

MMS

Modern Media Studies

MMS, Vol. 2, No. 1, 2026, pp.34-45.

Print ISSN: 3078-3151; Online ISSN: 3104-5049

Journal homepage: <https://www.mmsjournal.com>

DOI: <https://doi.org/10.64058/mms260104mtoic>

新世纪以来昆曲的现代转型与海外影响 ——以先锋昆曲为中心考察

黄婉华（Huang Wanhua），张连桥（Zhang Lianqiao）

摘要：昆曲，作为人类口头和非物质遗产的代表作，承载着深厚的中华优秀传统文化艺术底蕴。在新世纪全球化浪潮与媒介革新的双重语境下，先锋昆曲以先锋化探索为核心，秉持“传统内核+现代表达”的核心逻辑，从剧目改编、表演形式创新、现代媒介融合、文创产品开发四大维度，系统性推进传统艺术的现代转化与活态传承。与此同时，先锋昆曲的海外影响力持续拓展，海外演出频次稳步递增，其新型演绎形式既牢牢扎根中华优秀传统文化根脉，又融入鲜明的先锋实验特质，借助跨文化交流场景实现艺术价值的跨界传递。《牡丹亭》《浮生六记》等多部经典剧目，经多元化改编与现代表达重构，在坚守艺术本真与突破创新边界的动态平衡中，打破地域与文化隔阂，彰显出传统戏曲跨越时空的永恒生命力。作为跨文化对话的重要艺术载体，先锋昆曲以其独特的艺术形态引发全球范围内广泛的情感共鸣与审美认同，不仅为我国传统戏曲的活态传承与国际化传播提供了可借鉴的实践经验，更深刻揭示了跨文化改编中坚守文化根脉、适配国际表达的核心命题，为中外艺术的深度交流与融合注入了持久动力。

关键词：昆曲；现代转化；海外传播；媒介融合；跨文化对话

作者简介：黄婉华，广州大学人文学院硕士研究生，研究方向：学科教学（语文）。电邮：2670057823@qq.com。张连桥（通讯作者），广州大学人文学院教授，博士生导师，研究方向：比较文学与世界文学、跨文化研究。电邮：zhanglianqiao@gzhu.edu.cn。

Title: Modern Transformation and Overseas Influence of Kunqu Opera Since the New Century: A Research Centered on Avant-Garde Kunqu

Abstract: Kunqu Opera, as a representative work of intangible cultural heritage of humanity, carries profound traditional Chinese cultural and artistic heritage. In the context of the new century's globalization and media revolution, avant-garde Kunqu Opera, with its core of avant-garde exploration, adheres to the core logic of "traditional essence + modern expression", systematically promoting the modern transformation and dynamic inheritance of traditional art from four dimensions: adaptation of plays, innovation in performance forms, integration with modern media, and development of cultural and creative products. At the same time, the overseas influence of avant-garde Kunqu Opera continues to expand, with the frequency of overseas performances steadily increasing. Its new forms of interpretation are deeply rooted in the roots of traditional Chinese culture while integrating distinct avant-garde experimental characteristics, achieving cross-border transmission of artistic value through cross-cultural exchange scenarios. Many classic plays such as *"The Peony Pavilion"* and *"Six Records of a Floating Life"*, after diversified adaptations and modern expression reconstructions, break through geographical and cultural barriers in the dynamic balance of adhering to artistic authenticity and breaking through the boundaries of innovation, demonstrating the eternal vitality of traditional opera across time and space. As an important artistic carrier for cross-cultural dialogue, avant-garde Kunqu Opera, with its unique artistic form, has sparked widespread emotional resonance and aesthetic recognition globally. It not only provides practical experience for the dynamic inheritance and international dissemination of traditional Chinese opera but also profoundly reveals the core proposition of adhering to cultural roots and adapting to international expression in cross-cultural adaptations, injecting lasting impetus into the in-depth exchange and integration of Chinese and foreign arts.

Keywords: Kunqu Opera; Modern Transformation; Overseas Dissemination; Media Convergence; Cross-cultural Dialogue

Author Biographies: **Huang Wanhua**, Master's student at the School of Humanities, Guangzhou University. Research interests: Subject Teaching (Chinese). E-mail: 2670057823@qq.com. **Zhang Lianqiao** (Corresponding Author), Professor and Ph.D. Supervisor at the School of Humanities, Guangzhou University. Research interests: Comparative Literature and World Literature, Intercultural Studies. E-mail: zhanglianqiao@gzhu.edu.cn.

昆曲，被誉为“百戏之祖”，是中国古典戏曲的集大成者，承载着 600 余年的文化积淀与美学基因，其婉转的水磨调、写意身段与诗化叙事，构成了中华优秀传统文化中极具辨识度的艺术符号。2001 年昆曲被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质遗产代表作”名录，标志着这一古老艺术

形式进入全球文化视野，成为跨越地域与民族的文化载体。然而，在现代文化消费场景中，昆曲曾面临受众老龄化、传播渠道单一、审美表达与当代语境脱节等多重传播困境。

新世纪以来，在国家文化战略扶持、媒介技术革新与文化消费升级的多重推动下，昆曲界掀起了以“守正创新”为核心的先锋化探索浪潮。从白先勇打造的青春版《牡丹亭》到苏州昆剧院的跨界融合实践，从短视频平台的“破圈”传播到海外剧院的持续巡演，昆曲逐步突破传统传承的固有边界，实现了艺术表达与传播形式的双重革新，正如习近平总书记所肯定的：“青春版《牡丹亭》，确实年轻人爱看。舞台、服装、人物，都非常美。”（本刊编辑部，2025，p.63）这句评价不仅是对单个作品的认可，更彰显了传统文化现代化转化的时代价值与可行路径。

一、昆曲的现代转化

昆曲的现代转化绝非对传统的割裂与颠覆，而是在坚守艺术本体基础上的适应性革新。作为首批“人类口头和非物质文化遗产”代表作，昆曲的艺术价值诚如刘桢所指出，在于“建立了民族舞台艺术审美新标尺，开创了民族舞台艺术发展新阶段，昆曲文学、昆曲表演、昆曲唱腔音乐等臻于完善”¹这句话进一步验证了刘桢“非遗转化‘必先立其本，方可再生其用’”的核心论断。

而昆曲之“本”，便是“四功五法”的核心技艺与“以形写神”的写意美学特质，这是其区别于其他剧种的文化根脉。朱栋霖亦强调，“昆曲之‘传’，在于守其‘真’——即‘四功五法’的技艺体系与‘写意传神’的文化内核，失此则无昆曲之魂；而昆曲之‘活’，又在激活其‘新’——需在原真基底上对接当代审美需求，使传统艺术基因迸发当代生命力，避免‘守而不活’或‘活而失真’”，（吴新雷、朱栋霖，2004，p.256）昆曲现代转化的探索践行的正是此道。

这种转化并非对传统的颠覆，而是紧扣核心技艺与美学特质，从剧目、表演、传播、文创等多维度开展适应性创新，最终实现古典艺术与当代语境的有效对接，而这种多维度创新既守住文化底色，又精准对接当代需求，也恰好契合柯军“用‘最传统’抵达‘最先锋’”²的论断。

（一）剧目现代改编

剧目现代改编是昆曲现代转化的核心载体。其通过剧情结构重构、语言通俗化革新与服化道升级，让经典剧目既保留文化根脉，又契合现代观众的审美需求。

第一，剧情结构的精炼重构是昆曲现代改编的关键路径。2003年，苏州昆剧院与台湾地区作家白先勇联手打造的青春版《牡丹亭》，堪称经典改编的典范之作。制作团队召集两岸昆曲研究专家历时五个多月，对汤显祖原著 55 折进行系统梳理，遵循“只删不改”的原则，将其精简为 27 折，并创新性地分为“梦中情”“人鬼情”“人间情”三本，每本 9 折分三天连台演出。（白先勇，2024，p.63）这种改编既完整保留了“游园惊梦”“冥判回生”等核心情节与“至情”主题，又剔除了与主线关联较弱的支线内容，强化了叙事逻辑的完整性与紧凑性，使剧情节奏更符合现代观众

¹ 检索自网络，上观新闻网.中国戏曲：既是历史的故事，也是当下的寓言（2020年10月31日）.Retrieved from: <https://news.qq.com/rain/a/20201031A01R1G00>.

² 检索自网络，人民日报网.昆曲：从传统中来 向前沿处行（2025年3月20日）.Retrieved from: https://www.mj.org.cn/mjfc/mtjj/202503/t20250320_294886.htm.

的观赏习惯。截至 2025 年,该剧已在海内外巡演 540 场,直接入场观众突破百万人次,其中青年观众占比高达 75%,充分证明了经典重构的市场价值。

第二,昆曲剧本语言的通俗化革新降低了观众的欣赏门槛。传统昆曲剧本多采用古典文言,生僻词汇与复杂句式对现代观众构成理解障碍。先锋昆曲在改编过程中,在保留典雅韵味与古典意境的前提下,对语言进行适度白话、口语化处理。例如,校园青春版《牡丹亭》在演绎《游园》片段时,将部分晦涩唱词转化为人们更易理解的表达,既未破坏昆曲的文学性,又让年轻观众能够快速沉浸剧情。这种雅俗共赏的语言革新,使昆曲摆脱了高冷艺术的标签,实现了古典美与现代可读性的有机融合。

第三,服装与舞美设计的升级接轨当代社会的审美。其一,服装设计上坚持“古典为体,现代为用”,既保留了像帔、褶、裙等昆曲传统服饰的基本元素,遵守昆曲服饰的传统规矩,又在细节处融入现代时尚元素与精细刺绣工艺,摒弃了传统戏曲服饰浓烈鲜艳的配色,转而以淡化色调为设计重点,通过鲜明和谐的色彩搭配彰显角色身份特质。例如,青春版《牡丹亭》中杜丽娘的服饰以淡雅的粉绿色为主调,辅以蝴蝶、花朵等精致刺绣,既符合其古典大家闺秀的身份设定,又凭借清新亮丽的风格契合当代青年的审美偏好,花神服饰则以白色为底,绣有代表不同月份的花卉,搭配各色花朵头饰,为舞台增添了浓郁的青春气息与美感。其二,舞美设计方面突破了传统“一桌二椅”的极简模式,将昆曲、苏州园林和苏绣等代表性元素相结合,以苏州园林与极简禅风交融的设计理念,在坚持传统戏曲抽象和写意性的前提下,融入现代灯光、设备与多媒体技术,通过多层次场景布置营造沉浸氛围³。例如,《惊梦》一折中,借助大量书画布幕、背幕以及绿色投影与飘落花瓣模拟春意盎然的后花园,增添了舞台的层次性与清丽雅致的意蕴。又如,《冥判》一场则以冷色调灯光与烟雾效果构建阴森肃穆的地府场景,而舞台后表演区增设的高平台,让演员的上下流动对应剧情实境与幻境、阴界和阳界的交替变化,整体设计在“若有若无”中凸显传统美学的无限感,极大增强了视觉冲击力与情感渲染力。

(二) 表演形式创新

现代科学技术的深度融入与表演形态的革新,打破了昆曲传统传播与呈现的边界,为昆曲注入了新的艺术活力,实现了从舞台观赏到沉浸式体验的转变。

首先,现代声光电技术的深度应用丰富了视听表达。先锋昆曲广泛引入专业灯光、音效设备,打破了传统昆曲场景转换的局限。通过灯光色调的冷暖变化、音效的强弱递进,能够瞬间切换剧情氛围——从喜庆的团圆场景到悲戚的离别时刻,从虚幻的梦境到现实的场景,声光电技术的加持极大增强了情感渲染力。例如,苏州昆剧院与苏州交响乐团合作推出的原创室内乐戏剧《牡丹亭》,采用长笛、单簧管、弦乐五重奏与板鼓的编制,将昆曲的“一唱三叹”转化为具有现代和声逻辑的室内乐结构,在比利时布鲁塞尔中国文化中心首演时,赢得中外嘉宾连连赞叹。这种传统唱腔与西洋乐器的融合,既保留了昆曲的核心韵味,又拓展了听觉表达的边界。

³ 李蕾.从青春版《牡丹亭》看昆曲当代传播[D].东南大学硕士学位论文,2020. DOI: <https://doi.org/10.27014/d.cnki.gdnau.2020.004285>.

其次,沉浸式舞台的创新实践增强了观众参与感。部分先锋昆曲作品打破舞台与观众的物理隔阂,探索实景演出与互动式表演形式。例如,昆曲《浮生六记》在苏州沧浪亭实景演出,将园林的亭台楼阁、流水山石作为天然舞台背景,演员在自然景观中穿梭表演,观众随剧情动线移动观赏,实现了自然景观与艺术表演的深度融合。又如,校园青春版《牡丹亭》在中国台北演出时,900余个座位销售一空,台上“00后”演员的青春演绎与台下年轻观众形成情感共鸣,不少中国台湾地区大学生表示“‘青春化’的《牡丹亭》让经典更贴近年轻人,让我们共情”⁴。这种沉浸式体验不仅增强了艺术感染力,更有效吸引了青年受众群体。

最后,跨界融合表演拓展了艺术表达维度。除了与交响乐的合作,昆曲还尝试与芭蕾舞、电子音乐等艺术形式跨界联动。例如,苏州芭蕾舞团原创作品《惊梦》取材自《牡丹亭·游园惊梦》,通过芭蕾舞的艺术形式演绎东方爱情故事,多次在西班牙、阿尔及利亚、新加坡等国展演,广受好评。在社交平台上,苏州聆韵社、浙江昆剧团等机构推出“昆曲+电子音乐”的创新形式,相关短视频播放量高达319万次,年轻观众占比超过90%,这种“混搭”模式让古老昆曲以时尚姿态走进大众视野。

(三) 融合现代媒介

现代媒介的深度介入重塑了昆曲的传播生态,短视频(快手、抖音、B站)、直播、影视载体等多元渠道的联合互动,让昆曲突破时空限制,触达更广泛的受众群体。

第一,短视频平台成为昆曲“破圈”的核心阵地。抖音、B站、快手等平台上,专业院团与昆曲爱好者形成传播合力,通过精准筛选极具戏剧性与观赏性的内容,例如《牡丹亭·惊梦》的水袖表演、昆曲脸谱的化妆过程、经典唱段的翻唱等,配以流行音乐、趣味字幕或文化解读,以15-60秒的短视频形式快速传播。据统计,昆曲相关短视频在抖音平台的播放量已超过1亿次,点赞量超357万次,其中浙江昆剧团的“#幽兰讲堂#昆曲来了”等系列内容吸引了大量年轻粉丝。B站UP主“昆曲李沁”发布的慢镜头水袖表演视频,通过细节呈现展现昆曲技艺之美,单条播放量超百万,有效培养了潜在观众群体。南京大学新闻传播学院执行院长张红军指出,“‘昆曲+新媒体’模式,既能降低戏曲欣赏门槛,也能提升短视频内容品类。昆曲这种古老的艺术只有受到当代年轻人的喜欢,才能真正‘活起来’、传下去”⁵。

第二,直播平台搭建起实时互动的传播桥梁。专业院团与知名艺人通过直播开展线上表演与知识科普,打破了传统剧场的时空限制。苏州昆剧院、上海昆剧团等机构定期举办“云端昆曲夜”等直播活动,演员现场表演经典片段,同时邀请昆曲专家讲解唱念做打、服饰道具、历史背景等知识。观众可通过弹幕提问、在线点戏、礼物互动等方式与演员实时交流,部分艺人还会教授简单的兰花指、圆场步等基础动作,让观众从“被动观赏”转变为“主动参与”。这种“表演+科普+互动”的直播模式,既拉近了昆曲与观众的距离,又助力了昆曲文化的普及与传承。

⁴ 检索自网络,新华网.校园青春版《牡丹亭》在台首演再掀昆曲热潮(2026年1月15日).Retrieved from: <https://www.xinhuanet.com/tw/20260115/11b9a774d25e44a28bc4d56e9316e4a3/c.html>.

⁵ 检索自网络,中国新闻网.古老昆曲焕新生:混搭电子音乐走红“网红”歌者涌现(2019年10月23日).Retrieved from: <https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/cul/2019/10-23/8987549.shtml>.

第三，影视载体的跨界融合扩大了传播覆盖面。近年来多部影视作品中融入昆曲元素，例如《藏海传》《我的后半生》《九重紫》《延禧攻略》等，或将昆曲作为剧情背景，或让角色演唱经典唱段。例如，《延禧攻略》中皇后富察·容音演唱《牡丹亭·游园》的片段，搭配典雅服化道，既贴合剧情氛围，又让观众直观领略昆曲之美，该剧播出后相关话题微博阅读量超千万，带动昆曲经典片段二次传播。又如，电视剧《藏海传》巧妙将昆曲唱段以“画外音”形式嵌入剧情关键节点，其词曲深意与情节走向形成精准呼应。最为典型的是第14集陆烬遭绞杀的桥段：义父曹静贤背身端坐于马车之上，独唱《浣纱记·寄子》【胜如花】曲牌，“清秋路，黄叶飞，为甚登山涉水。只因他义属君臣，反教人分开父子，又未知何日欢会”的唱词。

此外，部分电影也以昆曲故事为蓝本，融合昆曲唱腔与现代电影叙事手法，实现了两种艺术形式的双向赋能，让昆曲以更自然的方式走进大众视野。最具代表性的便是2001年由杨凡执导的电影《游园惊梦》，其通过昆曲《牡丹亭·惊梦》一折，将昆曲的美学与角色情感紧密结合，展示了昆曲元素在推进剧情和映照人物心境中的重要性。这一影视化作品不仅让更广泛的观众领略到昆曲的婉转与美感，且获得多个国际电影节奖项，提升了昆曲的国际影响力。其实，早在1960年，长春电影制片厂拍摄的《还魂记》便直接改编自汤显祖的《牡丹亭》，以戏曲唱腔呈现杜丽娘与柳梦梅的经典爱情故事，使昆曲走入千家万户。更值得一提的是，于2025年7月15日上映，由江苏省演艺集团和昆山当代昆剧院联合出品的电影《顾炎武》，结合昆曲与顾炎武的家国情怀，运用虚拟现实技术，拓展了昆曲的艺术边界。这些电影作品不仅传承了昆曲经典故事，更推动了传统艺术的影视化革新，实现了昆曲从舞台艺术到大众文化的延伸。

（四）文创创意融合

文创产品的开发与推广，让昆曲文化从舞台走向日常生活，成为传统文化传播的重要载体，实现了艺术价值与商业价值的双赢。昆曲文创需根植于本土，有着鲜明的地域特征、深厚的文化意蕴，（张玲，2016，p.80）通过对昆曲文化元素的创造性转化，让古老艺术融入现代生活。

一方面，昆曲文创产品呈现多元化开发态势。开发者深度挖掘昆曲服饰纹样、脸谱造型、经典道具、核心意象等文化元素，推出了一系列兼具实用性与艺术性的产品。例如，中国昆曲博物馆周边的文创开发便极具代表性，其联合百花书局推出的昆曲主题文创，涵盖冰箱贴、小折扇、文件夹、明信片等多个品类——昆曲冰箱贴以昆曲旦角的点翠头饰为灵感，融入凤凰、牡丹、云纹等吉祥纹样，还细分为杜丽娘款和杨贵妃款，精准还原戏曲头面的华丽精致；昆曲小折扇以戏曲人物画大师高马得的作品为设计元素，简练线条勾勒出《牡丹亭》中杜丽娘“步步生莲”的飘逸姿态，留白处尽显戏曲舞台的时空意境；昆曲明信片则以《牡丹亭》《西厢记》等经典剧目剧照为蓝本，采用版画形式浓缩昆曲舞台精华，刀刻线条间尽显角色神韵。此外，苏州昆曲博物馆还曾尝试将传统工艺与昆曲元素结合，例如，依托昆曲人物造型设计的3D打印音乐盒、以苏州丝绸和刺绣工艺制作的昆曲主题书签，这些产品既保留了昆曲的文化基因，又创新了传统工艺的表现形式和内容，满足现代消费者实用需求的同时，让昆曲文化以更贴近日常的形式走进大众生活。

另一方面,文创产品兼具文化传播与情感寄托功能。每一件昆曲文创产品背后都蕴含着特定的文化内涵,消费者在使用过程中能够潜移默化地了解昆曲知识。例如,戏曲百戏博物馆推出的昆曲主题挂耳咖啡,包装不仅印有柳梦梅、杜丽娘等昆曲人物形象,背面还附有对应剧目的唱段与工尺谱,扫码即可聆听经典选段,实现“一口咖啡,一曲昆腔”的沉浸式体验;其开发的经典剧目插画拼图、生旦净末丑人偶等文创,也让消费者在拼装、把玩过程中自然接触昆曲剧情与角色知识,这种“沉浸式”的文化体验比单纯的理论讲解更具感染力。对于昆曲爱好者而言,文创产品更是情感寄托的载体,如百花书局推出的昆曲帆布包,其中一款印有中国昆曲博物馆“镇馆之宝”——清末民初“宝和堂”堂名灯担图案,让消费者将百年昆曲演出器具的文化记忆随身携带,强化对昆曲文化的认同与热爱。同时,昆曲文创需探索市场化的道路,如今中国昆曲博物馆、戏曲百戏博物馆等机构通过拓展销售渠道,与书店、旅游景点合作推广文创产品,不仅为昆曲艺术的传承提供了经济支撑,更形成“文化传播-消费反馈-艺术再生产”的良性循环,让昆曲文化在当代持续焕发活力。

二、跨文化语境下昆曲的海外影响

中国戏曲海外传播的历史起源学界尚存争议,一说南宋皮影戏传至多国,另一说十世纪下半叶潮剧随移民外传。明清时期,华侨成为主要传播者,但受众仅局限于华人圈,未实现全球传播。民国时期是传播蓬勃期,梅兰芳四次海外巡演影响深远,开启戏曲海外主动传播的序幕,形成第一次传播高潮。此后戏曲海外传播陷入低迷时期,直至21世纪,白先勇团队的昆曲青春版《牡丹亭》海外巡演大获成功,掀起戏曲海外传播的第二次高潮⁶。习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上提出全球文明倡议,强调在各国前途命运紧密相连的今天,不同文明包容共存、交流互鉴,在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。先锋昆曲凭借创新性的艺术表达与多元传播路径,在海外市场获得广泛认可,不仅提升了自身的国际影响力,更成为中西方文化交流的重要桥梁,践行文明互鉴理念,实现了从“文化输出”到“文明互鉴”的跨越。

(一)海外演出反响激烈

昆曲海外演出的持续升温,彰显了中国传统文化艺术的国际吸引力,让更多海外观众领略到昆曲的独特魅力。其中最值得一提的便是青春版《牡丹亭》,其海外巡演已经成为中国戏曲的文化名片。2004年,该剧在台北戏剧院全球首演后,相继登陆美国、英国、希腊等多个国家和地区。2006年在美国加州大学伯克利校区演出时,门票早早售罄,六成观众是非华裔美国人,演出结束后观众起立鼓掌喝彩超十分钟。在伦敦演出时,上座率高达九成,《泰晤士报》《卫报》等主流媒体盛赞其“以东方美学诠释了人类共通的情感追求”。21年间,该剧海外巡演覆盖全球多个城市,通过其他媒介观看的海外受众超过1亿人次,成为昆曲海外传播的标杆性作品。

与此同时,专业院团的外演出也在持续拓展市场。上海昆剧团的“临川四梦”完整版自2008年推出后,在海外巡演中取得巨大成功,打破了“四梦只有牡丹亭”的海外传播困境,加深了外国观

⁶ 李琦.中国传统戏曲海外传播策略初探——以青春版《牡丹亭》为例[D].北京外国语大学硕士学位论文,2016.

众对昆曲的全面认知。2024 年,上海昆剧团携昆剧全本《牡丹亭》(精华版)赴法国演出,开票仅十天三场演出门票便全部售罄,法国观众被昆曲婉转的唱腔、精湛的表演与深厚的文化内涵所打动,媒体盛赞其为“一场跨越文化的艺术盛宴”。这些演出不仅展现了昆曲的艺术魅力,更增进了海外民众对中国文化的了解与喜爱。

此外,校园巡演还与海外青年形成了情感共鸣。青春版《牡丹亭》创造性地开展“校园行”活动,走进北京大学、中国台湾大学、香港中文大学等两岸高校,还登陆海外知名学府,开启了昆曲在当代人文教育领域的实践。校园青春版《牡丹亭》在台北演出时,观演人群中台湾地区年轻观众占比约半数,不少大学生结伴而来,中国台湾地区暨南国际大学学生廖伟伦表示“希望未来有更多这类演出,也期盼能和大陆同龄爱好者交流学习”⁷。这种青春化的演绎方式,让海外青年更容易走近昆曲,实现了传统文化在青年群体中的跨地域传播。

(二) 纳入海外高校教材

在当今教育体系中,高校教材的编写与纳入,往往是学术领域深度认可的标志。昆曲在海外学术领域的认可,标志着其从艺术表演向学术研究对象的转变,为跨文化传播奠定了坚实的学术基础。

青春版《牡丹亭》被写入西方高校教材,美国加州大学尔湾校区戏剧系主任罗伯·孔恩将其纳入自己编撰的《剧场》教科书(何洁,王峰,2024),详细介绍了该剧的改编理念、艺术特色、表演形式及文化内涵,为西方学子系统学习昆曲提供了权威范本,这一举措让昆曲正式进入西方高校的学术视野,成为跨文化戏剧研究的重要案例,推动了昆曲学术研究的国际化。在青春版《牡丹亭》等作品的影响下,海外多所高校也陆续开设昆曲相关课程,例如,中国台湾大学的“昆曲新美学课程”、中国香港中文大学的“昆曲之美课程”等,系统传授昆曲的历史发展、美学理念、角色行当、表演技巧等知识,这些课程不仅让海外学子深入了解昆曲艺术,还通过对比昆曲与西方戏剧的美学差异、叙事逻辑,培养学生的跨文化理解与欣赏能力,这种学术层面的传播,让昆曲文化在海外获得更持久、更深度的影响力。与此同时,海外高校与文化机构还推动学术研讨与交流活动常态化,定期举办昆曲学术研讨会、工作坊等活动,邀请中西方昆曲研究专家、表演艺术家开展对话交流,研讨会上,学者们围绕昆曲的现代转化、跨文化改编、海外传播策略等议题展开深入探讨,推动了昆曲研究的国际化与多元化,上海昆剧团“临川四梦”的海外巡演,也引发了西方学界对昆曲文本解读、表演范式等问题的广泛讨论,进一步提升了昆曲的学术地位。

(三) 推动跨文化交流

昆曲的海外传播不仅是艺术的展示,更是文化的交流与对话,为中西方文明互鉴搭建了重要平台,其中海外昆曲社团成为了坚实的传播据点。自 1988 年纽约“海外昆曲社”成立以来,各类昆曲社团在海外陆续涌现,成为昆曲海外传播的重要力量,纽约“海外昆曲社”累计举办 300 多场演讲、艺术示范及演出活动,吸引了大量旅美华人及美国本土民众参与,通过现场表演、文化讲解、互动

⁷ 检索自网络,人民网。“情不知所起,一往而深”——校园青春版昆剧《牡丹亭》走进宝岛(2026 年 1 月 24 日)。Retrieved from: https://paper.people.com.cn/rmrhwb/pc/content/202601/24/content_30135441.html.

体验等形式，让观众深入了解昆曲的文化背景与艺术特色，这些社团扎根当地文化土壤，搭建起昆曲与海外民众沟通的桥梁，推动昆曲文化在海外的长效传播。

与此同时，文化讲座与工作坊进一步深化了互动理解，昆曲传播团队与海外当地文化机构、学校、艺术团体积极合作，广泛开展昆曲文化讲座与工作坊。讲座中，专家系统讲解昆曲的历史渊源、美学特质、角色行当等知识，工作坊里，专业演员亲自指导观众学习昆曲的基础唱腔、身段动作、化妆造型等技巧，让西方观众从“被动观赏”转变为“主动参与”，这种沉浸式的文化体验，极大增进了西方民众对中国文化的理解与认同，推动了中西方文明的深度互鉴。

此外，昆曲作为中华优秀传统文化的重要载体，其两岸文化交流的纽带作用也日益凸显。青春版《牡丹亭》自2004年在台北首演后，20余年来在台湾地区持续掀起昆曲热潮，积淀下深厚的观众基础与文化情缘，校园青春版《牡丹亭》在台北的演出，让两岸青年在剧场里实现美好相遇，饰演柳梦梅的大陆学生范宇鹏表示，希望“通过昆曲这门古老的艺术，促进两岸青年的文化交流”，这种以文化为纽带的交流，增强了两岸青年的文化认同与情感联结。

三、昆曲现代转化与海外传播的启示

新世纪以来，随着全球化进程的加快和文化交流的日益频繁，先锋昆曲在现代转化与海外传播方面展现了独特的生命力和活力，成为我国传统戏曲活态传承与国际化传播的重要示范。传统戏曲的国际化传播，核心在于实现文化根脉坚守与时代创新的辩证统一，即“先立足本土后再走向世界”。一部戏要想赢得外国人的赞美，能够有效地进行跨文化的传播，首先要在本国站住脚，如果本国的观众都没有肯定，就甭想获得外国人的青睐。从青春版《牡丹亭》的全球巡演到新编现代昆曲《李佩先生》的创演突破，从海外昆曲社团的扎根生长到文创产业的跨界融合，先锋昆曲既守住了千年艺术底蕴，又主动适配时代需求，在现代转化与海外传播的道路上稳步前行，为我国传统戏曲走向世界、实现活态传承提供了宝贵经验。

（一）坚守文化根脉，把握创新尺度

“先立足本土，再走向世界”，这一点在戏曲的现代转化与海外传播尤为重要。所以，戏曲的现代转化与海外传播首要原则是坚守自身文化基因，唯有保留核心艺术特质，才能在跨文化语境中形成独特的传播优势。（陈国华，2013，p.70）传统戏曲的现代转化必须以坚守文化根脉为前提，在保留核心艺术特质与文化内涵的基础上进行创新，脱离文化本源的创新终将失去艺术生命力。

青春版《牡丹亭》的成功，正是这一原则的生动践行，其关键在于始终坚守昆曲的写意美学、“水磨调”唱腔、经典唱词与“至情”主题，未对核心文化内涵进行改动，仅在剧情结构上精简冗余片段、在舞台呈现上融入现代光影技术，既贴合当代观众的审美习惯，又保留了昆曲的古典韵味。又如，北方昆曲剧院新编现代昆曲《李佩先生》同样践行“守正创新”理念，该剧打破昆曲传统题材局限，将现代科学家群体纳入表现范畴，却始终保留“水磨调”精髓与昆曲写意美学，在唱腔设计上实现南昆北弋的融合，在表演手法上适度借鉴话剧、音乐剧元素，既彰显时代精神，又守住昆

曲文化根脉，获得业内高度评价。在跨文化传播中，先锋昆曲始终坚持“以我为主、为我所用”的原则，正如梅兰芳海外传播实践所印证的，既要适应海外观众的审美习惯，对剧情解读、舞台呈现进行适度调整，又要保持自身的文化特色，避免为了迎合而失去自我，才能实现真正意义上的文化传播与文明互鉴。

（二）构建多元传播矩阵，强化媒介赋能

在如今新媒体迅猛发展的 21 世纪，先锋昆曲的现代转化与海外传播离不开媒介技术的支撑。媒介技术的革新重构了文化传播格局，让各类传统文化突破地域限制，获得更广阔的传播空间，而系统化的传播路径构建，是传统艺术实现国际化传播的核心支撑。（郭镇之，2014，p.156）因此，我们应充分利用现代媒介技术，构建“短视频传播+直播互动+影视跨界+海外巡演+学术交流”的多元传播矩阵，实现先锋昆曲的全方位、多层次传播。

首先，在短视频传播方面，昆曲传播团队精准把握年轻受众的观赏习惯，在TikTok、YouTube等海外平台发布昆曲经典唱段、身段技巧、妆容造型等碎片化、视觉化内容，其中苏州昆剧院发布的昆曲水袖表演短视频，单条播放量突破千万，吸引了大量海外年轻受众关注。其次，在直播互动方面，上海昆剧团、苏州昆剧院等专业院团定期开展线上直播演出与昆曲科普，演员现场演示昆曲身段、讲解戏曲知识，与海外观众实时互动，有效拉近了昆曲与海外受众的距离。再次，在海外巡演与学术交流方面，北方昆曲剧院的实验昆曲《齐晋鬼》2025年7月赴法国参演第79届阿维尼翁戏剧节，《石头记》赴英国参演2025爱丁堡艺术节，既展现了昆曲的艺术魅力，又引发西方学界广泛讨论。最后，昆曲的海外巡演与学术交流相结合方面，上海昆剧团在海外巡演中创新性地采用“讲座+演出”模式，将艺术展示与学术交流深度融合，有效深化了昆曲文化传播的深度与广度。在德国巡演期间，上昆借助柏林戏剧节的契机，不仅安排了4场核心昆曲剧目演出，包括全版“临川四梦”（《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》）及经典剧目《长生殿》，更配套推出9场专题讲座，邀请外国专家与本土艺术家共同参与，向当地观众系统讲解昆曲的动作寓意、表演技巧、艺术内涵等核心知识点。（杨小强，2022，p.13）同时，在演出前后设置导赏与互动环节，详细解读身法与情绪的关联、服装妆容的身份象征以及音乐旋律的艺术功能，让观众在理解昆曲艺术特质的基础上欣赏作品，极大提升了观赏体验与文化认知度。这种演出为载体、讲座为延伸的传播模式，既展现了昆曲的舞台魅力，又传递了其背后的文化底蕴，正如上昆在海外巡演中所实践的，通过学术性的解读与互动，打破了文化壁垒，让外国观众更深入地理解昆曲艺术的精髓，为传统文化跨文化传播提供了有效路径。与此同时，还要加强海外新媒体渠道建设，利用TikTok、YouTube等平台扩大传播覆盖面，实现“线上引流+线下转化”的良性循环，让昆曲突破地域限制，触达更广泛的海外受众。

（三）推动文创与产业融合，拓展传播载体

戏曲是一种商品，没有商业价值的艺术是没有生命力的，商业收入是戏曲延续发展的必备条件。先锋昆曲的现代转化与海外传播，需要打破传统传播边界，进一步挖掘昆曲文化元素，推动文创与产业融合，拓展传播载体与场景，让昆曲文化融入日常生活，实现文化价值与经济价值的协同发展。

传统戏曲的长效传播，需要将艺术价值转化为市场价值，通过产业融合拓展传播载体，让戏曲文化渗透到日常生活的各个场景。

在文创产品开发方面，江苏省苏州昆剧院与新茶饮品牌霸王茶姬合作，围绕“好茶入戏，戏梦江南”主题，从昆曲经典美学中提取灵感，推出了披肩毯、盲袋冰箱贴、手机链和手持镜四款文创周边，这些周边融合昆曲“顶花头面、扇子、竹笛”等元素，兼具实用性与文化内涵，上架不到半天苏州地区大部分门店的联名周边套餐便售罄，让昆曲文化以更贴近生活的形式走进大众视野。第二，在产业融合方面，推动昆曲与旅游、教育、科技等产业的深度融合。例如，在旅游领域，打造昆曲主题旅游线路，串联苏州昆剧院、昆山戏曲百戏博物馆等文化场所，让游客在游览中感受昆曲魅力。又如，在教育领域，昆山戏曲百戏博物馆携手江苏省昆山中学等大中小学打造“光影·百戏”课程，开设昆曲体验课，特邀专业昆曲演员授课，引领青少年探寻昆曲艺术堂奥，同时推出昆曲研学课程，让青少年沉浸式体验昆曲表演、妆容造型等。再如，在科技领域，借助XR、3D沉浸式技术，打造昆曲数字体验项目，北方昆曲剧院的《李佩先生》便参考“昆曲智能创作平台”的3D沉浸式呈现技术，实现戏曲元素与多媒体技术的融合，拓展了昆曲传播的载体与场景，实现了文化价值与经济价值的协同发展。

四、结语

新世纪以来，先锋昆曲以守正创新为核心导向，秉持“传统内核+现代表达”的实践逻辑，在现代转化与海外传播领域取得显著成效。其通过经典剧目重构与现代题材拓展、多元传播矩阵构建与表演形式创新、产业融合与学术传播推进，既坚守昆曲“水磨调”与写意美学的文化根脉，又精准适配当代审美与跨文化传播需求，实现了古老剧种的当代活化。

在全球化语境下，先锋昆曲的实践不仅为我国传统戏曲活态传承提供了可借鉴的范本，更搭建起中西方文明互鉴的重要桥梁，印证了中华优秀传统文化的国际传播价值与人类艺术审美的共通性。站在新的历史节点，昆曲的传承与传播仍需持续发力，未来应进一步深化媒介赋能、加强国际合作与人才培养，推动昆曲与相关产业深度融合，在“守正”与“创新”的辩证统一中，助力中华优秀传统文化国际化传播，为世界文明交流互鉴注入持久动力。

基金项目：本文系国家社会科学基金重大项目“百年来中外戏剧交流史文献整理与研究”（22&ZD285）的阶段性成果之一。

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

ORCID

Huang Wanhua ^{ID} <http://orcid.org/0009-0001-3084-7996>

Zhang Lianqiao ^{ID} <http://orcid.org/0000-0003-1199-4840>

References

- 白先勇（2024）：“牡丹花开二十年——青春版《牡丹亭》与昆曲复兴”，《书屋》（05）：4-27。
- [Bai Xianyong (2024). “Peony blossoms for twenty years: The Young Lovers Edition of *The Peony Pavilion* and the revival of Kunqu.” *The Book Room* (05): 4-27.]
- 陈国华（2013）：“中国传统戏曲海外传播问题探究”，《中国戏剧》（10）：70-71。
- [Chen Guohua (2013). “A study on the overseas communication of traditional Chinese opera.” *Chinese Theatre* (10): 70-71.]
- 本刊编辑部（2025）：“习近平两会时刻中华文化‘出海’又‘出彩’”，《中国生漆》（01）：63。
- [Editorial Office of the Journal. (2025). “Xi Jinping at the Two Sessions: Chinese culture going global and shining bright.” *Chinese Lacquer* (01): 63.]
- 何洁、王峰（2024年11月29日）：“《昆曲缘何能在国际上掀起‘中国文化冲击波’》”，《南京日报》，第A09版。
- [He Jie, Wang Feng (29 November 2024). “Why Kunqu Opera Has Triggered a ‘Chinese Cultural Shockwave’ Internationally”, *Nanjing Daily*, p. A09.]
- 金琳（2024）：“从‘青春版’《牡丹亭》看昆曲的现代改编”，《中国音乐剧》（01）：57-60。
- [Jin Lin (2024). “On the modern adaptation of Kunqu from the Young Lovers Edition of *The Peony Pavilion*.” *Chinese Musicals* (01): 57-60.]
- 杨小强（2022）：“昆曲文化的跨文化传播路径研究——以上海昆剧团‘临川四梦’为例”，《戏剧之家》（18）：12-14。
- [Yang Xiaoqiang (2022). “A study on the cross-cultural communication path of Kunqu culture: Taking the Four Dreams of Linchuan by Shanghai Kunqu Opera Troupe as an example.” *Home of Drama* (18): 12-14.]
- 张玲（2016）：“苏州昆曲文创产品的再设计研究”，《今传媒》24（12）：80-81。
- [Zhang Ling (2016). “Research on the redesign of cultural and creative products of Suzhou Kunqu.” *Today's Media* 24(12): 80-81.]
- 赵博雅、张娟（2023）：“传统复兴与中国经验——海外视野下的白先勇青春版《牡丹亭》改编与传播”，《华文文学》（04）：88-96。
- [Zhao Boya, Zhang Juan (2023). “Traditional revival and Chinese experience: Adaptation and communication of Pai Hsien-yung’s Young Lovers Edition of *The Peony Pavilion* from an overseas perspective.” *Chinese Literature* (04): 88-96.]