

5

社会文化

XIAN • DAI • HUA • YU • SHEHUI • WENHUA

G04
H672

现代化与社会文化

华东师范大学日本研究中心
日中文化研究会 主编

学林出版社

312

035050

(沪)新登字 113 号

特约编辑:唐 尧

封面设计:沈兆荣

现代化与社会文化

学林出版社出版 上海文庙路 120 号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 11 插页 4 字数 253,000

1995 年 7 月第 1 版 1995 年 7 月第 1 次印刷 印数 1—3,000 册

ISBN 7-80616-115-5/C·10

定价 15.00 元

前 言

华东师范大学日本研究中心成立以来,组织了一系列的学术研究与教学活动,开展了与日本及国内兄弟单位的广泛接触和协作。其间,约有半数的中心成员到日本进行访问、讲学,同有关的学术团体建立了联系。中心成员也出版了一批有质量的专著和论文。日本日中文化研究会是日本有影响的学术研究团体,长期以来开展了有关两国文化交流的研究,为促进两国间的友谊作出了积极、有益的贡献,这次又与华东师范大学日本研究中心合作,出版了本书。

这部专辑是华师大日本研究中心成员与日中文化研究会成员在各自研究的基础上,通过相互交流,一篇一篇汇集而成的。因为内容涉及思想、文学、音乐、宗教、教育、城市、经济等方面,又与两国的现代化发展有关,遂取名为《现代化与社会文化》。

工业化、城市化及经济发展固然是衡量一个国家现代化的标准,然而社会经济形态的变化,思想文化与精神文明的进步是发展现代化的推动力。无论西方文明曾对东亚地区产生过多大的冲击,如果没有本地区社会文化的根本变革,现代化是不可能

实现的。欧洲有过文艺复兴、宗教改革运动等，因而造就出一个现代的社会。在东方，数千年中日文明中孕育潜行的优秀精神，一旦得以弘扬，就会造就令世界震惊的“亚洲奇迹”。

这部专辑力图从不同的社会角度，探索传统文化与现代文明的关系，探索精神文明对经济建设的作用，以便正确评价中日两国社会变革的特点及变革时期的价值观念，更好地理解中日文化交流的意义，从中得到有益的借鉴。由于水平有限，难免有错误疏漏之处，希冀国内外前辈同学指正赐教。

目 录

前言.....	(1)
中国的演剧与电影	
——对表现之原点的思考.....	[日]井上谦(1)
传统文化和近代化——日本的情况.....	[日]川中子真(16)
日本茶道的沿革.....	陆留弟(24)
中日两国现代化异同之比较.....	陈永明(36)
中日现代城市发展过程的比较.....	张冠增(82)
坂口安吾的《传统文化和近代化》.....	[日]神谷忠孝(102)
相扑和阴阳五行.....	[日]井上聪(111)
水户学史观评述.....	盛邦和(120)
日本社会主义运动的先驱者堺利彦	
和儒家思想.....	王家骅(134)
平安期中国文化的接受与变样.....	[日]长野淳(147)
是公和总裁——夏目漱石《满韩各地》中的	
个人主义.....	[日]松寿敬(154)

梁启超思想与日本·····	沈大明(164)
论康有为大同思想的现实批判精神·····	臧世俊(205)
中江兆民及其《三醉人经纶问答》·····	张东荪(220)
梵呗和声明	
——中日佛教音乐传播变容的背景和方式·····	陈小鲁(232)
外来文化传播中的日本音乐·····	陈小鲁(240)
教育国家与日本人·····	[日]八木泉(248)
我国战前日语教育之比较考察·····	徐敏民(265)
日本与中国近代军事教育·····	高芳英 王建华(285)
市民社会与日本城市自治制度的沿革·····	张冠增(299)
战后中日经济关系的回顾与展望·····	黄泽民(317)
寻找近现代史学的衔接点	
——论五四前中国新史学的历史地位·····	蒋连华(338)

中国的演剧与电影

——对表现之原点的思考

[日]井上谦

我初次看中国的演剧是在1982年,那时日本文化财团为纪念日中邦交正常化10周年,举办了介绍中国传统戏剧的系列活动。关于中国现代戏剧的状况,我一直未能获得观赏了解的机会,因而无法评论;这里仅就来日公演了的一些剧目,着重其传统的演艺方面,从剧作法的角度谈一些想法。

另一方面,随着中国电影逐渐进入日本,我对中国电影丰富的表现也有了新的认识。传统戏剧与现代电影,这两者之间似乎距离很大,但是却有着共通之处,因而它们都同时被提供呈现于日本观众面前。其它国家当也是同样如此,但是对于日本人来说尤其会有兴趣。中国演艺对日本人来说是既近又远的存在,我以为它会在国际上获得好评,其中的电影艺术,因其与日常生活密切联系相关的性质而影响更大。它们的影响可能会波及以后电

影文化的发展,抱着这种预测,我想谈一下自己对这两种表演艺术的看法。

日本文化财团所举办的中国戏曲系列介绍活动,首次是中国京剧团(山东省)的演出,剧目有二,我所观看的是《孙悟空大闹乾坤》,亦即《西游记》中那位孙悟空的故事。剧中展现了孙悟空在天上、龙宫和地下三界中的活动。两位孙悟空的扮演者在同一舞台上竞技配合,接二连三的筋斗和特技表演引起了场内观众的阵阵激动。京剧表演中的华丽的服饰、象征性的舞台背景,以及各种特技等,这一切都使人感到饶有趣味。自那次观剧以后,每次的戏曲公演,我都参加了,每次都感到很愉快。

中国戏曲系列介绍活动自开始以来的11年中已进行了9次公演,给我留下较深印象的除首次外,还有第7次的“吉剧”,以及1993年的“徽剧”。

所看的吉剧,是1991年5月中国东北吉林省长春市剧团首次来日演出的。演出的剧目是大型神话剧《孙悟空火焰山之游》。虽然在系列介绍演出中,这次是孙悟空第二次在舞台上出现,但是我对这次的“孙悟空”却格外有兴趣。

那是因为在此之前,因学术交流的关系,我多次访问过丝绸之路的起始点、和玄奘三藏有缘份的西安城;并且还旅行过那条丝绸之路。此外,在吉剧公演的两个月之前,奈良的药师寺费时8年建成了玄奘三藏院伽蓝,我前往参拜了该院的落成仪式,并参观了有关玄奘三藏的特别展览会。因此,吉剧《孙悟空》的在日演出对我来说可谓适逢其时。

3月份举行的三藏院落成庆典纪念展览会确实很不寻常。展览会展出了不少从未公开的文物珍品和珍贵资料,据说这些展品占日本国内现存同类相关收藏品的80%。会场正入口处挂有药师寺管长高田好胤写的遒劲大字——“不东”。其下

放置的是草鞋。据高田先生的解说,“不东”意指玄奘三藏当初向西方印度寻求佛教经典的决心与精神,玄奘当时踏上旅程时曾决意“只要所求未得,就决不向东回走一步”。我本人前此曾追踪玄奘三藏当年的足迹,在自兰州到敦煌的沙漠地带,乘运货车以一天700公里的速度,连续行进了两天。这次看到展览会中的展示品,又唤醒了在那段沙漠旅行中留下的强烈而难以忘怀的印象。

唐代诗人王维曾以“西出阳关无故人”句,来形容感叹西域的荒凉。此外吐鲁番火焰山一带还有炎烈的热风,再向前则是广漠而一切杳然沉默的荒野。距今1300年之久的古代,一个人能够为求法而持续18年苦旅,跋涉3万公里,乃至不惮冒犯国禁,这种“不东”的决心和意志究竟是如何产生的呢?“不东”意通“不挠”,现代社会中该词已近乎不可得存。即便享有自由,人们也不能选定自己的人生。能够抱着一定目的而生,为此而甘受任何苦难,这样坚韧不拔的精神已经日渐稀有。如果没有追求目的强烈意识和动荡坎坷之经历,“不东”的精神想必是难以产生的。面对这个人们麻木于精神饥饿的时代,高田好胤先生推崇这种与大业相合的不屈精神。也许是心中仍留有这种情怀之故,当我获悉吉剧的《孙悟空》上演消息后,感慨难析,联想不已;并从观剧中品得隽永的意味。

吉剧团成立于30年前,它在演艺上追求将京剧与昆剧等演技与东北地区民间演艺“二人转”、“秧歌”相结合,从而创造出一种新的传统戏曲。该剧演出的序幕中以剧中剧的方式表现了这种民间演艺。全剧2幕10场,故事写玄奘三藏一行在火焰山受灼热之苦,为夺取能镇除火焰的芭蕉扇,孙悟空经历了种种曲折。开幕不久,是有热烈音乐伴奏的“高足舞”、“驴马舞”,然后是传统杂技“手绢巧”表演,只见大大小小的绢布被随意支配,自在

飞翔，并逐渐缝合展宽。整个舞台一开始便充满热烈气氛。在演技上，扮演孙悟空的小个子演员刘喜亮尤为出色，他轻盈灵巧，动作幽默，各种翻滚旋转娴熟自如，速度与力量呵成一气，博得了场内观众的阵阵喝采。我在沉醉于孙悟空精彩演技的同时，也不觉地仿佛进入孙悟空当年跋涉过的那个神奇世界。舞台上的孙悟空表演得全身汗涔涔，由此又引发起我在吐鲁番旅行时的回忆，那里的酷暑热得难以形容，小镇树阴中时见一些吆喝着卖西瓜的人。

火焰山位于丝绸之路要冲的新疆吐鲁番，曾经被称为火州，是中国最炎热的地区。光秃秃的山岳赤裸着红色的肌骨，整个地域上空似乎看得到炎炎而上的热焰，据说该地的地名便是因此而得。乘车到此，刚从汽车里出来，携带的温度计一下子便超过了40度。浑身的湿汗转瞬已干，肌肤上阵阵干涩不爽之感。芭蕉扇戏剧性故事的产生，可能也是与这里的特殊气候风景有关的吧。

然而，阻挡玄奘三藏一行的火焰山酷热地狱，其缘起原因也与孙悟空有关。据说悟空在大闹天宫时，曾将天界八卦炉喷出的溶岩降注地上，由此而形成了火焰山。如此看来，悟空自己犯的罪使许多人遭受苦难，而玄奘三藏乃至他本人也受此伤害。可以说，悟空是自食其果，咎由自取。不过这并非仅限于悟空如此。有一种看法认为，玄奘三藏因在天界怠惰于说教而受罚，下滴到地面承担长途跋涉的授经任务。跟从玄奘三藏的八戒与悟净，也都各有自己的隐孽。玄奘三藏以完成授经任务而消解自己的怠惰之罪，悟空等随行者则以护送玄奘授经来赎各自所犯罪孽。这个故事由此而意味深沉。但在故事里旅途中的主人却是位不识恐怖的青年，其随从悟空、八戒、悟净也都是各有个性的动物。正因此，《西游记》故事同时具有趣味性与深刻而隐蔽的人性。一系列

的冒险与接踵而至的磨难都是对玄奘三藏授经诚意的考验。现代社会中向未知世界挑战的青年人可以从这个故事中获得这样一种启示：人不仅与同类生活在一起，而且必须与人类以外的它类共生共行，这是由天意决定的现实。在玄奘三藏坚强意志的感应下，孙悟空终于完成了对天界的赎罪，并成功地通过了火焰山。这个胜利完全可以说是坚强意志与共生启示的结果。

在日本，研究这位古代超级英雄孙悟空与《西游记》的有北海道大学的中野美代子教授。1981年她的《孙悟空之诞生——猴子的传说与〈西游记〉》获得文部大臣奖中的艺术选奖。1993年1月该书又被日本NHK电台“人间大学”（教育电视，播出至3月）以“与孙悟空的对话”为题播放。中野美代子从学术的角度对孙悟空进行分析，并以其广博的学识对《西游记》的结构作了解释透视，这一切都令人感到趣味盎然而获益匪浅。不过，我对孙悟空与《西游记》之所以有深切的兴趣，还因为它曾是中国传统戏曲表演艺术的开端。

再说1993年5月访日演出的徽剧。徽（安徽省）剧诞生于长江流域，迄今已有300年以上的历史。中国各地留传下来的约300余种传统戏曲样式中多有它的影响。据称京剧也是在徽剧的母胎中孕生的。这次来日演出的是大型传统戏《三国志》中的《吕布与貂蝉》这一折。该剧取材于长篇历史小说《三国志演义》，内容写权贵董卓恃仗养子吕布的勇猛无敌而横行霸道，宫中元老王充为此决定以养女即美貌的貂蝉设“连环计”，借此暗杀董卓。貂蝉虽为吕布所爱，但吕布却因被曹操战败而遭处刑。全戏2幕10场，可谓是绝代佳人与英俊将军的悲剧。该戏情节简单而明白易晓，也许因此之故，即使不听解说词，观众也能领略剧中趣味。徽剧演艺融歌舞、武技以及民间杂技于一体，因此舞台与演技富于变化。徽剧《三国志》的解说小册于中如此介绍道：

徽剧讲究舞台装置，衣饰华丽。演技素朴豪快，舞台中的武技精湛，旋转跌打惊险，以此向观众展示各种技艺。它重视演员亮相与舞台画面的雕塑美。在特技方面，它吸取了民间杂艺中的“爬杆”、“吐火”、“吞刀”等，形成有“十耍”、“一百三十二跳”等技艺。

这次徽剧演出中令人感兴趣的还有序幕与剧终时舞台上表演的“雉戏”。序幕中雉舞以后，演员旋转布伞绕舞台一周。该舞伞又称为“迎神舞伞”、“招福除灾舞伞”。舞伞的目的是祓除一年（12个月）中的病魔，使神人合舞共庆。伞旋转一周表示1个月，12转则可以祈得一年的平安无灾。这种形式当是原始信仰的遗存。在舞台上神人合舞共庆的宗教祭祀方式，《古事记》所载天岩屋户的神乐舞中也有迹可寻。这种同源现象使人兴味益浓。总之，伞舞与《三国志》舞台浑然一体的演出奇特不凡。徽剧被称为京剧之母，而又受大众广泛欢迎并具魅力，原因恐怕也与此有关吧。

总的说来，徽剧《三国志》的成功在于，它将各种演技、各个方面包容在一起，但其中却丝毫没有显得杂乱混沌，观众享受到的是浑成一体的表演。尤其是舞台上演员们久经磨炼的演技，达到了人力所及、炉火纯青的程度，令人叹为观止。此外，所有的演员都能轻松自如地施展高难度武技及身体动作。人们对此惊叹之余，对于戏剧表演的可能性也产生了更大的期望。

现代的戏剧表演方式日趋专门与分化，与此相应，表演技能的分工与训练也需要专一精熟。由此，全能的演员日益难得。演出在很大程度上依靠主要演员，但是事实上关键演员的技艺能达到的全能程度却常常不尽如人意。因此，演技者的个人技能及

其表演领域渐趋狭窄。这种现象是好是坏另当别论,就徽剧《三国志》舞台表演的多样性而言,颇使人联想到日本市川猿之助的超级歌舞伎表演系列的特点。

猿之助的歌舞伎艺术包括 3 个基本要求:①“古典的复活”,②“古典的更新”,③“继承歌舞伎要素的新歌舞伎”。所谓“超级歌舞伎”相当于上述之③,它是经过①、②阶段而创造的猿之助的歌舞伎理想。以此为目标,猿之助表述了如下的理念:

最初,歌舞伎中有着娱乐性与艺术性的巧妙配合与平衡,江户时代的歌舞伎曾为庶民共同享有。但是在明治时代,经过团菊高雅趣味的引导而趋于艺术至上主义,其歌舞伎的艺术品位之高也与往昔迥然有别。然而另一方面,恐怕正因为对艺术性的一味推崇追求,娱乐性变得淡薄,两者间产生失衡,由此歌舞伎开始朝背离庶民的方向发展。也就是说,从中产生了渐乏娱乐性的弊端。……懂啦!真好看啊!!真棒!!!太棒了!!!我们要创作的是这种使庶民喜闻乐见的歌舞伎。这就是猿之助歌舞伎的目标与宿愿。(《猿之助修罗舞台》,1982 年)

这一目标的最初成果是超级歌舞伎《倭建命》,以后又有《龙王》、《小栗》以及《八犬传》。现在,其第 4 个作品即《八犬传》配置了大型的舞台装置,以华丽的戏剧形式展开,成为年轻演员们热衷上演的剧本。我是在看徽剧的半个月前观赏《八犬传》戏的。带着当时所获的鲜明印象,再借助于充分展示了戏剧演艺本质的徽剧,才得以深切理解猿之助的歌舞伎理想。猿之助对于“歌舞伎”曾有如下论述:

描写真实与心理的,有新剧。描写实状的,有电影。追求高雅艺术性的,有能。歌舞伎是什么呢?归根结底,它的魅力在于艺术性与通俗性、写实与夸张、高尚与卑俗等对立面的融合。其对立幅面的广度也正是其魅力的所在。(同前引)

可以说,中国传统演剧的魅力也是在于艺术性与通俗性这种“对立幅面的广度”中。演员们通过各自的努力,以精湛的技艺进行表演,并讲究舞台的布置,以期感染打动观众——这既是演剧的基本出发点,也同时是艺术性的目标。

相对于戏剧,电影虽然也是表演艺术,但是因其画面图象的性质,在如何传达作品内容的问题上,有赖于导演的意图风格。传统的演剧,追求的是如何完成与表现造型与样式,而在电影中却没有这种古典承传方面的限制。正因此,导演的意图必须十分清楚。作为综合性艺术的电影,在各个演员施展演技之前,首先要求演员与导演解决如何表现的问题,因而导演的态度与所为对作品具有左右驾驭的作用。

数年前开始的卫星转播使我得以欣赏到以前的名作。约翰·谷克多的《美女与野兽》、雷纳·克莱蒙的《铁路之战》、德保伊道·利因的《幽会》、劳勃特·罗西里尼的《无防备都市》、《战火那边》、德·西卡的《擦鞋童》、《自行车盗贼》等,这些都是战后不久在日本上演并风靡过的名作,重又见到这些影片堪称幸事。其中罗西里尼和德·西卡的作品被视为意大利现实主义的代表而格外受瞩目。日本在黑泽明、吉村公三郎、今井正、小津安二郎等人的活跃时期,使用非专业演员演戏、追求写实性的技巧风格曾颇受欢迎。这种技巧上的冒险当是因战争而疲惫了的战后日本国情的反映,而当时导演们洞悉现实的冷静眼光以及表现技巧

迄今仍受到很高评价。但是，在一切都迅速发展的现代，这种现实主义正在销声匿迹；科幻故事、动画片等在电影与电视中频频出现，这也许是一种从成熟了的科学与管理社会中产生的影视文化。然而在此过程中，继华尔特·德至尼逝世后，产生了著名导演斯蒂芬·思庇尔伯格，他导演了《E. T. 》、《星球大战》、《大白鲨》等许多表现重大问题的影片，并以《辛德勒的名单》而获盛赞。与他相对，也有一些导演在风格上接近意大利的现实主义，采用非常写实的手法创作了许多著名作品。其中有印度的萨特捷特·里伊，在对电影颇重视的中国则有谢晋、陈凯歌、张艺谋等。令人叹惜的是萨特捷特·里伊于1992年猝然逝世，他的《不自量的人》（1991年作）成了遗作。此外，费得里克·法利尼于1993年病逝，他曾经参与《无防备都市》剧本的创作，并且是《战火那边》影片的剧本作者与副导演。

谢晋的近作《乳泉村之子》（原作品名为《清凉寺的钟声》）与其5年前的《芙蓉镇》同样堪为力作。《芙蓉镇》以中国的“文革”为题材，而《乳泉村之子》写的是日本在中国的残留孤儿。它以日中两国为舞台背景，整个影片表现出谢晋的优雅风格，以及他对人间爱的探索，具有强烈的人道主义感染力。此外，即使认为在《芙蓉镇》中，谢晋的人生观与艺术观仍显得漠然不清，而看了《乳泉村之子》后，一大收获便是对此了了了。

在亚洲，特别是中国的电影中，大地作为绝对的存在而常常不可忽视。陈凯歌的《黄土地》，张艺谋的《红高粱》、《菊豆》、《秋菊打官司》，谢晋的《芙蓉镇》、《乳泉村之子》等都是这方面的代表作。其中所描写的人的生活，从广漠的大地背景看，人们会感到他们完全只是渺小而微不足道的营生活动。摄影机从高远处俯瞰大地，接着是对村庄群落的特写镜头，然后焦点渐渐集中到生活于其中的具体人物，随之而展开他们的故事。作为故事舞台

的“场”包括广阔的大地。最近一些受人瞩目的亚洲电影，其大部分在这一方面把兴趣向都市倾斜，而《乳泉村之子》则突出表现了人(生命)与大地(自然)难以分离的关系。导演谢晋给人的印象是，他是从“天眼”来描写人间社会悲剧的。

《乳泉村之子》描写的是日中战争结束不久，日本在华残留孤婴儿被乳泉村一位叫羊角的妇人收养，面后成为僧人的故事。羊角一家有聋哑儿和女儿。被收养的孤儿取名“狗娃”，讨人喜欢。另一方面，羊角因收养了杀害自己丈夫的“侵略者之子”，由此而命运坎坷、生活艰难。后来其儿子遭事故而死，一家的生计中断。因其女儿出嫁，狗娃也须从羊角身边离去。羊角意识到自己的生年有限，便将狗娃出家托付给清凉寺中。这位“弃儿”、“侵略者之子”后来成为明镜法师，并来到日本，作为残留孤儿而与其生母初次会面。

故事从明镜法师因佛教界文化交流到日本叙起，这意味着他来到日本并非为了经济交流或政治性交流。这个故事开端象征着日中关系在历史上起始于“佛教传人”的原点，并由此巧妙地表明明镜法师到日本与鉴真和尚的使命感具有同样性质，以及两国间交流的根本出发点。该故事的悲剧内含丰富，而从佛教的观点、以“慈悲”之眼揭示人间悲剧，这一点给人以新颖之感。羊角还是村中颇受欢迎的接生婆，接生婆做的是迎接“生命诞生”的事。因而作为“生命”之守护者，她在《乳泉村之子》中是最重要的角色。在某种意义上可以说，羊角的一家与明镜法师是受到羊角的守护才得以生存下来的“生命”。她的儿子为求生计而在远离家乡的铁路工地上遭事故死去，此后狗娃因此而被迫转入别家，亦受到悲惨困顿。这两者都是在离开羊角以后才发生的。羊角后来再次将狗娃领回，在女儿出嫁后下决心将他托付于清凉寺。但清凉寺中面执的和尚回答：“出家人有出家人的规矩。