

中国戏曲

与

琉球组舞

● 刘富琳 著

海峡文艺出版社

中国戏曲

与

琉球组舞

刘富琳 著

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲与琉球组舞/刘富琳著. —福州:海峡文艺出版社, 2001. 12

ISBN 7-80640-614-X

I. 中… I. 刘… III. ①戏曲—艺术—对比研究—中国、琉球②戏曲, 中国—影响—戏曲, 琉球—明清时代 IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090929 号

中国戏曲与琉球组舞

作者:刘富琳

责任编辑:唐晓燕

出版发行:海峡文艺出版社

社址:福州市东水路 76 号 14 层

邮编:350001

发行部电话:0591-7536724

印刷:福州屏山印刷厂

邮编:350003

开本:850×1168 毫米 1/32

字数:230 千字

印张:9.375

插页:2

版次:2001 年 12 月第 1 版

印次:2001 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80640-614-X/I·398

定价:15.00 元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

序

洪武五年(1372年),琉球与中国正式建立友好的册封、朝贡关系,从此,中、琉间开始了长达五百多年之久的友好往来关系。随着册封朝贡体制的确立,中国文化逐渐传入琉球,并对琉球的政治思想、宗教信仰、生产技术、文学艺术、风俗习惯等社会的各个方面产生深刻影响。由于琉球处于中国、日本、东南亚的海上连接中心,地理位置独特,从而形成了琉球文化的复合性特征,即以琉球固有文化为基础,同时接受中国、日本以及东南亚各国文化的影响。对此,自1980年以来,中日两国,尤其是福建和冲绳的学者展开了活跃的研究,先后举办了中琉文化交流史研究、中琉音乐比较研究、清代中琉关系档案资料整理等学术活动。

福建地处中国东南沿海,与台湾、冲绳隔海相望,是中国海上交通的“黄金航道”。早在宋元时期,泉州已是海上丝绸之路的起点。1372年,主管琉球事务的市舶司就设在泉州,1472年后移至福州。这样,福建在中琉历史交往过程中占据特别重要的位置,加上闽人三十六姓的迁徙,使得琉球文化与闽文化具有诸多的相似性。

琉球传统音乐以三弦音乐为中心而展开,琉球三弦由中国传入已为中日音乐学界所共识,由此,琉球传统音

乐在记谱法、调弦法、演奏法、音乐形态、审美观等方面都不同程度地受到中国音乐的影响。传统音乐作为文化交流的一种方式,通过对中琉音乐的比较研究,可以寻找历史上中琉文化传承、变化的一些规律。

刘富琳君的《中国戏曲与琉球组舞》,对中琉戏曲的交流进行了史料梳理和较为深刻的研究。琉球组舞是历史上的琉球王国为了款待从中国去的册封使,在宫廷宴会仪式上表演的一种艺能,成立于1719年。有关琉球组舞的研究,目前主要以日本为主,多从日本本土艺能与琉球组舞进行比较研究,而从中国戏曲进行研究的相对较少。事实上明清时期中国戏曲已经传入琉球并在琉球上演,这对琉球组舞的形成、发展都有一定的影响。因此,对中琉戏曲交流的整理研究也是十分必要的。如今,刘富琳君开始了对这一课题的研究,并奉献他的阶段性成果,这是十分值得庆贺的。

刘富琳君出身于闽西山区的偏僻小村庄,于1989年考入福建师范大学音乐系本科。此后,又接连攻读民族音乐学硕士、博士研究生。其间还得过日本国际交流基金会的奖学金资助,赴日本冲绳考察琉球组舞,进行琉球组舞与中国音乐的比较研究,这在中日的琉球组舞研究史上是一件具有历史性意义的事情,并在中日之间琉球组舞的研究领域架起一座友好桥梁。我们衷心祝贺他的成功,并殷切地期待着他的更新更好的研究成果问世。

王耀华 谨识

2001年11月15日

前 言

一、有关琉球组舞

组舞是历史上的琉球王国为款待从中国去的册封使,在宫廷宴会仪式上表演的一种艺能,成立于1719年,创始人玉城朝熏。“组舞”,日语汉字写作“组踊”,读作“kumiodori”。从史料的记载看,“组舞”最早并不写作“组踊”,而是“戏”。《球阳》:“命向受佑,以本国故事始作戏:首里向受佑(玉城朝熏),博通技艺,命为戏师,始以本国故事做戏教人,次年演戏供兴于册封天使宴席,其戏自此而始。”^①《向姓家谱》〈十世朝熏〉:“康熙五十七年戊戌闰八月二十六日为册封天使宴席助兴事,奉旨为踊奉行,翌年己亥之夏,册封天使赏临中秋宴照例作踊,自重阳宴后奉命掇取本国往古之故事,以备戏席,球国以故事作戏者从此始矣。”^②中国册封使徐葆光《中山传信录》也记作“古事、故事、戏乐”^③。直到二十世纪,也还沿用“戏”的用法,如1929年出版的伊波普猷的《琉球戏曲集》^④就使用了“戏曲”一词,等等。

① 《球阳》卷十第270页,球阳研究会编,角川书店,1974年3月,东京。

② 《冲绳县史料》(艺能2)第13页,冲绳县文化振兴会史料编辑室,1998年2月,冲绳。

③ 《那霸市史》资料篇第一卷之三,第104页,那霸市史编辑室,1977年3月,冲绳。

④ 伊波普猷《琉球戏曲集》,春阳堂,1929年10月,东京。

有关“组踊”(kumiodori)名称的由来,一种认为来源于日本:大约十七世纪上半叶,三味线从琉球传入日本本土,传入后,三味线一方面作为净琉璃(zyoryuri)的主要伴奏乐器;另一方面则形成了独立的三味线歌曲体裁——组呗(kumiwuta)。组呗是把几首当时流行的民谣连结在一起,构成一首大曲子(套曲),这是日本三味线艺术歌曲中最为古老的一种形式。此外,还有“组歌踊”(kumiwutaodori)等等。由于1609年萨摩侵略琉球,琉球从此渐渐地受到日本文化的影响,由此推测,在音乐方面,琉球会不会仿日本“组呗”之例,把当时称之为“戏”的艺能形式改称为“组踊”?另一种笔者认为来源于中国,因为1372年琉球与中国建立正式的友好关系,1392年明赐闽人三十六姓,闽人到琉球后,琉球国王即令闽人择土而居,聚居地号称“唐营”,俗称“久米村”。地名的由来是因为久米村人来自朱明府,“久米”取音“朱明”,“久米”琉球方音念作“kumi”,这一读音与“组踊”(kumiodori)的“kumi”发音相同,这样,“kumiodori”汉字可拟写作“久米踊”,这与琉球史料中,把中国音乐记作“唐踊”(toodori)的意义是一样的,意指这是中国音乐或者说是“中国风”的音乐,然后根据同音异字把“kumiodori”写成“组踊”。以上仅是对“组踊”一语由来的推测,其具体考证还有待于今后的进一步研究。

“组踊”按字面解释,是把几个不同(或相同)的舞蹈联结在一起,构成一个整体来表现故事情节的一种艺术形式。但,事实上“组踊”并不完全是由舞蹈组合而成的,它是一种以韵文的台词对白(人物对话)为中心,集音乐、舞蹈、文学于一体,表现琉球本国的历史故事或民间传说的一门综合性舞台艺术,实际上是一种戏剧。今汉语译名“组舞”主要是基于语言的习惯,因为汉语没有“组踊”这个词汇,而“踊”具有“舞”的含义。因此,把“组踊”译作“组舞”既能符合汉语的语言习惯,又能表达“组踊”的艺术内涵。

二、组舞研究概述

组舞研究大致可分为二战前和二战后两个阶段,二战前的研究成果相对较少,因此,组舞研究的全面展开,应该是从二战结束后开始的。目前,有关组舞的研究主要还是在日本方面。包括如下几个领域:

第一,组舞的表演。第二次世界大战,使组舞几乎走到了消失的边缘,所以,当时最重要的是整理和发掘舞台表演技术,战后初期,由真境名由康、山田贞子、真境名佳子等组舞实技者发起组织了“组舞研究会”,旨在对组舞进行复原和培养表演人才。1954年《冲绳时报》开始举办“新人艺术节”;1965年9月成立“组舞保存会”,开始上演《二童敌讨》、《大川敌讨》等剧目;1967年在东京举办“冠船舞蹈·组舞公演”;同年3月,“琉球组舞保存会”出版杂志《组舞研究》创刊号;6月,组舞被冲绳县指定为“县无形文化财”^①,1972年组舞又被日本指定为“国重要无形文化财”。

从1972年以后,组舞在表演方面渐渐地走上正轨,传承的渠道也从过去单一的民间自发方式发展到民间自发与政府支持相结合的多种方式,如政府每年通过财政拨款,定期举行组舞公演,对组舞表演艺人进行评审等等,另外,在冲绳县立艺术大学音乐系设立了组舞表演专业,把琉球的传统艺术引入专业艺术院校。此外,冲绳的两大地方报纸——《琉球新报》和《冲绳时报》每年举办类似考级的“音乐会”,对组舞表演技术进行“考级”。以及由组舞表演者创办的各种“组舞研究所”等等,这些措施对组舞表演人才的培养都起到了积极的推动作用。

第二,组舞作品的整理。组舞是由琉球宫廷乐官创作、供中国

^① 根据矢野辉雄《组舞的邀请》整理而成,载《琉球新报》,1996年1月18日,冲绳。

册封使欣赏的一种艺能,每一个剧目都有其创作的剧本,但由于1879年日本废藩置县吞并琉球,组舞艺人由宫廷流向民间,剧本也随之流传到了民间,二战时,又遭到战火的烧毁。因此,在恢复组舞表演的同时,对组舞剧本的整理发掘也是非常重要的。于是,在二战结束后,冲绳的学者从各地搜集组舞剧本,编集出版了各种“组舞集”,以供表演之用,出现了以伊波普猷《琉球戏曲集》为代表的一大批成果。

第三,从多领域、多视野对组舞这一艺术形式进行研究。如对组舞形成历史的研究、组舞作品的研究、组舞音乐的研究、组舞与日本能的比较研究等等。值得一提的是伊波普猷的《琉球戏曲集》,不仅是一本组舞剧本的集成,而且还是一部组舞研究的专著,如折口信夫所作的序言《组舞以前》,对组舞形成的历史进行了研究;伊波普猷本人的《琉球作戏的鼻祖——玉城朝熏年谱》,对组舞创始人——玉城朝熏的生平进行了考证;此外,《琉球戏曲集》附录还收有知花朝章的《冠船的渡来与舞》、真境名安兴的《组舞与能的考察》、莫梦生的《组舞谈丛》、末吉安恭的《组舞小言》、太田朝敷的《组舞执心钟入》、东恩纳宽淳的《道成寺与执心钟入》及《组舞中的等级制》等等,都从各个方面对组舞进行了研究,这些成果对组舞研究的影响都是非常深远的。

目前,有关组舞的研究,日本本土的学者着重于日本艺能与组舞的比较研究,如矢野辉雄先生在组舞与能的比较研究上取得了丰硕的成果,出版了《冲绳艺能史话》(1993年)等专著。而冲绳的学者则借地域之便,更多地从琉球的历史来研究组舞的形成、发展以及对冲绳各地组舞作品的收集整理,如当间一郎先生在组舞剧本的收集、整理及其研究,先后出版了《组舞选集》(1968年)、《组舞的世界》(1972年)、《冲绳多良间岛的组舞》(1973年)、《冲绳的行事与艺能》(1976年)、《冲绳的艺能》(1981年)、《冲绳艺能论考》

(1986年)、《组舞研究》(1992年)等一系列专著。此外,如琉球大学等日本高等院校中从事琉球历史、文学、文化方面研究的学者,从各自的研究视角出发,对组舞也做了颇有意义的研究,其中,琉球大学的池宫正治先生就曾经以《琉球组舞与中国演剧》为题,触及到了琉球组舞与中国戏曲之间的比较研究。

进入八十年代以来,中国的学者开始了琉球音乐与中国音乐的比较研究,如王耀华先生的《琉球·中国音乐比较论》(日文版·那霸出版社·1987年)是最早的一部有关中、琉音乐比较方面的专著,其中,有题为《琉球组舞与中国戏曲》的论述,其后还有《三弦艺术论》(中、日文版)等等。另外,童忠良先生、李来璋先生、徐荣坤先生等在琉球音阶方面也进行了研究。以上专家、学者的研究成果为本文的研究提供了坚实的基础。

三、本研究的目的、方法

组舞是由台词、舞蹈和音乐三个部分构成的综合性舞台艺术,从目前日本已有的研究成果看,一是从琉球的历史发展脉络来研究组舞的形成、发展;另一个是从横的方面入手,在剧目、台词等方面与日本的艺能进行比较。而本文则是从中国的角度出发,对组舞与中国戏曲进行比较研究。通过这一研究,可以了解明、清时期中国戏曲在琉球的传播情况及中国戏曲对琉球组舞形成发展的影响,从而探寻中、琉音乐艺术文化交流的规律。

本文研究的主要方法:一是实地考察。第一阶段:1997年9~12月,在泉州学习南音琵琶、三弦的演奏和进行梨园戏、莆仙戏的调查;第二阶段:1998年1~7月,承蒙王耀华先生和岸边成雄先生的推荐,获日本国际交流基金资助,在冲绳县立艺术大学学习,主要学习琉球三弦的演奏和进行组舞的实地调查。以上两个阶段的实地考察为本文的研究准备了第一手材料。

二是史料追寻。通过对中、琉史料的考察,发现在组舞成立的一百多年前,中国戏曲已经在琉球上演,这就为本文的研究提供了历史基础。

三是比较对照。主要对组舞的本事、组舞的音乐、组舞的表演特征与中国戏曲进行了比较,发现组舞在以上各方面与中国戏曲具有许多相似性。

四、本研究立论的基础

本研究立论的基础主要有以下六个方面:一、自 1372 年琉球与中国建立正式的友好关系开始,到 1879 年日本“废藩置县”吞并琉球为止,中、琉间正常友好往来的关系长达五百多年之久,这是本文立论的一块历史基石;二、明赐闽人三十六姓是中国文化在琉球传播的一个海外原点;三、组舞成立的目的是为了款待从中国去的册封使,因此,无论在内容上,还是在形式上,都必须让中国册封使能够理解和接受;四、琉球通中国的必由之路福建,戏曲种类繁多且历史悠久,如有被誉为中国戏曲“活化石”的梨园戏和莆仙戏等;五、据史料记载,明中叶时,福建戏曲曾在琉球表演;六、组舞成立时,正值中国戏曲的繁荣期(尤其是地方声腔的勃兴时期)。

目 录

前言	(1)
第一章 琉球组舞的形成与发展	(1)
第一节 琉球的历史与组舞	(1)
第二节 日本艺能与琉球组舞	(7)
第三节 琉球传统音乐与组舞	(11)
第四节 组舞发展历史述略	(13)
第二章 中国册封与琉球组舞	(16)
第一节 册封仪式中的“礼乐”	(16)
第二节 中国“礼乐”与琉球组舞	(26)
第三节 中国册封与中国音乐传播	(30)
第三章 中国戏曲传播琉球	(34)
第一节 中国戏曲传播琉球史料	(34)
第二节 传播琉球的中国戏曲概述	(54)
第三节 中国戏曲在琉球的表演	(142)
第四章 琉球组舞故事	(146)
第一节 使琉球录中的组舞故事	(146)

第二节 组舞故事与中国戏曲·····	(156)
第五章 组舞音乐及其特征·····	(165)
第一节 组舞音乐的构成·····	(165)
第二节 曲牌体对组舞音乐的影响·····	(228)
第三节 琉球音乐的类型化创腔·····	(235)
第四节 琉球音阶·····	(236)
第六章 组舞表演特征与中国戏曲·····	(255)
附录一:测量报告·····	(263)
附录二:琉球三弦音乐音列结构分析一览表·····	(266)
参考书目·····	(283)
后记·····	(287)

第一章 琉球组舞的形成与发展

第一节 琉球的历史与组舞

有关琉球的记载,以《隋书》的“琉求”为最早,迄今史界有今台湾、冲绳之说。其后在《新唐书》、《宋史》、《元史》、《明史》、《清史稿》等有“流求、流虬、流鬼、留求、瑠求、琉球、留仇”等称。明洪武五年(1372年)改“瑠求”为“琉球”,并一直沿用至今。与琉球相对的冲绳(okinawa)的叫法则以《唐大和上东征传》(779年)的“阿儿奈波”(akonaha)为最早,之后,在中国的册封使录中有“倭急拿(wutina)、屋其若(wutina)、恶鬼纳(okinawa)、浮绳(okinawa)”等,最早用 okinawa 标记的是长门本的《平家物语》,由此,新井白石(1657~1725年)在其《南岛志》中最先采用了汉字“冲绳”^①。1879年日本废藩置县吞并琉球,改琉球为冲绳。

琉球历史可以用“六个事件、五个时期”来简要概括。“六个事件”指的是从纵向地看,琉球历史主要围绕着以下六个事件来展开:1. 洪武五年(1372年),与中国建立正式的友好关系;2. 洪武二十五年(1392年),明赐闽人三十六姓;3. 1609年,萨摩人入侵琉球;4. 1879年,日本废藩置县吞并琉球;5. 1945年,第二次世界大

^① 外间守善著《冲绳的历史与文化》第22页,日本NHK编集。

战;6.1972年,二战后的冲绳。“五个时期”指的是以这六个事件为轴,把琉球历史划分为五个时期,即先史时期、古琉球时期、近世琉球时期、近代冲绳时期和战后冲绳时期^①。下面试把琉球的主要历史进程与中国、日本的历史作一简要对照^②:

时代 \ 国别	琉球	中国	日本
12世纪以前	先史时期	先秦、隋唐、宋朝	平安时代
12世纪—1609年	古琉球时期	元、明朝	镰仓、江户时代
1609年—1879年	近世琉球时期	明、清朝	江户时代
1879年—1945年	近代冲绳时期	清、民国时代	明治、大正时代
1945年以后	战后冲绳时期	民国、 中华人民共和国	昭和时代

其中,前四个历史事件对琉球组舞的形成与发展产生了直接影响。

第一,明洪武五年(1372年),琉球与中国建立正式的友好邦交关系。

十二世纪以前的琉球还是一个原始共同体,由称为“根人”、“根神”的部落头领来维持共同体的秩序。随着历史的发展,出现

① 有关琉球历史时期的划分,史学界不尽统一,文中系引自高良仓吉著《续冲绳历史物语》第9页《冲绳历史的要点》的时期划分。ひるき社,1986年9月,冲绳。(古琉球时期和近世琉球时期统称琉球时期,本行文中取琉球而不取冲绳的叙述主要也是出于这一历史现实来考虑的)。

② 本表所列中国、日本的历史时期划分是为了与琉球历史作一对照,详细划分请参照有关中国历史和日本历史的论著为准。

了用武力征服几个部落的领主,称为“按司”^①。按司时代是一个割据纷争的时代,围绕这些纷争,琉球本岛分为中部、南部和北部,三国鼎立,这就是琉球历史上的“三山”时代。

早在“三山”时代,“三山”王就相继地向明朝入贡。1368年,朱元璋建明,号洪武。洪武元年,太祖遣使高丽、安南。洪武二年,又遣使占城、爪哇、日本,招谕各国奉表朝贡。洪武五年(1372年)正月,明太祖遣行人杨载持诏赴琉,招谕琉球国王来明朝贡:“昔帝王之治天下,凡日月所照,无有远近,一视同仁。故中国奠安,四夷得所,非有意于臣服之也。……朕为臣民推戴,即皇帝位,定有天下之号曰大明,建元洪武,是用遣使外夷,播告朕意,使者所至,蛮夷酋长,称臣入贡。惟尔琉球,在中国东南,远处海外,未及报之,兹遣使往谕,尔其知之。”^②“洪武七年,又遣秦期入贡,赐文绮、纱罗等——此受赐之始。永乐二年,太宗遣行人时中往,诏武宁袭中山王爵——此受封之始。”^③

历史上,中国与周边邻国建立了一种正式的友好邦交体制——册封、朝贡制度。这一制度的确立首先有效地加强了当时中国与各邻国间的紧密联系,在稳定中国与邻国、邻国与邻国之间乃至整个东亚和东南亚的政治秩序上,都起了积极作用。其次,在册封、朝贡体制下,活跃了各邻国与中国的贸易,促进了各邻国的发展。随着这一体制的进行,中国文化也随之远播邻国,如政治思想、宗教信仰、文学艺术、生活习俗等社会的各个方面,时至今日,虽经历了历史的同化与异化,但剥不去的仍是那深深的中国文化的影子。

① 按司:琉球官制。

② 《明实录太祖实录》洪武五年正月甲子条。

③ 《明实录》。

自1372年后,琉球在册封、朝贡的体制下,以中国为中心,广泛地与东亚、东南亚各国进行政治、经济、文化等各种活动,并以此为契机,在东亚、东南亚的国际社会上闪亮登场,确立了作为诸国往来的中继地位,顺着这一海外外交活动的推移,琉球迎来了一个大活跃时期。

第二,明洪武二十五年(1392年),明赐闽人三十六姓。

洪武二十五年,明赐“闽人之善操舟者三十有六姓焉,使之便往来时朝贡。”^①这在中国历史上,是一次由政府向邻国派遣大规模移民的海外移居活动。琉球是一个岛国,其主要的交通工具是“舟楫”,福建依江傍海,养育和练就了福建人习与水斗、善于操舟的本领,宋元时期的泉州是“海上丝绸之路”的“东方第一大港”,出现了“洲南有海浩无穷、每岁造舟通异域”的繁荣景象。加上,福建与琉球近邻,因此,明赐闽人“善操舟者”的主要目的是帮助琉球发展海运技术,“令往来朝贡”便利。

但是,明赐闽人三十六姓对琉球的影响绝非仅在舟楫。闽人到琉球后,琉球国王即“令三十六姓择土以居之,号其地曰唐营(俗称久米村),亦称营中。”^②久米村成了在琉球的中国人及其后裔的聚居地。在琉球的历史进程中,久米村是支撑琉球发展的一股重要力量,在外交文书(汉语)的作成、造船术、航海术以及使臣的派遣和翻译等方面都起了巨大作用,当时的久米村是一个人才、技术的集团。

久米村人虽客居他乡,但仍过着闽籍地的生活,他们致力于维护自己的传统,是中国文化在琉球的一个传播中心。由于种种原

① 《那霸市史》资料篇第一卷之三,第19页,那霸市史编辑室,1977年3月,那霸。

② 《久米村系家谱》上,蔡氏家谱。