

并行系列
主编 张欣

雕刻灵魂的表情

——日本能面与能面师

李玲 著

并行系列
主编 张欣

雕刻灵魂的表情

——日本能面与能面师

李玲 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

雕刻灵魂的表情 : 日本能面与能面师 / 张欣主编 ;
李玲著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 2
(并行)
ISBN 978-7-115-44431-8

I. ①雕… II. ①张… ②李… III. ①能乐—研究—
日本 IV. ①J833

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第321060号

主 编 张 欣

著 者 李 玲

责任编辑 胡萍丽

执行编辑 陈 晨 刘宏伟

责任印制 方 航

书籍设计 后院工作室 张琪梦

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

开本: 889*1194 1/16

印张: 17 2017年2月第1版

字数: 190千字 2017年2月北京第1次印刷

定价: 128.00元

读者服务热线: (010) 81055429 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目录

13

一 世界的脸 016

二 日本的脸 038

三 能面的分类 056

(一) 翁系面具 061

(二) 尉系面具 073

(三) 男系面具 088

(四) 女系面具 126

(五) 鬼神系面具	162
-----------	-----

四 能面师	180
-------	-----

五 创新能面	226
--------	-----

六 访谈	240
------	-----

后记	269
----	-----

参考文献	271
------	-----

并行系列
主编 张欣

雕刻灵魂的表情

——日本能面与能面师

李玲 著

人民邮电出版社
北京

在『并行』里，我们把民间的艺术与艺术家的创作活动并置，因此系列书涵盖两大部分的内容，一部分是对民间艺术大量的田野考察为基础的资料，有对『匠人』们深入访谈所得来的关于他们自己生存状态的口述集结，也有对民间艺术活动产物进行的图像和功能的探究，以此来呈现大众日常生活中构建发展起来的关于某个特定时代或是某个区域的视觉特征和审美趣味；另一部分是用个案研究的方式，呈现艺术家完整的创作经历。我们希望通过对民间艺术活动和职业艺术家创作活动的并置、对照，能够找到关于上述问题的答案的线索。

针对艺术领域进行的人类学式的研究有很多，还建立了艺术人类学的学科，其中大量的研究成果以及对于艺术人类学研究过程中可能出现的问题所做的反思更是难以超越。我们仅希望能在『并行』中对我们所关注的内容进行最大程度上的客观的记录和呈现，以此作为未来对艺术与文化分析、讨论的基础。

张欣

序

5

不管哪朝哪代，『文化』总不是一个可以轻松对待的问题。传统的中国精英阶层喜欢用『史』的方式记述和评判一个时代的文化状况；西方则『发明』出人类学的各种『科学办法』，介入到各个领域，展开对文化的观察和分析。无论哪种方式，对文化的呈现都不可能做到完美无缺，但是我们依然可以通过这些『碎片』完成『对他者的理解』，以达到『绕道来理解自我』（罗萨多尔）的目的。这也正是『并行』系列书的缘起。

『并行』的关注对象是作为文化重要『生产者』的艺术。在面对这个话题时，我们注意到，除了专业的『艺术家』，还有一个群体也在从事着艺术创造类的活动——民间的『艺人』或『匠人』。『匠人』们的艺术活动似乎更有群众基础，而『艺术家』们却占有更多的学术资源和话语权；前者的创作有更浓的实用气息，杂糅了生存所迫和日常需求，后者则更倾向于进行纯粹的对艺术本身的探索，虽然这常常伴随陷入『亚历山大主义』的危险。一个是『原始』的、民间的，一个是『现代』的、学院的，哪一个才是当下中国的主导文化呢？社会中其他方面，诸如政治、经济，又对这些产生怎样的影响？

人们看到能面，尤其是年轻女性能面的脸，乍一看五官明晰，几乎为真人，但总觉得表情奇怪而意味深长。忍不住细细端详，越发觉得这张木雕脸庞具有强烈的吸引力，甚至直逼心灵，摄人心魂。能面的表情究竟是什么？这是人们讨论很多的疑惑，甚至是感到害怕的根源。野上丰一郎（1883—1950年）1944年提出了能面『中间表情论』，认为古代能面师钻研面具的表情变化，摸索出一种类似数学公约数的面容，即雕刻出来的脸不偏向任何一种表情，而是处于各种表情的中间阶段。佩戴者只要通过细微地移动，就能使面具表情发生改变，从而使光影中忧愁与和悦似乎并存，又似乎是囊括了一切情绪的『空』，这种能面的面容被命名为『中间表情』。这种无表情的表情，超越表情的表情，是能面作为面具存在的最大特色，同时也是古代日本由外来文化占主导到走向繁荣的文化自觉时期的创意结晶。

能面由何而来？关乎日本戏剧历史之河的流向发展；能面如何而制？涉及木工手工艺者——能面师的生涯，这个尚未被中国人了解的职业技师，他们如何安身立命？如何用宁静的『匠心』敲打出能面灵魂的表情呢？

前言

◎为行文方便，文中有时称其为能戏。

假面戏剧源远流长，在世界戏剧舞台占有一席之地。日本假面歌舞剧——能[◎]，六百多年来在朴素、开放的桧木舞台上咏唱不断，用诗歌、音乐和舞蹈编织出神灵与逝者的动人心弦。能戏二百多个剧目中70%的主人公是鬼神和亡灵。故事分为两场，前场出现时为主人公的化身，后场主人公的本体出现，用歌舞回忆和倾诉生前种种难以忘却的情感。能戏最大的特征是用这种统一的前后两场的形式——称为『复式梦幻能』——展开一幅超越现实灵魂的情感世界的画卷，这些灵与魂历历在目，他们都佩戴着面具。

如此高频率地、发达地、系统地使用面具是能戏的特色。能面，作为舞台表演不可或缺的道具，是艺人的演技秘匙，甚至能面有更强大的高于物的精神能量。没有声、光、电的舞台美术，没有麦克风的扩音，只有四种乐器的伴奏和伴唱队，气氛肃穆、行动迟缓的能仍保持着戏剧发源时的『娱神』功能与风格。能面是踏入神灵境界的凭据，几百年来受到从业者的敬畏与尊崇。一副能面佳品，不仅因其造型美、年代古老而成为价值连城的珍宝，更因其幽深的面容和色彩背后，重叠地寄宿着戏剧人物的魂魄、木雕名匠的传奇、俳优艺术生涯之理想，从而显得神秘而厚重。瞬间消逝的歌袖舞袂和穿越时空的情感，始终复刻在能面似是而非的表情中。它是能乐传承六百多年艺术精神的本质，也是日本传统文化的标志。

狂言师 (KYOGENSHI) —

表演狂言的职业演员。据2014年能乐协会统计，现有136名狂言师。

能面 (NOHMEN) —

演出能时所使用的面具，一般只有主角佩戴能面。广义上，能面可以包括狂言面。

狂言面 (KYOGENMEN) —

演出某些狂言剧目时，狂言师佩戴的面具。

能面师 (NOHMONSHI) —

为职业能乐师提供制作、修理能面及狂言面技术的工匠。

前言

本书需要了解的关键词：

能乐 (NOHGAU) ——

能 (NOH) 与狂言 (KYOGEN) 合称能乐，两者是关系紧密、风格不同的舞台表演艺术形式。『能』是为灵魂创作的悲剧，佩戴假面，演唱古典词章，其本质为节奏缓慢却充满内在张力的歌舞剧。演员不分行当，只分为主角、配角、狂言师和乐人。狂言师既在一出能戏中担任固定的解说角色，也在两出能戏中演出一出滑稽的狂言作为调剂。『狂言』为喜剧，以科白演世态常情，其本质是短小精悍的寸剧，而某些剧目含有歌舞因素，某些剧目也使用面具。二战后，狂言独立组成一台晚会的演出形式成为风潮。

能乐师 (NOHGAUSHI) ——

所有参与演出能的职业演员称为能乐师，即主角（观世、金春、宝生、金刚和喜多五个流派）、配角（高安、福王、宝生三个流派）、狂言师（大藏、和泉两个流派）、乐人（笛子三个流派、小鼓四个流派、大鼓五个流派及太鼓两个流派），他们各司其职，各传其艺。据 2014 年能乐协会的统计，现有 1243 名能乐师。

《东北》后场

前言

11

照片说明：主角为金春流金春安明，摄影师为辻井清一郎。所用面具为小面。

《东北》前场：云游僧人（配角）到京都东北院观赏梅花，忽有女子（主角）出现，告诉僧人，梅花是女诗人
和泉式部所栽。树影婆娑，世事无奈如梦境，眼前之人正是花主人。女子下场。

《东北》后场：才华横溢而貌美的和泉式部的灵魂上场，旧日往事无法淡忘，故人诵读经书的声音萦绕寺院，
墙头草色渐浓，杜鹃啼鸣，声声均不同。舞蹈后，灵魂下场。此时僧人从梦中醒来。

《东北》前场

(五) 鬼神系面具 162

四 能面师 180

五 创新能面 226

六 访谈 240

后记 269

参考文献 271