

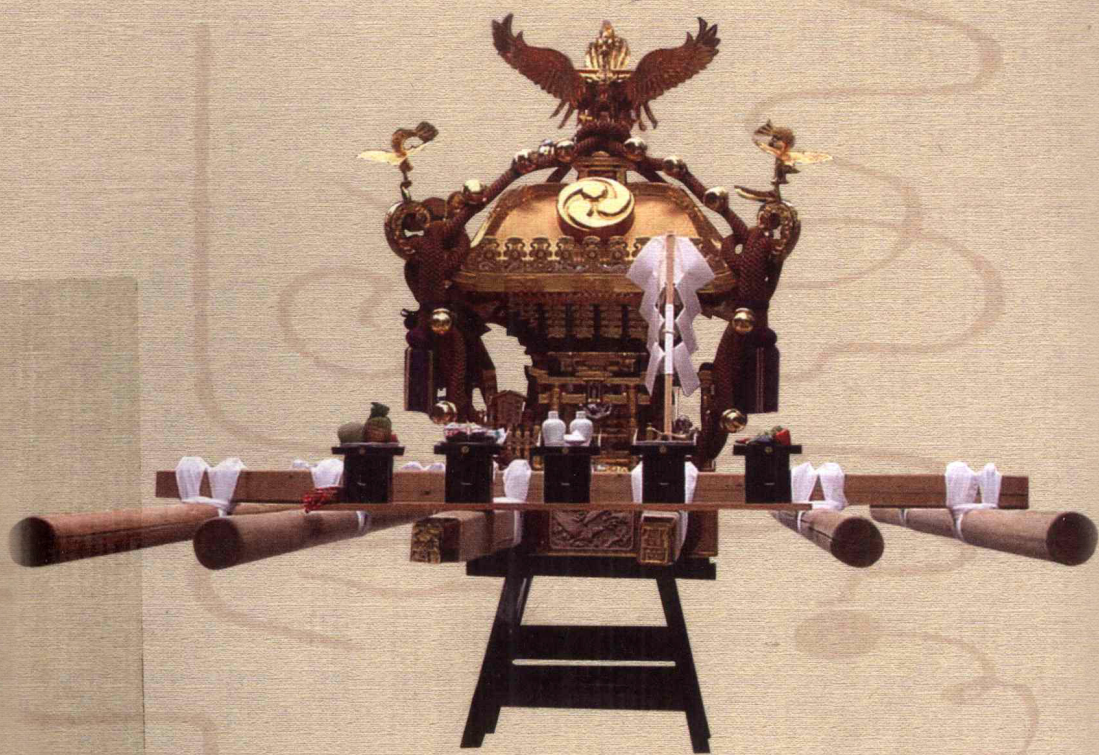
日本文化艺术丛书

总顾问：麻国钧

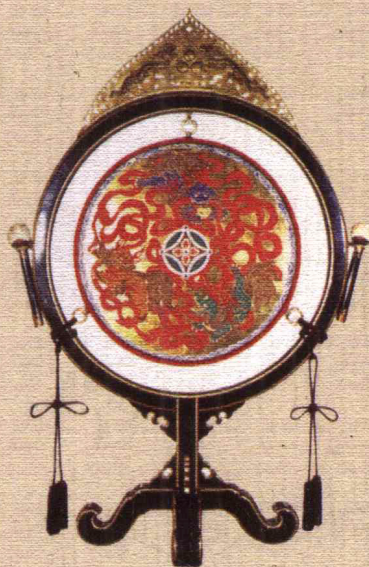
主编：郭连友 薛豹

日本 民俗艺能巡礼

麻国钧 著

外语教学与研究出版社

艺能巡礼

北京日本学研究中心策划
三菱商事株式会社赞助出版

责任编辑：唐晓艳
封面设计：袁璐
版式设计：袁璐

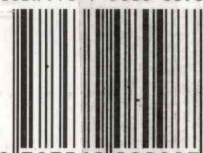
一个学术性教育性
出版机构

网址：<http://www.fltrp.com>

外研社·综合语种出版分社

网址：<http://mlp.fltrp.com>

ISBN 978-7-5600-8098-7

9 787560 080987 >

定价：39.90元

日本 民俗艺能巡礼

麻国钧 著

日本文化艺术丛书

总顾问：麻国钧 主编：郭连友 薛豹

外语教学与研究出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

日本民俗艺能巡礼 / 麻国钧著 . — 北京: 外语教学与研究出版社, 2008.12

(日本文化艺术丛书/郭连友, 薛豹主编)

ISBN 978-7-5600-8098-7

I. 日… II. 麻… III. ①风俗习惯—简介—日本 ②民族文化—简介—日本 IV. K893.13 G131.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 211548 号

出 版 人: 于春迟

责任编辑: 唐晓艳

封面设计: 袁 璐

版式设计: 袁 璐

出版发行: 外语教学与研究出版社

社 址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com>

印 刷: 北京联兴盛业印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 14

版 次: 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5600-8098-7

定 价: 39.90 元

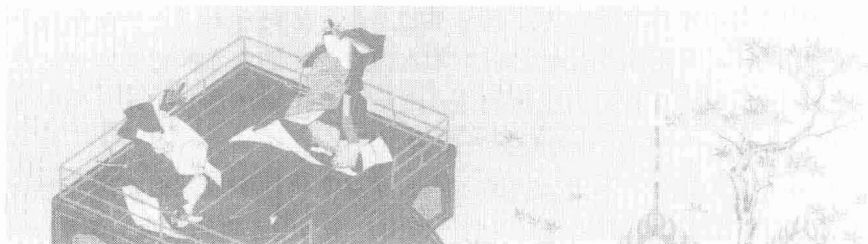
* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010)88817519

物料号: 180980001

《日本文化艺术丛书》总序

艺术往往真实地反映着一个国家的民族特性。日本的艺术也不例外。例如，从古至今延绵不断地融入至日本人心灵深处、成为日本四大古典戏剧（舞乐、能乐、木偶净琉璃、歌舞伎）生成和发展底流的民俗艺能，讲究“一期一会”、在静寂中追求精神完美与超越的茶道，献给神灵的、幽玄深邃的能乐，诙谐滑稽的狂言，华美绚丽、既浪漫又写实的歌舞伎，抒发百姓苦与乐的漫才和落语，以及享誉世界的浮世绘、漫画、动画、电影等等。这些都以其独特的艺术表现形式和强烈鲜明的视觉形象，展现着东瀛日本的个性和魅力。

受日本艺术独特魅力的感召，此前在我国也出现过一些关于日本艺术类的优秀研究成果。这些研究成果不仅为我们提供了许多难得的知识见解和资料文献，同时还大大提升了我国研究日本艺术的水平。不过，令人遗憾的是，这些研究成果和出版物大多零敲碎打，不成体系，很难为我国读者勾勒出一个全面系统的日本艺术图景。不仅如此，其种类和数量也远远不能满足社会对这方面的迫切需求。

我们有感于此，经数年酝酿和准备，决定编撰一套丛书来改变这种现状。这一想法得到了各位专家同仁的大力支持。中央戏剧学院日本戏剧理论专家、博士生导师麻国钧教授欣然同意为本丛书担任总顾问并撰写《日本民俗艺能巡礼》一书。此外，负责撰写各卷的专家学者的倾情奉献也为本丛书的高质量出版提供了可靠保证。

日本艺术，形式多样、种类繁多。这套丛书没有把所有的艺术形式都“一网打尽”，而是从中选取了具有代表性且长期以来在我国备受人们关注和喜爱的日本传统与现代艺术领域，动员国内在这些领域最为活跃、最有成就的专家学者担纲执笔。这套丛书不仅是学术性的，同时还做到

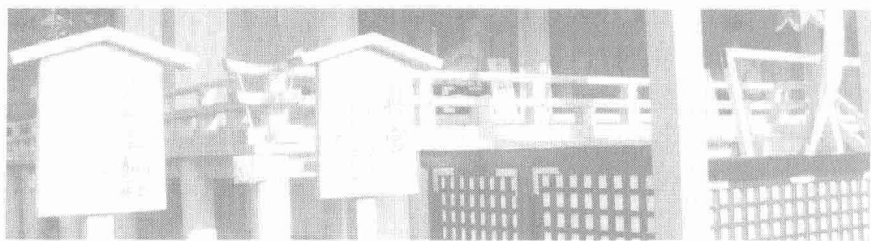
了雅俗共赏。为了能够让大家对日本艺术有一个由浅入深、全面系统的了解和把握，并以此为基础对日本艺术做进一步的深入探讨和研究，在撰写这套丛书时，我们力争做到语言通俗易懂，叙述形象生动，同时辅之以大量的图片资料，以方便读者阅读和理解。

本丛书若能对加深中日两国之间的深层文化理解以及促使国人对日本艺术进行深入思考和研究起到些许作用，作为编者将感到莫大荣幸。

本丛书的出版得到了北京日本学研究中心领导、三菱商事株式会社和外语教学与研究出版社的大力支持。三菱商事株式会社为本丛书慷慨地提供了出版赞助。在此，我们谨代表所有作者对此表示衷心的感谢。

《日本文化艺术丛书》主编：郭连友、薛豹

2008年夏

前言

亲爱的读者，您此刻展开的，是一部介绍日本民俗艺能的小册子。当您看到“艺能”这一词时，也许会稍感疑惑，以为这是一个日语词。事实虽然如此，不过“艺能”一词原本是古代汉语词，意为“技艺才能”。古时日本人从中国引进之后一直保留使用着，至今连词义都没有改变。关于“艺能”一词，《史记·龟策列传》曰：“至今上即位，博开艺能之路，悉延百端之学。”清代龚自珍《乙丙之际塾议第十七》有云：“人主不学无艺能，虽借言以愚其君无所用；人主好学多艺能，必有能自察天文，步历造仪者矣。”

日语中，除上述“艺能”一词以外，还有若干词语虽然是用汉字表述的，却无确切的汉语对应词可译。这些词语大都是一些专门用语，如“惠比须”（民间信仰的“七福神”之一）、“权现”（佛家语）等都没有对应的汉语译词，也就只能写其日语汉字了。鉴于本书涉足的是日本民俗艺能这一领域，为了使读者您能畅快地巡礼在异国风情般的艺能这一大舞台上，也为了使您更多地感受原汁原味的日本文化，经再三斟酌而直接使用了一批日语原词。

本书共由3章构成，详细介绍了日本民俗艺能的概貌及特色，适合对日本民俗艺能感兴趣以及学习日本文化的读者阅读。为了加深印象、易于理解，本书还在部分章节将其与中国相同或类似的文化现象进行了比较。书中还提及印度、朝鲜半岛等相同类的文化内容或演出形式，以开拓读者视野，并加强对其流变的注意。

关于日本民俗艺能，估计国内读者知之甚少，专门对它进行全面研究的人也应该不多。这方面几乎没有相关汉语资料可以参考，单凭相关日语资料也很难准确地将其特有的细节、场景等展示出来。因此，我曾

亲临现场观摩其祭礼仪式以及各种节目的演出，并查阅诸多资料，对某些略生疑虑的问题进行了反复求证，方敢落笔成书。

此外，为了帮助读者理解，让读者能更具体地认识日本民俗艺能，本书还附有 200 余幅图片。其中，有的选自我在日本期间所阅读的古绘画本、现当代出版的古绘专辑，极个别图片来自图书或杂志的插图，而绝大部分图片是观摩祭礼演出时亲自拍摄而得。

最后，我衷心地期望这部小册子能够成为一把钥匙，有助于读者开启日本民俗艺能、民间文化的大门。

麻国钧

于京师什刹海畔惜宝刀斋

概说

每年阳历2月3日，日本每个家庭都有撒豆驱鬼的习俗。人站在自家门口，把豆子撒向门外，有时也向由人装扮成的“鬼”抛打，嘴里不停地喊着：“福进来！鬼出去！福进来！鬼出去”，以祓除不祥。这一古老的仪式叫做“节分”。（见图1）

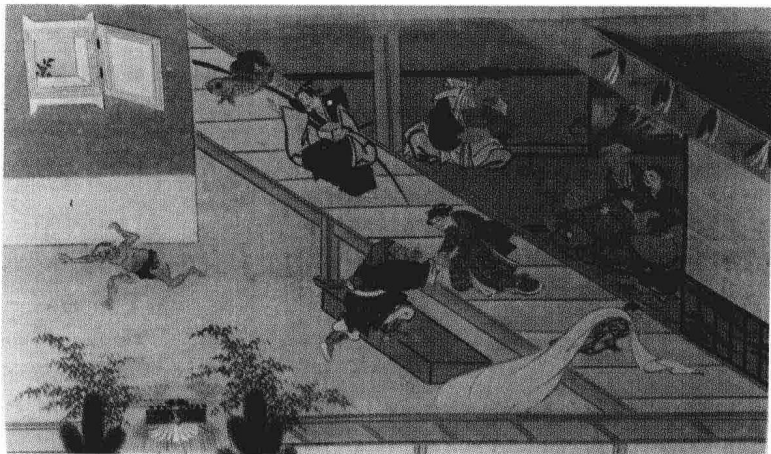

图1 古绘 节分打鬼

在每年的1、2月间，日本有37个寺庙或神社要举行驱鬼仪式，名为“驱傩”，或者叫“鬼追”、“鬼祭”、“节分”等。这是中国商周以来一直流传的驱傩仪式，于唐代传入日本，为的是驱除各种危害人类健康与生命并给人们带来种种厄运的鬼怪。不过，中国岁末的大傩传到日本之后，慢慢地改变了形态，有的还改变了日期。“节分”，顾名思义是节气分割的时日，原本指立春、立夏、立秋、立冬四个节气的头一天，统称为“节分”，而在一般情况下，特指立春的头一天。比起中国原本的傩仪，日本

节分驱鬼的季节性更加显著，也更加明确。

在日本，类似“节分”驱鬼等与中国相同或相似的、带有明显节令特征的祭礼演艺的例子有很多，这里不再多举。共同的地理位置，相似的气候特征，对于都是农业国度的古代中日韩来说，很容易形成文化上的某些同一性。先进的汉文化，对周边民族的影响等，共同造就了东亚文明类同的性质。

自古以来，中国与日本，以及朝鲜半岛，就有诸多的节令文化，随之而来的是数不清的民俗事项。中国的历法传入日本，二十四节气、七十二候以及与之相配合的七十二侯应，早为日本人所熟知。一年四季明显的自然分割，是这种节令文化形成的根本原因。人们依据节气来分配一年的工作，也按照节气来举行各种各样的祭礼行事。在祭礼行事时，为了求得神灵的庇护，人们把最精彩的演出艺术奉献出来，乐此不疲。于是我们发现，民俗艺能有着明显的季节性。上述三国，无不如此。

日本有2万多种民俗艺能。所谓“民俗艺能”，是指在节日和民间风俗活动中祭神、敬神以及驱鬼时表演的歌舞，又称“民间艺能”、“乡土艺能”。这些民俗艺能绝大多数带有季节性，春夏秋冬四个季节有各自不同的演出内容与表现形式。在春天来临之际，人们要举行呼唤春天、祈求稻作丰收的礼仪。在酷热的夏季，日本各地祭祀天地，祓除暑气。这个季节也是举行盂兰盆节、跳“念佛踊”的时节。秋天来到了，这是感谢上天与大地各路神灵的季节。在古代中国名之为“秋报”，日本“新尝祭”等也是为了感谢神灵的赐予。冬天是藏纳的时期，新粮早已入仓，但人们没有忘记迎接新年。他们满怀希望地为即将来临的新春而长歌、而狂舞。

日本地处太平洋西端、亚洲的最东部，大陆文化东渐的终极之地。因此，亚洲各个民族的文化，有不少在这里积淀了下来。时光荏苒，这种外来文化一直在发生变化，但是我们依稀可见其传入国度的风貌，印度的、中国的，抑或是朝鲜半岛的。有趣的还在于，这些东西中有一些在本国早已经失传，消失得无影无踪，却在这里——日本得到了生命的延续。1500年前中国南北朝、隋、唐的伎乐，在日本不但当时的面具还存留至今，被保存在奈良东大寺的藏宝库，而且还能够在某些场所看到它鲜活的演出。（见图2）

图2 恢复后的伎乐在北京演出

日本文化在本民族文化基础上对亚洲其他国度、其他民族文化的舶来、吸纳并在此基础上的变异，在祭礼与演艺上似乎表现得尤为突出，只是长期以来没有人更多、更深地关注罢了。

除了季节性之外，日本民俗艺能的另一个特性是，它们大都依附于寺庙或神社而存在。从本质上讲，演出艺术是神灵的供品，特别是没有经过文艺复兴洗礼的东方各国，戏剧、民俗艺能乃至其他演出艺术，长期以来没有从根本上摆脱宗教以及由此而派生出来的一系列不成文法规甚至民间信仰习俗对它的制约。但从另外一个角度来看，正是由于信仰的根深蒂固，大量的民俗艺能才得以保存，并在变化中得到发展。日本的民俗艺能，大多在寺院、神社的祭礼之日上演，而演出地点也主要在这些宗教场所及其周边。所以可以说，没有信仰的深入人心，没有大量的宗教场所绵延日久地存在，日本的民俗艺能也就不可能获得如此顽强的生命力。

本书将带领读者深入到日本的村村寨寨，去领略日本民俗艺能的种种风貌。

第一章 民俗艺能的类别与风貌

广泛流传在日本各地的祭礼艺能，大体上可以分为五大门类：神乐、田乐、风流、祝福艺能、外来艺能。每个类别又包含数以百计的艺能品种，有些艺能虽是同一类，也彼此有别。构成方式、演出方式、演出环境、服装、假面、道具等等各具特色，不同类别的祭礼艺能差别就更大了，所以才呈现出琳琅满目、五彩缤纷的局面。下面，我们首先说一说神乐。

一、神乐

神乐是一种源于古代氏族社会祭祀活动的祭祀舞蹈，是奉献给神灵的艺术。

它起源于日本古代神话，历史悠久，长传于世。据《日本书纪》等古籍记载：太阳神天照大神奉父亲之命管理高天原，她的弟弟叫“素盏鸣尊”（《古事记》中，名为“须佐之男神”），他不满意父亲的分配，跑到高天原去和姐姐吵闹，要求由自己管理高天原。天照大神很害怕，躲进“天之岩户”不出来。于是，天下一片黑暗。八百万众神齐聚天安河原，共议大事，商量让天照大神复出的办法。他们召来“长鸣鸡”打鸣，用“天坚石”炼铁制镜，制作八尺勾玉的珠饰串，取来天香山公鹿的肩胛骨和朱樱树皮占卜，在真贤木上挂以勾玉珠饰串和八咫镜以及白币、青币。一位神捧着供物，一位神致以祷词。还让“大手力男神”躲在门边，由“天宇受卖神”跳舞。“天宇受卖神”不辱使命，她好生打扮起来，用藤萝蔓束袖，用葛藤当假发，手持竹叶，敞胸露乳，腰带一直拖到阴部，在反扣的铁桶上踏步歌舞，把铁桶踏得“噔噔”作响。而八百万神则在一旁齐声哄笑。天照大神在岩屋中感到奇怪，心想：外面怎么这样热闹呵？她好奇地走出岩屋，想看个究竟。她刚一出门，就被“大手力男神”抓住双手，并用注连绳套在她的背后，使她回不去了。从此天下重见光明。（见图 3、4）

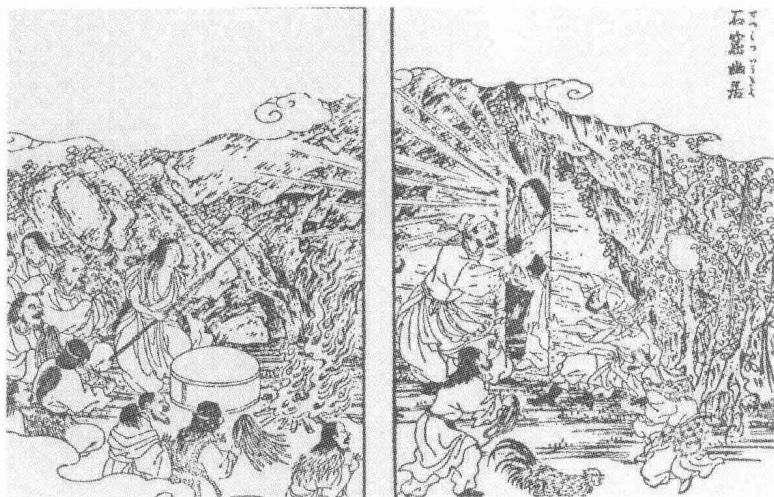

图3 古绘 伊势参宫名所图会・石窟幽居

图4 高千穗神乐《户取》中的大手力男神

这便是神乐的起源。在日后的发展过程中，人们把专门在宫廷内侍所上演的神乐称为御神乐（宫廷神乐）。御神乐在形成过程中，从民间某些神社吸收了神乐内容。至今，御神乐依然于每年12月中旬在宫廷上演。届时，在笛子、古琴的伴奏下，在“人长”（演出神乐的舞头）的带领下，唱神歌，跳巫舞。除御神乐之外，还有里神乐。神乐与各地的风俗信仰结合后发生种种变化，从而产生了风格不同的地方神乐，即里神乐。而

名之为“巫女神乐”、“出云神乐”、“汤立神乐”、“狮子神乐”的，则是里神乐的不同流派。据统计，日本现在还流传着大大小小 3 000 种里神乐。下面，我们简单地作以介绍。

1. 巫女神乐

关于巫女神乐，一般可追溯至《古事记》、《日本书纪》、《古语拾遗》等日本古典书籍中关于“岩户开”的记载，即上文讲述的天照大神从岩屋中走出的故事。

在日本，该神话既是神乐的起源，也被大部分学者认定为是日本戏剧的发端。实际上，跳舞的“天宇受卖神”（天钿女命），可以看作是一名巫女。同时，天照大神复出使得天下重获光明，很久以来，也被看作是镇魂、复活的神事。可见，古籍记载的实际上是一种祭祀太阳神的古老仪式。

所谓“神乐”，恐怕就是巫女舞。巫女神乐是神乐的最初形态，其他神乐都是从巫女神乐变化而来。巫女神乐是以巫女舞为中心的神乐。巫女神乐长期以来在宫廷不断传承，也在民间广泛流行。（见图 5）

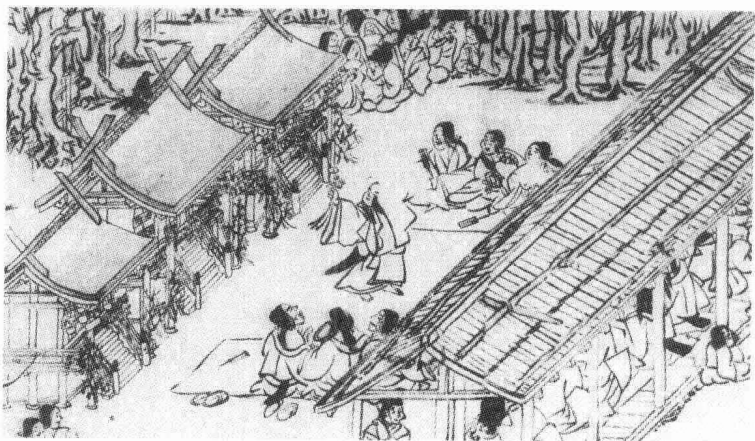

图 5 古绘 年中行事绘卷·巫女舞

舞蹈时，巫女通常手持币束、神树枝（杨桐木）、剑、弓矢及铃等。现在的宫崎县高千穗夜神乐就是以这个神话为中心的。这里所说的神话指的就是岩户神话。所以高千穗夜神乐也应该是巫女神乐流派的神乐，或者说高千穗神乐与岩户神话以及巫女舞有着很密切的关系。事实上，从它的演出节目也可以看出其中的关联，如《岩潜》（天照大神潜入岩户）

以及“岩户五番”（实则六番）中的《伊势》、《柴引》、《手力雄》、《钶女》、《户取》、《舞开》都与岩户神话有关。（见图6）

宫崎县西部臼杵郡的高千穗町位于九州地区的中部，素有“神话之里”之称。高千穗峡谷是著名的旅游胜地，但是吸引游客的不仅仅是美丽宜人的风光，还因为这里的“高千穗神乐”，且这里是天岩户神社、高千岁神社、天安河原等神话发生地的缘故。

图6 高千穗神乐《钶女》

2. 出云神乐

出云神乐或称“采物神乐”。“采物”有三种意思：其一是法器，即神社在做法事时，主祭者手中所持法器；其二指神乐舞蹈的道具，是神乐领舞者手中所持物，如杨桐木枝、币束、剑、弓矢、长刀及铃等；其三特指出云流神乐，手中持有道具是出云神乐的特点。可见，采物神乐的最大特点就是手中必须持有道具。演出场所就是祭场，舞者拿着这些道具进行表演。表演前首先必须清理祭场，祓除不祥之物，然后迎神而至，并请神灵驻蹕。就是说，起初它是表示迎神礼仪的舞蹈。

出云流派的神乐，以“素盞鸣尊”驱逐八歧大蛇的神话为中心。这位神是出云氏族的祖神，也是英雄神和地方保护神。所谓“八歧大蛇”，是一条长着八个头、八条尾巴，身上长满了苔藓、扁松及杉树等的害人精。

该神话具体如下：

素盞鸣尊从高天原下来之后，降落在出云国肥河上游叫鸟发的地方。在那里，他见到一对老夫妇哭得很伤心。老人告诉他说：那条大蛇把他们的八个女儿吃了，只剩下最后一个了，因此哭泣。素盞鸣尊命他们准备八个大槽子，都灌满烈性酒，准备好之后，等待大蛇来临。大蛇来到后，把八个头分别伸进八个酒槽大喝起来。正在大蛇醉酒的时刻，素盞鸣尊拔出佩带的“十握剑”，把大蛇斩为数段。而在斩断尾巴时，剑刃砍缺了口。素盞鸣尊感到很奇怪。他剖开大蛇，发现其身体内藏有一把大刀。

这把大刀就是现在日本人所说的“草薙大刀”。他把这口刀赠送给了天照大神。老人知道了他的身份后，就把自己的女儿嫁给了他。素盞鸣尊就在这个地方建造了自己的宫殿——出云大社。

当然，这是神话，而出云大社的建筑时间在日本学界有不同意见。至少这样巨大的建筑物不可能出现在神代，在那个时代还不具备这样的建筑技术以及巨大的财力。

就在建宫的时候，人们看到从地底下涌起层层云霞，于是素盞鸣尊吟诵了这样一首诗歌：

涌出的层层云霞，
好似重重的垣墙，
环绕着我和娇妻的家。
啊，
云霞筑起了垣墙！
建起了重重的垣墙！

据日本专家说，出云流派的神乐，最初由神职人员或巫女手持各种道具如杨桐木枝、币束、剑、弓矢、杖、长刀及铃等，并变换着道具而起舞。后来，舞者人数由一人变成数人，戴上各种神灵、恶灵、鬼怪的面具，表现神灵驱除恶鬼的情节，从而变成带有戏剧意味的神乐。也就是说，神乐从单纯的请神仪式，逐渐向戏剧性假面神乐发展。这是必然的，也是大多古老宗教仪式必然的演变趋势。古老的神乐是枯燥、单纯的，只有不断变化、日渐丰富，才能与人们的审美需求同步，以挽救其被淘汰的危险。出云流神乐的原本家、总本家在岛根县八束郡鹿岛町的“佐太神社”。该神社的神乐，叫做“佐陀神乐”。起初上演

图7 佐陀神乐·神能《八重垣》