

音乐

日本文化大讲堂

ribenwenhuadajiangtang yinyue

歌舞伎变化和发展过程极具日本特色。这种变化不像因孩子长高而把过小的衣服抛弃而换上一件新衣服那样，把原来的东西完全否定，而是像使用分身术那样，把原来的身躯即旧的歌舞伎形态不断地一分为二，二分为三，而且分身后的原身仍能继续地正常运行。这种变化方式，不仅没有将原有的形态抛弃，而且在新的形态中不断加入新的内容，使歌舞伎越来越趋向复杂化。

王勇 主编 南谷美保 著

吕顺长 译

上海辞书出版社

J609.313/1

2007

日本文化大讲堂

ribenwenhuadajiangtang yinyue

音乐

王勇 主编 南谷美保 著 吕顺长 译

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐/(日)南谷美保著;吕顺长译. —上海:上海辞书出版社,2007.7
(日本文化大讲堂)

ISBN 978-7-5326-2246-7

I. 音... II. ①南...②吕... III. 音乐史—日本 IV. J609.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 052348 号

出 版 人 张 晓 敏

日本文化大讲堂·音乐

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 辞 书 出 版 社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

华东师范大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.25 插页 2 字数 192 000

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-2246-7/K·425

定价: 20.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话: 021—62431119

何谓“日本文化”

——代《日本文化大讲堂》总序

谈起“日本文化”，世人多存误解。

回想18年前在杭州大学创办日本文化研究中心时，好心人善意劝导：“日本没有文化，研究又有何益？”从20世纪70年代开始，先是日本语言文学热，接着经济贸易热，继而政治外交热，唯独冷落了文化。直到政治冲突升级、经济摩擦频发、国民感情恶化，这才祭出“以民促官”、“以经促政”、“以文促情”^①法宝，文化总算登堂入室，在日本研究中占得一席之地。

稍有国际常识或文化修养者，虽然不会全盘否认日本文化的存在，但谈论起来也多显露鄙夷之色：“日本民族擅长模仿而拙于独创，明治维新前照搬中国，明治维新后抄袭欧美，民族文化不值一谈。”这使我联想起周作人的日本观感：“我们在日本的感觉，一半是异域，一半却是古昔……”（《日本的衣食住》）作者解释“古昔”即

① “以民促官”即民间推动官方，“以经促政”即经济促进政治，“以文促情”即文化交流改善感情。

“中国古俗”，而所谓“异域”多半指明治维新后西化的层面。

这里我要唱个反调：说日本“擅长模仿”，不免抬高了他们；说日本“拙于独创”，过于贬低了对方。为何这么说？先说模仿，众所周知，假名脱胎于汉字，但平假名歪七扭八，片假名残缺不全，今天有几个中国人能认出原来的汉字？所以他们不算是模仿高手。再说独创，古代的折扇、现代的卡拉OK，应该归于日本人的创意；高名凯的《现代汉语外来语研究》收录1 270个词汇，其中日本词汇达458个，这是我们学人家的，总不能与其争功吧。所以他们也不是毫无创意。

我倒是认为，日本文化的特点不在于模仿或独创，而在于取舍与组装。古代学习中国文化，即使极力吸纳的儒学，喜好《论语》而规避《孟子》，因为标榜“万世一系”的天皇家消受不起“易姓革命”思想^①，所以日本儒学并非中国儒学之完全翻版；近代学习西方文明，岩仓具视使节团历访欧美十余国，从德国学立宪政治、从英国学资本主义、从美国学教育制度等等，博采众长而组装成明治体制，所以日本的近代化也不似西方的真实写照。

中国人观察日本文化，往往重“同”而轻“异”，此癖自古有之。隋代裴世清奉使倭国，路经“秦王国”便感叹“其人同于华夏”（《隋书·倭国传》）；五代僧人义楚认定日本

① [明]谢肇淛《五杂俎》（卷之四地部二）载：“倭奴亦重儒书，信佛法，凡中国经书，皆以重价购之，独无《孟子》，云：‘有携其书往者，舟辄覆溺。’”

人是徐福后代,说“今人物一如长安”(《释氏六帖》)。他们只看到“华化”层面,忽视“倭变”侧面,怪不得会走眼。多说茶道传自中国,经过日本人取舍、拼装、改良,中国人脱鞋踏进低矮、狭窄的茶室,已经不自在;正襟危坐在那里,等待一道道繁琐至极的工序,又有几人乐意领受绿色糊状的“抹茶”?茶道已经日本化了,不管起源于何处,反正对中国人而言,是地道的异国文化。

西方人观察日本文化,往往重“异”而轻“同”,此癖亦自古有之。1563年耶稣会传教士罗易斯·佛洛伊斯赴日,逗留30余年后撰写《日本备忘录》,罗列日本与欧洲风俗迥异之处,如云“我们以脱帽示敬意,日本人则以脱鞋表恭敬”,“欧洲女性起立迎客,日本女性则坐着待客”,“我们的书本从首页开始,日本的书本则从尾页开始”等等,诸如此类的事项多达611条。不明就里的读者,还以为日本人路遇长者都会手脚麻利地脱去鞋子,还以为日本女性倨傲无礼,还以为日本文人具有倒读书本的特异功能。

日本人不像西方人描述的那么神秘异类,日本文化也不像中国人想象的全是“二手货”。所谓“一方水土养一方人”,日本民族有自己的秉性,有自己的嗜好,有自己的追求,有自己的美感,这些构成他们的精神世界;人类精神之发露而为文化创造之动力,那么文化必定带着该地区水土之气息,该民族精神之烙印。

尽管如此,古今以来,中国人东渡日本,中国文化的影子随处可觅,也是不争的事实。周作人在发表日本观感的文章里,提到“夏穗卿、钱念勋两位先生在东京街上走

路,看见店铺招牌的某文句或某字体,常指点赞叹,谓犹存唐代遗风,非现今中国所有”,这又该如何解释?周作人的结论是:“日本与中国在文化的关系上本犹罗马之与希腊,及今乃成为东方之德法。”

罗马继承希腊文化而自成气象,德国吸收法国文化而别具一格,两者既有血缘关联,又非单纯模仿,用以比拟中日文化关系,最贴切不过了。周作人还说,中国古俗“乃是健全地活在异域的,所以不是梦幻似地空假,而亦与高丽安南的优孟衣冠^①不相同也”。大意说高丽、安南学习中国文化,仅及皮毛,装点门面;日本传承中国文化,深入肌肤,化为血肉。

周作人不愧行家里手,基本点明日本文化之特质。笔者不避画蛇添足之讥,多说几句以尽余兴。纵观古今中外,大凡人类越界移动,多会引发正面或负面的文化交流,但岛国日本四面隔海,在航海技术落后的古代,依靠人员往返输送文化效果甚微,于是书籍成为文化传播的媒介。从遣隋使到遣唐使,再从入宋僧到遣明使,日本人冒鲸波之险,孜孜不倦地购求中国书籍。他们学四书五经,习汉文唐诗,读宋词元曲,看明清小说,与中国人接受大致相近的熏陶,潜移默化之间,形成相似的道德观念、风俗习惯、审美意识、行为规范、艺术情趣。他们的知识构造与心灵世界,具有东亚的普遍特征;由心灵发露而创造

① “优孟”是楚国优人,愤于宰相(孙叔敖)死后遗族未获厚遇,遂穿戴故人衣冠见楚王,历数孙叔敖功绩,楚王触景生情,下诏优待其家族。引申为逢场作戏、粉墨登场、生硬模仿等。

的文化，自然也具有东亚的普遍特征。书籍犹如文明基因，一旦植入日本民族的心灵，他们创造出的文化，看似眼熟，未必就是模仿；即使陌生，亦非全部独创。^①大概这就是日本文化，我认为是由“书籍之路”造就的独特文明景观。^②

自从1989年创办杭州大学日本文化研究中心以来，日本文化一直是我們高度关注的对象，1998年“四校合并”而为浙江大学日本文化研究所，2004年整体搬迁而为浙江工商大学日本文化研究所，此一宗旨未尝有过变化。近些年，日本文化由冷转热，各校开设的相关课程、讲座颇受欢迎，于是我们萌发编辑这套系列讲座的念头。

在此首先感谢惠赐书稿的同仁、学友，同时感谢日本国际交流基金会提供部分出版资助，还要感谢上海辞书出版社的大力支持。

浙江工商大学日本文化研究所

所长 王 勇

2007年5月1日

① 高名凯《现代汉语外来语研究》收录的458个日本词汇，多为借用汉字表述西方概念的翻译词汇。

② 关于笔者倡导的“书籍之路”文明构想，请参见王勇等著《中日“书籍之路”研究》，北京图书馆出版社，2003年版。

目录

何谓“日本文化”——代《日本文化大讲堂》总序/1

序章/3

一、日本音乐的特征/3

1. 词章的重要性/3
2. “尚古”精神/7
3. 日本音乐包含诸多外来要素/11

二、日本音乐的宗教性问题/12

1. “天细女命”舞蹈的含义/13
2. 从歌舞伎的上演空间看它的祭礼性/16

三、“音乐”的含义/19

专题1 日本音乐史的时代划分/24

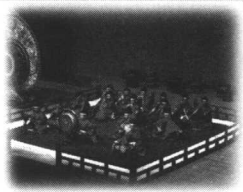
专题2 歌唱音乐和说唱音乐/27

专题3 何谓“唱歌”？何谓“口三味线”？/30

专题4 歌声的音色/33

专题5 “shishi舞”的故乡/34

专题6 明治初期知识阶层对日本传统音乐的认识/38

专题7 “盐梅”/39

专题8 “声明”的演唱/41

第一章 雅乐/47

第一节 雅乐的历史——拥有千年

以上传统的音乐/47

1. 历千年而不衰的雅乐/47
2. 原始雅乐的特征/48
3. 外国音乐的传入/54
4. 外来音乐扎根日本/57
5. 雅乐的日本化/60
6. 雅乐演出的参与者/64
7. 镰仓时代后的雅乐/68

第二节 雅乐的演奏/71

1. 雅乐的演奏——管弦/71
2. 雅乐的演奏——舞乐/74
3. 舞乐演奏的装束/78
4. 雅乐的学习方法/84
5. 雅乐的演奏场所/89

专题9 伎乐/91

专题10 舞乐与伎乐/92

专题11 雅乐与女性/95

专题12 正仓院的乐器和东大
寺的大佛开眼会/97

专题13 雅乐的音阶/100

专题14 “歌唱音乐”的乐谱/101

专题15 《太平乐》和《陵王》的
舞蹈/104

专题16 日常用语中的雅乐用语/106

第二章 能乐/111

第一节 能乐的产生过程/111

1. 与古代渡来艺能的关系/111
2. 从猿乐到能乐/113
3. 观阿弥与世阿弥/117
4. 艺能的两面性/120

第二节 能乐的演出方式/124

1. 世阿弥创造的复式梦幻能/124
2. 复式梦幻能的基本模式/127
3. 能乐演出者/130
4. 能乐的分类/135
5. 作品研究/139

专题17 “猿乐”是猿之乐? /148

专题18 作为都市艺能的“田乐”/150

专题19 观阿弥和世阿弥/152

专题20 “翁”的含义/156

专题21 世阿弥的艺论/159

专题22 何谓真正的模仿?/160

专题23 能乐的舞台装置和
道具/161

专题24 能乐的装束和面具/163

专题25 狂言/169

第三章 歌舞伎/175

第一节 歌舞伎的产生及其发展/175

1. 江户的歌舞伎和江户时代的歌舞伎/175
2. 变化的部分和不变的部分/179
3. 歌舞伎的主角/181
4. 歌舞伎的滥觞——歌舞伎踊/185
5. 从女孩舞到歌舞伎/190
6. 游女歌舞伎和若众歌舞伎时代/194
7. 野郎歌舞伎时代/198
8. 续狂言的产生及其影响/201

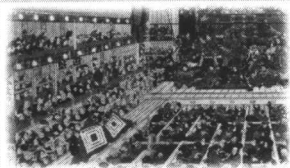
第二节 歌舞伎的内容构成/203

1. 歌舞伎的题材/203
2. “世界”和“趣向”/206
3. 角色转换和角色类型/210
4. 江户时代进一步复杂化的歌舞伎/215
5. 歌舞伎的时代需求/218
6. 作品研究/219

专题26 观看歌舞伎时的兴奋状态/229

专题27 江户的武勇题材(荒事)和京都大阪的男女恋情题材(和事)/231

专题28 乐器三味线/232

005 目 录

- 专题29 歌舞伎的舞台/235
- 专题30 歌舞伎的演出服装/239
- 专题31 歌舞伎音乐/242
- 专题32 木偶化的表演者? /244
- 专题33 歌舞伎和能乐/245
- 专题34 人形净琉璃/249

附录1: 日本音乐史简易年表/251

附录2: 图片出处一览表/259

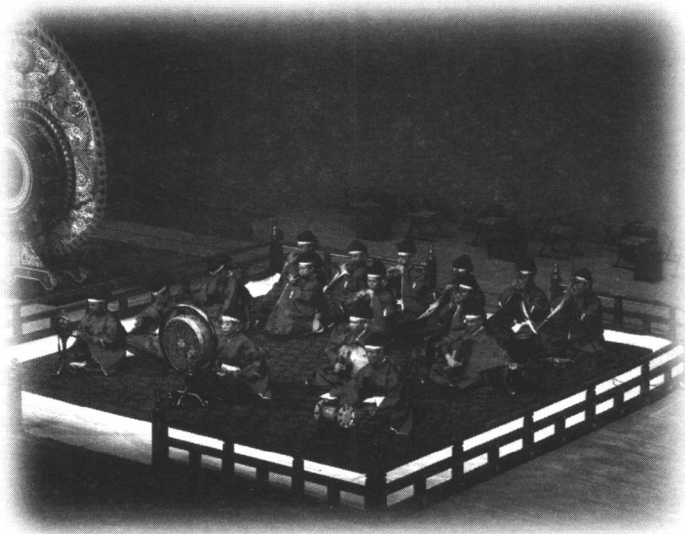
后记/278

極檀及沈水
香將以清云
衆寶妙香爐
自然慈周遍
其大菩薩衆
高妙百億種
應以天花散
頭面極足禮

種
妙
境
信
執
法
天
生
主

序章

- 一 日本音乐的特征
- 二 日本音乐的宗教性问题
- 三 “音乐”的含义

序章

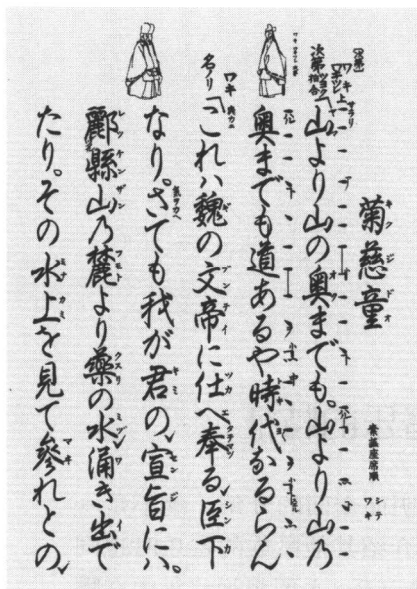
一、日本音乐的特征

要对日本的音乐进行简明而全面的介绍，绝不是一件简单的事。这一点也许在介绍其他民族的音乐时也同样。以怎样的观点去审视日本音乐？主要将视线集中在哪些部分？观点和视角不同，得出的结论自然会有所差异。换言之，在介绍日本音乐时选取哪些音乐种类，以何种方式进行介绍，都会直接影响读者对日本音乐的印象。

尽管如此，我们还是有必要先搞清日本音乐的一些基本问题。首先，日本音乐究竟有哪些特征呢？

1. 词章的重要性

在日本音乐中，词章占有非常重要的地位。（图片1）将日本音乐分为歌唱音乐和说唱音乐，是日本音乐的重要分类法之一。歌唱也好，说唱也罢，它们都需要有词章，这一分类所依据的标准主要是词章的演唱法。从这一分类中，我们也可以看出词章对于日本音乐的重要性。甚至可以说，词章是日本音乐成立的前提，几乎所有音乐都有

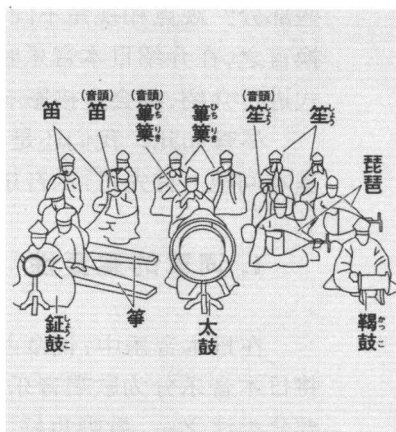
图片1 能乐谱本《菊慈童》
(部分,“观世流”现行谱本)

记载的内容以唱词为中心,在唱词的右侧所标的点、小字及其他符号表示歌唱时的旋律。右侧无任何符号的部分,以接近平时进行讲述的语气说唱。整个谱本相当于现代的“乐谱”。

在日本音乐中占重要地位的声乐曲的乐谱中,记载的内容大多包括歌唱和说唱两个部分,其中又以词章为主,有些乐谱的词章甚至可以作为普通的读物。这种乐谱的存在,也说明词章在日本音乐中所占的重要地位。

图片2-① 日本音乐中并不多见的 不带词章而仅用乐器的雅乐演奏。在雅乐中,仅由乐器演奏组成的演出称为管弦。演奏中使用的乐器,大多是从中国等东亚国家传入的。

图片2-② 图片2-①的演奏中所使用的乐器名称。如图所示,演奏时各种乐器演奏者的位置也是固定的。