

日本歌舞伎海外传播对越剧走向世界的启示

王芳

浙江越秀外国语学院, 浙江绍兴, 312000;

摘要: 日本歌舞伎在海外传播有诸多成功经验。其在文化内涵挖掘、表演形式创新、人才培养等方面的举措可为越剧走向世界提供借鉴。通过对比两者, 探讨越剧借助歌舞伎海外传播经验, 在国际舞台上更好地展现自身魅力, 提升文化影响力的策略。

关键词: 日本; 歌舞伎; 海外传播; 越剧; 走向世界

DOI:10. 69979/3041-0673. 24. 4. 006

引言

日本歌舞伎作为日本传统的戏剧艺术表演形式, 在海外传播方面取得了一定成绩。越剧是中国的传统剧种, 同样有着独特的艺术魅力。然而, 越剧在走向世界的进程中面临诸多挑战。研究日本歌舞伎海外传播的成功之处, 能为越剧的国际化发展带来有益的启示。

1 日本歌舞伎海外传播的方式

1.1 传播渠道的开拓

日本歌舞伎在开拓海外传播渠道方面有着诸多值得借鉴之处。歌舞伎剧团积极与国际知名的艺术交流机构合作, 将歌舞伎表演纳入到艺术巡演计划之中。例如, 与欧洲一些历史悠久的剧院建立了长期的合作关系, 这些剧院在国际艺术界具有极高的声誉和广泛的观众基础。通过这种合作, 歌舞伎得以登上欧洲大陆最具影响力的舞台, 直接面向对不同文化艺术有着浓厚兴趣的观众群体。

同时, 日本政府也在歌舞伎海外传播渠道的开拓中发挥了积极的作用。政府通过外交途径, 将歌舞伎作为日本文化的代表, 在各种国际文化交流活动中进行推广。比如在一些国际文化节或者外交文化交流年中, 歌舞伎表演成为了重要的展示项目。这不仅提升了歌舞伎在国际上的知名度, 也为其商业巡演等传播方式奠定了良好的基础。

此外, 随着数字技术的发展, 歌舞伎也积极利用网络平台进行传播。他们制作高质量的歌舞伎表演数字视频, 在国际知名的视频平台上发布, 吸引了大量海外观众的关注。这些视频往往配有多种语言的字幕或者解说, 方便不同语言背景的观众理解。这种线上传播方式打破了地域和时间的限制, 让更多的人有机会接触到歌舞伎艺术。

1.2 与现代文化的融合

日本歌舞伎在与现代文化融合方面做出了许多创新尝试。在表演内容上, 歌舞伎开始融入现代社会的主题和价值观。例如, 一些新创作的歌舞伎剧目会以现代社会中的人际关系等为主题, 虽然保留了歌舞伎传统的表演形式, 但在故事内容上更加贴近现代观众的生活体验, 从而吸引了更多年轻观众的关注。

在表演形式上, 歌舞伎也与现代音乐、舞蹈等艺术形式进行了融合。有些歌舞伎表演会加入现代音乐元素, 为传统的歌舞伎音乐增添了新的活力。在舞蹈方面, 也会借鉴现代舞的一些动作和编排理念, 使整个表演更加富有现代感。

而且, 歌舞伎在舞台设计和灯光运用上也积极吸收现代技术成果。现代的舞台设计理念使得歌舞伎的舞台更加富有层次感和视觉冲击力, 灯光效果的创新运用能够更好地营造出不同的氛围, 增强了表演的艺术感染力。这种与现代文化的融合, 让歌舞伎在保持传统魅力的同时, 又能与时俱进, 适应现代观众的审美需求。

2 越剧自身特点及海外传播现状

2.1 越剧的艺术特色

越剧是中国传统戏曲艺术中的重要剧种, 具有独特而迷人的艺术特色。越剧的唱腔优美婉转, 犹如江南水乡的潺潺流水, 细腻而富有情感。其唱腔流派众多, 如袁派唱腔的质朴醇厚, 傅派唱腔的华丽明亮等, 每一种流派都有着独特的韵味。这些唱腔通过演员们精湛的演唱技巧, 能够生动地表达出人物的情感和内心世界。

越剧的表演风格细腻柔美, 注重人物情感的细腻刻画。演员们通过细腻的手势、眼神和身段动作, 将角色的喜怒哀乐展现得淋漓尽致。例如在表现女性角色的娇羞时, 演员会运用轻柔的手势和含蓄的眼神, 让观众深刻感受到角色的情感状态。

在舞台美术方面, 越剧也有着独特的风格。其服装精美华丽, 色彩鲜艳而协调, 图案精美, 往往能够很好地体现出角色的身份和性格。舞台布景也富有江南水乡的特色, 亭台楼阁、小桥流水等元素常常出现在越剧的舞台上, 营造出一种诗意的氛围。

越剧的剧目内容丰富多彩, 既有反映古代爱情故事

的经典剧目，如《梁山伯与祝英台》，也有展现历史人物和事件的剧目。这些剧目蕴含着丰富的中国传统文化内涵，如儒家的道德观念、道家的自然思想等，通过越剧的表演形式得以传承和传播。

2.2 目前海外传播的范围与影响力

越剧的海外传播目前已经取得了一定的成果，但仍面临着诸多挑战。在传播范围方面，越剧主要在亚洲地区有着一定的影响力，如在日本、韩国以及东南亚的一些国家。在日本，越剧偶尔会被邀请参加一些亚洲文化交流活动，受到部分对中国文化感兴趣的观众的喜爱。在韩国，越剧的优美唱腔和独特表演风格也吸引了一些观众的关注，尤其是一些学习中国文化的韩国人。

在东南亚国家，由于地缘文化的相近性，越剧的传播相对更为广泛一些。例如在新加坡和马来西亚，当地有不少华人社区，越剧在这些华人社区中有着一定的观众基础。这些华人观众对越剧有着深厚的情感，他们通过组织越剧社团、举办越剧演出等方式来传承和推广越剧艺术。

然而，从全球范围来看，越剧的影响力相对有限。与日本歌舞伎相比，越剧在欧美等西方主流文化地区的传播还处于起步阶段。虽然也有一些越剧团体尝试到欧美国家进行演出，但由于文化差异等因素，观众的接受度相对较低。而且，越剧在海外传播过程中缺乏系统性的推广策略，演出机会相对较少，宣传力度也不够，导致其国际艺术舞台上的知名度不高。要想提升越剧在海外的传播范围和影响力，可以借鉴日本歌舞伎海外传播的成功经验，从传播渠道的开拓和与现代文化的融合等方面入手，进行深入的改革和创新。

3 从传播渠道看歌舞伎对越剧的启示

3.1 传统与现代传媒的结合

在传统传媒方面，歌舞伎有着深厚的积累。例如，歌舞伎通过传统的剧院演出，在本土建立起了稳定的观众群体。剧院的建筑风格、舞台布置以及观剧的礼仪等，都成为了歌舞伎文化的一部分。这种传统传媒方式的优点在于能够营造出独特的现场氛围，让观众沉浸在歌舞伎的艺术魅力之中。对于越剧而言，传统的戏楼、剧院演出也是其重要的传播方式。越剧的舞台布景、服饰道具以及演员的表演风格，在传统剧院的环境下能够得到最好的呈现。然而，随着时代的发展，仅仅依靠传统传媒是不够的。现代传媒为歌舞伎的海外传播打开了新的大门。通过电视转播、网络直播等方式，歌舞伎得以突破地域的限制，走向世界。比如，电视台会专门制作歌舞伎的专题节目，详细介绍歌舞伎的历史、表演特色以及著名演员等。网络平台更是让歌舞伎的相关视频广泛

传播，吸引了大量海外观众的关注。越剧也可以积极借鉴此种方式。利用电视媒体制作高质量的越剧节目，展现越剧的经典剧目和独特魅力。在网络平台上，可以开设官方账号，上传越剧表演的高清视频，同时开展线上互动活动，如演员与观众的问答环节、越剧知识小竞赛等，提高越剧在网络上的知名度和影响力。

3.2 国际文化交流平台的利用

歌舞伎在国际文化交流平台上的表现可圈可点。许多国际文化节、艺术展览等活动都有歌舞伎的身影。这些平台为歌舞伎提供了与不同文化背景的观众和艺术家交流的机会。例如在一些国际艺术展览上，歌舞伎演员会进行简短的表演展示，同时展示歌舞伎的服饰、道具等文化元素，让外国观众直观地感受到歌舞伎的魅力。国际文化交流平台还促进了歌舞伎与其他艺术形式的合作。比如与西方现代舞的合作表演，通过融合不同的舞蹈风格，创造出了独特的艺术效果，也吸引了更多国际观众的目光。对于越剧来说，国际文化交流平台同样是走向世界的重要途径。中国的文化交流活动日益增多，越剧应该积极参与其中。在国际文化节上，越剧可以展示其经典的剧目片段，如《梁山伯与祝英台》等。通过精美的舞台表演、动人的唱腔，让外国观众领略越剧的美。同时，越剧也可以与其他国家的艺术形式进行合作。例如和欧洲的歌剧进行交流合作，在音乐、表演形式等方面进行创新尝试。在国际文化交流平台上，还可以举办越剧文化展览，展示越剧的历史发展、服饰道具的演变等内容，从多个维度推广越剧文化。

4 从文化融合角度看启示

4.1 内容创新与现代观众需求

歌舞伎在内容创新方面不断探索以满足现代观众的需求。传统的歌舞伎故事虽然经典，但为了吸引更多年轻观众和国际观众，歌舞伎创作者们开始对故事内容进行改编。他们在保留歌舞伎传统表演形式的基础上，对故事的情节、人物关系等进行调整。例如，将爱情故事改编成更符合现代社会价值观的版本，强调人物的内心挣扎和成长。在表现手法上，也融入了一些现代的元素，如现代的灯光效果、舞台特效等，增强了视觉冲击力。越剧也面临着同样的挑战和机遇。现代观众尤其是年轻观众，他们的审美观念和文化需求与以往有所不同。越剧的内容创新需要深入挖掘传统剧目的内涵，同时结合现代社会的价值观进行改编。比如在《红楼梦》的改编中，可以更加突出贾宝玉和林黛玉在封建礼教下的反抗精神，而不是仅仅强调爱情悲剧。在表演形式上，可以适当运用现代的舞台技术。如利用高科技的灯光设备营造出不同的氛围，像在表现梦境场景时，可以使用奇

幻的灯光效果来增强舞台的表现力。此外,还可以根据现代观众的需求创作一些新的剧目,以现代生活为背景,融入越剧的表演特色,让越剧更贴近现代观众的生活。

4.2 跨文化元素的融入

歌舞伎在跨文化元素融入方面有着独特的经验。在与西方文化的交流中,歌舞伎会借鉴一些西方的艺术元素。例如在舞台设计上,吸收了西方舞台的空间布局理念,使舞台更加立体和富有层次感。在音乐方面,偶尔会加入一些西方乐器的演奏,与传统的日本乐器相融合,创造出一种新的音乐风格。这种跨文化元素的融入并没有削弱歌舞伎的本土特色,反而让它在国际上更具吸引力。越剧也可以积极探索跨文化元素的融入。在中国与世界各国文化交流日益频繁的背景下,越剧可以从其他文化中汲取灵感。在舞台设计上,可以借鉴西方戏剧的一些理念,如场景的转换方式、道具的使用等。在音乐方面,考虑与西方乐器的合作,比如让小提琴与越剧的二胡等乐器共同演奏,创造出独特的音乐效果。在故事内容方面,可以参考一些国外的文学作品或者民间故事,进行越剧版的改编创作。但在融入跨文化元素的过程中,必须要坚守越剧的核心特色,如独特的唱腔、表演风格等,确保在跨文化融合的同时,越剧依然保持其独特的艺术魅力。

5 人才培养与传承方面的启示

5.1 专业人才的培养模式

越剧专业人才的培养模式需要与时俱进。传统的越剧人才培养主要依赖于师徒传承和戏曲院校的教育。师徒传承在越剧的发展历史中起到了重要的作用,师傅言传身教,将自己的表演经验、技巧等传授给徒弟。然而,这种模式存在一定的局限性,如传承范围较窄等。戏曲院校的教育则更加系统、全面,涵盖了越剧的唱腔、表演、戏曲理论等多方面的知识。但在现代社会,仅依靠这两种模式是不够的。可以借鉴现代艺术教育的一些方法,如开展跨学科的教育。越剧人才不仅要掌握戏曲表演的技能,还要了解文学、历史、美术等相关学科的知识。例如,了解文学知识有助于演员更好地理解剧本的内涵,把握角色的情感;了解历史知识可以让演员在表演古装剧时更加准确地还原历史场景;了解美术知识则有助于演员对舞台美术、服饰道具等方面提出自己的见解。此外,还可以加强与国际艺术院校的交流合作。通过交换生项目、联合教学等方式,让越剧专业的学生接触到国外先进的艺术教育理念和方法,拓宽视野。同时,也要注重实践能力的培养。为学生提供更多的舞台实践机会,让他们在实践中不断提高自己的表演水平。

5.2 传承与创新的平衡

在越剧的发展过程中,传承与创新的平衡是一个关键问题。传承是越剧的根基,越剧有着悠久的历史和丰富的文化内涵,传统的表演技巧、经典剧目、音乐唱腔等都需要传承下去。例如,越剧的经典唱腔,如尺调、弦下调等,是越剧的标志性特色,必须原汁原味地传承。经典剧目如《梁山伯与祝英台》《红楼梦》等,承载着越剧的文化记忆,要通过一代又一代演员的传承,让这些剧目永远闪耀在越剧的舞台上。然而,仅仅传承是不够的,创新是越剧发展的动力。在创新方面,可以从表演形式、剧目创作等多个方面入手。但创新不能脱离传承的基础,不能为了创新而创新。比如,在创新表演形式时,不能抛弃越剧的基本表演规范,如手眼身法步等。在剧目创作上,新创作的剧目要尊重越剧的文化传统,在故事结构、人物塑造等方面要符合越剧的艺术特色。传承与创新就像鸟之双翼、车之两轮,缺一不可。只有在传承的基础上进行创新,在创新的过程中不忘传承,越剧才能在新时代不断发展壮大。

结语:日本歌舞伎的海外传播经验为越剧走向世界提供了多方面的启示。越剧可以借鉴歌舞伎在传播渠道、文化融合、人才培养等方面的成功之处,不断创新,在保持自身特色的基础上更好地适应国际文化市场需求,从而在世界舞台上绽放独特光彩,提升中国传统文化的国际影响力。

参考文献

- [1]方军.歌舞伎剧场的近代转型及身份确认[J].戏剧艺术,2024,(01):187-196.D0I:10.13737/j.cnki.ta.2024.01.013.
- [2]姜复宁.江户时代日本歌舞伎演出理论的《易》学渊源[J].北京舞蹈学院学报,2023,(06):110-116.
- [3]刘德有.憧憬与缅怀——日本著名歌舞伎演员市川猿之助与梅兰芳对话纪实[J].中国京剧,2023,(11):42-50.
- [4]马迎春.浅析东方戏剧艺术——中国越剧和日本歌舞伎的相似性和差异性[J].戏剧之家,2023,(31):12-14.
- [5]王儒雅,周何奇.浅谈日本歌舞伎隈取和中国京剧脸谱的对比[J].戏剧之家,2023,(31):28-30.

作者简介:王芳,1986,女,汉族,浙江杭州人,硕士,讲师,研究方向:日语教育。