

编者按

十九世纪,海南先民下南洋谋生,琼剧随之传入新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家。一百多年来,琼剧从下南洋到登上全球舞台,在国际交流中发挥着文化纽带的作用。本期《海南周刊》封面为您梳理琼剧出海史,敬请关注!

1985年,琼剧演员陈振安(左)、黄庆萍在泰国演出后获得华侨赠送的锦旗。陈怡翻拍

↓ 2024年11月,海南省琼剧院组织团队赴泰国表演经典琼剧《张文秀》。

海南省琼剧院供图

海南日报全媒体记者 刘晓惠 实习生 劳三婷

扫码看视频
(听琼剧名家唱段,够味!)

琼剧越洋录

文化中国行

前不久,琼剧与新加坡,这对老友又重逢了——6月11日至17日,琼剧文化周活动在新加坡开展,多位琼剧演员登台献艺,经典唱段在狮城回荡。

琼剧在海外演出,不是新鲜事。早在一百多年前,琼剧便已乘着海风下南洋,在异国他乡成为文化交流的载体。如今,它的身影不仅出现在新、马、泰等东南亚国家,还出现在法国的剧院、美国的舞台、澳大利亚的礼堂中。作为海南地方戏曲的代表,琼剧正借自贸港建设的东风,在广阔的世界舞台上流转回响。

下南洋 1835年琼剧首次“出海”

“下南洋”“闯关东”“走西口”,是中华民族三大人口迁徙壮举。在漫长的历史时光里,海南人乘着“红头船”一路南下,在东南亚国家落脚。身在异域,每当思乡情切时,他们总会随口哼唱几句琼剧,让熟悉的旋律抚慰漂泊的心灵。因而,有言道:“有海水的地方就有海南人,有海南人的地方就有琼剧。”

琼剧何时在国外有了正式演出?据《中国戏曲志·海南卷》记载,清道光十五年(1835年),琼州大戏班“琼城梨园班”一百多人,从府城出发,乘坐海南商人王家璧的运米商船到越南西贡(今胡志明市)演出,艺人有金公仔、白玉娃、吴福光、林童等,他们演唱了《琵琶记》《白兔记》《金印记》《方世玉打擂》等剧目。这次演出,开琼剧“出海”先河。

首场演出《琵琶记》,有一段“吃糠”戏:赵五娘丈夫进京应考后,家乡连遭旱灾,度日艰难,赵五娘暗中咽糠,把米饭留给公婆。台上演员演得动情,台下侨亲看得入戏,泣泪淋漓,许多人看完戏便捐钱捐物让戏班带回琼州救济乡亲。

此后,琼剧追随下南洋海南先民的足迹,逐渐向东南亚其他地区传播。清咸丰至光绪年间,琼剧已传入新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、柬埔寨等地。

咸丰年间(1851—1861),琼剧武生吴福光随福顺班到泰国,他的武戏深受琼侨喜爱,演出轰动曼谷,华侨们纷纷向他学习少林武术。他曾应泰王之邀进宫表演《方世玉打擂台》,受到赞赏,获赠一顶银盔。

到了20世纪20年代,国内军阀混战,海南岛社会动荡加剧,许多琼剧艺人随移民潮下南洋逃难或谋生,东南亚出现了一批琼剧名伶。

韩文华1924年赴泰国曼谷求业,后入韩熙畴组建的南方剧团学戏,古装戏、时装戏、现代戏都能演,其清脆独特的唱腔被称为“文花腔”;陈元元以诙谐的丑角著称,1935年他与陈成桂等搭班抵星洲(今新加坡)演出,别具一格的“乐元板”广为流传;林鸿鹤1927年至1936年间先后三次随“二南班”赴东南亚献艺,广受华侨观众好评,被称为“鸭头生”……

除此之外,郑长和、陈成桂、庆寿兰、卢彩文、吴发凤、三升半(王秀明)、陈育明、梁家樑等琼剧演员的表演也各有特色,在南洋名气很大。

1982年、1987年,梁家樑先后两次赴新加坡、泰国演出,大放异彩。同样演小生,不同的角色,他用不同的表情、步伐、手势演,表演细腻、入情入理,新加坡的报纸因此称他为“千面小生”。演出期间,新加坡国家电视台、泰国政法大学录制了他饰演男主角的《七品芝麻官》《搜书院》《百花公主》《汉文皇后》。他的琼剧录音带,也在海外广为传播。

1982年,梁家樑、李桂琴等在新加坡表演琼剧《七品芝麻官》。资料图

海口琼剧团演员赴美国演出期间与琼籍乡亲合影。罗安明翻拍

1985年,海口琼剧团赴泰国演出受到华侨欢迎。陈怡翻拍

2025年6月,琼剧再度扬帆“出海”,重返熟悉的新加坡。

与以往将琼剧“送”到新加坡的演出模式不同,此次两地演员同台演出。其中,来自新加坡华戏荟的琼剧演员符岂华,作为当地琼剧界为数不多的年轻小生,在台上饰演了《白蛇传》中的许仙。

性格开朗的符岂华是马来西亚第三代华人,白天他是公司里的土木工程师,夜晚则化身琼剧舞台上的小生,在双重身份间自如切换。作为一名业余琼剧演员,在工作生活之外,他最放不下的便是对琼剧的一份热爱。

接触琼剧虽然只有两年多,但符岂华有自己的想法,他希望跳出固有的框架,尝试新的琼剧剧本。他正计划重新编排琼剧《孔雀东南飞》,用现代戏剧形式演绎这个古老的故事。

在东南亚,像符岂华这样的年轻人“不少”,但也“不多”。随着社会的发展,有的新生代华侨已经不会说海南话,更谈不上喜欢琼剧。

近几年,海南省琼剧院在保留传统剧目的基础上,复排重演一些经典剧目,以现代审美、创新观念激活经典琼剧的生命力;通过交流互动,努力把年轻人的目光“拉”回来。此次琼剧文化周活动在新加坡举办,就印证了这一点。

这次文化周活动有一个特别之处:琼剧不仅“登舞台”,还“下社区”,以更接地气的方式走近新加坡的琼剧爱好者。

傍晚时分,在新加坡勿洛社区,观众从四面八方赶来。他们中,有中老年人,也有年轻人。年轻人三三两两地聚在一起,有的滑动手机翻阅琼剧推文,有的小声讨论着剧情,还有用的镜头记录台上的精彩瞬间。

“这是我们第一次走进新加坡的社区,与基层老百姓交流,现场有很多年轻观众,很有意义。”海南省琼剧院院长杨济铭表示,他看到很多当地人竖起大拇指,这说明琼籍侨胞是发自内心地喜欢琼剧。

此次琼剧文化周活动举办期间,新加坡琼剧传承中心正式揭牌。这块沉甸甸的牌匾,意味着什么?杨济铭给出了答案:“它要让琼剧传承这项事业在新加坡能够长久地、持续地、规范地开展下去。”

杨济铭还透露,下一步,省琼剧院计划在马来西亚、泰国等地,谋划设立新的琼剧传承中心,让琼剧在海外扎根,让声音把海外琼籍侨胞的心系在一起,传播中华优秀传统文化。

海风依旧,琼音悠扬。琼剧,承载着旅居海外的琼籍乡亲的乡愁,是联结海外乡亲的重要文化纽带。在海南自贸港建设的大背景下,琼剧“出海”这篇文章,值得用心书写!

巴黎之夜,琼剧

hold住全场

海南日报全媒体记者 刘晓惠 实习生 劳三婷

无布景、无舞美、无麦克风,7年前的一场“三无”演出,看似不太专业,却成了琼剧老将符传杰难以忘怀的记忆。

“在巴黎演《百花公主》那次,台下全是法国人,从开场到结束,没有一个人看手机,没有一个人走动,所有人的坐姿几乎没变过。”海南省琼剧院副院长符传杰提及海外演出经历时,总会反复说起2018年的一场特殊演出。于他而言,这是琼剧跨越文化边界的生动例证。

2018年法国当地时间11月26日20:30,在巴黎马拉可夫剧院,琼剧首次以整台剧目的形式在欧洲演出。符传杰作为领衔主演表演了琼剧《百花公主》。

为保证传统艺术的古朴风格,那场演出的所有剧目均不使用舞美、布景及麦克风,台上仅安放一桌两椅。一个半小时的演出,演员在乐队现场伴奏下,全凭天然嗓音完成表演。

符传杰清晰记得,该剧院的声学设计堪称精妙,“不用戴麦克风,我们的声音台下听得清清楚楚”。舞台设置极为精简——全黑幕布环绕,没有多余布景,“像皮影戏一样,回归原汁原味的戏曲表演”。

尽管需要通过字幕理解剧情,但观众的投入远超预期。“我们唱到风趣处,他们会跟着笑;到了动情处,全场静得几乎能听见呼吸声。”这种跨越语言的共鸣,让符传杰第一次真切感受到琼剧在跨文化传播方面的魅力。

演出结束后,剧院里的掌声和喝彩声持续了近20分钟,演职人员连续6次致敬谢幕后,观众仍不愿离场。

“谢谢谢了近14分钟,幕布拉了又开,开了又拉!”符传杰至今仍惊叹于法国观众的热情,他一直以为欧洲人偏爱现代艺术,没想到他们也这么喜欢传统戏曲。

这场演出彻底改变了他对海外市场的认知。“原来琼剧不只是‘乡音’,更是能被世界理解的艺术。”他坦言,正是这份震撼,让他坚定了“要让更多人看到琼剧本真模样”的决心。

如今,符传杰仍时常想起马拉可夫剧院的黑色幕布:“那片黑,反而让琼剧的光彩更亮了。”他说,海外演出的意义从来都不只是简单的展示,而是要让世界知道:中国海南有这样一门动人的艺术。

从20多岁初登香港舞台的青涩,到如今带着琼剧去过许多国家演出,符传杰的脚步与琼剧的海外传播同频。而巴黎的那一夜,早已成为他心中最珍贵的“文化对话范本”。

