

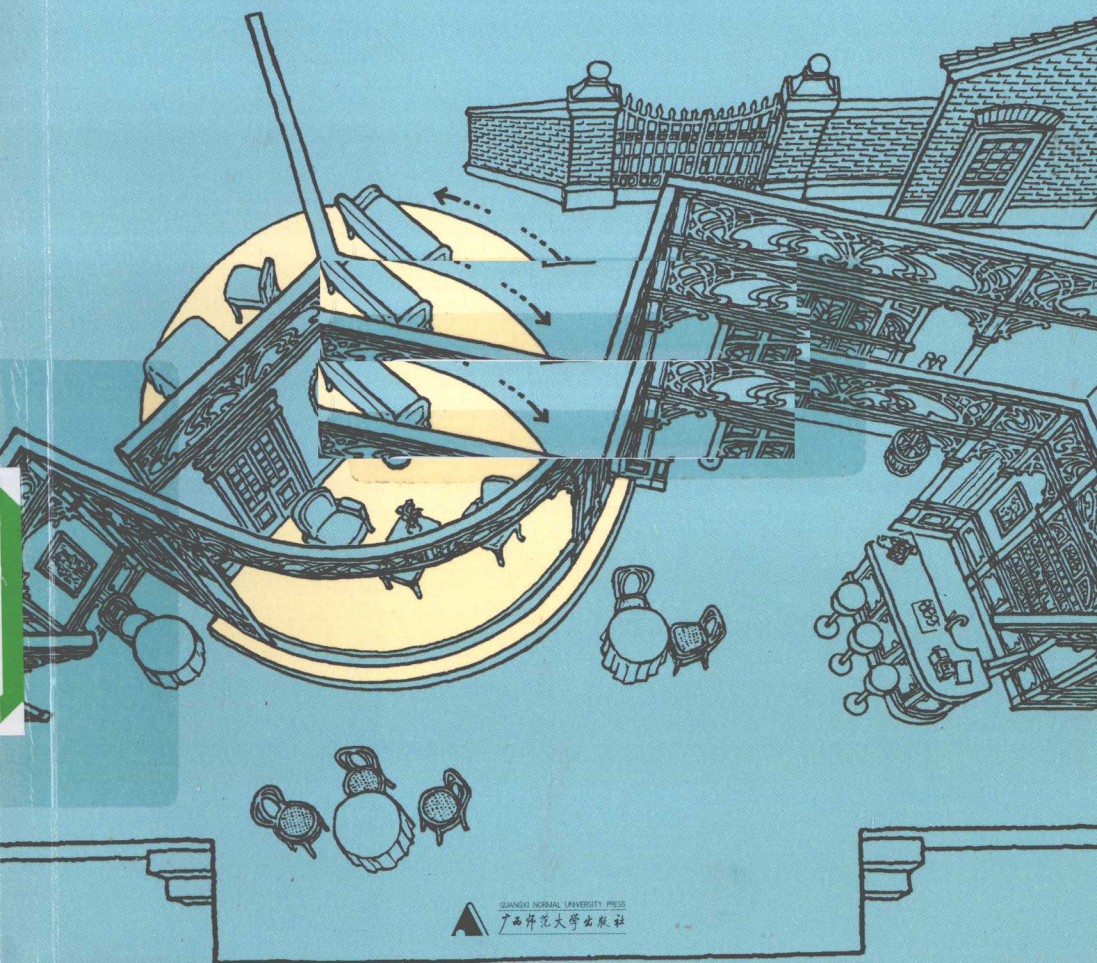
窥看舞台

妹尾河童

著

姜采蕾

译

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

窥看舞台

妹尾河童 著

姜采蕾 译

广西师范大学出版社·桂林

河童が語る舞台裏おもて

妹尾河童 著

KAPPA GA KATARU BUTAI URAOMOTE

© KAPPA SENOO 1987

ALL RIGHTS RESERVED.

Originally published in Japan in 1987 by Heibonsha Limited Publishers.

Republished in 1998 by Bungei Shunju Ltd.

Simplified Chinese translation © Guangxi Normal University Press 2010

Chinese translation rights (in simplified character only) arranged through

Daikousha Inc. Kawagoe

著作权合同登记图字:20-2009-158

本书译文由台湾远流出版事业股份有限公司授权使用。

图书在版编目(CIP)数据

窥看舞台 / (日) 妹尾河童著; 姜寒蕾译. — 桂林:

广西师范大学出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-5633-9859-1

I. 窥… II. ①妹…②姜… III. 舞台艺术 IV. J81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 063238 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001
网址:www.bbtpress.com)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

北京画中画印刷有限公司

(北京市丰台区西四环南路 45 号 邮编:100071)

开本:880mm×1270mm 1/32

印张:8.25 字数:80 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

印数:00 001~10 000 定价:38.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

日本是旋转舞台的始祖	001
旋转舞台的幕后乾坤	029
转动舞台的达·芬奇	051
骗 术	073
布景制作全凭职人手艺	089
首次出现的“道具簿”	105
宛如忍者的舞台总监	121
戏剧界的幕后好伙伴	135
连黑暗都是种设计的舞台灯光	155
谁说“特技”“机关”是邪道？	171
《底层》：从开始到结束	195
实际的声音·做出来的声音	217
请别再盖奇奇怪怪的剧院了！	235
单行本后记	251
文库版后记	253

日本是旋转舞台的始祖

江戸時代の惊人进步

现存最古老的旋转舞台

咦，布景叫做“长谷川”？

至今还活灵活现的舞台机关

挑战激烈的舞台改革

《藏春舞台》p001-p028

《藏春舞台》p001-p028

《觀看舞台》日本是旋轉舞台的始祖

常有人碰到我时提及“希望一窥舞台的内幕”，大概是觉得观众看不到的部分应该很有意思吧，有时甚至露出怀疑有啥隐瞒的表情来，真叫人伤脑筋。

“舞台的内幕不过是制作过程罢了，实在没什么值得公开的啊。真正有趣的部分都已经在演出时呈献在舞台上了……举例来说，餐厅总不会让客人进厨房，然后打开冰箱或烤箱给大家看吧。倒不是用了什么食材怕给客人看到，只是单纯希望客人能够好好品尝烹调出来的料理，所以还是不要连厨房里头都看得一清二楚比较好。舞台制作也是类似的道理。”

我每每试着解释，却总是徒劳无功，说服不了对方。

《艺术新潮》的编辑部也一样，两年前就开始一直约稿，“希望

能介绍一下舞台的内幕”。每次提起这话题，“舞台有趣之处一定要到现场欣赏才行……我认为舞台表演不该一一告诉大家‘这边是怎么费尽苦心’‘这边又下了什么工夫’的……”我总以这类借口来闪躲。其实推辞的理由，老实讲，部分是因为羞于介绍自己的职场环境。可惜，对方不是会轻易打退堂鼓的人物。

“正如您所说的，欣赏舞台表演和了解舞台设计，两者本质的确不同。不过，了解了舞台制作过程，因为这个契机，原本对舞台剧没兴趣的人也可能燃起进戏院的念头哟。河童先生难道不想让更多人来欣赏舞台剧吗？”

对方的说辞总是头头是道又太具说服力了，最后我都哑口无言。因此，就这么展开了《窥看舞台》的连载。

对此连载，编辑部的要求是“不要使用太专业的用语，希望能够吸引不太观赏舞台剧的读者，还有最好爆一些连专家都不知道的料”，这简直是折腾死我了。

即便编辑部这么交代，但观众对什么感兴趣、想看到什么样的舞台内幕，我还真是毫无头绪，最后只好硬着头皮试问责任编辑M君（宫本和英先生）。

“你对哪个部分特别感兴趣？”

他马上回答：

“当舞台上有些机关时，我常想那不知道怎么办到的？蛮令人好奇哩。”

有些舞台是什么机关都没有的，机关太多也可能会模糊看戏的焦

点，不过这倒不失为欣赏舞台表演的切入点之一。

他还提及米兰的斯卡拉歌剧院来日本公演时，《塞维利亚理发师》这出戏使用了旋转舞台，相当有趣。公演时所使用的旋转舞台，是整个儿从米兰搬来再重新组合起来的，上头搭建了街道和房舍等，透过旋转的方式将各式各样的场景呈现在观众眼前。

“听说该戏导演蓬内尔（Jean-Pierre Ponnelle）原本是位舞台设计师？”

“没错。所以他会为了让舞台更富趣味性而特别增添许多要素。有时候增添的要素较强，导致看完后会觉得他的戏太偏重视觉效果，不过《塞维利亚理发师》真是一出杰作。”

这部歌剧的音乐和戏剧表现的确相得益彰，十分均衡，加上蓬内尔的舞台美术底子，有更上层楼的加乘效果。

“那么，利用旋转舞台呈现各种场景的手法是从什么时候开始的？”

“18世纪后半期。你知道吗？旋转舞台可是日本发明的哟。”

“什么？日本！”

M君发出惊呼。看到他的反应，我心里暗自高兴。常看舞台剧的他都这么惊讶，我想可以从“旋转舞台”的周边开始，再渐次介绍舞台的内幕。

其实，我自己也想趁此机会了解一下旋转舞台的始末。

江户时代的惊人进步

旋转舞台确实是日本发明的，但发明者是何许人也？若从文献史料来推测，据说是正德三年（1713）左右相当活跃的江户狂言作家中村传七。至今为止，一般公认是大阪的狂言作家并木正三，不过最近开始有人对此说提出质疑。重新检视当时的文献记录，可以确定的是，改良原先设计的旋转舞台在宝历八年（1758）上演的戏剧中得到热烈回响。

旋转舞台的设计构想究竟是出自江户还是源于大阪，这点曾有许多争论，不过由此可见当时交流之频繁超乎现今想象。

欧洲则是接近19世纪末才出现旋转舞台，出乎意料的晚，而且听说还是模仿日本。不过，欧洲的旋转机关不采人力，改为电动，日后又成了日本的模仿对象……

回溯旋转舞台出现之前，不论东方或西方，剧场发展初期都没有考虑到场景变换的问题，舞台布景非常单纯。看看描绘演出莎剧的古代绘画就可得知，不论剧目为何，都是在伸出式舞台（balcony stage）上演出。

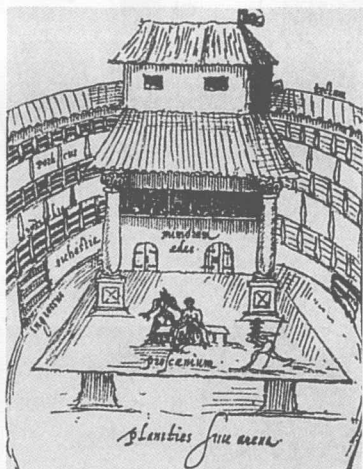
日本也是同样的情形。

歌舞伎舞台最初是模仿能剧舞台而成，刚开始当然没办法变换场景，不仅使用的道具极少，甚至只是用暗示的手法来交代场景。

宽文四年（1664）的文献中则特别出现了“使用拉幕”的字眼，据

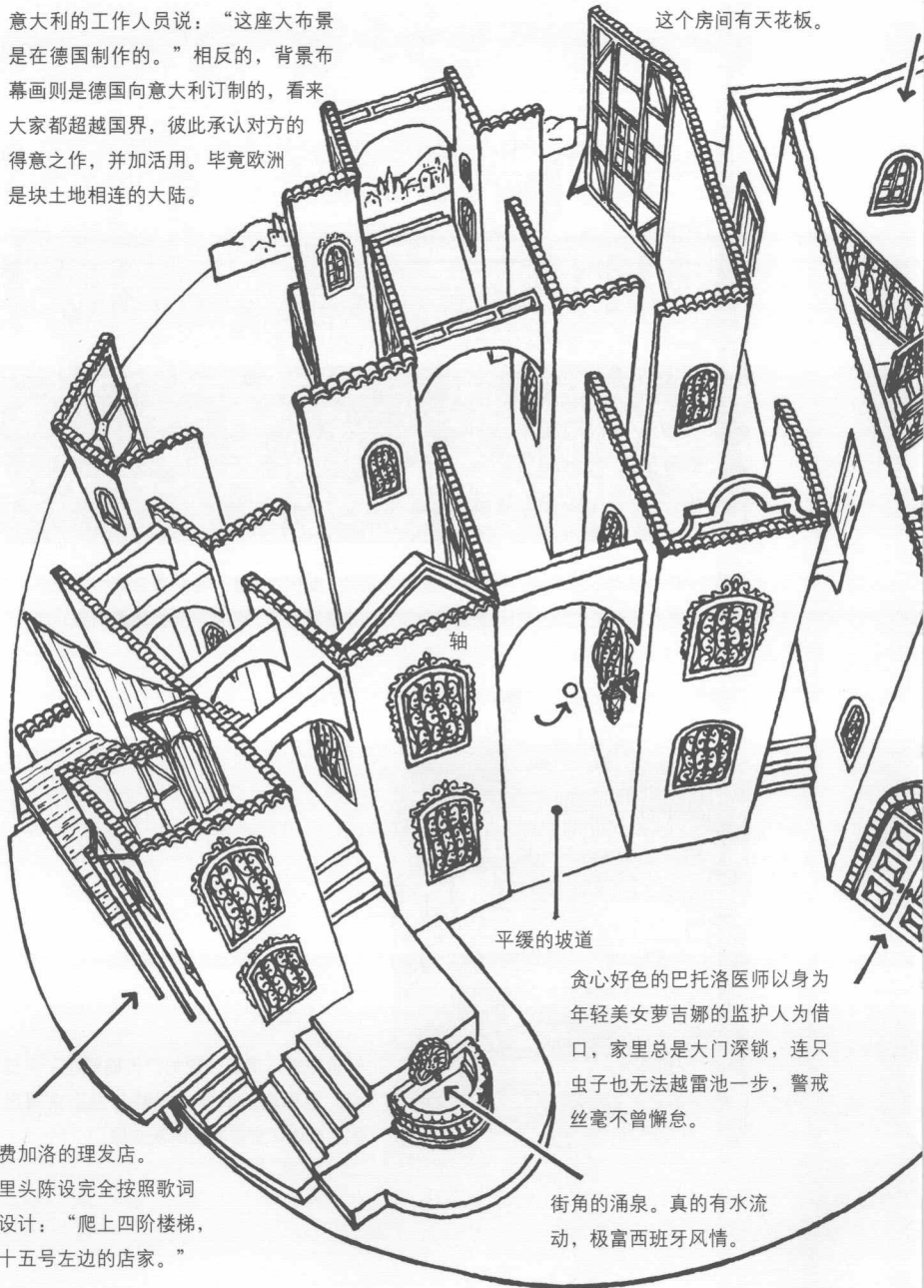
宽保三年（1743），江户的“中村座”剧场内部图。此图中，模仿能剧舞台的中央山墙（“破风”），进入19世纪，因占空间便慢慢消失了（鸟居清忠图，平木浮世绘美术馆藏）。

16世纪末，演出莎剧的“天鹅剧院”内部素描。貌似阳台的伸出式舞台上正在演出戏剧，四周环绕着高起的观众席。

意大利的工作人员说：“这座大布景是在德国制作的。”相反的，背景布幕画则是德国向意大利订制的，看来大家都超越国界，彼此承认对方的得意之作，并加活用。毕竟欧洲是块土地相连的大陆。

这个房间有天花板。

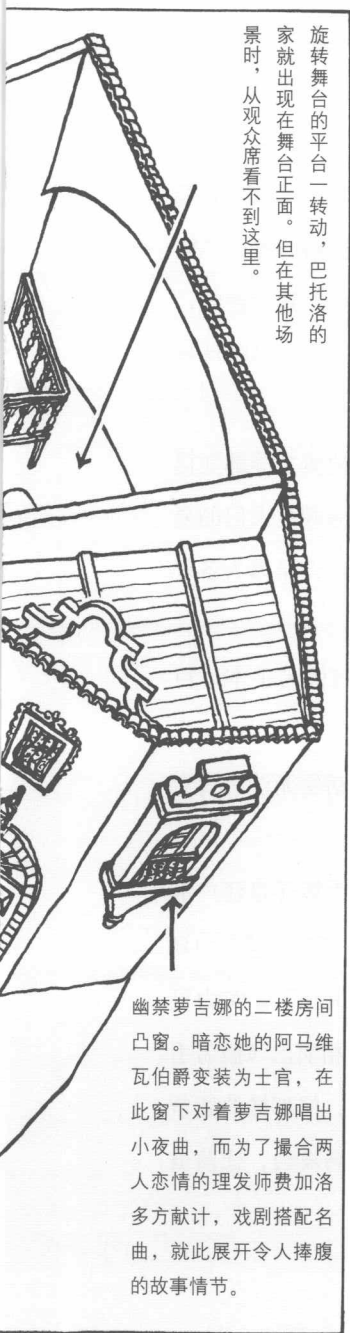

平缓的坡道

贪心好色的巴托洛医师以身为年轻美女罗吉娜的监护人为借口，家里总是大门深锁，连只虫子也无法越雷池一步，警戒丝毫不曾懈怠。

费加洛的理发店。
里头陈设完全按照歌词设计：“爬上四阶楼梯，十五号左边的店家。”

街角的涌泉。真的有水流动，极富西班牙风情。

旋转舞台的平台一转动, 巴托洛的家就出现在舞台正面。但在其他场景时, 从观众席看不到这里。

幽禁罗吉娜的二楼房间凸窗。暗恋她的阿马维瓦伯爵变装为土官, 在此窗下对着罗吉娜唱出小夜曲, 而为了撮合两人恋情的理发师费加洛多方献计, 戏剧搭配名曲, 就此展开令人捧腹的故事情节。

米兰斯卡拉歌剧院的歌剧《塞维利亚理发师》 舞台装置俯瞰图

在旋转舞台上组合好的舞台装置, 可依场景旋转, 使其正面朝向观众。这座旋转舞台是在米兰拆解后装运来日本的。

闻是因为从那时候开始上演“多幕狂言”。换句话说，在那之前，舞台和观众席之间并没有布幕隔开，随着布幕出现，舞台装置就能依照场景的不同来做变化，不过即使可将布幕拉上，还是不能在里面花太长时间变换舞台装置。此外也不能在观众面前拆解组装，所以布景都非常简单，只有表示出入口的门户、篱笆、树木等。虽然如此，“能够连续变化场景的狂言”在当时还是颇能博得观众欢心。到18世纪，随着近松门左卫门《国姓爷合战》和《心中天网岛》等新作品陆续推出，舞台便进入了新时代。

比起元禄时期的歌舞伎，18世纪时的脚本和演员的演技等都变得较为复杂，观众也对舞台场景的变化有了更多期待。为满足人们的要求，从那时候起，舞台机关的发展也跟着大步前进，或许是因为各种加乘效果，使得戏剧的发展也更加欣欣向荣。

1746年的《菅原传授手习鉴》，两三年后也和《假名手本忠臣藏》一样变成多幕剧，在大阪和江户都有演出。舞台装置也不再是小型的简单形式，场面有了相当大的转变，不够具体的话便无法讨观众的欢心。

我读了记录发现，为了让舞台更具趣味性，不论大阪还是江户都下了不少工夫，并且彼此之间竞争激烈。当时号称“江户三座”（译注：江户三大剧团）的“市村座”、“中村座”和“森田座”，实力可说是不相上下。在宽延二年（1749），三个剧团还曾竞相演出《假名手本忠臣藏》。听说江户最初制作旋转舞台的是中村座，但那样的竞争背景也着实让舞台机关的发展迈进一大步。不单是旋转舞台，让演员

照片里是从观众席看过去的“街角”场景。人物登场时，不是从右侧的“巴托洛家中”就是从左侧的“费加洛理发店”进场，舞台还会直接旋转让观众看到。（1981年9月在日本公演，照片提供：民音）

在演出中从舞台底下登场退场的“升降平台”也是在当时想出来的。之后，不仅舞台机关，快速转换布景的技巧也有了让人眼睛一亮的设计。例如将大型道具往左右拉开的“分割”设计、将表里不同图案的画板瞬间反转来变换场景的“田乐”技术……

舞台表现手法的改革同时也带动了剧本、演员演技以及演出方法不断翻新。

现今剧院里的一些机关、布景更换方法等，其构造原理基本上和以前一样。只不过采用人力的部分改成电动，但其中有些利用机械带动的装置，似乎还是采用人力比较安全确实，所以有许多地方依然保

有古老的做法。

这些技术，除了现在的歌舞伎还继续沿用并发扬光大以外，新戏剧、歌剧和音乐剧等也经常运用，由此不禁让人对于那个时代的优异舞台技术肃然起敬。

透过文献里的图片，大约可以想象当时的舞台光景，我倒是对发展中的时代特别感兴趣。现在日本各地还残存少许的“农村舞台”，应该还嗅得到当时的氛围。真想亲眼看看那些古朴且已经超越古董价值的舞台机关。在当年那个争夺观众激烈的时代里，江户与大阪众多剧场充满朝气的舞台，不知是否流传下来了。

现存最古老的旋转舞台

没想到，保有当时形态的舞台竟然还留存了下来，而且听说建造于文化十三年（1816），正是舞台机关改革令人耳目一新的时期。地点是长野县小县郡东部町的祢津·西宫。该地神社境内盖有一座当时的戏剧小屋，从分类上来看归类为“农村舞台”，但是其舞台机关或是内部残存的布景等都具有相当规模。

东部町位于比小诸要靠近上田的地方，也就是保有昔日宿场町（编注：江户时代通往各地的“街道”上之驿站城镇）风貌的“海野宿”地区附近

“祢津·西宫歌舞伎舞台”。平常时候木门板是封住的。以前本是稻草制屋顶，现在则是铁皮屋顶。在前面广场搭建看台即成为观众席，而且为了方便欣赏，地面呈倾斜状，但现在已铺成平地变成槌球场。

山边。我曾因采访海野宿而造访此地，所以偶然间得知这件事。

既然知道了就事不宜迟，赶紧去拜访尽心尽力保存这舞台“原型”的“西宫歌舞伎舞台保存会”，请他们打开大锁让我一窥究竟。

由于内部完全没有光源，建筑物里面非常阴暗，只有从木板墙缝透进来的微弱光线。大伙专心凝视着旋转舞台，查看升降台大小，为了确认舞台的构造，还潜入舞台下方的“奈落”察看。

这里的机关比文化三年（1806）绘制的《戏场训蒙图绘》中的旋转舞台还要先进，不过才十年光景，竟有如此进步，着实惊人。我原本想拍下来，可惜带了照相机却没预期会碰到这种情况，少了闪光灯配