

20 世纪以来昆曲在法国的译介、研究与传播——以《牡丹亭》为例

丁虹惠

上海外国语大学贤达经济人文学院, 中国·上海 200083

摘要: 作为中国最古老、最精致的戏曲之一, 昆曲在法国的传播主要从 20 世纪开始, 从初期的以汉学界的翻译和研究为主, 到 20 世纪 80 年代张继青版《牡丹亭》亮相法国, 再到进入新世纪后, 昆曲在法国受众面日益扩大。对于经典戏剧走向国门, 我们能做的还有很多, 如注重戏剧文本翻译中的跨文化内容; 创作更多能够反映中国文化特色, 讲好中国故事, 且符合现代审美的戏剧; 充分发挥微媒体在年轻人中的作用等。

关键词: 昆曲; 法国; 翻译; 传播

The Introduction, Research, and Dissemination of Kunqu Opera in France Since the 20th Century — A Case Study of *The Peony Pavilion*

Honghui Ding

Xianda College of Economics and Humanities Shanghai International Studies University, Shanghai, 200083, China

Abstract: As one of the oldest and most exquisite Chinese operas, Kunqu Opera's dissemination in France mainly began in the 20th century. From the initial focus on translation and research in the field of Sinology, to the appearance of Zhang Jiqing's version of *The Peony Pavilion* in France in the 1980s, and then to the increasing audience of Kunqu Opera in France after entering the new century. There is still much we can do for classic dramas to go abroad, such as focusing on cross-cultural content in drama text translation; create more dramas that reflect Chinese cultural characteristics, tell Chinese stories well, and conform to modern aesthetics; fully leverage the role of micro media among young people, etc.

Keywords: Kunqu Opera; France; translation; dissemination

1 引言

《牡丹亭》是中国明代著名戏曲家汤显祖创作的传奇剧本, 被誉为中国古代戏曲的经典之作。“情不知所起, 一往而深。生者可以死, 死可以生。生而不可与死, 死而不可复生者, 皆非情之至也。”汤显祖笔下的杜丽娘是“至情”的代表, 也是汤显祖对于人生追求精神的赞扬, 对于腐朽理学意识的抨击(廖奔、廖琳达: 2022)。论文将通过文献的梳理, 着重介绍二十世纪以来昆曲《牡丹亭》在法国的译介、研究与传播, 以期为中国戏剧在法国的译介与传播提供一些参照。

2 18、19 世纪的昆曲在法国

作为中国传统文化的重要承载者, 中国传统戏剧文学在中西文化交流史上占有重要地位。1731 年末, 法国传教士马若瑟将《赵氏孤儿》翻译成法语, 开启了中国戏剧传入西方国家的大门。中法戏剧文化的交流已经走过了将近 300 年的历史, 然而, 无论是 19 世纪初, 汉学家儒莲、大巴赞等掀起了一股“中国戏剧热”, 还是 20 世纪前期, 京剧大师梅兰芳等将国粹带出中国, 法国汉学家与观众的关注点似乎都不在昆曲上。

事实上, 在中国历史上, 取代元杂剧的正是由南戏发展而来的传奇。而昆曲与传奇关系密切。可以说, 昆曲通过传奇剧本的发展而繁荣, 传奇则通过昆曲的演绎而流传。然而, 即使是在南戏发展最辉煌的 16—17 世纪, 它的光芒也无法与之前的杂剧相比。而在法国汉学家眼中, 以《牡丹亭》为代表的传奇类作品并不属于戏剧, 而被归类为小说, 因而并不在他们的关注范围内。可以说, 直到 20 世纪初, 法国汉学家和普通民众对中国的南戏传奇都几乎毫无认识。

3 20 世纪 80 年代前昆曲在法国

如上文所述, 尽管中国传统戏剧在 18 世纪就已进入法国汉学界及民众的视野, 甚至在 19 世纪掀起过一阵“中国戏剧热”, 但对于昆曲的引入则要晚的多。20 世纪 80 年代前, 法国对昆曲的关注主要体现在汉学界, 以翻译和研究为主。

昆曲被法国学界知悉, 有赖于一部分中国文化研究者的著作。例如, 1922 年, 朱家健的《中国戏谈》在巴黎东方图书馆出版社出版。在该著作中, 朱家健对昆曲的起源、发展、表演形式、音乐和剧目进行了一定的分析和描述。朱家健虽然只是轻描淡写带过, 但相较于十九世纪法国汉学家的中国戏剧研究又跨出了一大步(罗仕龙: 2021)。

1933年,徐仲年编撰的《中国诗选:从起源到今日》在法国出版。这是一部关于中国文学的选集。《牡丹亭》的介绍则被收录在明清传奇的部分。同时,作者还将第十出《惊梦》中的片段译为法语,由此开启了《牡丹亭》在法语世界的译介之旅(刘曦、王大智:2022)。

同时期,留法学生的研究也为昆曲在法国的传播奠定了基础。例如,1929年,陈绵在其博士论文《中国现代戏剧》中分析了昆曲衰、皮黄兴的原因。1932年,蒋恩铠在其博士论文《昆曲:中国古代戏剧》中详细分析的昆曲的发展史,并指出,昆曲是“中国文学里最精致细腻的笔法,既可抒情亦可写事”。

自此之后,昆曲在法国学界和文化界沉寂了约半个世纪,直到20世纪80年代才开始新一轮的传播。

4 20世纪80年代后昆曲在法国

1956年,苏州市昆剧团成立,标志着昆曲开始朝着专业化发展。这也使得后期昆曲在法国的传播发生了转变。如果说20世纪前昆曲在法国的影响主要出现在学术界,且以文本研究为主。那么,到了20世纪80年代,中国昆曲多次登上法国舞台,用最直观的表演打动了众多法国观众。中国戏曲在法国的演出增加,其中以昆剧《牡丹亭》的次数最多,影响最深。

1986年,应法国“巴黎秋季艺术节”之邀,江苏省昆剧院在巴黎莫嘉多尔剧院演出了《牡丹亭》中的游园、惊梦、寻梦、写真、离魂五折戏。这是《牡丹亭》在法国舞台首次亮相,可谓影响深远。首先,著名昆曲表演艺术家张继青扮演了杜丽娘,她用精湛的功力和浪漫的演绎征服了众多观众。法国学者费智追随张继青的演出,学习昆曲表演艺术,被称为中国昆曲第一位外籍传人。本次演出的推广也为后期各种演出打开了思路。在演出前,主办单位就印制了一本百余页的节目手册,图文并茂,兼收教育与推广宣传之效(罗仕龙:2021)。法国汉学家谭霞客发表专文介绍汤显祖的生平以及《牡丹亭》的简介。同时,他还特地为演出的五场戏进行了翻译。由于该译本为演出推广所用,译文用词笔法相对简单,以突出故事情节为重。

继张继青之后,华文漪于1994年11月在巴黎圆点剧场演出《牡丹亭》。与张继青86版演出相比,此次表演更加注重故事的完整性。同时,该演出的实况版CD于1995年在法发行,这让昆曲在法国的传播更为广泛、收藏也更易普及。可以说,这次演出不但在公演期间让观众较完整地认识整出昆“剧”情节,更在演出后记录保留昆“曲”余韵,在昆曲于法国的传播史上扮演相当重要的里程碑(罗仕龙:2021)。

1998年,美国舞台剧导演彼得·塞勒斯导演的先锋版《牡丹亭》在巴黎亮相。该版《牡丹亭》其实只是借用了中国文化,是将昆曲和话剧杂糅在一起的一个版本。对该版本的评价,

戏曲界褒贬不一,但不可否认,场场爆满的景象反映出法国观众的认可。

1999年,美籍华裔导演陈士争为当年的巴黎“秋季艺术节”带来了改编过后的《牡丹亭》全本。该场演出应该是二十世纪末影响最为深远的一次。《世界报》甚至将其评为二十世纪文艺圈最受关注的盛事之一。就演出来讲,存在一定的争议。在舞台布置上,陈版《牡丹亭》用了真实的布景,甚至有活的鸭子、鸳鸯等动物。对于忠实于昆曲原汁原味的观众来讲,这难以接受,认为是哗众取宠、刻意迎合讨好西方观众,这种方式可能会误导这些观众。而另一些人则认为这为中国传统戏剧的对外传播打开了新的思路,是一种新的尝试,值得探索。陈版《牡丹亭》影响深远,另一个重要的原因是,为了配合其演出,法国汉学家雷威安在前一年,即1998年出版了《牡丹亭》的全译本。至此,明传奇经典《牡丹亭》有了第一本法语全译本。该版本译文用词典雅,尽量贴合中国古典戏曲所追求的“文辞幽雅”;又考虑到译本为配合演出使用,译者并未加过多的注解。全书412页,附有多张彩色照片。译者还在序言中向法国读者介绍了汤显祖这位明代重要的戏曲大师,并将《牡丹亭》这一经典之作置于整个中国戏曲史中进行了分析。

综上,我们看到,昆曲在国内历经几十年的专业化发展,为这一舞台艺术走出国门奠定了良好的基础。准备时期的一系列推广宣传也为演出做足了预热。进入21世纪后,昆曲在法国及其他国家的传播速度更快,途径更广。

5 新世纪以来的昆曲在法国

2001年,昆曲被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质文化遗产代表作名录”,昆曲在国内外的影响力都得到了进一步提升,古老的昆曲因此焕发出新的生机。在这一大背景之下,昆曲在法国的公开演出不断增加,其形式也与20世纪有所不同。

第一,新世纪以来,昆曲在法国的公开演出常置于“艺术节”“戏剧节”等大型文化活动的框架下,作为精致中国文化的代表。(罗仕龙:2021)例如,自2003年起,巴黎中国文化中心每两年举办一届“巴黎中国传统戏曲节”,至2023年底已举办了八届,已成为一个颇具特色且广受欢迎的文化品牌。2009年的“第四届巴黎中国传统戏曲节”正是一次昆曲的整体展示。又如,2019年,江苏省昆剧院受邀参加了法国阿维尼翁艺术节,新编昆剧《浮生六记》连演五场,反响热烈。

第二,除了现场演出,昆剧团深入当地民众,开展讲座、展览、街头快闪,或是各种工作坊,让法国学员学习昆曲的基本唱腔和身段,这些造势都吸引了一大批法国戏曲爱好者。同时,近年来,融媒体不断发展,戏曲文化的传播形式也得到了改变。例如,巴黎中国文化中心举行的“中国曲艺‘云’欣赏”系列活动广受好评。这些线上演出、短视频

等成为中国戏曲海外传播的新力量。

在研究方面,进入 21 世纪后,太阳剧社、巴黎第八大学、贝桑松大学等知名机构、高校多次组织以《牡丹亭》和昆曲为主题的研讨会,邀请多位中西戏剧学者发表学术论文,促进了中法学者在戏曲方面的交流。法国东方语言文化学院在 2015 年出版了《薛涛纸袍》文集,里面收录了关于中国文学、文化和历史研究的学术论文和文章,其中就包含对昆曲的研究。2007 年,雷威安翻译的《邯郸记》在巴黎出版,这是他所翻译的汤显祖《临川四梦》中的第二梦。

进入新世纪以来,多个版本的《牡丹亭》在法国演出。例如,2008 年,由著名华裔作家白先勇策划和推广的“青春版”昆曲《牡丹亭》在法国上演。该版本旨在通过年轻演员的演绎和创新的舞台设计,向年轻观众推广昆曲这门古老的中国戏曲艺术。自 2004 年首演以来,青春版《牡丹亭》广受好评,并在多个国家和地区巡演。编剧坚持“只删不改”,将原本五十五折戏浓缩为二十七折,整个剧情围绕着“情”字,转台快而破除昆曲固有的舒缓节奏,而且所有演员选拔、舞蹈、服装、舞美都突出“年轻”“时尚”与“唯美”,充分体现了“昆剧新美学”(陈威俊:2022)。2013 年,巴黎著名的夏特莱剧院上演了中日合作版《牡丹亭》,此次演出由苏州昆剧院同日本歌舞伎大师坂东玉三郎合作,两国艺术家珠联璧合的表演使这一传奇经典焕发出独特的美感。2023 年 9 月,在“文明遇·鉴:中国昆曲江苏周”的框架下,江苏省昆剧院的演员们带着南昆版《牡丹亭》走上了巴黎雷波拉戏剧院的舞台,展现了中国传统戏曲的独特魅力。

作为中国最古老、最精致的戏曲之一,昆曲在法国的传播主要从 20 世纪开始,从初期的以汉学界的翻译和研究为主,到 20 世纪 80 年代张继青版《牡丹亭》亮相法国,再到进入新世纪后,昆曲在法国受众面日益扩大,演出增加,推广形式也更加多样化。但我们不得不承认,从某种程度上

来说,《牡丹亭》似乎成了中国昆曲在法国,甚至在海外的代名词。所以,我们除了要让最经典的剧目走出去,需要做的还有很多。

首先,越是本民族的经典戏剧作品,越应当有一个他国语言译介的演出版本(田嘉辉:2023)。戏剧的翻译肩负着语言和文化的双重转换。在戏剧翻译过程中,译者要充分考虑在跨文化传播过程中的文化差异,争取在这一准备过程中能顺利消除语境差异,为唤起公众情感认同打好基础。其次,通过《牡丹亭》在法传播的事例,我们发现,要让戏剧经典走出去的同时,还要创作更多能够反映中国文化特色,讲好中国故事,且符合现代审美的戏剧。最后,在用好当下各大艺术节等框架的同时,也要发挥微博、微信等微媒体的作用,利用它们在传播效率、形式以及辐射力方面的优势,积极推动中外戏剧文化的交流。

参考文献:

- [1] 陈威俊.幽兰馨香飘海外:昆剧百年海外演出史述(1919—2019)[J].艺苑,2023,1(133).
- [2] 廖奔,廖琳达.戏台上的中国[M].郑州:大象出版社,2022.
- [3] 刘曦,王大智.《牡丹亭》在法语世界的译介与传播[N].中国社会科学报,2022-9-19.
- [4] 罗仕龙.昆曲在法国的传播、发展与研究[J].华文文学,2021(160).
- [5] 田嘉辉.改革开放以来中国戏剧在法国传播的历程、理路及未来[J].深圳大学学报-人文社会科学版,2023,40(5).

作者简介:丁虹惠(1987-),女,中国江苏无锡人,硕士,讲师,从事法语教学、翻译研究。

基金项目:论文系上海外国语大学贤达经济人文学院校级科研项目“中外戏剧经典的跨文化阐释与传播研究——中国戏剧典籍在法国的译介与传播研究”(项目编号:XdKY234718)的阶段研究成果。