

it is JAPAN

知日 知日

这次彻底了解
日本

4

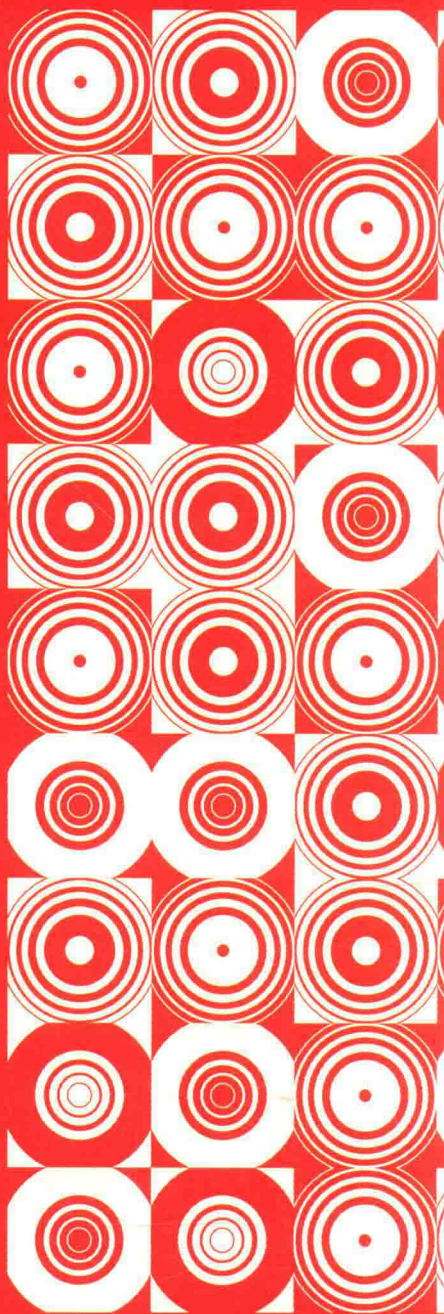
苏静 ● 主编

知日放送
!!
人气绝赞

智

中信出版社·CHINACITICPRESS

知日！知日！这次彻底了解日本 .4

苏静 / 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

知日! 知日! 这次彻底了解日本 .4/ 苏静主编. — 北京: 中信出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5086-4837-8

I. ①知… II. ①苏… III. ①日本—概况 IV. ①K931.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 227022 号

知日! 知日! 这次彻底了解日本.4

主 编: 苏 静

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京通州皇家印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 7.5

字 数: 154 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-4837-8/K·416

定 价: 36.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

《知日！知日！这次彻底了解日本 .4》

出品人 & 总编辑：苏 静

执行编辑：李蓓蓓 曹人怡

策划编辑：黄维益

责任编辑：文琴燕

营销编辑：张 昭 耿妍丽 贾顺利

责任印制：刘新蓉

出版发行：中信出版集团股份有限公司

平面设计：typo_d

插 画：BSEN

撰 稿 人：Lance、洪维扬、刘岩、师柯、张宏岩、
王予蒙、阿辰、翁舒

《知日！知日！这次彻底了解日本》

周播节目編集制作委员会

制片：苏 静

统筹：秦乐天

摄影：黄小洲

剪辑：黄小洲

编辑：李蓓蓓

特别鸣谢：蔡成平、赤军、陈龙、郭科、河原田、
井口绫野、驾笼真太郎、吉野真弘、李淼、李小牧、
李一、林萍、毛丹青、清水真、清野贤司、秋山
美荣子、软软冰、唐先智、唐辛子、王俊鹏、姚远、
邹大庆、沈浩岚、徐丽丽

协力：东大和高中、东京流行通讯编辑部、流浪汉
支援机构 TENOHASI、目黑区立东山小学、日中艺
术文化振兴协会、索尼东京总部公关部、“然 The
Zen”日餐厅、“秋刀鱼之味”餐厅、后浪出版公司

目 录

1.	自成一派的日本传统音乐	1
1.1	日本音乐是噪声？	3
1.2	日本传统乐器大都拥有中国血统	4
1.3	正统皇室音乐——雅乐	5
1.4	只有人声的音乐——佛教音乐	7
1.5	大将军们的最爱——能乐	8
1.6	西洋音乐最开始是作为军需品输入日本的	13
2.	神奇的 J-Pop	15
2.1	J-Pop 的诞生	17
2.2	日本人的音乐口味是怎么变化的	18
2.3	黄金十年	21
2.4	从歌姬时代到偶像战国	27
2.5	一张 AKB48 的唱片有上十种版本	33
2.6	卖一张唱片，歌手可以分到多少钱？	35
3.	过了巅峰期的媒体大国	39
3.1	世界上最爱读报纸的国家	41
3.2	“五大新闻”	42
3.3	让美军避开轰炸的书店街	45
3.4	日本的“春晚”	47
3.5	月九、火九、水十……	49
3.6	日本的电视收视率可以精确到分钟	54
4.	传统艺能到底有趣在哪里？	57
4.1	坂本龙马会写汉诗	59

4.2	曾经引起“断臂”风潮的歌舞伎	62
4.3	木偶没有脚的木偶戏	64
4.4	落语家的收入情况	66
4.5	香道中的香味是用来“听”的	68
5.	吃货的日本史	73
5.1	古代日本人吃什么	75
5.2	肉食禁令	77
5.3	牛肉攻防战	80
5.4	日本的四大菜系	82
5.5	大杂烩的今天	86
6.	传统合战二三事	89
6.1	征夷大将军	91
6.2	地方武装割据：大名	93
6.3	小人物的精彩	95
6.4	十八般兵器，样样俱全	96
6.5	厉兵秣马，破之易尔	100
6.6	五花八门的对战阵型	102
6.7	求赏不得的“珠光小茄子”	106
7.	科技是福还是祸	109
7.1	零伤亡的新干线	111
7.2	机器人能够取代人类吗？	116
7.3	越发先进的自动车	120
7.4	机器会改变人类吗？	121

8.	令人安心的医保制度	125
8.1	全民医保 60 年	127
8.2	医院与医院的桥梁	128
8.3	老让政府出钱也不行	131
8.4	政府的口号	132
8.5	医院比自己家还舒服	134
9.	美味的非物质文化遗产	137
9.1	日本料理申遗的四大法宝	139
9.2	小寿司，大文化	142
9.3	日本人的“食生活”	146
9.4	驰名世界的清酒	149
10.	人情亲疏即命门	153
10.1	压力大选择“解脱”	155
10.2	校园中不只长幼有别	158
10.3	相互尊重应是学校的“主旋律”	161
10.4	“老增少减”令人忧	162
10.5	无缘死	164
11.	日本文学的古今历程	167
11.1	何时建国，神说了才算	169
11.2	日本“诗经”：《万叶集》	171
11.3	平安文学双璧	173
11.4	从皇宫高墙到市井小巷	176
11.5	百家争鸣的近代文学	178

12.	五大电影公司的大腕们	183
12.1	英雄要问出处	185
12.2	怪兽界的吉祥物	186
12.3	所向无敌的黑泽明	188
12.4	人类的好朋友贞子	190
12.5	一代宗师小津安二郎	192
12.6	女演员和男作家的友谊	194
12.7	桃色片之王	196
13.	受相亲对象好评的军警	199
13.1	自卫队“急速颠覆”的发展史	201
13.2	性格迥异的陆海空三军	203
13.3	宅男也有一颗保家卫国的心	206
13.4	日本警察的艰难升迁路	209
13.5	传说中的搜查一课	212
13.6	日本警官都是黄金单身汉？	214
14.	只追随最厉害的国家	217
14.1	开国的第一步	219
14.2	向“野蛮国家”学习	221
14.3	“脱亚入欧”论	223
14.4	相隔半个地球的同盟	225
14.5	伪共荣	227
14.6	再也离不开美国了	228
14.7	只有永恒的利益	230

1.

自成一派的 日本传统音乐

- 日本传统音乐究竟有多少中国血统？
- 雅乐、佛教音乐和能乐

1.1 日本音乐是噪声？

日本音乐可分为日本传统音乐与日本流行音乐两类。日本传统音乐，日语称为“邦乐”，其使用的乐器中国人并不完全陌生，比如日本箏、尺八、三味线都是古代从中国传入日本，经过日本人改良而流传至今的。

这些传统音乐听起来怎么样呢？在西洋音乐（“洋乐”）初次登陆日本时，曾经有一个葡萄牙人在著作中这样描述当时的西洋音乐与日本音乐的差别：“我们的音乐在他们听来聒噪异常，而他们的音乐在我听来简直就是对耳朵的折磨。可他们依然表现出对本土音乐的极端热爱。”由此看来，音乐也是有国界的，不同的时代、不同的民族所欣赏的音乐也不同。

和钢琴、小提琴等精巧的西洋乐器相比，日本传统乐器显得朴素不少。而相对于西洋音乐的七音音阶，近世邦乐是五音音阶（do、mi、fa、la、si），所以在西方人听来，尺八这种日本代表性管乐器的音色更像是某种噪声，听起来好像从头到尾都不在调上。

事实上，日本传统音乐所追求的多是一种对各种音色混合在一起的复杂乐音的意味。这当中有非常多的和声，也有几乎同样多的噪声。日本音乐学家吉川英史认为，日本人在音乐上有这种审美，多是来自日本人对自然的崇拜。日本人在绘画中多选择“花鸟风月”的主题，在创作音乐时也多从大自然中寻找灵感，那些复杂的音色可以看作对鸟声、虫声、风声、水声等自然音的模拟，因此听起来才会像噪声。

1.2 日本传统乐器大都拥有中国血统

日本传统乐器大多来自亚欧大陆的东端。日本地处“海上丝绸之路”的最东边，并不是国际贸易的中心区域，在文化交流上拥有天然弱势。日本又是岛国，从很久以前开始，日本人对海上漂来的珍奇玩意儿格外珍惜。这造就了日本人对外来文化的巨大包容力。但另一方面，日本人几乎从不把漂洋过海而来的东西直接拿来用，而是将其改造成符合日本人审美的版本，在乐器方面也不例外。

日本传统乐器大致上可分为弦乐器、管乐器和打击乐器三种。

弦乐器中的琴、箏、琵琶不用多说，都是源自中国的。鼎鼎大名的三味线源于中国的三弦，先是传到了琉球王国（今冲绳），诞生了早期的冲绳三线，之后才传至日本本土。

三味线在日本普及后，日本老百姓平常兴致来了，想跳舞唱歌时，身边只要有把三味线就可以进行伴奏。后来三味线又在歌舞伎表演中频繁出现，很多盲人歌手使用三味线创作出了许多流传至今的经典歌曲，三味线很快成为日本最流行的传统乐器。

接下来说说管乐器。日本最具代表性的管乐器无疑就是笙、箏篳和尺八了。笙和箏篳同样源于中国，都是在奈良时代从中国传到日本的，其中箏篳是一种类似于唢呐的乐器。这两种乐器在日本雅乐中扮演着非常重要的角色，人们常以“笙箏篳”合称。不过，箏篳只有在雅乐中才会被使用，在其他日本传统音乐中几乎从来听不到箏篳的声音。为什么呢？

据说箏篳的声音跟日本人的审美不太搭调。清少纳言在《枕草

子》里说，箏箏的声音听起来太过吵闹，总像是一堆虫子在叫。

最后是打击乐器。打击乐器种类繁多，光是鼓就有好几十种，其中能称得上代表的应该是太鼓。太鼓在日本的历史非常悠久，早在绳文时代人们就利用太鼓传递信息，后来日本战国时代大名们利用太鼓来鼓舞士气。现在在日本各地的民俗祭典中还经常能看到太鼓登场。除此之外，太鼓还是雅乐、歌舞伎、宗教音乐等的标准配置之一。

演奏太鼓时有固定的行头，包括特定的头巾、衣服、腰带、鞋子等。日本许多中学也有太鼓社团，学生们在社团里学了太鼓之后，就能到祭典上露两手了。

1.3 正统皇室音乐——雅乐

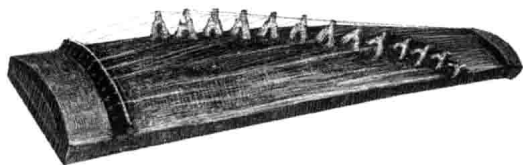
就像吃正宗的日本料理就必须先尝寿司一样，很多对日本音乐感兴趣的外国人去日本观光时首先观赏的便是雅乐。

雅乐最初从中国和朝鲜传入日本，是代表统治阶级的“高级而正统的音乐”。根据来源地的不同，雅乐可以分为“左方”和“右方”两派。前者指的是来自中国地区的唐乐，后者则主要是朝鲜地区的音乐。这些外来的音乐经过日本人简化，逐渐有了浓郁的日本风格，而像箏和箫等随着唐乐传入的乐器则在长年的演化中不再在雅乐中使用。如今所说的日本雅乐和中国雅乐已经完全不同。现在雅乐不仅见于宫廷，在普通的神社、寺庙也有神职和巫女演奏。

由于雅乐一开始便是以宫廷音乐的身份登陆日本的，所以它一直由各个时代的统治阶级完好地保存着。如今日本宫内厅的乐

雅乐

日本筝

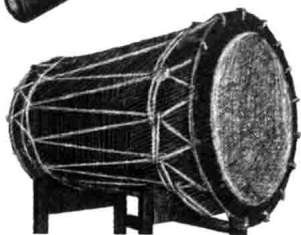
笙

龙笛

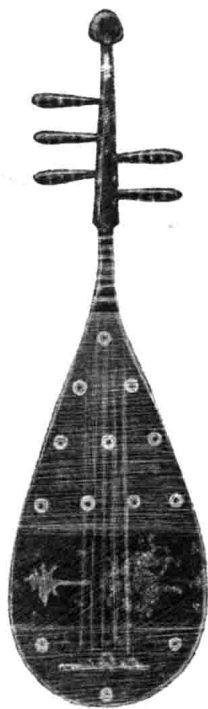
太鼓

笙

羯鼓

琵琶

部在演奏雅乐时的标准配置是：前排为打击乐器，正面放一个大太鼓，两旁各置一个羯鼓；中排的两端是两把琵琶和两把日本箏，很显然是弦乐的阵营；后排中间是三支笙，两侧则各辅以三支笙和三支龙笛，全是管乐器。

宫内厅每年秋天都会在皇居举行面向公众开放的大型雅乐演出，有兴趣的读者不妨前去体验一番。

1.4 只有人声的音乐——佛教音乐

日本的佛教音乐有什么特点呢？事实上，除了念经之外，僧人们在做法事时还会颂唱一种赞美佛祖的歌。

隋唐时期，佛教在中国最为兴盛，佛教音乐大约也是在这一时期传入日本的。最初进入日本的佛教音乐要么是梵文要么是汉文，经过一段时间的改良才诞生了歌词和韵律都日本味儿十足的和式佛教音乐，至今日本的佛教音乐也有梵文、汉文和日文三种。

佛教是释迦牟尼创立的宗教，佛教音乐赞美的对象自然是释迦牟尼。但在日本，各处的寺院里供奉的不仅有释迦牟尼，还有弥勒佛、不动明王等。

僧人们在演唱佛教音乐时或是独唱或是合唱，或是轮唱，从头到尾都只有一条旋律线，而不像西方的唱诗班那样分声部表演。而且不同于其他类型的日本音乐，佛教音乐基本上都是由人声构成的，即便有乐器也多是打击乐器。比如，木鱼就是大家非常熟悉的一种常在佛教音乐中登场的乐器。

根据宗派的不同，有时佛教音乐在表演过程中还会加入舞蹈和

一些弦乐器，这些都是受雅乐影响的结果。到江户时代为止，奈良的雅乐演奏家都从属于当地的兴福寺，而大阪的雅乐演奏家则来自当地的四天王寺座下。雅乐和佛教音乐的渊源由此可见一斑。

1.5 大将军们的最爱——能乐

相比起雅乐和佛教音乐，能乐应该是全世界范围内知名度最高的日本传统艺术。在2002年，能乐还被列入世界非物质文化遗产保护名录。

能乐在日语里意为“有情节的艺能”，实际上由能剧和狂言这两种截然不同的艺术形式组成。其中能剧类似于西方的歌舞剧，演员在表演时会戴上一种绘有特定角色的能面，而且能剧与宗教的关系密切，多表现神与人的灵魂的故事。狂言是偏庶民的一种艺术，两三个人你一言我一语地逗乐。能剧讲求的是仪式性和美学氛围，而狂言主要就是为了让人发笑。但能剧和狂言总是同时同台演出，所以从明治时代开始就逐渐统称为能乐。

能乐一开始叫猿乐，也是一种从亚欧大陆漂洋过海来到日本的舶来品，内容包含歌舞、模仿、杂技等，是一种大杂烩的表演艺术。到了平安时代，猿乐发展成以模仿和搞笑为主的短剧，这就是最早的狂言。镰仓时代，猿乐的表演者在参加寺庙活动时发展出了一套歌舞，这就是能剧的原型。而真正让能剧在日本发扬光大的是出生于镰仓幕府灭亡那年的观阿弥和儿子世阿弥。

观阿弥和世阿弥原本在京都的熊野神社表演能剧，室町幕府第三代将军足利义满第一次观看就迷住了。那时年满12岁的世阿

弥已是一位英气逼人的美少年，再加上无与伦比的表演才华，惹得足利义满心动不已，随后便开始对能剧进行大力扶持。而足利义满当年才17岁。

足利义满在任期间正是室町幕府的全盛期，日本上下一派繁荣。作为足利义满亲近的人，世阿弥自然受到了各路人士的礼遇和厚待。本来是庶民艺术的能剧也随之登堂入室，和雅乐一同成为统治阶级欣赏的艺术。

父亲观阿弥对能剧的贡献主要体现在对能剧形式的改造上。观阿弥是一位演技精湛的全能型表演艺术家，他把当时仍然以模仿剧为主的能剧改造得艺风更为优美，并且将当时流行歌舞的节奏和旋律引入能剧，使能剧的音乐表现力更强。如今我们所说的能剧的精髓，其中之一便是观阿弥始创的韵律这一部分。

世阿弥进一步提高了能剧的艺术性，著有能剧理论书《风姿花传》，创立了与现实能相对应的梦幻能。现实能讲述日常生活中发生的故事，而梦幻能则包含超越现实的梦幻成分。在表演中，上半场，一个由妖怪幻化的乡人向行脚僧讲述当地流传的一些鬼怪故事，在快结束时暗示出自己的真实身份后退场；下半场，妖怪现出原形，一边跳舞一边叙述自己的哀怨，等日出时突然消失，原来这一切都是僧人的梦……这种桥段就是典型的“复式梦幻能”。

丰臣秀吉也是历史上有名的能剧迷，他甚至专门让人创作出了一套以自己为主角的“太阁能”，还亲自上台出演过自己。当时是他部下的德川家康因为身材短小、体态肥胖，并不太适合能剧的行头。秀吉强行让家康上台表演，结果弄得家康看起来活脱脱