

传统与现代的重奏：中国音乐剧《蝶变》在跨文化舞台上的美学嬗变

林檎^{1*}

(^{1*} 宁波诺丁汉大学 人文社会科学学院, 浙江 宁波 315100)

摘要：本文以中国原创音乐剧《蝶变》出海韩国的跨文化实践为案例，旨在提出并论证一种研究路径。本文聚焦于探讨中华传统戏剧美学精神在当代舞台艺术与中国文化海外传播中的转化方式。研究在理论上融合了中华戏剧美学与跨文化传播理论，并采用案例分析法，构建了一个以“程式化表演—意境营造—本土化改编”为核心的三维分析框架。通过对《蝶变》不同国家版本的细致比对，展示了传统戏剧美学如何在跨文化语境中实现嬗变。本文的贡献在于提出一套可操作的案例分析方法，而非提供具体的实证结论，并借助《蝶变》的案例揭示了传统美学与现代舞台改造之间的关系，为未来中华戏剧的国际化传播提供参考路径。

关键词：戏剧美学；跨文化传播；音乐剧；文化身份；国际传播

The Resonance of Tradition and Modernity: Aesthetic Transformation of the Chinese Musical Theatre The Butterfly on the Bund on the Cross-Cultural Stage

Qin Lin¹

(¹ Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Nottingham Ningbo China, Ningbo, Zhejiang, 315100, China)

Abstract: This paper, using the cross-cultural practice of the original Chinese musical "The Butterfly on the Bund" in South Korea as a case study, aims to propose and demonstrate a research approach. It focuses on the transformation of traditional Chinese theatrical aesthetics in contemporary stage art and the overseas dissemination of Chinese culture. This study theoretically integrates Chinese theatrical aesthetics with theories of cross-cultural communication and employs a case analysis approach to construct a three-dimensional analytical framework centred on "stylised performance, artistic conception, and localised adaptation." Through a detailed comparison of different national versions of "The Butterfly on the Bund," this paper demonstrates how traditional theatrical aesthetics evolves in a cross-cultural context. This contribution lies in proposing a practical case analysis methodology rather than providing specific empirical conclusions. By leveraging the case of "The Butterfly on the Bund," this article reveals the relationship between traditional aesthetics and modern stage adaptation, providing a reference path for the future international dissemination of Chinese drama.

Keywords: theatrical aesthetics; cross-cultural communication; musical theatre; cultural identity; international communication

引言

在全球化与文化多元化交织的当代语境下，中华传统戏剧在传承与发展之间面临着双重挑战。

- 73 -

作者简介：林檎（2001-），女，浙江玉环，硕士，研究方向：音乐传媒与戏剧理论研究

通信作者：林檎，通信邮箱：Qinlinmusical@gmail.com

www.shiharr.com

一方面,程式化表演、虚实相生的舞台空间与抽象的意境营造等独特美学精神构成了中华文化的重要符号^[1];另一方面,现代观众的审美习惯、舞台技术的革新与国际文化交流的加速,使得传统戏剧必须探索与当代语境相适应的转化路径^[2]。如何在保持戏剧美学的精神核心的同时,借助现代舞台艺术语言与跨文化传播策略,实现与海外观众的有效交流,已成为学界与业界的共同焦点^[3]。

音乐剧《蝶变》以上海近代都市文化为背景,将中国传统戏剧的美学元素与现代音乐剧的叙事节奏、音乐编制、舞美设计相融合,并于韩国成功演出《蝶变》的韩版^[4]。这一跨文化实践不仅是艺术创作的探索,更是中华戏剧美学精神现代转化与国际传播的真实案例。与单向的“文化输出”不同,《蝶变》在跨文化演出过程中通过内容与形式的多重调整,既保留传统美学内核,又引入多种方法来提升作品的跨文化接受度^[5]。

基于此,本文旨在探讨《蝶变》出海韩国,中华传统戏剧美学精神的跨文化嬗变过程,重点回答三个问题:(1)如何将传统戏剧美学精神转化为符合现代舞台与国际观众审美的表现形式?

(2)海外观众如何感知与接受这些传统美学元素?(3)在传统与现代的“重奏”中,文化身份与传播效果如何实现动态平衡?

1. 理论基础

1.1. 中华传统戏剧美学精神

中华戏剧美学以程式化表演、虚实相生、意境营造为核心特征^[6]。在昆曲、越剧等传统剧种中,这些特征不仅体现在肢体动作与唱腔的程式化规范,也体现在舞台留白与象征性道具的运用,以及情景交融的艺术追求^[7]。这种传统美学强调观众的想象参与与文化背景解读,形成了独特的审美体验。

1.2. 跨文化传播理论

赫尔(Hall)的高语境文化理论强调信息传递依赖文化背景与隐喻意义^[8],而Cohen的跨文化传播模式则更加关注交流中的文化适应与身份协商^[1]。二者为分析戏剧在跨文化传播中的改编与接受提供了理论支撑^[9]。

1.3. 文化适应与文化翻译

跨文化戏剧改编不仅是语言的转换翻译,更涉及到文化符号系统与审美习惯的重构^[10-11]。在《蝶变》这一案例中,这种改编既是艺术策略,也是传播策略。

2. 研究方法

本研究采取案例分析法作为核心研究路径,聚焦音乐剧《蝶变》在韩国演出过程中展现的跨文化美学嬗变。案例分析不仅局限于剧本文本的对照,还涵盖舞台表演、舞美设计以及观演语境中的美学互动,旨在构建一套切实可操作的理论分析框架,以揭示传统美学精神在跨文化转化中的具体机制。

2.1. 分析维度

(1) 程式化表演的转化:对比中国原版与韩国版中的肢体动作、唱腔与程式化程式,分析其在跨文化舞台上的保留与再造,探讨这些程式如何在舞台空间与演员表演中实现“在地化”的改写,以平衡传统文化符号与韩国观众的接受习惯。

(2) 意境营造与舞美策略:分析舞台留白、象征性道具、灯光与投影等手段在韩版中的运用,说明如何通过舞美视觉与音响环境的改造,在保持中华美学“虚实相生”精神的同时,契合韩国当代观众的审美期待。

(3) 叙事节奏与本土化改编:追踪剧本与歌词的改动,特别是对复杂中国历史典故的弱化,以及对普遍情感(如爱情、牺牲)的强化,分析叙事节奏的调整(如加快情节推进、精简场景切换),如何成为提升跨文化接受度的重要策略。分析剧本、音乐设计与舞美设计中传统与现代元素的融合方式^[11]。

2.2. 操作框架

为避免泛泛而谈,本文提出“美学嬗变的三维框架”,从表演、舞美与叙事三个层面入手,系统揭示《蝶变》在跨文化传播中的嬗变路径。

其一,在表演维度,重点考察的是程式化表演在跨文化舞台上的再创造。传统戏剧中的程式性动作与身段不仅是文化符号的承载^[12],更是观众进入审美语境的重要入口。当这些程式被置入新的文化环境中,需要通过“在地化”调适,使其既能保持文化独特性,又能被当地观众理解与接受^[13]。其二,在舞美维度,关注意境营造与技术手段的结合。中华戏剧以“虚实相生”的舞台空间为核心美学追求,而现代音乐剧则强调舞美的视觉直观性^[14]。因此,《蝶变》在韩版中引入新的灯光、投影等现代技术,以延续意境营造的传统美学精神,并通过技术转化实现跨文化适配^[15]。其三,在叙事维度,探讨文化典故与普遍情感的转换。传统戏剧往往承载浓厚的历史文化背景,但在跨文化语境中,这类内容可能造成理解障碍^[16]。为增强接受度,《蝶变》在韩版中弱化部分历史典故,转而突出爱情、牺牲等跨文化可共鸣的情感主题,这与 Shin 关于跨文化改编中“普遍情感”的强化观点相呼应^[10]。

在具体操作中,本文将以《蝶变》中的关键片段(如开场舞、核心唱段、高潮场景)为分析单元,分别对应上述三维度进行细读。通过结构化剖析,本文试图揭示传统美学精神如何在跨文化舞台上被转译与再创造。

3. 案例分析:美学嬗变的三个维度

3.1. 传统美学元素的保留

在跨文化改编中,《蝶变》在表演、舞美与音乐层面延续了传统戏剧美学的核心特征。表演程式方面,保留了原版中的华尔兹与舞女舞蹈等动作,这不仅再现了近代上海的都市风貌,也作为高语境文化符号^[4],使观众能够在隐喻层面进入中国叙事传统。舞台设计上,留白与象征性道具的使用,体现了“虚实相生”的东方美学精神^[7],在韩国演出中通过灯光与投影加以强化,营造出兼具传统意境与现代舞台效果的视觉体验。音乐方面,旋律保留了中国传统调式的特征,在听觉上延续了中华美学的审美格调^[2]。这些传统元素的保留保证了中国作品的文化根基,使其在跨文化传播中仍具有鲜明的“中国性”。

3.2. 本土化改造

然而,完全依赖传统符号不足以确保跨文化传播的有效性。《蝶变》在韩国演出版本中进行了明显的本土化改造。首先,叙事节奏被显著加快,以适应韩国观众偏好紧凑剧情与戏剧张力的观演习惯^[6]。其次,音乐编配中融入韩语语音节奏特征,使歌词表达更为直观和情绪化^[10]。此外,舞台由中小剧场的场景转向更为集中和灵活的小场景,配合动态灯光,增强视觉冲击力。这些改造不仅提高了演出的可接受性,也在一定程度上实现了文化适配。本土化改造的策略既是对接受群体审美的回应,也是跨文化传播过程中必要的协商与调整。

3.3. 跨文化改编

在跨文化传播过程中,《蝶变》对歌词与台词进行了重新译配,借助韩语的语境特点对部分传统文化符号加以解释与延伸。这一改写不仅是一种语言转换,更是文化意义的再创造^[2]。其中,中国历史典故等高语境内容在韩语版本中被有意弱化,以减少理解障碍和文化隔阂。其中,原作中涉及的中国历史典故和高语境元素在韩语版本中被有意弱化,以降低理解门槛并避免文化隔阂。同时,韩版在叙事中强化了友情、牺牲等跨文化普遍性的情感主题,使观众无需深厚的文化背景也能建立情感共鸣。韩版《蝶变》能够在保留中国美学精神核心的同时,提升其在韩国观众中的接受度,展现了跨文化戏剧传播中“文化翻译”与“情感调适”相结合的有效路径。

4. 方法优势与局限

4.1. 方法优势

首先,本研究通过将传统戏剧美学要素拆解为可操作的分析维度,避免了笼统地讨论“传统

美学精神”的局限,使研究更具系统性与清晰度。其次,案例分析能够深入呈现《蝶变》在跨文化舞台上的具体现象,从表演、舞美到叙事,全面揭示“保留—改造—再创造”的美学嬗变路径。再次,三维框架的提出,为后续研究提供了一个可复用的分析工具,不仅适用于《蝶变》这一案例,也可推广到其他中国戏剧在跨文化传播、国际传播中的研究。

4.2. 方法局限

尽管案例分析能够细致揭示美学转化的过程,但其结论仍可能受到研究者个人美学素养与解读角度的影响,存在一定的主观性。此外,单一案例的研究深度虽高,但广度有限。研究结论的外推力需要在未来通过更多剧种与文化语境的对比研究加以检验。

5. 讨论与结论

从方法论的角度看,本文提出的案例分析框架在处理跨文化戏剧研究中“传统”与“现代”的动态关系时展现出较强的解释潜力。首先,通过对表演、舞美与叙事的三维度细化分析,案例研究能够揭示传统美学元素在跨文化演出中的保留与转化机制,使研究不再停留于宏观叙述,而能够落到具体的操作层面^[16]。其次,案例分析突出了跨文化传播中的“文化翻译”过程,即如何通过弱化高语境符号、强化普遍情感主题,实现文化内涵的再创造。这一点说明,在全球化语境中,戏剧的跨文化改编并非单纯的文化输出,而是建立在不同文化语境之间的持续协商与对话过程^[17]。因此,研究工具与分析路径需要对文化差异保持敏感,并在方法设计中预留解释与适配的空间。

综上所述,本文以中国原创音乐剧《蝶变》出海韩国的跨文化实践为例,提出了一套以案例分析为核心的研究方法,用于探讨中国传统戏剧美学精神的现代转化与跨文化传播。该框架通过“表演—舞美—叙事”的三维度结构化剖析,揭示了美学嬗变在跨文化舞台上的具体现象,为相关研究提供了可复制、可推广的分析思路。未来研究可在此基础上扩展到更多剧种与文化语境,并结合长周期观演追踪或跨文化接受对比研究,以提升方法的外推力与解释深度。在全球文化交流日益频繁的今天,兼顾传统美学内核与现代传播需求的研究方法,将为中华戏剧的国际化发展提供持续的理论支持与实践参考。

参考文献:

- [1] COHEN R. Communication accommodation theory: An introduction[J]. *Communication Theory*, 1997, 7(4): 355-380.
- [2] LI M. Cultural translation in Chinese musicals: The Butterfly on the Bund as a case study[J]. *Asian Theatre Journal*, 2015, 32(4): 52-71.
- [3] GANZL K. *Musicals*[M]. London: Carlton Books Ltd, 2001.
- [4] HALL E T. *Beyond culture*[M]. Garden City, NY: Anchor Books, 1976.
- [5] HOFSTEDE G. *Culture's consequences: International differences in work-related values*[M]. Beverly Hills: Sage, 1980.
- [6] CHO K. Musicals in South Korea: National identity and global trends[J]. *Asian Theatre Journal*, 2014, 31(2): 34-49.
- [7] HALL S. Encoding/decoding[C] // HALL S, HOBSON D, LOWE A, et al. *Culture, media, language*. London: Routledge, 1980: 128-138.
- [8] HOFSTEDE G. *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations*[M]. Thousand Oaks: Sage, 2001.
- [9] LEE H. Postcolonial parallels: Cultural themes in The Butterfly on the Bund and South Korean historical drama[J]. *Journal of East Asian Performance*, 2021, 15(2): 45-61.
- [10] SHIN S. From Shanghai to Seoul: The reception of The Butterfly on the Bund in South Korea[J]. *Journal of International Performing Arts*, 2019, 8(3): 123-135.
- [11] WU K. Cultural confluence: The impact of traditional and modern synergies in Chinese juvenile musical theater[J]. *International Journal of Education and Humanities*, 2023, 11(2): 192-199.
- [12] XIAO Y. *A study on the localization and crossover operation of musicals*[D]. Beijing: China

Conservatory of Music, 2016.

[13] ZHANG Y, DAI B. Opportunities and challenges: The introduction and originality of the Chinese musical market[N]. Jiangsu Economic Daily, 2024-09-27(T03).

[14] ZHOU X. Taking the stage[N]. Beijing Review, 2011, 42: 1-3.

[15] LI J. The rise of Chinese musical theater: Cultural diplomacy and economic influence[J]. Journal of Chinese Cultural Studies, 2016, 9(2): 55-74.

[16] LEE S. Exploring the musical adaptation process: Aesthetic perspectives[J]. Journal of Arts and Media, 2021, 12(3): 45-56.

[17] GUDYKUNST W B. Bridging differences: Effective intergroup communication[M]. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2004.

（栏目主编：莫岚 编辑：赵洋 校对：成玥）