是重要的文化交流形式之一,是世界了解中国的一个窗口,对中国的文化外交产生了积极的意义。具有民族文化特色的传统戏剧表演把本国民族文化特色通过文艺表演的形式传达给他国的观众和人民,借助文化交流的过程逐渐向海外民众展示本国传统文化的内涵,对增进理解和沟通有着非常好的作用。纵观传统戏剧交流这几十年的文化外交历程,我们可以看到某些特点和发展趋势。

传统戏剧交流是改善国际关系状况、架构国际合作的重要桥梁。传统戏剧交流的实践证明文化的交流比其他外交手段更有助于消除疑虑和隔阂、加深了解和友谊,可以在尚未正式建立外交关系的国家中可先行一步,可以超越某些敏感的“禁区”,可以推动正式外交关系的建立。中美建交的前一年,中国艺术团应美中关系全国委员会、香港联艺公司邀请,到美国、香港、澳门演出。这是一个综合性的艺术团,其中京剧主演有李小春、刘秀荣、李维康、谷春章、李光、张春华等。演出的京剧剧目有《闹天宫》、《秋江》、《三岔口》、《雁荡山》、《挡马》。在美国纽约、华盛顿、明尼阿波利斯、旧金山、洛杉矶演出30场,在香港演出19场,在澳门演出8场,观众达173000人。¹⁷这是新中国成立以来,京剧第一次到美国演出。美国总统卡特在白宫接见了全团并合影留念。多位美国政府高层观看了演出,如总统国家安全事务顾问布热津斯基夫妇、副助理阿隆、联邦储备署署长米勒、国际交流总署署长兰哈特、助理国务卿霍尔布洛克、美中关系全国委员会主席约斯特等。美国各界观众对演出反映强烈,文艺界、新闻界对演员的精彩表演给予很高的评价。演出在美国取得了巨大成功,改变了美国民众对中国的看法,为双方加深相互了解、增进互信、促进美中双边关系发挥了重大的积极作用。

在官方关系已经确立、政府外交渠道已经建立的情况下,文化上的交流互鉴对巩固和促进国与国之间的关系无疑是十分重要的。传统戏剧交流作为心灵、精神层面的文化交流,它可以增进两国国民之间的友谊和情感,增进互相了解与信任,而国与国民众之间这种良好互信、相互理解显然对增进彼此国家之间的双边关系具有重要意义。中日恢复邦交后,两国政府于1979年签署了《中日文化交流了协定》,标志着两国文化交流进入一个新的阶段。代表中国传统戏剧经典之一的昆曲是中日两国文化交流的一个重要领域,在日本拥有众多爱好者。2007年是温家宝总理访日“融冰之旅”,正值中日恢复邦交三十五周年,也是中日关系进入新发展之际,作为文化交流方面的重要内容之一,苏州昆剧院在日本东京国立剧场表演了昆剧《牡丹亭·惊梦》,受到全场观众热烈欢迎,2000多人的剧场座无虚席。在这次演出中,中国艺术家以精湛的表演,向日本人民展示中国传统文化的艺术魅力,受到中日两国政府领导和观众的普遍赞扬。

传统戏剧交流发展初期,政府往往是实施主体,政府间签署的各类文化交流协定与合作协议明确了两国之间进行文化交流的基本原则、合作内容和发展方向对传统戏剧交流起到了建设性的引导和促进作用。随着我国对外文化交流的深入及社会经济的发展,交流的主体也有别于传统的交流主体。交流的层次由官方为主逐渐转向民间,民间交往越来越频繁,交流的渠道和形式由原来的单一化向多样化发展。一些由地方政府、民间团体、院校筹划的传统戏剧交流项目纷纷走出国门,将京剧和昆曲等中国最经典最璀璨的文化艺术带到世界各地,这类文化交流自主性强、交流程度深、时间久、互动好,不仅有助于维护两国人民的传统友谊,而且能够以官促民,推动官方交流的进一步发展。此外,这类交流所能涉及的领域广泛,加上其自主性强的特点,在政府力所不能及的一些领域里照样能够健康良好的运行着。是对官方交流的一种有效补充。¹⁸

第二节 传统戏剧交流在中国文化外交中的特殊作用

本节内容由三部分组成。第一部分分析传统戏剧有其特定传播对象,分别是海外华侨华人、汉字文化圈民众和其他海外民众。第二部分介绍传统戏剧的写意性和独特审美原则。第三部分从传统戏剧蕴含的中国传统文化价值理念诸如“和谐意识”、道德理念等进行分析,探讨其对输出中国传统文化价值理念的可行性。

传统戏剧交流不仅是传播本国传统文化,更重要的是通过文化交流的方式,让不了解中国的人能够对中国产生亲近感,让了解中国的人能对中国的深厚文化产生兴趣,形成文化的吸引力。此外,传统戏剧交流在潜移默化中将中国传统文化中的价值观念如忠孝礼仪信等理念向海外传播,这对于确立中国文化身份、建立良好的国家形象无疑是十分重要的。因此有必要重视传统戏剧这一特殊的文化交流载体在文化外交中的作用。

一、传统戏剧交流的受众分析

1、海外华侨华人

我国的海外华侨华人遍及全球,虽然身在海外,但蕴涵着深厚民族精神、民族品质、民族美德的中华文化也被移居海外的华侨华人充分认同和继承,比如海外华侨华人至今保留着过春节的传统。在价值取向上也留有很多中国传统的色彩,比如祭祖、强调家庭成员间的权利和义务关系。传统戏剧作为中国传统文化的精髓深受海外华侨华人的喜爱。海外华侨华人背井离乡时带去了祖国的传统艺术,传统戏剧不仅以娱乐的形式使他们寄托思乡之情,也以文化的形式使中国的传统文化得以在海外传播发扬,是维持华侨社会文化特性、凝聚华侨华人社团的重要方式。

每逢祖国的艺术团在海外交流,都能赢得华侨华人的热情追捧和支持。青春版牡丹亭在美国洛杉矶巡演时,有的观众专门开六小时的车赶来观看演出,还有的专门乘飞机从纽约、底特律赶来。一位旅居美国几十年的侨胞在观看中几次流泪,因为演出深深触动了她内心深处的民族文化情结。所到之处华人华侨说得最多的一句话是:“你们能把我们国家这么优秀的文化带到这里展示,我们身为中国人感到骄傲豪!”¹⁹。有热爱中国传统戏剧的海外华侨华人更是创办了京剧社、昆剧社等艺术机构,在驻在国多方位的传播中国传统戏剧艺术。如美国有著名的“齐淑芳京剧团”、费城京剧社,加拿大的爱城京剧研习社和小梨园剧社。

传统戏剧是富有浓厚的中国历史传统和民族特征的文化艺术,传统戏剧的海外交流有助于加强海外华侨华人与祖国的文化认同,可以使年轻一代的华侨华人了解祖国的传统文化并进而对中国产生兴趣,为世界各地的炎黄子孙塑造一个族群认同的文化土壤。正是通过这种文化交流,使民族文化代代相传,虽然海外华侨华人居住的主导文化之内,但是这种传递使得民族文化的成员能够在一定程度上保持他们的特色。²⁰

同时,作为中华文化在世界各地的传承群体,海外华侨华人使中华文化在全世界得到传播弘扬,这大大有利于世界认识中国、世界了解中国,也有利于中外文化之间的沟通、交流与融合。当然,我们也必须意识到传统戏剧海外交流的局限性。传统戏剧的海外交流,受多方因素的制约,如本国和对象国的文化政策、对象国的观众基础、对象国华侨华人的数量及社会地位,传统戏剧在对象国的受欢迎程度等等。以传统戏剧在新加坡的交流为例,面临着诸如观众群年纪老化、赞助机构的减少、新加坡政府对文化政策大幅度调整等不利因素,中国传统戏剧交流活动在新加坡处境相当艰难。²¹

2、汉字文化圈的民众

所谓汉字文化圈,是指中国、朝鲜、日本、越南等东亚国家共同的汉字文化因素。一般认为,它包括汉字、儒学、律令和中国化的佛教等四项文化要素²²。东亚汉字文化圈的形成,是中国文化在上述东亚邻国传播的结果,尽管到了近代,中国对上述国家的文化影响力发生了本质变化,但古代汉文化的传播毕竟还是影响了东亚文化圈各国的政治、经济、社会和文化,这使得中国传统戏剧在上述国家的传播有了一个良好的文化基础。

较之其他国家,中国传统戏剧在日本的影响面较大,受关注的程度也较高。日本教育部有一个计划,要让日本学生接触世界不同的文化艺术,为大中学生演出芭蕾、歌剧、交响乐等,中国京剧也在此教育计划之内。究其原因,其一是日本是和中国在文化上最为相近的国家之一,其四大古典戏剧(歌舞伎、文乐、狂言、能)都和中国戏剧元素有着或深或浅的联系;其二是早期梅兰芳将国粹京剧带去日本演出,他出类拔萃的表演技巧彻底征服了日本各界,让日本民众认识了中国京剧艺术不可忽视的价值,形成了一批爱好中国传统戏剧的观众群。其三中国传统戏剧许多剧目的表现内容以中国历史为背景,如京剧经典折子戏《三顾茅庐》、《赤壁之战》、《空城计》等,许多日本观众熟悉这些历史,在观剧过程中容易产生情感共鸣。最后,中国传统戏剧中所蕴含的东方传统人文精神,包括东方式的情感、道德、习俗、宗教精神、人生哲理等等也在一定程度上契合日本观众的审美情趣,从而增强他们对中国传统戏剧的理解。此外,诸如在韩国、泰国、越南等国,传统戏剧交流也有进一步发展的空间。随着孔子学院和中国文化中心在各国的建立,学习汉语成为这些国家民众了解中国文化的重要手段,传统戏剧的交流能够丰富孔子学院的教学内容,也能使学习汉语的国外民众通过多元的而不是单一方式学习汉语。总之,传统戏剧在汉字文化圈的交流,有利于中华文化的传播,有助于国外民众更好地了解中国的文化和历史,进而对中国产生亲近感。

3、其他海外民众

传统戏剧交流的根本目的在于让世界更好地了解中国,提升国家软实力,创造有利于我国和平发展的国际环境。国外广大民众是开展传统戏剧交流赖以支撑的社会基础,也是广泛争取民心、不断壮大对华友好队伍的力量源泉。非汉字文化圈的其他海

外民众对中国传统戏剧比较陌生。这与过去对传统戏剧交流的不重视有关,跨文化传播中的异质文化环境、语言也是影响其传播的障碍因素。

随着中国在政治、经济中的快速崛起,海外的民众渴望了解中国的欲望也越加强烈。由于中国在文化、意识形态、社会制度等方面与西方发达国家存在着分歧,而且冷战后中国的形象一直受到西方各国政府和主流媒体的歪曲和恶意攻击,再加上中国文化输出不够,不重视外部世界的反应,忽视了构建国家形象的重要性,海外民众对中国的认知是表面的、有误解的。为瑞典最主要的报纸《每日新闻》撰写涉华评论最多的著名记者佩尔·阿林,只在1985年和2000年到过中国,总共停留不足三周。上个世纪90年代,非洲马拉维人看到中国人就跑,因为他们是通过功夫片了解中国的,以为只要是中国人,就有一身好功夫……可见,国际上从精英阶层到普通百姓,对中国的真实情况了解得并不多。²³通过传统戏剧交流,有助于加深非汉字文化圈的其他海外民众对中国的了解进而使西方对中国的看法日趋理性和客观。

对于中国近年来提出和平崛起的口号和“和谐世界”的理念,需要中国配合有一个十分明确的国家形象,国家形象具有民族性,更需以传统文化为内涵的文化载体加以传播才能对国际社会产生感召力和吸引力,传统戏剧代表着中国最为优秀的文化,传统戏剧交流更是人与人之间真实的情感互动,这种文化交流方式架起了中国与世界各国进行文化沟通的桥梁,展示了中国文化的魅力,建构起与世界各国友好身份的认同关系,进而塑造良好的国家形象,能够创造和增加国家的对外影响力,从而有效地实现国家的战略目标。

二、传统戏剧的独特艺术性

中国的对外文化交流,是国家文化外交的重要组成部分,为中国的和平发展营造了良好的国际舆论环境,对外树立了良好的国家形象,提升了中国的软实力。党的十七大报告指出:“加强对外文化交流,吸收各国优秀文明成果,增强中华文化国际影响力”²⁴。不同于电影、芭蕾、杂技、歌舞剧等其他对外文化交流载体,作为民族传统文化的象征,传统戏剧承载中华文明,表述中华民族的情怀,呈现民族的审美心理,张扬着中华艺术精神,洋溢着独特的艺术魅力。它以深厚的文化底蕴和独特的艺术形式、成为增强中华文化国际影响力的主要手段之一。

从总体上看,传统戏剧具有综合性、写意性、美与情这三大艺术特征。传统戏剧是高度综合的艺术,它融会各个艺术门类,将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等熔为一炉,体现出艺术的综合美感。历代戏剧学家曾经用各种说法言及中国传统戏剧这一综合性的艺术特征。如明代王骥德《曲律》称戏剧为“并曲与白而歌舞登场”;近人王国维《戏曲考原》则称:“戏曲者,谓以歌舞演故事也。”传统戏剧精湛的表演形式也体现了这种综合性。演员通过唱、念、做、打展现传统戏剧的所有表演功能。唱,指唱腔技法,讲求“字正腔圆”;念,即念白,是

朗诵技法,要求严格,所谓“千斤话白四两唱”;做,指做功,是身段和表情技法;打,指表演中的武打动作,是在中国传统武术基础上形成的舞用化武术技巧组合。这四种表演技法有时相互衔接,有时相互交叉,构成方式视剧情需要而定,但都统一为综合整体,体现出和谐之美,充满着音乐精神(节奏感)。

传统戏剧具有写意性。如同中国的水墨画,寥寥几笔就能以少胜多,达到完美的艺术境界。传统戏剧的写意形式是它区别于西方戏剧的一个重要标志。从传统戏剧表现的内容上看,中国古代戏曲作家与理论家们历来都强调传统戏剧必须表现剧作家自己在现实生活中的感受,即“意”,而不是简单地模仿生活。如明代戏曲理论家王骥德曾提出:“戏剧之道,出之贵实,而用之贵虚。”²⁵这就是说,传统戏剧所表现出来的“意”要符合生活的真实,而用以表现这一“意”的故事情节却可以虚构,并不一定要“照生活应当有的样子描述”。从传统戏剧的表现形式看,写意性即表演形式的虚拟性。虚拟性是指通过演员的模拟表演把舞台上虚掉的东西表现出来,使观众通过演员的动作仿佛感觉到虚掉的东西的存在。首先表现在演员能够在舞台上自由地转换时间与空间。所谓“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”、“顷刻间千秋事业,方丈地万里江山”,有限的时空可以表现无限丰富的生活内容。其次是在具体的舞台气氛调度和演员对某些生活动作的模拟方面,诸如刮风下雨,船行马步,穿针引线等等,更集中、更鲜明地体现出传统戏剧虚拟性的特色。戏曲脸谱也是一种虚拟方式。中国传统戏剧的写意形式不受任何约束,超越了时间和空间的限制,以形传神,物我渗透,传递出生活的美和艺术的美。它能够充分调动观众的艺术想象力,建构包括环境、事件、人物等因素在内的特定戏剧情境,创造出无限种可能的舞台形象,产生强烈的艺术效果,从而使戏曲的审美价值获得极大的提高。中国传统戏剧的这种特殊表演形式在半个世纪以前已经逐渐介绍到西方世界,并为西方的当代戏剧大师所钦佩、借鉴,从中国的戏剧传统表演中受到启发。如苏联的斯坦尼斯拉夫斯基、德国的布莱希特等,在他们的表演艺术学派里都受到中国戏曲的影响,从中吸取营养。

中国传统戏剧遵循美与情的美学原则。传统戏剧表演是将歌、舞、剧综合而成的戏剧戏剧形态,不追求写实,而是在形式上一切为了美。念白要朗朗上口,唱腔要优美动听,身段富有韵律美。一腔一调、一笑一颦,一招一式都要融入美的氛围之中。王实甫在《西厢记》中,写下了千古传唱的名句,“碧云天,黄花地。西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”,来表达崔莺莺与恋人离别时的哀情,他将表现自然形态的天、地、风、雁、林等元素来形容剧中人物的内心情感,让人不得不感叹传统戏剧的唱词之美,情境之美。此外传统戏剧的脸谱、服饰、化妆也全都不遗余力地追求美。旦角贴片子、擦水粉、梳水头、画眼眉,都要好看。净角脸谱的勾画,既可突出性格,更要讲求美。服饰装扮讲求色彩的美,一花一素,一黑一白,配搭和谐。²⁶总之,传统戏剧表演一切都要求美。如果说西方戏剧表演是求真,中国传统戏剧表演则是求美。求美是表演外在形式的要求,抒情则是表演的内在要求。美的形式

的最终目的还是为了抒情。在表演中,剧中人的一切感情,哪怕是极细微的内心感情,都要想种种办法(唱、念、做、打、敲、拉等)把它表现出来,让观众看得见,感得到。因而演员的唱念做打都是感情的外化,长发、水袖、纸扇、罗帕、帽翅、难尾、刀枪都可以成为抒情的工具,乐器的伴奏都是为了情的渲泄。所以,如果说西方戏剧是给人以哲理的思考,中国传统戏剧则是给人以情的打动。²⁷

三、传统戏剧交流传递中国传统文化价值理念

对外文化交流旨在通过本国文化的感召力和震撼力去感染他国的民众从而改变他国国民的价值偏好,为本国政策在他国的顺利实施创造一个良好的国民氛围,从而实现本国政治、经济、文化等各方面的利益。由于影响文化交流的最大系统就是我们的文化,它是我们所有互动发生的大环境。一种文化的惯例、价值观、社会规范、传统、禁忌以及习俗都影响着交流系统的其他各个部分。²⁸也就是说文化伸展到哪里,就会把它所负载的文化价值观带到那里。发达国家普遍注重用文化手段输出其价值观。像美国在对外文化交流中,有目的有计划地运用其文化影响,作为输出美国价值观的一种特殊政策手段。美国影响最大和最为成功的国际文化教育交流项目富布赖特项目,它不仅为促进美国与他国之间的国际学术交流,更为重要的是,美国期望借此能够向他国传播美国的价值观念。早在20世纪初美国伊利诺埃大学校长埃蒙得·詹姆斯认为对外教育的方法是“最合意和最巧妙的方法——通过智育和精神上控制它的领袖人物——来控制中国的发展。”²⁹随着中国国力的日渐强盛,国际政治和经济地位不断得到提高,对外关系的普遍发展为对外文化交流搭建了更为广阔的舞台,但长期以来中国的对外文化交流重交流,轻价值输出,造成中华文化在世界上缺乏认同的尴尬局面。中国作为一个正在崛起的负责任大国,作为一个有悠久的历史、深厚的传统文化底蕴的国家,理应主动输出自身的文化价值观并使之成为国际社会认同的主流规范。中国传统戏剧无论在表演体系或在道德观念上,都体现了中国传统文化精神和传统艺术的固有特征,作为中国传统文化为载体,传统戏剧所蕴含的道德观念和审美趣味,影响了不止一代的中国人,通过传统戏剧的对外交流,亦能让海外民众了解到中国文化的精神实质或理念,如“道德主体”、“和谐意识”等,这为改善海外民众对中国的原有理解、培养海外民众对中国的友好态度、并赢得良好的国际舆论提供了坚实的基础。

1、传统戏剧中的和谐意识

作为民族艺术,传统戏剧深受中国传统文化和中国人文精神的影响,体现了中华民族特有的民族精神、思想观念和美学追求。“和”作为我国古代的哲学思想,它体现了对客观世界各类事物的构成观念,“和”是中国人追求的最高目标和理想境界;“和”意味着一种最佳的生存状态和最佳的发展状态。³⁰和谐意识是中国传统戏剧的重要特征之一。

从传统戏剧的表现形式来说,它融合了音乐、诗歌、舞蹈、演唱等多种艺术形式的元素,让它们处于一个和谐的统一体中,体现了中国文化“和谐”的思想。《毛诗序》:“言之不足故嗟叹之,叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”作为戏剧体诗的传统戏剧,也一脉相承了《毛诗序》的言、歌、舞融为一体的传统,而且其综合的艺术品种更为广泛,愈来愈多,曲艺、杂技、武术、魔术、百戏等,无所不在其囊括之列。³¹传统戏剧的音乐艺术也体现出“和”的意境,即要综合“五声、六律、七音、八风”诸种因素以及“清浊、大小、短长、疾徐、哀乐、刚柔”等生命情愫。诸如“大乐与天地同和”以及“天籁”、“地籁”、“人籁”等艺术生命理念的诠释无不“和谐”意识的对于中国传统戏剧审美特征的文化折射。此外,中国传统戏剧在情感表现上追求悲喜交集、苦乐相错、哀而不伤的场面,在创作上讲究兼收并蓄的手法,在表现技巧中注重虚实、冷热、刚柔、动静的运用,无不体现出传统戏剧的总体和谐之美,并能在其特殊的综合形态中体现出自己的艺术个性。以创作方法为例,中国传统戏剧鲜有有局限于某一方法的剧目。在中国传统戏剧的众多剧目中,很难找出一部典型的现实主义作品或浪漫主义作品,更多的是兼收并蓄,几种创作方法共处于一体。如汤显祖的“四梦”,几乎每个剧目都有浪漫主义、表现主义、心理现实主义、意识流等成分,很难把他定于哪一创作流派。

2、传统戏剧中的价值理念

中国传统戏剧的诸多剧目包含着中国古老的哲学思想、伦理道德、社会行为规范、是非观念、价值取向等等。在内容方面传统戏剧注重弘扬传统文化中的优秀成分,注重伦理的建构和中华民族精神的集中体现,培育民族的主体意识。例如京剧《贞观盛事》表达的是儒家所倡导的“德治仁政”的治国理念;《失、空、斩》表现的是法家所主张的“信赏必罚”的管理方略;《锁灵囊》所表现的是墨家宣传的“兼爱交利”的文化精神;《赤壁之战》表现的是兵家所阐发的“避实击虚”、“以少胜多”的行为科学。³²至于中国传统的优秀的伦理道德,仁、义、礼、智、信、勇、孝、忠等思想在京剧里表现得更多,一部《赵氏孤儿》演绎着中华志士“舍生取义”的浩然正气;一部《杨门女将》歌颂了“精忠报国”的爱国思想;一部《铡美案》弘扬了“刚直不阿”的崇高品质。

虽然时代改变了,但是诸如仁、义、礼、智、信等中国传统文化价值理念依然积淀在中华民族的血脉之中,是衡量伦理道德的重要标准,也是中华民族实现伟大复兴目标的精神基础所在,更是中国在国际社会实现形象突破和发展的重要人文资源。过去,传统戏剧通过丰富生动的表演,起到高台教化的作用。通过传统戏剧的承传,诸如仁、义、礼、智、信等中国传统文化的重要价值理念得以在民间传播和继承,成为普通百姓做人的准则和民族生存和发展的根本。传统戏剧这一重要功能在王元化《清园谈戏录》中有具体表述。王元化将京剧比作小传统,认为正是以京剧为载体,大传统中的中国传统思想能够走进民间社会,并通过这个渠道一代又一代地承受了传统文化的影响。³³

文化全球化的背景之下，人类的生活有了前所未有的世界性意义，世界文化从来没有像现在这样可以自由的传播、融汇和整合。通过传统戏剧的海外交流，亦能将中国传统文化中的优秀价值理念传播到海外，使之成为世界范围内共享的精神文化理念。例如“仁”所代表的对祖先的感恩和追思以及“己所不欲，勿施于人”的理念；“孝”所展现的中国人重视世代之间的关系，崇敬祖先的品德；“礼”所表达的中国人重秩序，求平衡的心态；此外中国人相信“和能生物，同则不继”，相信不同的东西可以凝合在一起，形成“多元一体”；推崇“设身处地，推己及人”的行为准则；反对以力压人，倡导以德服人等等这些价值观都在传统戏剧中得到体现。³⁴ 戏剧反映的是真实社会的人、事、物的缩影，表达的是人类最普遍的对真善美的追求，这些都是世人共同赞赏的美好情愫。因此通过传统戏剧交流传递出的种种价值理念并不是虚拟的东西，而是切切实实发生在老百姓日常生活里的真情实事，是中国悠久的历史里培养出来的为人处世原则，它即具有独特的民族性，也具备不可忽视的普世性意义。这种基于真情实感的交流无疑能让观众产生强烈的共鸣，从而使使广大的海外民众了解真实的中国形象和文化传统，以达到相互信任和相互理解，也可以通过文化交流的形式，源源不断的输出中国的“和谐”意识和崇尚和平的理念。

第三节 京剧国际交流与中国文化外交

本节内容由三部分组成。第一部分阐述京剧的文化意义,通过透彻地认识京剧的文化意蕴,可以对中国人的人文世界做极为亲近的审视与感受,从而领略、体验中华文化的风采与深沉;第二部分介绍京剧国际交流的历史沿革、京剧国际交流的途径和特性;第三部分以上海京剧院国际交流情况为个案,进一步论证京剧国际交流在对外文化交流及文化外交中的作用和位置。第四部分从增强文化软实力、树立国家形象、维护国家文化主权三方面总结京剧国际交流的文化外交意义。

一、京剧的文化意义

中国传统戏剧的产生已有 800 年历史,是与古希腊悲剧、印度梵剧并列的世界三大古老剧种,也是唯一发展至今没有中断过的艺术形式。³⁵而在分布于全国各地的数百种戏曲种类中,京剧作为“国粹”,充分体现了中国传统文化的内在丰富性,它们所代表与弘扬的美学趣味和人文精神,代表了民族文化的精髓,在中国戏剧领域有着特殊地位。多年来京剧的对外交流,已经成为海外民众了解中国、喜爱中国的一扇窗口,解读京剧的文化内涵,对于深入理解中国传统文化的内在构成,进而认识传统戏剧交流在中国文化外交中的作用,具有重要和典型的意义。

在中国 300 多个传统戏剧剧种中,京剧是观众最广泛,最有代表性的剧种。京剧诞生于晚清的咸丰、同治年间。京剧建基于徽调和汉戏,再吸收昆曲、秦腔的优点和特长,逐渐形成以皮黄腔为主、包含昆腔、秦腔、吹腔、拨子和民间小调等多曲调多声腔的大剧种,形成了独树一帜的艺术风格和表演体系。可以说,京剧是在各地方文化在北京凝聚的基础上,又以北京丰厚蕴籍的文化为底蕴,经过多层次的整合过程而形成的。因而既有着宫廷文化浓郁苍凉的历史感,和富丽隽永,雍容华贵的品性和趣味,又有着温馨朴挚、幽默风趣的市民趣味。在艺术功能上的全面性,在艺术风格上的精致性,因此在艺术感应的范围上,从一地一隅扩展到远近遐迩,成为中国的“国剧”。诞生于晚清时期的京剧经历了清朝、民国和中华人民共和国三个时代,在各段历史的不同时期,京剧总是能在传承传统文化的基础上,根据当时的文化环境和人文资源,海纳百川和地吸收外来文化,通过对多种艺术的整合和延伸,在舞台上展现出一个缤纷多彩的大千世界,成为上层社会和民间社会都无比热衷的一种艺术形式。京剧继承了古典戏剧“舞台方寸悬明镜,优孟衣冠启后人”的传统,通过戏剧的教化作用,将中华民族传统文化中的道德观念、和谐理念牢牢扎根在民间社会,观众在陶醉于艺术美感的同时,得到了精神上的升华,实现了传统文化对一代代中国人的情操陶冶和灵魂塑造。

京剧作为中华民族传统文化的重要载体,代表了中华民族曾经达到过的文明高度,这是一笔不可遗忘和不能被轻易丢弃的宝贵文化遗产。可以说京剧是中国人对生活的现实世界、对自身的心灵世界的一种独特的表现形式,也是中国人对自己文化的多彩

形态与丰富内涵的一种极为感性的展现与表达,因此,透彻地认识京剧的文化意蕴,就可以在观赏京剧中对中国人的人文世界做极为亲近的审视与感受,从而领略、体验到中国文化的风采与深沉。人们通过京剧,延续着传统文化的生命,通过它身上所体现的民族文化心理,民族核心价值观念,我们才能更好的了解自身的文化并树立起民族的文化自信。就像余秋雨说的:“传统戏剧的魅力,在于它最真实地沉淀着我们祖先的喜怒哀乐,沉淀着中国世代代民间社会的道义和审美选择。欣赏一出传统戏剧,也就是在审美境界上重新打量自己和身后那个国家的轮廓。”³⁶。

二、京剧国际交流概况

1、京剧国际交流概述

第一个将京剧带出中国并在国外引起轰动的艺术家是梅兰芳。梅兰芳曾三次访问日本,并在其表演艺术臻于完美之时率团访问美国和前苏联,在异域的文化圈中引起了强烈的轰动,西方观众和戏剧家对这一艺术形式趋之若鹜,对呈现这一精美艺术的中国文化也产生了强烈的兴趣。美国的评论家斯金南曾作过这样的评述:“梅兰芳的艺术无疑超越了东西方之间所存在的障碍。”³⁷ 西方观众不无惊讶地发现:“中国也有文化;...中国竟有一种与莎士比亚、易卜生迥然不同但是同样精美绝伦的戏剧艺术。”³⁸。中国的京剧艺术不仅使海外的观众认识了作为异质文化形象的魅力,而且也成功地展示了历史悠久的中华文化,实实在在地起到了文化使者的作用。

新中国成立后,国家制定了“文化先行,外交垫后”文化外交的方针政策,京剧作为对外文化交流的重要内容,再次承担起了文化使者的责任,为新中国的文化外交做出了重大贡献。京剧的国际交流一方面让新兴的民族国家了解中国革命的伟大胜利,加深与各国人民之间的感情。另一方面通争取让西方的国家更多的了解和接受新中国,加快新中国进入国际社会的脚步。这时期京剧对外交流的模式主要有三个方面:一是参加国际文化交流活动,二是作为文化使者的出访活动,三是慰问演出。如1953年,梅兰芳、周信芳、程砚秋、马连良、谭富英、裘盛戎等著名京剧演员随中国人民第三届赴朝慰问团到朝鲜慰问演出。1955年,中国艺术团应邀赴法国巴黎参加第二届国际戏剧节。著名京剧演员叶盛兰、杜近芳、张云溪、张春华等演出了《三岔口》、《秋江》,《闹天宫》、《雁荡山》、《断桥》等剧目。1956年以梅兰芳为团长的中国访日京剧代表团赴日交流;同年,中国京剧院选派优秀演职员参加了中国艺术团赴智利、乌拉圭、巴西、阿根廷四国进行了100多天的访问演出。1960年中国文化艺术代表团随周恩来总理率领的政府代表团赴缅甸参加缅甸联邦独立10周年纪念活动。³⁹

改革开放后,随着我国国力的增强,我国人民与世界人民交往的日益增多,代表我国优秀传统文化的京剧在海外的交流活动日益频繁,出国演出的次数超过了70年代前总和的数倍。⁴⁰ 交流的规格越来越高,影响的范围也越来越广。京剧、昆曲演出在国家文化年、文化周、中国文化节、各类国际艺术节中频频亮相,承担着向国外观众

弘扬中国优秀传统文化,树立中国良好国际形象和增进中国人民与世界各国人民相互了解和友谊的重任。

1985年北京京剧院到英国参加伦敦第三届国际戏剧节演出后,英国的《泰晤士报》、《亚报》、《金融时报》等称赞:“京剧是世界最宝贵的财富”,“京剧服装之美,令人叹为观止,给人们带来无穷的欢乐”,《三打陶三春》是最优秀、最朴实了不起的戏,演员的出色表演,扫除了一切语言障碍”。1987年中国辽宁青年京剧团到苏联、捷克斯洛伐克、保加利亚演出了《穆桂英下山破天门阵》、《三岔口》、《柜中缘》、《醉打山门》、《虹桥赠珠》等剧。在12个城市共演出27场,演出场场爆满,观众以“迷人的”、“神奇的”、“不可思议的”、“无与伦比的”等形容词来赞美演出。1997年中国京剧艺术团应邀访问阿根廷、秘鲁、古巴、墨西哥,在近50天时间里中国京剧艺术团在南北美两大洲四国11个城市演出23场,演出获得巨大成功。阿根廷文化国务秘书说:中国京剧不愧为东方有名的综合艺术剧种。它在阿根廷挂起一股艺术旋风。”秘鲁新闻界称“中国京剧艺术征服了秘鲁观众!”;2004年上海京剧院的神话京剧《白蛇传》作为“中法文化年”的一个重要项目,在法国里尔进行3场演出。这是中国京剧第一次在中法两个具有悠久历史的文化大国之间承担起对话的主角;2005年中国京剧院赴伦敦演出《野猪林》全本,这是中英建立大使级外交关系以来国家级京剧团首次踏上英伦三岛,也是中国高雅民族艺术首次登录英国演出市场。2005年美国中国文化节期间,中国京剧院《杨门女将》在华盛顿肯尼迪艺术中心剧场连续演出,场场爆满,一票难求。著名主流媒体《华盛顿邮报》在头版刊登了中国京剧演员的大幅剧照并发表评论说,肯尼迪艺术中心迎来了有史以来最雄心勃勃的一次国际艺术节。2006年,中国京剧院赴日演出团携大型京剧《鞠躬尽瘁诸葛孔明》在东京、大阪、京都等一都二府26县的38座城市进行了68场巡回演出。观众达14万人次,所到之处受到日本各界人士的热烈欢迎。日本著名文化学者池田大作先生称赞“中国京剧是人类的瑰宝,《鞠躬尽瘁诸葛孔明》不愧是一台凝聚着民族艺术的极至——心、美、技的节目,胜过世界的任何舞台艺术,如此至高无上”。⁴¹

2、京剧国际交流的途径

作为我国对外文化交流的主要途径,京剧的国际交流为世界各国了解中国起到了桥梁的作用。通过已有的京剧国际交流资料,京剧国际交流的途径大体上分为演出交流、学术交流两种模式。演出交流是京剧国际交流最直接、最主要的模式。演出交流的主体即有如中国国务院新闻办公室、中国文化部这样的政府组织也包括如中国人民对外友好协会、中国对外文化交流协会、地方专业京剧院团、戏剧院校等受政府支持和鼓励的社会团体。近年来京剧的国际交流呈现出如下特征:

(1) 参与活动层次高。这类交流项目承担着一定的外交使命,主要是配合国家领导人国事访问、参加国家建交周年纪念活动、参加文化年演出活动等。1979年邓小平访问美国,这是中华人民共和国成立后中国领导人第一次对美国的访问。当时美

国人对中国的了解仅局限于媒体的片面报道,相当多的美国人没有接触过中国文化。小平同志用京剧成功地敲开了美国国家级表演艺术中心肯尼迪中心的大门,京剧把丰富的中国文化带给美国观众,改善了美国人民对中国的看法。副总裁贝罗拉先生在回忆当年的盛况时说:“京剧是新建歌剧院的第一场演出,规模宏大、令人印象深刻。”⁴²。在中国与他国建交周年纪念活动和国家文化年的演出中,京剧的交流不仅让他国观众欣赏到作为中国国粹的京剧艺术,还作为友好的使者传递了中国人民对他国人民的友好情谊。在2005年中哥建交25周年、2006年中埃建交50周年、2007年中韩建交15周年、2009年中朝建交60周年的活动中,富有浓郁中国传统特色的京剧艺术受到了当地观众的热烈欢迎,对促进国家之间的文化交流起到重要作用。

(2) 京剧交流涉及的国家城市众多。从50年代至今,京剧到海外访问演出的国家有朝鲜、印度、法国、比利时、荷兰、捷克斯洛伐克、瑞士、意大利、英国、南斯拉夫、匈牙利、印度尼西亚、美国等37个国家。⁴³ 京剧在如此多的国家进行传播交流,有利于加强海外民众对中国文化的认识,进而提升中国的国家形象。由于各种因素,觉大多数海外民众对中国文化的认知仅仅停留诸如“功夫”、“饮食”等浅层文化符号,京剧将中华五千年的文化内涵和价值观从表象提炼出来,使中国文化的精神实质即“和”文化呈现在海外民众的视野中,从而有效地展现了中国的文化软实力。

(3) 京剧交流的形式和内容不断创新。文化全球化的背景和海外观众审美需求的变化对京剧国际交流的形式和内容提出了要求。现在除了传统的舞台表演、图片服饰展览外,还产生了一种将“动态展演理念”⁴⁴融入京剧的展览模式。2005年上海戏剧学院携《粉墨中国—传统戏剧动态展演》赴美交流,展示撷取了中国传统戏剧表演中的精华与中国戏剧幕后的精彩片断以及中外戏剧交流的宝贵材料,采用文字、图片和现场演示的形式,让外国朋友从中领略古老中华传统戏剧文化的无穷魅力,感受到中华文化的璀璨斑斓,进而加深对中国的理解和热爱,开拓了京剧对外宣传、推广、交流的空间。从内容上来说,近年来用京剧来编排西方经典戏剧成为一种趋势。2005年上海京剧院编排了京剧版《王子复仇记》,在丹麦、法国等欧洲国家演出交流;2009年浙江京剧院和上海戏剧学院合作编排实验京剧《王者·俄狄》,该剧根据古希腊悲剧《俄狄浦斯王》改编,近两年先后赴西班牙和美国进行交流。这一崭新演出模式以中国最纯粹的传统艺术来体现西方经典,呈现出中国文化古老和现代的双重面貌,给观众提供了新的审美体验,深受海外观众的喜爱。实验京剧《王者俄狄》自08年赴西班牙参演巴塞罗娜国际小剧场实验戏剧节、09年赴美国纽约、华盛顿进行交流以来,已在国内外连演了40多场,好评如潮。策划和邀请浙京赴美演出的美国皇后大学戏剧舞蹈系主任、华裔现代舞蹈家殷梅教授表示:“我在西方看过数十台各种版本的《俄狄普斯王》,现在看到的却是一台截然不同的东方式的也是最打动我内心的《俄狄普斯王》。《王者·俄狄》是我看过的最独特的东西方戏剧艺术交融的舞台作品,演员扮演的“俄狄王”是我至今所看到的最令我感动的“俄狄王”。我之所以倾全力把它推

荐到美国纽约和华盛顿去演出,就是要让美国观众看看中国有这么一出具有独特创作思维和表演特色的“俄狄王”,有翁国生这样一位出色的京剧表演艺术家和戏剧导演。”⁴⁵

(4) 京剧交流的主体日益丰富。受政府支持和鼓励的社会团体在京剧国际交流中的作用越来越明显。这类文化交流自主性强、交流程度深、时间久、互动好,往往能起到意想不到的效果,是对官方交流的一种有效补充,其中,通过留学生教育交流来扩大京剧的海外吸引力是一种行之有效的方式。上海戏剧学院开展的中国传统文化短期班项目可以提供一些启发和借鉴。中国传统文化短期班项目主要包括以下几方面的内容:1)、短期汉语培训,包括为期一周的汉语拼音培训,为期三个月的听力、会话课程;2)、举办与中国文化有关的课程,内容涉及中国建筑、中国传统戏剧、中国绘画、中国书法、中国历代政治制度等课程,以帮助学生更好地了解中国;3)、组织学生观摩教学、参观博物馆、观看演出、体验民俗风情等活动,让学生多角度、全方位地了解中国的教育制度、文化习俗和体制等。在为期三个月的课程中,学习中国传统戏剧京剧是重要内容之一,也是学生最喜爱的一个教学环节。学生主要以学习传统京剧片段为主,来自戏曲学院的专业教师亲自授课。老师在对中国学生教学实践的基础上,对授课方式和课程目标进行了更新,主要教授短期班学生掌握京剧中一些基本的程式化动作和唱、念、做、打的基本功。此外,组织学生观摩京剧课堂、观看京剧演出和参加学术讲座,进一步加深了学生对京剧的了解和欣赏水平。京剧课程结束后学生都要进行汇报演出,像一名真正的京剧演员那样,他们也要勾脸化妆,身着华丽的戏服,在舞台上进行表演。实践加体验的模式无疑增添了学生们对京剧的喜爱和认同,同时通过学习京剧,他们的语言水平也有了一定的提高,对中国传统文化的认识也更深刻。从2005年至今,已有来自美国纽约大学(NYU TISCH SCHOOL)、日本武藏野大学(MUSASHINO UNIVERSITY)、英国瑞丁大学(UNIVERSITY OF READING)的多批海外学生以及其他国家的留学生学习了京剧,并通过京剧爱上了中国的文化。学生们普遍认为京剧艺术承载了中国文化的精华,京剧课程让人感觉亲切、容易接受,对了解中国很有帮助。日本政府早在1996年《教育白皮书》就提到:“留学生交流……对于促进国际理解、国际合作精神,特别是对发展中国家,合作为其培养人才是具有极其重要意义的。”⁴⁶留学生和海外学生作为传递中国文化的使者,他们将中国的文化,包括中国的民族精神、价值观念和思维方式带到世界各地,这对培养他国民众对中国的友好态度、并赢得良好的国际舆论提供了良好的群众基础。

三、上海京剧院国际交流的个案分析

1、上海京剧院简介

上海京剧院是经由国家文化部评定的全国京剧重点院团,是中国著名的艺术表演团体。于1955年3月在原华东实验剧院京剧团、人民京剧团的基础上合并组建,首

任院长为京剧艺术大师周信芳先生。院团以加强对外文化交流、吸收各国优秀文明成果和增强中华文化国际影响力为宗旨,积极响应文化部关于中华文化“走出去”的号召,努力挖掘更多、更广阔的海外市场资源,让世界进一步认识、了解京剧艺术和中华文化,以配合国家对外政策的实施。

上海是京剧走向繁荣的基地之一,是海派京剧的发源地,也是京剧国际交流的重镇。近二十年,以上海京剧院为代表的海派京剧不断创新发展,相继创演了《乾隆下江南》、《潘月樵传奇》、《曹操与杨修》、《孙悟空大战盘丝洞》、《扈三娘与王英》、《狸猫换太子》、《贞观盛事》等一大批新编剧目。这些作品无论从形式还是到内容,都紧贴时代脉搏,符合现代人的审美情趣,融艺术性、观赏性、娱乐性为一体。上海京剧团的努力使海派京剧在全国取得了良好的反响,推动了中国近代传统戏剧的发展,对向海外传播海派京剧、弘扬传统文化,增进对外文化交流作出了特有的贡献,下文将以2009年上海京剧院国际交流情况为个案,进一步论证京剧国际交流在我国对外文化交流及文化外交中的重要性。

2、2009年上海京剧院国际交流情况概要

2009年上海京剧院组团出访比利时、荷兰、日本及港、澳、台等地区共19批244人次,其中包括组团出访也含个人随团出访。出访内容包括参加国际艺术节、进行友好访问、出席文化论坛、参与上海文化周、举办艺术讲座、出席研讨会等。其中,京剧院《乌龙院》赴日本参加“东京京剧节”、京剧院《白蛇传》随上海文广局团赴比利时安特卫普及荷兰鹿特丹演出两项交流项目获得了当地政府、观众的热烈欢迎和认可,比较丰富、完整地呈现了京剧艺术的魅力,多角度地呈现了中国的文化形象。

2009年9月29日,《乌龙院》一行34人前往日本,参加为庆祝中华人民共和国成立60周年、中日文化协定缔结三十周年,由中日两国国家文化部主办、中国驻日本大使馆和日本都民剧场株式会社共同举办的日本“东京京剧节”。东京京剧节历时13天,中国国家京剧院、湖北京剧院、北京京剧院、上海京剧院演出共16场,近2万名日本观众观看演出。如此规模的大型京剧演出,在东京为30年来首次,国庆节前后的东京舞台,卷起京剧旋风,看中国京剧,一时成为东京文化界的热门话题。⁴⁷作为东京京剧节的谢幕大戏,《乌龙院》以其经典的故事加上演员惟妙惟肖的表演,受到日本观众的热烈欢迎,为东京京剧节划上了圆满的句号。《乌龙院》主角之一严庆谷在博客中写道:“这次连续上演四个经典剧目,把日本戏迷都乐坏了,他们说:‘这些日子就像到了中国一样,锣鼓铿锵,天天有好戏看,太令人兴奋了。’除东京的戏迷外,有从北海道坐飞机来的,也有从冈山、广岛、神户、京都、静冈、高知等地坐新干线来的。把四个剧目都看全了的不在少数,其中有一位外号叫猫耳的戏迷连看了十六场,每场都坐在第一排中间的位子,如此执着的戏迷真叫人感动。”

如果说京剧在日本受到欢迎和中日两国拥有共同的文化背景有关,那么上海京剧院在欧罗巴利亚艺术节受到的礼遇更让人叹服京剧艺术的亲和力和独特艺术魅力。¹¹

月19日至26日,上海京剧院《白蛇传》剧组一行75人随文广局团组远赴欧洲,参加欧罗巴利亚艺术节。欧罗巴利亚艺术节已有40年历时,这一届的主题是中国。4个半月里,在欧洲的中心比利时,先后举办了50个展览、450场次的演出、讲座。《白蛇传》在安特卫普Bourla剧院首演,拉开了2009欧罗巴利亚中国艺术节上海文化周的序幕。上海市委副书记殷一璀、安特卫普市副市长海伦、中欧政府和外事官员等观看了演出。配合演出,上京在剧场大厅展示了中国京剧服装。标注简单英语释义的五套不同人物角色的服装,拉近了观众与京剧的距离。演出开场前,中、荷双语主持人将京剧的特点和演出剧目的特色一一进行了介绍,带领观众走入了《白蛇传》的美境。由于白蛇传是文戏,一开始中方还担心欧洲观众对该剧的理解,场间休息30分钟,上海市副市长带着翻译到处蹿,问比利时观众,能看明白吗,问到的人都说能看明白,他不太相信。又问欧罗巴利亚协会的总经理,回答仍然是能看懂——为了爱情而抗争的故事嘛。⁴⁸安特卫普市长海伦在演出结束后盛赞京剧“真是一种完美的艺术。”《白蛇传》在荷兰鹿特丹演出时,当地媒体在了解《白蛇传》比利时演出大获成功且鹿特丹的戏票早已售罄后,纷纷赶至剧场要求进行专访。在与欧罗巴利亚艺术节组委会协商后,部分媒体获准参观了后台,并记录下了演员化妆、着装的过程。⁴⁹

3、上海京剧院国际交流的特点与作用

(1) 配合国家整体文化外交战略,有效增强中华文化的影响力。开展对外文化交流,是一个综合性的系统工程,既需要通过官方渠道,由政府部门主导推动,也需要通过民间渠道,由受政府鼓励和支持的社会组织和民间力量共同实施。上海京剧院是经由国家文化部评定的全国京剧重点院,文艺资源丰富、艺术人才荟萃。从1956年开始,上海京剧院就已走出国门,积极开展与世界各国的对外文化交流活动,几十年来上海京剧院的足迹遍布欧、美、亚20多个国家和港、台地区,蜚声海外。近年来,上海京剧院积极配合国家整体文化外交战略,在开展对外文化交流方面做了大量卓有成效的工作。

上海京剧院开展的各项国际交流活动,交流内容丰富多彩,交流模式呈现多样化、灵活性的特点,使中华文化的国际影响更深远、更持久,活力更强劲。以上海京剧院演绎的京剧版《王子复仇记》为例,该剧以莎剧中国化为创作思路,把莎剧经典剧目《哈姆雷特》按照京剧的艺术规律进行外包装,以中国京剧的“形”深刻表现出了莎士比亚剧作的“魂”。这一中西文化融合的大胆尝试在海外一亮相,就吸引了西方观众的目光,引起了巨大的艺术共鸣。2005年至2008年,《王子复仇记》相继参加丹麦“哈姆雷特之夏戏剧节”,欧洲中国音乐研究基金会等在荷兰阿姆斯特丹举办的“中国艺术节”、“2007年度德国科隆音乐盛典”、西班牙“阿玛格罗古典戏剧节”、西班牙“奥尔梅多戏剧节”、2008年“中华风韵”欧洲巡演活动等交流活动,数万名观众通过观看演出,了解到京剧艺术的无限魅力和中华文化的博大精神,上海京剧院在国际舞台上传播中华民族文化这一开创性的探索尝试有效地增强了中华文化的国际影响力。《王

子复仇记》参加丹麦“哈姆雷特之夏戏剧节”时，演出场场暴满，累计 2500 名来自丹麦、瑞典等国的观众观看演出。丹麦各级政要观看演出，全国所有媒体 39 名记者报道演出盛况，并且一致给予《王子复仇记》“五星”评价。驱车 3 小时从瑞典赶来观看演出的艾兰德女士说：“在经历经济发展带来的巨变时，中国仍然拥有如此古老、精美而令人震撼的艺术，这非常了不起！”⁵⁰

(2) 增强与美、欧、俄、日等主要国家的文化交往，巩固友好关系。上海京剧院丰富的对外交流活动，有效树立了国家整体文化形象，京剧艺术越来越受外界喜爱，正在逐步走向世界，京剧国际交流成为代表国家和民族的新名片，特别是在发展我国与美国、欧盟、俄罗斯、日本等世界各主要国家的关系中发挥了作用。2006 年上海京剧院《杨门女将》赴日本进行演出，分别在东京、福冈、大阪、名古屋四个城市共演 24 场。同年《王子复仇记》赴上海美国学校演出；2007 年上海京剧院史依弘等赴俄罗斯圣彼得堡参加“中俄文化年”联合演出，之后史依弘又参加在奥地利维也纳金色大厅参加京剧交响音乐会，表演《梨花开》和《贵妃醉酒》等京剧传统唱段。2008 年《王子复仇记》赴法国巴黎麦克道尔剧场、巴黎联合国科教文礼堂、德国汉堡进行巡演。京剧国际交流让更多的海外民众从这种文化展示中看到中国艺术家的创造性和中国改革开放的结果，把一个客观、真实、多姿多彩的中国介绍给世界，进一步树立我国文明、公正、民主、进步、友好的国际形象，从而改变他们对中国原有的看法并对中国产生认同感，巩固并发展了我国同上述国家的友好关系。

(3) 利用国际多边舞台，全方位、多层次、宽领域展示京剧艺术和中华文化。当前文化因素在国际关系中的作用日趋凸显，利用文化来提高本国国际地位和影响力，日益成为世界各国发展的战略选择。随着世界范围内文化交流、合作的日趋紧密，对外交流越来越多地从双边向多边发展，利用多边国际舞台开展对外文化交流，覆盖面更大、效率更高、影响更深。近年来，上海京剧院参加了德国科隆音乐节、“07 亚州当代戏剧季”、第 31 届世界戏剧节、第十届中国上海国际艺术节、特奥会专题演出、西班牙莎士比亚戏剧节、2009 年欧罗巴力利亚艺术节等重大国际性文化体育交流活动，以此为重要平台，积极参与多边对外交流活动，扩大京剧的影响力，在交流京剧艺术成果的同时达到文化传播的效果。即将召开的上海世博会将为京剧提供一个近在咫尺的国际交流平台，为提升中华文化在国际上的地位和形象起到推动作用。

四、京剧国际交流的文化外交意义

1、增强文化软实力

自上世纪 90 年代约瑟夫·奈提出“软实力”概念以来，软实力日益成为衡量一个国家国际地位和国际影响力的重要指标。约瑟夫·奈认为：“软实力是一种通过吸引力而不是强制力获得理想结果的能力。它是通过使别人信服或使别人同意那种能够产生你所需要的行为的准则和制度来起作用的。”⁵¹ 中国当前处于市场开放、观念更新、社

会转型、文化重塑的特定历史时期,要实现现代化,要完成国内建设和谐社会、在国际上建立和谐世界的目标离不开软实力的提升。

文化是奈的软实力理论的核心要素,国家之间软权力的竞争可以看做是各国间文化吸引力之争。当今,美国无疑是世界上最能运用软权力的国家,美国文化在世界各地几乎无孔不入,小到个人的吃喝住行,大到个人的价值观、世界观,多多少少都会受到美国文化的影响,正如约瑟夫·奈预言的那样:“好莱坞电影、流行音乐、各类明星的时装,将构成外界大众对美国生活方式的观感,驱使人们的意识形态美国化”。美国的软权力策略正是运用文化潜移默化的影响作用,源源不断地向世界各地输出“自由”、“民主”、“人权”等基本价值观,从而达到其外交战略。

中华民族历史悠久、文明古老,如何充分利用丰富的文化资源,探索提升文化软实力的途径,笔者认为应当重视对中国传统文化的开发和利用。中国传统文化历经五千年的历史发展而绵延不绝,显示了其强大的生命力。它也是维系全体中国人的精神纽带,是推动中华民族不断前进发展的内在动力,能够形成民族的凝聚力。文化全球化的浪潮中,一个国家只有秉持民族传统文化并将其发扬广大才不至于被其他文化所同化,崛起的中国想要让世界了解,必须靠强大的传统文化做后盾。正如费孝通所言:“如果我们有理认为,中华民族在新世纪中又将进入一个强盛时期,我们就应该意识到,生活在新世纪的中国人,正面临着一个充分发扬中华文化特色的历史机遇的到来”。京剧在中国传统文化中占很大的比重,凝聚了中国传统文化的精华与艺术表现特性,是重要的文化资源和外交资源。如同二战时期爵士乐成为美国在拉美地区的“外交大使”,京剧也可以成为我国文化外交的利器,通过文化交流的方式提高国家的影响力和文化竞争力,并潜移默化地输出中国的价值观念、生活方式、思维形式等,让国际公众在审美愉悦和情绪感染中领略我国的国家形象和精神风貌,接受中华民族的核心价值观,实现增强我国文化软实力的目的。

2、树立国家形象

在国际政治领域,国际形象或国家的对外形象既是各国政府所追逐的战略目标,也是谋求国家战略利益的重要手段。国际形象是一国重要的无形资产,它通过其内在吸引力和形象竞争力展示影响。⁵²文化是一个国家形象塑造的重要方面,是外来者认知该国国家形象的体验对象;它是一个国家形象的基本面容,是一个国家软实力的具体体现。利用文化交流弘扬民族文化,宣传自己的国家,通过文化信息和价值观念的对外投射和相互流通,产生文化吸引力,塑造符合自身利益诉求的国家形象,提高自己的国际地位和文化影响力,已是世界各大国特别是发达国家的战略选择。

自建国之日起,中国就特别注意树立和维护独立自主的大国形象,然而冷战因素导致中国形象不佳,一方面是因为意识形态的隔阂使西方国家不了解中国国情,另外一方面是因为中国文化输出不够,不重视外部世界的反应,忽视了构建国家形象的重要性。改革开放以后,在加快与世界各国的文化交流中,世界逐渐了解中国,中国也

更加了解世界,中国的国家形象不断翻新。中国近年来提出和平崛起的口号和“和谐世界”的理念,这需要中国配合有一个十分明确的国家形象,国家形象具有民族性,更需以传统文化为内涵的文化载体加以传播才能对国际社会产生感召力和吸引力。京剧代表着中国最为优秀的文化,通过生动的具有强烈艺术感染力的戏剧作品传播,沟通了不同文化背景的人们的心灵、情感和精神世界,促进了世界对中华民族价值观的认同,建构起中国与世界各国友好身份的认同关系,进而为创造和增加国家的对外影响力,塑造良好的国家形象,从而有效地实现国家的战略目标起到了推动作用。

3、维护国家文化主权

以儒家价值观为核心的中华文明历史悠久,中国曾因此长期居于文化中心地位。历史上中国文化从汉代起就与其他文明有过数次交汇,盛唐时期中国文化更是成为了日本、朝鲜等亚洲国家的文化主脉。此外,中国文化不仅走向亚洲,而且还走进欧洲,对十七八世纪的欧洲文化产生了重要影响。随着中国在19世纪中期沦为半殖民,国家总体实力衰弱,中国文化因而变成了一种弱势文化,“落后就要挨打”的心理使得国民普遍对自己的文化欠缺自信,对待外来文化不是盲目排外就是崇洋媚外,不知何时起这个世界变成了西方强势文化统治的世界,就拿我们的衣食住行来说,已经是全盘西化了。

利用文化手段对对象国进行文化渗透,从而实现其利用军事、政治和经济手段难以达到的战略目的是西方发达国家实行文化霸权主义的体现。目前中西文化交流格局的现状是西强我弱,西方发达国家以其强大的经济实力和先进的技术手段为依托,控制着文化交流的主动权,它们极尽可能向对象国输出和传播自己的文化价值观念和生活方式,极力兜售以西方中心主义为基础的各种人文、社会科学理论,利用广播、电视、电影、报刊、杂志等一切可以利用的形式或公开或隐蔽地推销其社会政治理论和价值观念,从而对对象国民众的价值观念和意识形态产生重大影响,以达到文化渗透和文化颠覆的目的。⁵³作为发展中国家的中国,由于在文化、意识形态、社会制度等方面与西方发达国家存在着分歧,因此自然而然地成为某些霸权主义国家进行文化渗透和文化颠覆的主要目标之一。在这种西方文化霸权的国际环境中,只有切身捍卫自身的文化主权,才能有效的反对文化霸权。捍卫文化主权,必须主动向世界输出自己的文化价值观,并使之成为国际社会遵守的主流规范。中国传统文化体现的“和谐意识”、“和而不同”的思维,主张平等相待、诚信合作、互利互惠的理念,在化解人与自然、人与人、国与国、家与家之间的冲突方面可以发挥作用,以实现不同文明之间的和谐发展。以“和”为主要价值目标的京剧艺术承载着中华民族的文化传统,是中国艺术的最高表现形式,在对外交流的过程中,能够传递中国传统文化的和谐意识和道德观念,提升了中国“和谐”意识的普世价值,增强中国在国际社会的话语权。

第四节 传统戏剧交流的瓶颈与对策

第一部分分析传统戏剧交流的优势,分别是文化全球化为中华文化走出去提供了机会、国家对文化建设工作的重视、非政府组织对传统戏剧交流的推动作用。第二部分对传统戏剧的发展困境和传统戏剧交流的现实问题进行分析。第三部分,从制定战略、发展观众、打造品牌、整合资源、加强宣传这五个方面进行分析,对传统戏剧交流存在的问题提出解决方案。

一、传统戏剧交流的优势

1、文化全球化为中华文化走出去提供了机会

全球化一方面带动了货物、服务、资本、人员等在国际间的频繁流动,另一方面也导致了文化产品、文化资本和文化价值观在全球范围的自由流动,经济全球化的同时也促成了文化全球化。得益于文化全球化的推波助澜和中国经济的崛起,中华文化的传播在世界各地日益盛行,中国元素也越来越成为国际社会关注的焦点。中国的春节就是一个例子。近年来,在中国欢庆农历新年的时候,世界许多国家都会举行盛大仪式庆祝春节,向当地华人华侨拜年的各国元首、政要也越来越多。此外以电影为例,自《卧虎藏龙》获得奥斯卡奖后,中国元素就以势不可挡的态势向纵深发展,除了以传统文化为主题的《花木兰》以及中国国宝大熊猫成为电影《功夫熊猫》中的主角,好莱坞对于中国题材和中国元素的重视,可谓超过了以往任何时期。中国传统戏剧的海外输出也体现出风景这边独好的骄人成绩。光就昆曲《牡丹亭》而言,在世纪之交就先后有陈士争版在纽约林肯大剧院的盛大演出,白先勇青春版《牡丹亭》自2003年2月开始创排至今已历经六载,于海内外巡演一百二十七场,直接观众超过二十万人次,形成了独特的文化现象。2006年,该剧成功完成为期一个月的访美演出,持续开展著名高校行,引起社会各界的广泛关注和好评,在海内外引发昆曲热潮。⁵⁴2008年和2009年日本国宝级歌舞伎大师坂东玉三郎和苏州昆剧院合演的《牡丹亭》先后在日本和中国进行演出,对中华文化有效的国际传播与推广,为各国人民了解中华文化提供了艺术平台。

文化全球化给传统戏剧交流提供了一个前所未有的大好机遇,传统戏剧受到如此多的重视,其中一个重要原因就是改革开放以来我国经济建设取得的成就已经为世界所公认,对中国传统文化价值的再认识和再评价也已经成为世界潮流。当前加强对传统戏剧的保护,加快传统戏剧对外交流的进程,就有配合中国和平崛起、宣扬中国传统文化的意义。

2、国家对文化建设工作的重视

党的十七大报告把文化建设摆在了空前重要的位置,指出“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,丰富精神文化生

活越来越成为我国人民的热切愿望”。⁵⁵ 报告首次把文化作为国家软实力，在党的代表大会上作为重要任务提出；首次向全党和全国人民发出了推动文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮的号召。同时报告明确提出了弘扬中华文化、建设中华民族共有精神家园的目标。近年来，国家对文化事业的投入不断加大，文化事业费从1978年的4.4亿元增加到2007年的198.7亿元，文化基建投资从1985年的6.45亿元增加到2007年的40亿元，一批有影响的文化设施相继建成，文化建设的物质基础日益巩固。⁵⁶

传统戏剧是中华文化的重要资源，也是中国对外文化交流的重要外交资源，国家历来重视对传统戏剧的保护，在政策和经济上积极扶持传统戏剧的发展。2005年，文化部对全国京剧院团评估确定了11家国家级剧团，17家省级重点剧团；2006年，国务院批准并于6月公布了文化部确定的第一批国家非物质文化遗产名录，共518项，其中传统戏剧92项；2007年，全国重点京剧院团保护和扶持规划出台，国家5年投入5000万元用于新剧目创作、人才培养计划、公益性演出等方面的扶持。2009年文化部又出台了昆曲艺术抢救、保护和扶持工程，旨在加强对昆曲的抢救和保护工作，继承和弘扬民族优秀传统文化。⁵⁷ 同时，国家也加快了传统戏剧对外交流的步伐，传统戏剧走出去的模式和格局正在发生明显变化。无论是国务院新闻办公室、文化部等政府部门还是直属于文化部的中国对外文化集团公司、中国国际文化交流中心、国家京剧院等非政府机构，纷纷有意识地在承办和参与大型国际文化艺术节及重大国际文化活动中，通过大规模的宣传介绍，向国外推广中国传统戏剧，此外对于这类传统戏剧对外交流活动，文化部、国新办等政府部门不仅予以政策上的强有力支持，还从经济上给与补贴。2003-2005中法文化年、2005美国中国文化节、2007年俄罗斯中国文化节、2009年日本中国京剧节等国际交流活动中传统戏剧演出占了很多比重，达到了扩大中华文化的国际影响、增进国际社会对中国的了解的目的。随着传统戏剧在海外演出市场份额的提高，剧目日益丰富多样，传统戏剧已经初步得到国外观众的接受和认可。

3、民间团体对传统戏剧交流的推动作用

近年来，我国政府开展的传统戏剧交流活动蓬勃发展，同世界各国展开了多层次、多渠道、多形式、全方位的戏剧交流活动。其中，民间团体（受政府支持和鼓励的社会团体）对中国传统戏剧在世界范围内的传播起到了一定的推动作用。同政府开展的传统戏剧交流项目相比较，民间团体开展的项目在运作上更具灵活性，在传播面上更具宽泛性，项目维持的时间不是阶段性的，而是立足长远。

传统戏剧交流项目由独立于政府的社会团体来承担运作，有利于摆脱对外政策偶然性和不可预见性情况的束缚，它即可以先于政治和经济互动而展开，也可以对已经开展的政治和经济活动进行支持和补充，在操作上较为灵活。1989年中国的政治风波引起以美国为首的西方国家对中国的文化制裁，政府间的文化交流一度受阻，在这

一特殊时期,大连京剧团赴法演出,法国人民表现出了友好的态度,更多的法国人通过观看演出对中国有所了解。对外文化交流活动的实际效果在很大程度上取决于文化输出时所针对的受众面。

民间团体开展的传统戏剧交流项目多为市场化运作的商业演出或是带有学术、教育性质的交流活动,受众面较广,大众百姓、社会精英、青年学子、海外华侨华人等构成了一个庞大的受众群。以中国对外演出公司为例,作为拥有全球业务能力的中国文化出口企业,十年期间,仅中国京剧这一长线推广计划就在日本吸引了超过 100 万人次的观众,而且有半数左右是青少年。⁵⁸

长期、稳定的对外文化交流项目有利于推动国与国之间的长期信任,有利于国家利益的实现。像海外孔子学院、专业戏剧院校、传统戏剧院团等民间团体作为中国传统戏剧传播的重要社会团体,其开展的文化交流项目往往得到政府的支持,具有常规性和延续性,可以长期、稳定、自主、灵活地开展中国传统戏剧的对外传播工作,这对于扩大中国传统戏剧的国际影响力,输出中华文化是十分有利的。

二、传统戏剧交流的瓶颈

传统戏剧交流自中国实施文化外交以来,一直是主要的外交资源,是代表中华文化的一张国际名片,为大力宣传我们的价值观、国际关系理念和发展模式,为不断扩大中华文化在世界上的影响力作出了很大成绩。当前传统戏剧的国内生存空间日渐式微,国人对待传统文化的态度冷漠、观众层面日渐老化、传统戏剧艺术发展的局限性等问题造成了传统戏剧的现实困境。传统戏剧交流缺乏全面的、策略性的规划,缺乏有国际竞争力的文化产品,特别是缺少国际性的、符号化的、可参与性的文化品牌 and 交流平台,对外传播与交流的意识和手段落后,这些具体运作中的问题限制了传统戏剧交流“走出去”的步伐。

1、传统戏剧发展的现实困境

(1) 国人对传统文化的认同度低。提升中国传统文化所具有的普世价值,使中国文化具有内在的影响力和吸引力。我们应该大力发掘其中的意义,使其为世界其他国家人民所认同。目前,我们在这方面还做得不够好。现在许多传统戏剧演出在海外被热烈追捧,而反倒在国内演出市场遇冷,像昆曲最近重新受到人们的关注很大程度上依赖于青春版昆曲《牡丹亭》在海外引发的空前轰动。许多外国人甚至比国人更了解并喜爱传统戏剧,美国夏威夷大学教授魏丽莎(Elizabeth Wichmann)学习并研究京剧长达三十余年,并将中国的京剧文化传播到大洋彼岸的美国。美国明尼苏达大学教授艾伦·凯根(Alan L. Ka-gala) 长期以来从事中国戏曲研究,早在 70 年代便以广东木偶戏为题发表论文。英国一所音乐学院的教授还以沪剧为研究对象发表了多篇学术文章。这类“墙内开花墙外香”的例子多少折射出传统戏剧在国内面临的尴尬局面。究其原因,关键还是我们对民族的传统文化缺乏心理上和情感上的认同。鸦片战争后中

国传统文化的地位受到了西方文明的挑战,此后中国传统文化在五四时期受到猛烈批判,在文革时期遭受毁灭性的践踏,造成了新中国几代人对中国传统文化认识的代沟。改革开放后伴随着中国经济的崛起,国人的自信心大大增强,然而在以西方价值观和生活模式为主导的现代社会,中国人大多已经失去了认同甚至了解传统文化的机会,面对高速的生活节奏、不断膨胀的欲望压力以及生存压力,人们也没有了主动接触传统文化的态度。《孙子·谋攻篇》中说:“知己知彼,百战不殆”意思是说,在军事纷争中,既了解敌人,又了解自己,百战都不会有危险;若想自己的文化进一步融入世界舞台并具备一定的国际影响力,必需先了解自身的文化特征,我们只有充分认识自己的历史和文化,才能自信地发出自己文化的声音并与他人分享。

(2) 传统戏剧缺乏观众。今天观众的有无、多寡,已影响、决定着传统戏剧的现实生存和未来发展。随着时代的发展,社会形态、历史传统、文化属性和审美取向都发生了巨大的变化。当今多元化的艺术市场的建立和发展提供了多种艺术形式,当代人能够更为自主自在地选择自己的艺术欣赏对象和娱乐对象,例如一些时髦的现代艺术,流行歌舞、音乐剧等夺去了许多青年观众。此外文化娱乐空间的日益宽广也成为传统戏剧观众减少的一个很重要的原因。如影视、广播、网络等媒介的涌现给受众带来了前所未有的娱乐体验,对传统戏剧艺术产生了不可忽视的冲击。一些调查数据显示,把看电视作为第一文化娱乐活动的人数约占90%,甚至在有的调查中这个数字占98.5%。传统戏剧过去曾经具有的娱乐功能、教化功能很快边缘化,在许多新兴文化面前,传统戏剧只能作为人们多种选择中的一种,而且新生事物有很多优越性,在许多新生事物的挤压下传统戏剧被冷落。同时加上传统戏剧自身缺乏适应当代人欣赏习惯、需求的变革和创新,这使得当代传统戏剧观众大批的流失,尤其是中青年观众的存在可谓微乎其微。目前传统戏剧的主要观众是老年人,一旦老年戏迷出现萎缩而青年戏迷又得不到及时培养,传统戏剧的观众市场就会出现断层。没有观众,传统戏剧也将远离人们的文化视野,成为自娱自乐的边缘艺术,有的剧种将只能成为供人研究的“博物馆艺术”。

(3) 传统戏剧自身的局限。20世纪后半页,随着全球化进程的加快,世界上许多具有浓郁民族特色与地域文化特征的艺术都遭到日渐衰颓的命运,其中包括中国的传统戏剧。中国传统戏剧的衰落有它无法规避的原因。传统戏剧产生于农耕时代,在目前工业化、信息化的社会大变革时代,传统戏剧虽然也在为适应社会的要求而变化,在向市场化的转型中寻找着新的存在方式,但它的变化进程远远跟不上时代的要求,各个剧种的题材内容、表达方式落后于时代变化的需要。

从传统戏剧的表达内容来看,演出的剧目主要内容都是历史题材,主要以述颂古今英雄贤士、烈妇淑女、孝子贤孙、帝王将相、才子佳人故事为主,寓隐恶扬善、喻时劝世、因果报应。这类剧目大都是过去遗留下来的,缺乏新的思想,新的观念和新时代感情的加入,更何况还存在着思想意识、时代背景的差别,因此很难引起现代人

的情感共鸣。例如,《玉替记》的《琴挑》,是古代一出写男女恋爱的相当优美的戏。但那种掩掩遮遮假撇清地谈恋爱的方式,只有在现众也承受着“男女之大防”的重压时才会引起共鸣和激动。而对今天的绝大多数城市青年来说,这至多只能作为一种漠然观赏的对象,绝不可能引起感情的波澜。⁵⁹

从传统戏剧的表现形式来看,中国传统戏剧是一种以虚拟化、程式化为审美追求与创造原则的艺术,它最突出的一个特征就是对生活的虚化美化处理,并在此基础上形成了独特的表演程式。表演程式作为一种具有明确指向的符号,对传统戏剧中的虚拟表演进行规范化和符号化,从而在约定俗成中与观众达到高度的默契。比如梅兰芳在《贵妃醉酒》里面以云步来表现杨贵妃等待唐明皇时的满腔柔情,荀慧生在《李慧娘》中以旋风步来表现贾似道的愤恨情绪,这些绝活一亮相就能获得满堂喝彩。当前,由于传统戏剧修养的普遍欠缺,许多人对传统戏剧已经相当生疏,对传统戏剧的程式、行头、脸谱、切末更是知之甚少,没有这些基本的知识储备,无法了解传统戏剧艺术的奥妙,更不用谈喜爱和参与了。

2、传统戏剧交流中的实际问题

(1) 交流项目的运作与市场脱节。由政府主导的传统戏剧交流项目往往是为了配合宣传的非赢利性文化交流活动,项目的具体实施者往往因过份依赖行政命令和文件政策,缺乏主动意识,以市场需求为导向决策、组织艺术交流的观念淡漠,他们仅把对外交流演出当作一项任务来完成,演出前期策划简单,宣传手段简乏力,不善利用当地传媒传播自身理念,在营销观念甚浓的海外演出市场,这样的演出自然吸引不了观众,更不用说对他们产生文化吸引力了。以语言为例,好的戏剧作品要打入主流社会,好的字幕翻译十分重要。但很多人认为戏剧是用音乐语言和肢体语言的艺术,文字不是太重要,对字幕的翻译不是很讲究,造成许多好的戏剧作品因为语言翻译欠佳而影响了效果。试想如果没有好的字幕,观众和演员之间失去了联系的桥梁,外国观众怎么能够安稳坐下来听几个小时的传统戏剧演唱呢?

(2) 交流内容缺乏品牌效应。在对外文化交流中,品牌是对自身文化的一种定位,凭借品牌有利于进行自我推介,促成交流,扩大影响力。就交流内容和交流方式而言,传统戏剧交流项目的国际市场竞争力不强,即无强势的品牌剧目,也无强势的品牌交流平台。世界各国都倾力打造自己的文化品牌。如说道美国百老汇音乐剧人们就会想到《猫》、说道韩国电视连续剧人们就会想到《大长今》、说道日本的动漫人们就会想到宫崎骏的漫画。此外,许多国家都有世界级的戏剧交流平台,对推动戏剧文化交流的发展具有重要作用。法国阿维尼翁戏剧节、爱尔兰都柏林戏剧节、爱丁堡艺术节、柏林艺术节等都是著名的艺术节活动品牌。这些文化品牌都很好地宣传了国家的形象,吸引了世界各地的观众。目前中国向海外输出的传统戏剧交流项目不少,但缺乏吸引力,其结果是中国输出的文化产品吸引不了海外观众,浪费了宝贵的文化资源和外交资源。交流平台方面,以上海来说,仅有上海戏剧学院每两年举办一次的上

海国际小剧场戏剧节和上海话剧艺术中心举办的上海国际当代戏剧季这两个国际性戏剧节,在戏剧领域内这两个戏剧节都有一定的国际影响力,但仅限于学术范围内,离世界著名“品牌”还有很大的差距。

(3) 交流方式较为贫乏。从目前传统戏剧交流的情况来看政府主导的传统戏剧交流占的比重较大。由政府组织的传统戏剧交流无论从规模上还是质量上都是一般的文化活动无法企及的,因而更具有规模效应和轰动效应,但这些政府色彩过浓的文化交流活动有时容易被看作政治作秀,因而难以被他国民众接受。此外,中国过去的对外文化交流模式表现为一方单向的文化输出和传播,忽略了文化的互动性,造成中国文化交流项目在他国民众心中刻板形象。相对官方主导的项目而言,非政府组织的文化交流项目形式多样、灵活高效,有利于国与国人民在文化上平等、双向的沟通,这就对于建立不同文化、不同主权国家之间的深层沟通以及相互尊重和信任产生了更积极的效果。目前各种非政府组织、非营利的民间组织因财力、物力有限,难以承担海外演出的昂贵费用,许多优秀的戏剧交流项目无法走出国门,同时繁琐的赴外演出申请程序也在一定程度上影响了民间组织“走出去”的愿望。

(4) 宣传和普及工作缺位。传统戏剧对西方观众而言仍然是比较陌生的,由于宣传和普及工作缺位,市场推广渠道相对薄弱,传播手段有限,影响了传统戏剧交流项目的辐射面。有力的宣传、成功的运作能把文化产品有效、顺利地投放到目标市场。缺乏高效、通畅的宣传推广渠道,再好的产品也只能是“养在深闺无人识”。想一想西方的交响乐和芭蕾舞之所以为中国人所接受,是很多音乐工作者和舞蹈工作者做了大量宣传、普及工作的结果。直到现在,在很多交响音乐会前,还有介绍各种背景材料的讲座,反过来想,对于西方人来讲,要理解中国传统戏剧的内涵,同样需要我们做很多宣传和普及的工作。

三、对策

1、制定文化战略、提高主体意识

民族文化是国民凝聚力的深厚来源,是民族国家完整性的文化基础。民族文化及其认同是国家认同的基础以及维系民族和国家的重要纽带,也是民族国家“合法性”的来源。⁶⁰ 费孝通先生曾经提出文化自觉的概念,就是我们要对自己的文化有自知之明。当前中国人对自己传统文化的认识和了解存在严重的断层,特别是年轻一代缺乏对民族文化的认同,自觉意识仍亟待加强。

此外,由经济全球化引发的文化全球化使我国的文化价值观受到严重的冲击,西方文化通过各种渠道渗入我国社会生活的方方面面,国人的价值观念、思想意识、生活方式越来越以西方为标准,民族文化的发展在全球化背景下承受着巨大的压力。针对这种情况,我国制定文化战略也是势在必行。许多发达国家很早就制定了保护、发展本国文化的战略。苏联解体后,俄罗斯文化发展受到巨大冲击,面临西方文化侵略,

普京清楚地意识到俄罗斯民族文化的危险处境,为了反击西方文化侵略,振兴和发展俄罗斯民族文化传统,重振俄罗斯大国雄风,2000年初,当时还是俄罗斯代总统的普京批准实施“文化扩张”战略,从而确定了积极的对外文化政策。早在20世纪80年代,日本首相中曾根就提出“建立文化发达国家”的战略构想,努力使日本成为亚洲乃至世界的文化基地。一些日本学者甚至提出“文化立国”的主张。⁶¹党的十七大把“弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园”作为推动文化大发展大繁荣的四大战略部署之一,其目的也是希望通过弘扬中华文化,增强人民对于对民族文化的认同、继承和发展,从而提升国人的文化主体意识,增强民族凝聚力和民族自信心,从而树立中华民族文化新形象。

2、培养潜在观众,创新演出内容

观众是传统戏剧生存和发展的基础,也是传统戏剧交流是否具有市场空间和发展潜力的动因。因此,要发展传统戏剧,首先必须培植其赖以生存的国内土壤。第一,普及传统戏剧文化,培养、加强国人对传统戏剧的认同度,尤其要注重培养年轻一代对传统戏剧的认识和对民族传统文化的尊重和认同。目前国粹京剧已经走进校园,进入课堂,15首京剧经典唱段成为中小学生音乐课程的一部分。另外像北大、中国人大等高校也开设了传统戏剧欣赏课程,旨在引导青年学生鉴赏传统戏剧古典之美,从而重新亲近认识中华传统文化之精粹。这种良好的文化氛围对于传统戏剧文化的普及与传承具有推动作用,也培养了大批年轻观众以及研究传统戏剧的人才,从而能够形成一个庞大的潜在传统戏剧欣赏群体。

其次,传统戏剧交流展开的主要对象是海外观众,语言造成的跨文化交流障碍、受众群受其固有文化的影响、自身条件限制、对外来文化的接受程度等因素影响了海外观众对传统戏剧的理解,因此难免会因缺乏认同感而无法被接受。因此在把握传统戏剧的精髓基础之上,要根据对象国的观众市场,对交流资源进行整合,包括形象的重新设计,以及对产品的包装和推销。传统戏剧中的某些作品,经过融汇中西后的创新和异地化包装,即可发展为易于推出的外向型输出内容,既突出中国传统戏剧文化的独特性和多样性,又符合对象国观众欣赏习惯。⁶²2009年欧罗巴利亚中国艺术节上,新版《穆桂英》在比利时国家剧院上演。作品改变了传统戏曲音乐的程式,加进了交响乐队的伴奏形式,从文本、音乐、表演、舞台及至观众审美过程都做出全方位“新”的定位。演员的精彩表演,赢得了观众的喜爱。⁶³

3、打造精品,建立交流平台

对具有民族特色、文化底蕴,又具有一定国际影响力、易于输出的传统戏剧剧种如京剧、昆曲等,应通过各种扶持手段,打造一批针对海外演出市场的传统戏剧精品剧目和团队,培植一批有影响的传统戏剧交流平台,使传统戏剧交流成为我国文化“走出去”工程的重要组成部分。2004年台湾著名作家白先勇和江苏省苏州昆剧院精心制作的青春版《牡丹亭》,在海内外掀起了“中国昆曲文化热”,该剧纵横两岸三地及欧

美各国,演出百余场,吸引了逾15万海内外华人及外国观众,成为展示中国传统文化魅力的一张文化名片,为弘扬中国传统民族文化,促进海外民众对中国的了解和友谊起到积极的作用。

大型国际文化会展活动、文化年、文化周等是中外文化进行直接交流与对话的重要平台,它对推动传统戏剧交流的发展,提高中华文化的积聚力和辐射力具有重要作用。因此要加强与重要国际艺术组织的联系与合作,利用海外春节品牌项目、文化周、文化年等机会,拓宽演出渠道,扩大传统戏剧的影响面。除了搭建演出的文化交流平台,还应建立传统戏剧学术交流的平台,如举办各类研讨会和学术论坛等,这种深层次的交流对文化发展的影响更为深刻,更为长远。

4、整合资源、扩大影响面

民间和普通民众也在对外文化交往中发挥着越来越突出的作用,民间文化交流已经成为我国对外文化交流的半壁江山,日渐成为我国文化“走出去”的一支重要的生力军。因此要整合各方面力量,充分调动民间团体的积极性,形成强大合力,把官方渠道和民间渠道,调动国内力量和借助外部力量结合起来,通过多种渠道把传统戏剧传播出去。此外利用各类对外文化传播途径,有计划、有针对性地普及传统戏剧文化。如在海外孔子学院、中国文化中心、海外知名高等学府等地开设传统戏剧欣赏课程、举办传统戏剧讲座、开展传统戏剧学习工作坊等活动,系统的宣传、普及传统戏剧知识。

也可利用国内的资源,开展针对海外游客的传统戏剧演艺项目。目前来中国旅游的海外游客逐渐增多,据国家旅游局统计数据,仅2009一年中国就接待了2193万名游客。⁶⁴他们需要有地方了解原汁原味的中国传统文化,但限制大量的涉外演出都只限于杂技,很难找到可以欣赏中国传统艺术的场所。上海已经在这方面有所尝试,上海商城和上海京昆艺术中心去年开始筹划推出“京昆雅集”项目,主要是利用商城剧院特有的地理位置,吸引外国观众和商界人士关注并欣赏中国传统戏剧。⁶⁵这有利于逐渐培养海外民众对中国传统戏剧的尊崇和认同,可以扩大传统戏剧的影响面。

5、加强宣传力度、丰富传播手段

在实施传统戏剧交流的同时,要充分重视发挥对外宣传的强大功能,通过对传统戏剧的宣传,推动中国文化与世界各国文化的交流与融合。美国政府不惜巨额资金,投资媒体,建立起了世界上最庞大的新闻宣传机构和媒体,控制了全球75%的电视节目和60%以上的广播节目,所发布的信息量相当于世界其它国家发布信息总量的100倍。这些媒体中,有面向世界各国,播英语、朝鲜语、日语、俄语、粤语等各种语言的电视台、电台或专门时段。正因为有强大的宣传攻势为先导,再加上投其所好的适当“本地化”,所以,美国的大众文化输出后往往畅通无阻,很快就占领各国市场,成为人们趋之若鹜的消费形式。这些经验是值得我们学习的。⁶⁶2008年由中国人民大学、全国政协京昆室、中国外文局共同主办的“国剧海外传播工程”对传统戏剧的

海外推广具有示范意义。“国剧海外传播工程”由中国人民大学发起，具体包括“百部国剧英译工程”、“国剧口述历史编纂整理工程”、“京剧中国”有声普及读本、“交响乐京剧海外巡演”等系列子项目。

此外，要积极利用高科技宣传手段，通过电视、广播、卫星传播、网络等手段，把传统戏剧文化传播到世界各个角落，增强中华文化的亲和力、吸引力和辐射力。在对外宣传的过程中，要避免以往重宣传轻沟通的做法，要注意信息的交流与沟通，寻求共同点，增进亲和力。对外宣传的内容既要符合海外观众的审美需求，又要体现中国传统戏剧的独特艺术性，做到形式与内容的统一，思想性和艺术性的统一。

结 语

本文以传统戏剧交流为视角,以文化外交理论为基本依据,尝试分析传统戏剧交流特别是京剧国际交流在文化外交中的实践,探讨其在中国文化外交中的特殊作用。自中国实施文化外交以来,传统戏剧交流作为重要的对外文化交流载体之一,在新中国成立初期、改革开放时期及当下发挥了特殊的作用。本文认为,随着中国的国际社会地位不断提高,中国对外文化交流的逐步频繁以及中国实践文化外交力度的加大,传统戏剧交流可以在增强中国软实力、建立良好国家形象以及维护国家文化主权等方面发挥作用,同时通过文化交流的方式,潜移默化中将中国传统文化蕴含的和谐意识和其他具有普世性的价值理念传播到海外,以增进他国民众对中国的亲近感,创造良好国际舆论氛围,得到更多人的认同和理解,能够更好地服务于国家的外交政策,维护国家利益。尽管当前传统戏剧交流仍处在一个初级阶段,传统戏剧交流的潜力还没有得到充分发挥,但是随着中国综合实力的增强和国际地位提高,传统戏剧交流必将对中国文化外交产生更大的作用。

本文在总结传统戏剧交流与文化外交的基本关联之后,对传统戏剧交流进行定义,从传统戏剧交流有独特的受众群、传统戏剧的独特艺术性以及传统戏剧交流传播传统文化价值理念这三方面进行具体研究分析,试图阐释传统戏剧交流对中国文化外交的特殊作用,包括传统戏剧交流有独特受众群,可以让更多的海外民众认识中国、了解中国、对中国产生亲近感;传统戏剧交流的独特艺术性代表中国文化的精髓,通过传统戏剧的交流可以进一步扩大中国文化的国际影响力,从而确立中国文化身份;而传统戏剧交流可以输出中国价值观和 basic 理念,这对传播中国和平发展的理念和和谐意识、建立良好国家形象是十分有利的。通过对京剧国际交流的具体研究,包括京剧国际交流的文化意义、京剧国际交流的概述、京剧国际交流的形式等内容,同时以上海京剧院的国际交流情况为案例,尝试从更具体的实践层面入手,总结传统戏剧交流对于中国文化外交的特殊作用。由于关于传统戏剧交流的材料十分有限,关于这部分的研究主要是本人从文化部、国新办、各类剧团网站及内部资料整合而来,在此基础上对这些材料进行统计、分析和研究,可以为对外文化交流与中国文化外交的互动关联提供一个实证分析的案例,这也是本文写作的初衷和一个重要创新点。

当然,目前国家对传统戏剧交流比较重视、国际社会也比较关注中国文化、从事传统戏剧交流的民间团体逐渐增多,以上优势可以更好的发挥传统戏剧交流在中国文化外交中的作用,但另外一方面,传统戏剧也面临着国人对待传统文化态度冷漠、国内观众缺乏、跟不上时代发展等现实发展困境,而传统戏剧在具体交流运作中还面临着各类问题,总的来说,传统戏剧交流还有待进一步提高,包括项目运作的市场化意识、交流项目品牌的打造、交流内容的创新、宣传功能的加强等方方面面。

由于各种原因,目前我国文化对外传播策略制定者对传统戏剧交流的关注度还不

够高，国人对传统文化的态度也比较冷漠。传统戏剧交流缺乏战略规划、交流效果缺乏评估反馈、交流数据却乏分析统计。本文作为尝试，只是对传统戏剧交流进行初步的系统研究，探讨其对中国文化外交的特殊作用，希望唤起国人对传统文化的重视，同时能引起相关部门以及研究学者的关注。由于可参考的资料较少，本人水平有限，关于解决传统戏剧交流瓶颈的探讨还有待进一步展开。

注 释

- [1]央视国际网.外交部长李肇星的戏剧情节[EB/OL].
<http://www.cctv.com/opera/20050609/100821.shtml>, 2009-12-13
- [2]李智.文化外交——一种传播学的解读[M].北京:北京大学出版社, 2005:24.
- [3]Frank A.Ninkovich, the Diplomacy of Ideas: U.S Foreign Policy and Cultural Relations. 1938-1950[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1981:182.
- [4]李智.试论文化外交[J].外交学院学报,2003 (1):83.
- [5] What is Public Policy? [EB/OL].[www. Public diplomacy.org/l.htm](http://www.Publicdiplomacy.org/l.htm), 2009-12-25
- [6]李良荣.宣传学导论[M].福建人民出版社,1989:13.
- [7]李智.试论文化外交[J].外交学院学报,2003 (1):28.
- [8]彭新良.文化外交与中国的软实力——一种全球化的视角[M].外语教学与研究出版社 2008:3.
- [9]D.保罗.谢弗.文化引导未来[M].社会科学文献出版社,2008:234.
- [10]Jr.Chas.W.Freeman.Arts of Power-State craft and Diplomacy [M].Washington D.C: United States Institute of Peace Press, 1997: 41.
- [11]楚树龙.国际关系基本理论[M].北京:清华大学出版社,2003:283.
- [12]叶长海.中国传统戏剧的艺术特征[J].戏剧艺术,1998 (4):90.
- [13]王国维.宋元戏曲史[M].上海.:上海古籍出版社, 1998:32.
- [14]叶长海.中国传统戏剧的艺术特征[J].戏剧艺术,1998 (4): 93.
- [15]中国戏曲剧种保护发展座谈会在京举行 [Z]. 中国戏剧,2006(7) .
- [16]根据文化部网页信息整理.
- [17]赵君琦.戏剧在海外传播略考[J].引进与咨询,2002 (6):95.
- [18]王新生.中日友好交流三十年（1978-2008）文化教育与民间交流卷[J].社会科学文献出版社, 2008:4.
- [19]蔡少华.西方人发现了中国,中国人发现了自己[EB/OL].:光明日报
http://www.gmrb.cn/01gmrb/2007-01/08/content_532657.htm,2009-12-25.
- [20][美]拉里.A.萨默瓦 理查德.E.波特. 跨文化传播[M].北京:中国人民大学出版社,2008:27
- [21]朱琦.从新加坡演出市场现状谈海外传播戏曲文化问题[EB/OL].:文化发展论坛
http://www.ccmedu.com/bbs55_36528.html, 2009-12-25.
- [22][日]西屿定生.东亚世界的形成——总说[A].岩波讲座:世界历史[C].东京:岩波书店,1970:162.
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/conten_6938568_6.htm, 2009-12-25
- [23]周丽娟.试论改革开放以来中国对外文化交流的作用[J].中央社会主义学院学报, 2009(3):98
- [24]胡锦涛.党的十七大报告[EB/OL].:新华网
- [25]陈培仲.出实用虚 寓庄于谐[J].中国京剧,2005 (2): 22.
- [26]周传家.京剧艺术源远流长[J].北京观察,2005 (12):52.
- [27]许金榜.中国古代戏曲的民族特征[J].东岳论丛,1995 (4):93.
- [28][美]拉里.A.萨默瓦 理查德.E.波特. 跨文化传播[M].北京:中国人民大学出版社,2008:27
- [29]Edmond James. China and America Today [M] Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1907:213.

- [30]周琪.关于中国戏剧文化的几点认识[J].戏曲艺术,1996(1):28.
- [31]苏国荣.中国戏曲美的品性[J].文艺研究,1989(4):120.
- [32]袁军涛.从中国优秀传统文化谈京剧的传承与发展[J].硅谷,2009(6):184.
- [33]王元化.清园谈戏录[M].上海:上海书店出版社,2007:4.
- [34]金春峰.传统文化的价值及在当今的发展与前景[J].文史哲,2008(5):83.
- [35]新闻背景.京剧艺术何以被誉为“国粹”[EB/OL].:新华网
<http://news.sohu.com/20081031/n260352095.shtml>. 2009-12-25.
- [36]余秋雨.余秋雨谈昆曲[EB/OL].:国际在线
<http://gb.cri.cn/3601/2004/06/19/109@201636.htm>. 2009-12-25.
- [37]贝克.外国现代剧作家论剧作[M].中国戏剧出版社,1982:29.
- [38]徐城北.梅兰芳与二十世纪[M].生活·读书·新知三联书店,1990:57.
- [39]根据国家京剧院、上海京剧院网站资料整理而来
- [40]赵君琦.戏剧在海外传播略考[J].引进与咨询,2002(6):96.
- [41]根据文化部、国新办、国家京剧院、上海京剧院、上海文广网站资料整理而来.
- [42]钱强.传统京剧敲开大门 中国文化一步步走进美国[EB/OL].:人民网
<http://world.people.com.cn/GB/41218/3760835.html>. 2009-12-25.
- [43]赵君琦.戏剧在海外传播略考[J].引进与咨询,2002(6):96.
- [44]王伯男、尹永华、赵长胜.粉墨中国[M].上海:上海戏剧出版社,2007:14.
- [45]蕴沁.实验京剧<王者俄狄>远赴美国一浙江京剧首次出访纽约、华盛顿[EB/OL].:浙江省文化厅
<http://www.zjwh.gov.cn/www/dtxx/zjwh/2009-10-09/82958.htm>. 2009-12-26.
- [46]日本文部省编.我国的文教政策[Z].1996:404.
- [47]中国文化网.中国京剧节东京完美落幕[EB/OL].:中国文化网
<http://www.showchina.org/dwj/02/1/200910/t434242.htm>
- [48]李宏宇.别说文化外交没有用—专访文化部外联局西欧处处长陈平[N].南方周末
- [49]根据上海市文化广播影视管理局内部材料整理
- [50]人民网文化频道.“中华风韵”系列演出之京剧《王子复仇记》[EB/OL].:人民网
<http://culture.people.com.cn/GB/22226/115272/115275/6837027.html>.2010-04-01.
- [51]Joseph Nye.Soft Power[J].Foreign Policy, Fall1990:166.
- [52]汤光鸿.论国家形象[J].国际问题研究,2004,(4).
- [53]居黎东.文化与国家形象、国际影响力[J].当代世界,2005.
- [54]昆曲牡丹亭.[EB/OL].:中国文化产业网
http://plug.ncnci.gov.cn/pro/pro_view.aspx?id=t%2fr5Rkh6rAbr%2b3adAnUfoL3WdM4te9sN.
- [55]胡锦涛:“高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗”,《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》[Z].北京:人民出版社,2007:35
- [56]蔡武.如何培养、使用艺术人才[EB/OL].:人民网
<http://culture.people.com.cn/GB/106905/8273120.html>, 2009-12-27.
- [57]根据文化部网站资料整理.
- [58]十年耕海:京剧国际商演启示录[EB/OL].:杭州市文化广电新闻出版局

- <http://www.hzwh.gov.cn/files/20078/24/5d30b486-bfc6-4e64-a058-140b908fe5d5.shtml>,
2009-12-27.
- [59]章培恒. 神圣忧思录: 杂谈中国戏曲的前景——以昆曲、京剧为中心[J]. 上海戏剧, 1994(1).
- [60] [英]厄内斯特·盖尔纳 民族与民族主义 [M]. 韩红译. 北京: 中央编译出版社, 2002: 183.
- [61] 柳士发. 树立文化国力理念, 建设世界文化大国[EB/OL].: 中国东盟协会网
<http://www.chinaasean.org/html/report/1712-1.htm> 2009-12-28
- [62] 上海创建“国际文化交流中心城市”的战略研究[EB/OL].: 上海文广局
<http://wgj.sh.gov.cn/node2/node741/node743/node763/node1069/u1a29223.html> 2009-12-25.
- [63] 新京剧“巾帼英雄三部曲”亮相比利时国家剧院[EB/OL].: 文化部网
<http://wgj.sh.gov.cn/node2/node741/node743/node763/node1069/u1a29223.html> 2009-12-25.
- [64] 中国国家旅游局. 2009 年 1—12 月入境旅游外国人人数[EB/OL].:
<http://www.cnta.gov.cn/html/2010-1/2010-1-19-10-52-93858.html>
- [65] 潘妤. 传统戏曲低票价吸引外国观众[N]. 东方早报 2009(3)
- [66] 上海创建“国际文化交流中心城市”的战略研究[EB/OL].: 上海文广局
<http://wgj.sh.gov.cn/node2/node741/node743/node763/node1069/u1a29223.html> 2009-12-25.

参考文献

中文著作

- 1、李智.文化外交——一种传播学的解读 [M].北京大学出版社, 2005.
- 2、胡文涛.美国文化外交及其在中国的运用[M].世界知识出版社, 2008
- 3、王元化.清园谈戏录[M].上海书店出版社, 2007
- 4、相蓝欣.传统与对外关系[M].生活.读书.新知三联书店, 2007
- 5、彭新良.文化外交与中国的软实力[M].外语教学与研究出版社, 2008
- 6、梅兰芳.移步不换形[M].百花文艺出版社, 2008
- 7、陈志敏.肖佳灵.赵可金.当代外交学[M].北京大学出版社, 2008
- 8、约瑟夫.奈. 软力量[M].东方出版社, 2005
- 9、D. P 保罗.谢弗.文化引导未来[M].社会科学文献出版社, 2008
- 10、范存忠.中国文化在启蒙时期的英国[M].上海外语教育出版社, 1991
- 11、约瑟夫.奈.软力量[M].东方出版社, 2005

英文著作

- 12、Herbert Passin. China's Cultural Diplomacy [M]. Praeger Publishers, 1963
- 13、Frank Ninkovich. The Diplomacy of ideas: U.S. Foreign Policy and Cultural Relations [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1981

中文论文

- 14、李智. 试论文化外交[J]. 外交学院学报, 2003 (1):83.
- 15、叶长海. 中国传统戏剧的艺术特征[J]. 戏剧艺术, 1998 (4):90.
- 16、赵君琦. 戏剧在海外传播略考[J]. 引进与咨询, 2002 (6):95.
- 17、陈培仲. 出实用虚 寓庄于谐[J]. 中国京剧, 2005 (2): 22.
- 18、周传家. 京剧艺术源远流长[J]. 北京观察, 2005 (12):52.
- 19、许金榜. 中国古代戏曲的民族特征[J]. 东岳论丛, 1995 (4):93.
- 20、周琪. 关于中国戏剧文化的几点认识[J]. 戏曲艺术, 1996 (1):28.
- 21、苏国荣. 中国戏曲美的品性[J]. 文艺研究, 1989 (4):120.
- 22、居黎东. 文化与国家形象、国际影响力[J]. 当代世界, 2005.
- 23、章培恒. 神圣忧思录: 杂谈中国戏曲的前景——以昆曲、京剧为中心[J]. 上海戏剧, 1994(1) .
- 24、刘永涛. 文化与外交: 战后美国对外文化战略透视[J]. 复旦学报, 2001(03).
- 25、方长平. 中美软实力比较及其对中国的启示[J]. 《世界经济与政治》2007(7).
- 26、刘乃京. 文化外交——国家意志的柔性传播[J]. 新视野, 2002 (3) 66-68.

网络资料

- 27、央视国际网 <http://www.cctv.com/opera/20050609/100821.shtml>
- 28、光明日报网 http://www.gmw.cn/01gmrb/2007-01/08/content_532657.htm
- 29、文化发展论坛网 http://www.ccmedu.com/bbs55_36528.html
- 30 新华网
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/content_6938568_6.htm
- 31、国际在线网 <http://gb.cri.cn/3601/2004/06/19/109@201636.htm>
- 32、浙江省文化厅 <http://www.zjwh.gov.cn/www/dtxx/zjwh/2009-10-09/82958.htm>
- 33、中国文化产业网
http://plug.cnci.gov.cn/pro/pro_view.aspx?id=t%2fr5Rkh6rAbr%2b3adAnUfoL3WdM4te9sN
- 34、中国东盟协会网 <http://www.chinaasean.org/html/report/1712-1.htm>
- 35、上海文广局
<http://wgj.sh.gov.cn/node2/node741/node743/node763/node1069/ula29223.html>

后 记

在复旦三年的学业马上就要结束了，对于我的人生，这是一次宝贵的经历。作为一名已经踏上工作岗位的人，能够重新回到学校进行深造，这是一件何等幸福的事情，但是工作的压力、家庭的重任也给学业带来了诸多困难。幸运的是复旦良好的学习氛围、国关学院老师们严谨的治学态度、同学们努力拼搏的精神给予我许多动力，让我有信心坚持下来，完成三年的学业。我要特别感谢我的导师陈志敏教授，对我的学习给予诸多教诲和帮助，特别是在我撰写论文的过程中，从论文的选题、资料的收集、结构的调整到最终完成，陈老师不厌其烦的给与我启发和指导，让我得到莫大的鼓舞和鞭策，也让我感受到复旦学者温和谦逊的品性和严谨踏实的治学。我还要感谢在开题报告时樊勇明老师、沈丁立老师、徐以骅老师对我提出的尖锐而中肯的意见，他们的意见令我的论文和自己对国际关系学的认识受益匪浅。另外要感谢班主任沈逸老师对我们班级一直以来的默默付出。

感谢我单位的领导和同事们对我完成学业的支持和鼓励。最要感谢的是我的家人尤其是我的婆婆，她对我刚出身的女儿无微不至的悉心照顾，让我可以集中精力完成论文的写作，也要谢谢我的女儿，在我最累最辛苦的时候她的微笑是我继续下去的精神动力。家人在我身后的默默付出和支持是我最大的幸福。

在复旦学习的这三年教会了我许多，我也将谨记“博学而笃志，切问而思近”的校训，使之成为我今后在学习、工作和生活中信条。