

川劇魅力綻放海外 彰顯多彩中華文化

《白蛇傳》是川劇赴海外演出最多的傳統劇目。

2024年初，成都市川劇研究院歷時23天走訪3國6城，為海外觀眾帶來十餘場演出及活動。

海外學生在王玉梅(中)等藝術家的示範下，模仿川劇《秋江》的表演。

川劇《卓文君》將於10月17至18日假香港藝術中心壽臣劇院演出。

聽琴、夜奔、當壚賣酒、白頭吟……卓文君與司馬相如的愛情故事家喻戶曉，由此改編的戲劇數不勝數。川劇《卓文君》卻獨樹一幟，在文本結構、唱詞格式、建構演出形態上力求突破，讓觀眾在人物的「感受」和「感情」上找到了共鳴點。國家一級演員、成都市川劇研究院副院長王玉梅接受香港文匯報記者專訪時表示，川劇在海外呼聲很高，但川劇的出海更多還是在配合城市文化的推廣，囿於人員、機制等問題未能實現商演，希望未來川劇能以商演身份為文化出海貢獻自身力量。

●香港文匯報記者 向芸 成都報道

圖片由受訪者提供

看好川劇前景 國外機構邀約不斷

事實上，從1953年赴朝鮮慰問演出和1959年出訪東歐四國，讓川劇最早走出國門，到近幾十年來川劇的海外演出頻繁且廣泛，川劇的藝術魅力正在海內外璀璨綻放。在王玉梅看來，川劇「出海」有很多種形式，從傳統劇目的演出到與交響樂結合的唱段，從戲曲舞蹈、聲腔與鑼鼓、技巧與裝扮的展示和交流，到短視頻的推廣呈現，都是傳播中國傳統文化的好途徑。

川劇魅力值得深入挖掘

台上，川劇演員一顰一笑、一回頭或一轉身，臉譜在電光石火間快速切換，角色的喜怒哀樂也隨之變化；台下，觀眾目不轉睛，掌聲、叫好聲此起彼伏……提起川劇，很多人想到的就是川劇的看家絕技「變臉」。但在王玉梅看來，川劇被列入中國首批國家級非物質文化遺產名錄，遠不止「變臉」那麼簡單，其唱腔做打、聲腔特色、人物刻畫等都博大精深，值得挖掘。

自1982年四川省委提出「振興川劇」口號以來的40多年，是川劇海外演出的重要發展期與繁榮期，許多優秀川劇劇目經過不斷打磨而走向國際舞台，涉足越來越廣泛的國家和地區，受到越來越多海外觀眾的關注與喜愛。

1994年，剛剛從四川省川劇學校畢業兩年的王玉梅，就隨自貢川劇團到泰國演出。2002年進入成都市川劇院後，王玉梅有了更多機會「走出去」。「很多海外觀眾看到同一個人在舞台上，穿着不同的服裝，就有不同的表演風格、不同的技巧，還要唱唸做打，他們覺得太神奇了。」

王玉梅告訴記者，儘管由於語言不同，海外觀眾可能沒辦法很準確地理解台詞的意思，但他們能通過演員的表演，「捕捉」到基本劇情，甚至會給出相應的反應。「比如演到某個詼諧的片段，觀眾們笑了，那就說明他們是看懂了。」

在海外掀起川劇「旋風」

在王玉梅的記憶裏，出國演出的故事很多。2010年去法國演出時，因為看戲習慣不同，國內戲迷可能會在演員「放腔」或唱完哪句詞後，默契地一起鼓掌喝彩；而海外觀眾則比較「安靜」，怕演出中途鼓掌會打亂演員的表演和舞台節奏，「但有時也會忍不住，比如大家覺得《白蛇傳》中那些精彩的翻騰動作太有意思了，就會鼓起掌來。」

川劇樂隊也在海外大放異彩。2017年，成都市川劇研究院受邀前往埃及參加「蘇塞之春」藝術節和第五屆「國際鼓樂與藝術遺產藝術節」。當川劇極具特色的激昂鑼鼓聲一響起，「現場所有人的目光和注

意力都被吸引了，再加上長綢舞和『變臉』，走到哪裏都特別受歡迎。」當時有海外觀眾接受採訪時曾表示，這是第一次聽到川劇鑼鼓，讓人驚嘆，希望能和成都展開合作，讓川劇鑼鼓這一音樂元素走向世界。

這樣的「火爆」在今年初再次重現。在文化和旅遊部2024年「歡樂春節」活動中，成都市川劇研究院歷時23天走訪3國6城，為海外觀眾帶來十餘場演出及活動。在智利，《白蛇傳》連演3場座無虛席，掀起一陣川劇「旋風」，當地觀眾直呼從未看到過如此形式的演出；在阿根廷和美國的多個城市，經典川劇《別洞觀景》《八陣圖》《三巧掛畫》《滾燈》等片段和川劇「變臉」接連上演，川劇的「十八般武藝」讓海外觀眾嘖嘖稱奇。

辦講座與海外藝術家交流

《白蛇傳》是川劇赴海外演出最多的傳統劇目，自上世纪八十年代起，川渝各大院團在不同時期均攜此劇赴海外交流演出，足跡遍及全球各地，廣獲讚譽。比如1993年成都市川劇院赴法國演出，僅在巴黎就連演17場，場場爆滿，劇院尚未歸國，西班牙的邀請函已到成都。

「川劇在海外呼聲很高，讓我們感到激動和振奮。」王玉梅說，演出前，觀眾早早來到現場，劇院門口排着幾百米的長隊；演出結束，觀眾久久不願離去，與台上演員熱烈交流互動，紛紛表示「川劇太棒了」「愛上了川劇」。

為了進一步弘揚傳統文化、傳播川劇藝術，成都市川劇研究院今年在智利舉行了川劇講座，為當地戲劇系學生介紹川劇步法、手法、行當、程式化表演特徵等，讓學生近距離體驗川劇無實物表演之美；在阿根廷演出期間，王玉梅還與薩爾塔市的藝術家們交流川劇表演藝術，介紹川劇的歷史沿革，示範川劇身段、唱腔。

「我們示範《秋江》無水行舟的表演，演員怎麼上船、怎麼體現船的搖擺、怎麼拉繩繩，大家學得津津有味，模仿得像模像樣。」王玉梅說，前來交流的學生和藝術家們，會向川劇演員提出各種問題，「走出國門後，我們的文化自信反而得到了體現。」

更讓人欣喜的是，今年初的巡迴過程中，阿根廷商會等機構看到川劇如此受歡迎，也找到成都市川劇研究院，商討川劇在國外進行商業化演出的可行性。王玉梅表示，目前川劇「出海」更多還是配合城市或文化推廣，囿於人員、機制等原因，未能實現劇院的正式商演。「當地演出機構對川劇的前景非常看好，希望通過進一步探索，以川劇『出海』推動文化交融互鑒，讓世界看到中華傳統文化豐富多樣、瑰麗多彩。」

演出結束後，海外觀眾熱情地鼓掌、歡呼。

辦「娃娃班」解人才青黃不接難題

和其他非遺傳承一樣，川劇近年來也面臨從業人員緊缺、人才斷代等問題。王玉梅擔任成都市川劇研究院副院長後，對於川劇傳承的緊迫感更為強烈，「從招生到師資、從演員到觀眾、從劇本到劇團，川劇傳承面臨着鏈條式的危機。」

2011年，成都市出台全面振興川劇的「川劇八條」，其中包括川劇後備人才的培養，要以「院帶班」的形式，在成都市文化藝術學校開辦川劇少年班。這是近30年來四川省戲曲界首次實行全免費的定向培養招生。此前曾對川劇演員培養提出很多獨特見解的王玉梅，成為川劇少年班的主要執行者。

「2016年，經過4年專業川劇訓練的34名孩子

成都市川劇研究院首屆「少年班」的學員曾奪得「小梅花」金獎，如今已經可以在劇院各個崗位獨當一面。

王玉梅(右)指導年輕學員表演。

畢業，如今已經在劇院各個崗位「頂樑樑」(註：四川方言，意為中堅力量)，完全可以獨當一面。」王玉梅說，今年初，川劇「娃娃班」再次開辦，這是成都市川劇研究院時隔12年再度對外招生。經過唱歌、舞蹈、形體等多維度考核，40個孩子已經入學。

同時，王玉梅也在擔憂川劇「退步」的問題。「跟老一輩川劇演員相比，現在大部分川劇從業者的基本功都不夠扎實，掌握傳統技藝太少。如果川劇人再不重視傳統基本功的訓練、傳統技藝的繼承、與時俱進的守正創新，川劇將更沒有競爭力。」

在她看來，川劇從業者不僅要到海外推廣川劇，更需要花時間把川劇的「根」扎深、扎實。「學習川劇必須要守得住寂寞、耐得住清貧，用時間和努力去磨。不管是川劇傳承還是川劇『出海』，最關鍵的都是人。希望通過人才的梯隊建設，解決專業人才斷層的問題，大家共同努力，把川劇的生命力延續得更久遠一些。」

川劇萌芽可追溯到先秦

川劇萌芽可追溯到先秦乃至更早，兩漢的角抵百戲為早期川劇奠定了基礎。至唐五代時，「蜀戲冠天下」的局面已經形成，但這裏的「蜀戲」與如今的川劇，並不能畫上等號。明清時期，移民入川、會館林立，南北聲腔劇種匯聚衍變，與四川各地方言土

語、民歌小調相融合，逐漸形成含有高腔、胡琴、昆腔、燈戲、彈戲5種聲腔的劇種，這才是現代意義上的川劇。1924年，四川民眾通俗教育館館長盧作孚在《四川的新生命》中，明確列出了「舊劇：京劇、川劇」，這是目前所見「川劇」二詞最早的文獻記載。

因地制宜 演員與觀眾「雙向奔赴」

在國外演出時，因為人員有限，都是非常「濃縮」的精幹隊伍。

在王玉梅看來，演員與觀眾是「雙向奔赴」的，不只是演員在舞台上表演，觀眾們也是隨着劇情的發展，和演員們一起在感受同一個角色帶來的悲歡離合，情到深處也會隨之落淚，精彩之處也會拍手叫好，其實觀眾和演員是在共同完成一場演出。儘管由於出國人員的限制，川劇「漂洋過海」到國外時，已經是非常「濃縮」的精幹隊伍，但卻絲毫沒有影響他們對劇目和角色的精彩演繹以及海外觀眾對川劇的熱情。

「觀眾的熱情讓大家感動，也激發了演員的表演慾，以前只能翻4個跟斗的可能在現場就翻了8個。」王玉梅笑言，表演結束後，演員一直謝幕，觀眾一直鼓掌，如果不把幕布拉上，掌聲、歡呼聲就一直響着，都走不了。

為了拉近與海外觀眾的距離，演員會在表演中加入一些當地元素。「我們在阿根廷表演《滾燈》時，演員用當地語言說了一句『我的天啊』，現場觀眾的反應非常激烈，覺得我們入鄉隨俗了。」

調整劇目 讓海外觀眾都「看懂」

談及川劇「出海」的困難，王玉梅坦言，語言並沒影響海外觀眾的理解，肢體表演、技巧展示、服化道展示等也無障礙，唯有因為出國人員有限，難以對川劇之美進行充分展示。在川劇「出海」過程中，從1982至1992年是傳

統戲經典傳承與新編探索的海外試水，到1993至2003年是「西戲中演」的實驗探索，再到2004年以來回歸傳統與跨界融合併行，演出劇目在各階段既有前後勾連的延續性與關聯度，又基於不同背景與現狀而各有特點與側重。

王玉梅表示，如果是綜藝節目，會更多考慮技巧性表演與視覺呈現效果，展示川劇的音樂、唱腔、服裝、技巧等，也會以戲歌等融合傳統唱腔和現代音樂的形式去呈現。「今年初在成都的海外觀眾就會覺得非常親切。」

而表演完整劇目時，則會選擇《白蛇傳》《西遊記》等大家有所了解、容易理解的劇目，並適時進行調整。「像《西遊記》的盤絲洞片段，原本有大段唱詞，我們會濃縮為幾句，讓海外觀眾更易於理解。」

「川劇『出海』並不是說要讓海外觀眾對劇情或故事背景理解得那麼透徹。」王玉梅說，有的喜歡音樂就聽川劇唱腔、幫腔或伴奏音樂，有的喜歡熱鬧就看「變臉」等各種表演技巧。未來她會繼續探索，鼓勵青年演員嘗試戲歌、小劇場劇目，以及與文旅結合等多種形式。「讓海內外觀眾去了解、感受，慢慢對川劇感興趣，並通過川劇等戲曲，進一步關注中國傳統文化，我們的目的就達到了。」

海外演出時，劇團常選擇《白蛇傳》等容易理解的劇目。