

中日傀儡戏因缘研究

邱雅芬

著

【广东中华文化王季思学术基金○黄天骥学术基金丛书之二十二】

广东高等教育出版社

【广东中华文化王季思学术基金◎黄天骥学术基金丛书之二十二】

中日傀儡戏因缘研究

邱雅芬

著

广东高等教育出版社

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

中日傀儡戏因缘研究/邱雅芬著. —广州: 广东高等教育出版社, 2013. 8

(广东中华文化王季思学术基金·黄天骥学术基金丛书)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 4735 - 5

I. ①中… II. ①邱… III. ①傀儡戏 - 戏剧研究 - 中国
②傀儡戏 - 戏剧研究 - 日本 IV. ①J827②J837

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 112115 号

广东高等教育出版社出版发行

地址: 广州市天河区林和西横路/510500

营销电话: (020) 87551597

网址: <http://www.gdgjs.com.cn>

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

890 毫米 × 1240 毫米 32 开本 9.5 印张 250 千字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

定价: 30.00 元

前记一

黄天骥

中国古代戏曲和古代文学作品，是取之不尽用之不竭的宝藏。华夏子孙，有责任发掘开采，分析整理，让体现着东方文化的瑰宝，在世界民族之林中焕发光辉。自然，我们也不能一味陶醉在祖先遗泽之中，审视它，研究它，弃其糟粕，取其精华，使之有助于祖国精神文明建设，才是我们整理古代戏曲、古代文学的目的。

近几年，广东经济有了飞跃的发展，许多有识之士，认识到在这块热土中弘扬中华文化的重要性。因而采取多种方式，大力推动对中华文化的学术研究。因时际会，“广东中华文化王季思古代戏曲、古代文学研究基金”得以乘风御气，建立起来。有了这个条件，我们就有可能出版丛书，在研究我国传统文化的领域中，做一点力所能及的工作。

我们出版这套丛书，也是为了纪念王季思

老师。

王起，字季思（1906—1996），浙江温州人。早岁师从孙诒让、吴梅先生，以《西厢五剧注》名世。20世纪40年代后期，王季思老师到广东中山大学任教，历任中文系主任、古文献研究所所长等职。数十年来，他热爱祖国，热爱中华文化，把全部精力投入到教学和科研的工作中，在古代戏曲、古代文学领域作出了巨大的贡献。“文化大革命”后，拨乱反正，王季思老师被聘为国务院学位委员会第一届学科评议组成员、国家古籍整理出版规划小组顾问，被公认是中国古代戏曲古代文学研究的权威。

王季思老师一生热爱学生，教育青年。他常说：学术乃天下公器。学生和后辈学者向他求教，他从来都认真、热诚地给予帮助。直到七八十岁高龄，他还培养硕士生、博士生，矻矻穷年，不遗余力。他经常强调建设祖国教育和文化事业，要有人继承，渴望薪火相传，让中华文化之光一代又一代照遍大地。

弘扬中华文化，继承王季思老师匡扶后进的精神，是受过他老人家教诲的学生的共同心愿。1993年，广州市政协和中山大学联合主办“庆祝王季思教授从教七十周年大会”。其后，诸位校友像杨资元、赖春泉等学长，深感为促进学术的发展，应做一些更加切实的工作，朱孟依先生积极支持。经过各方面的努力，我们决心出版这一套丛书，希望能实现王

季思老师多年的心愿，帮助热心于中国古代戏曲古代文学而又甘心坐冷板凳的学者迅速成长，让学术之花也在生长红棉的土地上盛开。

学术的殿堂是靠一砖一石垒成的，我们希望扎扎实实地奋工添瓦，不想欣赏海市蜃楼。目前，我们的能力有限，更兼文化建设不可能一蹴而就。因此，我们的想法是：环绕着中国古代戏曲、古代文学的论题，逐年出版有较高水平的学术著作。只要持之以恒，锲而不舍，日积月累，代代相传，我们一定能在祖国学术领域的南天，垒筑起一座丰碑。

王季思老师曾有诗云：

人生有限而无限，历史无情还有情；

薪火相传光不绝，长留双眼看春星。

丛书付梓之际，我们抄录这首诗，作为奠基之石，以明旨意，兼励来者。

1996年6月16日于中山大学

前记二

欧阳光 康保成

自1996年广东中华文化王季思学术基金丛书第一种出版以来，迄今已过去了整整十年。十年来，我们根据有限的财力，精心甄选入围选题，在广东高等教育出版社的大力支持下，以每年一到两种的节奏，已陆续出版了13种著作。

看着眼前这套积少成多渐成规模的丛书，不禁让人深深感慨。这套丛书的作者基本上都是中山大学中文系的中青年学者或博士学位获得者，选题以古代戏曲研究为多，同时也涵括了古代文学研究的其他领域。这些著作也许算不上什么鸿篇巨制，我们也没有像时尚所热衷的那样对它进行包装和宣传，在当今热闹非凡的学术著作出版大潮中，它甚至显得有些冷清和落寞，但这些著作都是对有关领域作了艰苦细致的研究之后的心得之作，或对有关研究领域有所开拓，或推动了有关研究向纵深发展，

自有其难以掩盖的学术价值。丛书从总体上展现了中山大学中文系中青年学者的风采，也体现了中山大学中文系沉潜、严谨、包容、开放的良好学风。

最近，珠海市民营企业家李平秋先生捐资设立黄天骥学术基金，用于支持我系古代戏曲和古代文学等学科的发展。李平秋先生 1983 年毕业于中山大学中文系，之后投身于市场经济大潮，艰苦创业，努力打拼，取得了事业的成功；在事业有所成就的时候，却不忘回报社会。他有感于母系的培育之恩，倾心敬佩黄天骥先生的师德人品，因而出资设立以黄天骥先生命名的学术基金，其拳拳赤子之心，殷殷校友之情，令人感佩。

这样一来，我们除了王季思学术基金之外，又有了黄天骥学术基金。两个基金虽然命名不同，其宗旨则是一以贯之的，即为传承和弘扬我国优秀传统文化推进古代戏曲、古代文学的研究而添砖加瓦，略尽绵薄。根据这一宗旨，我们将把两个基金的增值部分合并在一起使用。其中继续资助出版中青年学者高质量的研究成果，帮助中青年学者在学术上更快地成长，仍然是两个基金的主要工作。

王季思先生是中山大学中文系古代戏曲、古代文学学科的开拓者、奠基人；黄天骥先生是继王季思先生之后中山大学中文系古代戏曲、古代文学学科的领军人物，在海内外学术界享有崇高的威望。两位先生的共同特点是不

仅重视学术的创造，同时也注重学术的传承，他们都倾力培养后学，提携奖掖不遗余力，这也正是中山大学中文系古代戏曲、古代文学学科能够生生不息，始终充满活力，并不断有创造性成果涌现的原因。

学术的发展离不开传承，也离不开积累，我们所做的正是传承和积累的工作。这一工作也许一时半会儿看不出明显的效果，但正如黄天骥先生在本丛书的“前记一”中所说的：“只要持之以恒，锲而不舍，日积月累，代代相传，我们一定能在祖国学术领域的南天，垒筑起一座丰碑。”

让我们以此互勉。

2006年11月16日于中山大学

目 录

前言	(1)
第一章 中日两国的偶人崇拜	(5)
一 俑、偶与巫术	(5)
二 中国的偶人巫术	(15)
三 日本的偶人信仰	(30)
小结	(40)
第二章 中日两国的傀儡戏神	(42)
一 日本傀儡戏神百太夫	(43)
二 百太夫与夷神	(50)
三 中国的童子崇拜与大黑天神	(58)
四 中日戏神的共通性	(66)
小结	(70)
第三章 中国傀儡戏的形成及其对日本的影响	(72)
一 中日傀儡戏起源传说	(72)
二 中国早期水傀儡对日本的影响	(84)
三 唐代傀儡戏的盛行	(90)
四 唐代傀儡戏对日本的影响	(99)
小结	(106)
第四章 中日两国傀儡戏的形态异同	(109)
一 角色行当	(110)

二 傀儡头制作工艺	(129)
三 操纵技巧	(135)
四 舞台	(141)
小结	(146)
第五章 日本傀儡戏中的中国文化因子	(149)
一 概述	(149)
二 中国各类型傀儡戏之东传	(154)
三 八幡神·中国与日本傀儡戏	(165)
四 国姓爷合战：中国题材的日本历史名剧	(174)
小结	(187)
第六章 中日傀儡戏的分途演进及其原因	(188)
一 宋代：中国傀儡戏的黄金时代	(189)
二 元以后日趋式微的中国傀儡戏	(205)
三 走向辉煌的日本傀儡戏：人形净琉璃的诞生	(226)
小结	(242)
余论	(244)
一 日本文化的并列结构特征	(246)
二 从日本戏剧发展模式中得到对我国传统文化保护的 启示	(251)
附录 日本人形净琉璃名剧简介	(257)
后记	(291)

前 言

中日文化交流源远流长,《山海经》中即有对“倭”国的记载。7世纪至9世纪,日本倾国力大规模输入中国文化,遣隋使、遣唐使成为中日交流史上最辉煌的篇章。其时,中国的寺院建筑、宗教美术、贵族服饰、生活艺术等文化精髓带着强烈的美的震撼力涌入日本,帷仪、伎乐、唐乐舞等中国早期泛戏剧艺术形态亦东传日本,对发生期的日本戏剧产生了深远的影响。日本最古老的剧种——假面戏能乐中诸如《邯郸》、《咸阳宫》、《项羽》、《皇帝》、《钟馗》、《昭君》、《西王母》、《东方朔》、《杨贵妃》等中国题材作品之多即说明了中日戏剧的密切关系。深入比较中日两国戏剧文化,探索其中的异同及其成因,不仅有益于深入理解本民族的文化特质,对于古典戏剧的传承与保护亦具有深远意义。

近年来,中国学者已开始关注日本戏剧领域。李颖《日本歌舞伎艺术》(北京,大众文艺出版社,1998)、张哲俊《中日古典悲剧的形成——三个母题与嬗变的研究》(上海,上海古籍出版社,2002)、王冬兰《镇魂诗剧:世界文化遗产——日本古典戏剧“能”概貌》(北京,中国戏剧出版社,2003)、翁敏华《中日韩戏剧文化因缘研究》(上海,学林出版社,2004)均是该领域的拓荒性研究成果。其中,李颖、王冬兰、张哲俊的研究分别涉及能乐与歌舞伎,此为日本三大剧种之二。翁敏华则以文化交流史为切入点,梳理了具有深厚文化渊源的中日韩三国的戏剧文化关系。然而,抑或由于当今中国傀儡戏的边缘化地位,中

日双方对于两国傀儡戏关系问题的研究尚未进行深入挖掘，翁著《中日韩戏剧文化因缘研究》虽有“傀儡戏的渊源与流变”章节，但并未深入挖掘两国傀儡戏的深层世界。

中国傀儡戏历史悠久，其源头可追溯至先秦的傩仪，到宋代已达至极繁荣的盛况。据日本《散乐策问》（963）记载，中国傀儡艺术在平安时代初（中唐）传入日本。^① 日本学者諏（音 zōu）访春雄《日本的祭祀与艺能》以田野调查为基础，考证了日本傀儡戏的原型曾“受到中国大陆的强烈影响”^②。

代表日本傀儡戏发展最高形式的“人形净琉璃”亦称“文乐”，大成于17世纪初，与能乐、歌舞伎并列为日本三大剧种之一。所谓“人形”即“偶人”、“傀儡”之意。“净琉璃”是一种说唱艺术，“人形净琉璃”是傀儡戏与说唱艺术相结合而诞生的剧种。所谓“文乐”原是人形净琉璃的著名剧社，后人亦以此称呼人形净琉璃。人形净琉璃虽在近代欧风美雨中历经曲折，却依然保持了顽强的生命力，深受日本人喜爱，被认定为首批“世界非物质文化遗产”。藤田洋评论道：“当今被称为‘文乐’的人形净琉璃在世界傀儡戏中都具有超群的戏剧结构样式，虽然与净琉璃相结合发展而来，但是其戏剧性，无论内容抑或曲调，均是日本式歌剧，其规模庞大的历史剧可与瓦格纳相匹敌。”^③ 由此可见人形净琉璃在当今日本的崇高地位及其为日本民族带来的文化自豪感。

本书希望梳理中日两国傀儡戏的发展轨迹，探索两国傀儡戏与宗教、民俗文化的密切关系，阐明中国傀儡戏渐次走向边缘，

① [日] 西濑英纪、树下文隆：《日本艺能史》，21页，京都：昭和堂出版，1999。

② [日] 諏访春雄著：《日本的祭祀与艺能》，凌云凤译，121页，长沙：湖南美术出版社，2002。

③ [日] 藤田洋：《文乐便览》，序言，东京：三省堂，2000。

而日本傀儡戏不断高雅化、最终作为日本三大剧种之一保持国粹地位的不同历程。此研究意义不仅在于可以拓宽学术研究领域,更可突显中日两国迥然不同的民族文化特征。

在中日傀儡戏比较研究方面,已有日本学者諏访春雄和中国学者翁敏华的拓荒性工作。如前所述,諏访春雄《日本的祭祀与艺能》以田野调查为基础,考证了日本傀儡戏的原型曾“受到中国大陆的强烈影响”。翁敏华《中日韩戏剧文化因缘研究》有“傀儡戏的渊源与流变”章节,该章节关注了同属于汉字文化圈的中日韩三国的傀儡戏,其研究视野值得赞赏。然而,毋庸讳言,二者均非傀儡戏研究专著,中日双方在该领域的研究尚属于起步阶段,还存有广阔的研究空间。拙著希望通过这一课题的研究,着重挖掘中日傀儡戏的深层关系以及中日傀儡戏同途殊归的问题,这是一个亟待开拓的学术领域。

本书主要以中日交流史、中国傀儡戏发展史为切入点,导人民俗学、宗教学等相关领域的视点,以史论结合的方式探究中日傀儡戏关系问题,在研究过程中高度关注中日两国傀儡戏所蕴涵的文化意义,以阐明中日傀儡戏的深层关系以及同途殊归的问题。在此需要表明的是,拙论的研究仅限于立体形傀儡戏,即一般所谓的“木偶戏”,而不包括平面的“皮影戏”,这是因为中国皮影戏虽然曾经东传日本,但它在日本并未得到长足发展的缘故。基于以上思路,本书共分六章循序渐进地展开论述,下面对各章节主要内容大致介绍如下:

第一章“中日两国的偶人崇拜”。中日两国漫长的偶人崇拜史是两国傀儡戏发生与发展的物质及精神基础。本章从发生学角度出发,探讨两国的偶人崇拜习俗,这是接近傀儡戏起源问题的重要环节。由于日本的偶人信仰中曾经大量融入中国文化因子,中日傀儡戏的亲缘性不言而喻,这亦表明两国傀儡戏比较研究的可行性与必要性。

第二章“中日两国的傀儡戏神”。本章通过研究表明日本傀

傀儡戏神“百太夫”与中国戏神的神格具有惊人的一致性，这表明中国傀儡戏是日本傀儡戏最重要的母胎之一。这是长期以来一直为学界忽略的问题。本章的研究将进一步推动“日本傀儡戏”及“中国戏剧域外流播”等课题的研究。

第三章“中国傀儡戏的形成及其对日本的影响”。本章主要从中日傀儡戏起源传说、中国早期水傀儡对日本的影响、唐代傀儡戏通过“散乐”东传对日本傀儡戏产生的影响等方面进行论述，其中亦有较多创新之处。例如，由中日傀儡戏起源传说中的战争故事的类同性，指出“陈平造木偶人”传说中所隐含的巫术意义等。

第四章“中日两国傀儡戏的形态异同”。本章从角色行当、傀儡头制作工艺、操纵技巧、舞台等方面探讨了中日傀儡戏的形态异同。

第五章“日本傀儡戏中的中国文化因子”。本章主要从中国各类型傀儡戏之东传、由“八幡神”联系起来的中日傀儡戏因缘、中国题材的日本历史名剧《国姓爷合战》等方面进行论述。

第六章“中日傀儡戏的分途演进及其原因”。元代以后，中国傀儡戏日趋式微，而日本傀儡戏在吸收大陆傀儡艺术精华的基础上，在江户时代初期，大致相当于中国清初时，逐渐迎来发展高峰，并最终实现了城市化、高雅化，成为当今日本高雅文化的重要代表之一。本章主要探讨中日两国傀儡戏的如此发展轨迹，并试图从文化模式方面阐明两国傀儡戏同途殊归的原因。

本书是中日两国第一部集中探讨两国傀儡戏关系问题的论著，具有较多创新视野，但是也存在着诸多不足。例如，“中日傀儡戏与佛教”、“中日傀儡戏的剧本形态”等问题亦相当重要，但由于能力有限，只能等有机会时再做进一步的挖掘。希望拙论的研究能在中国传统文化保护方面发挥绵薄之力。

第一章 中日两国的偶人崇拜

阐述傀儡戏的产生，首先应探明傀儡戏中被操纵的偶人的发生与发展。中国偶人的历史非常悠久，其最重要的源头可上溯至远古时代的俑。古时“俑”、“偶”二字相通。此处所谓最重要的源头，是因为除“俑”之外，还有与丧葬礼仪无关的偶人，如用于咒术或当今常见的立在田间地头用于驱逐鸟兽的稻草人等，但它们与俑具有明显的共同点，即都是活人的替代者与扮演者。它们不是活人，却拥有类似于活人的形体或魂魄，其产生均与偶人崇拜的巫术思维有关。由于远古时代的丧葬礼仪之于当时人类生活的重要意义，现今可见的有关俑的文献、文物资料极为丰富，想必其制作史较之其他用途的偶人亦久远，且工艺更精湛，“俑”无疑是中国偶人至为关键的组成部分。日本的偶人信仰亦导源于上古的巫术思维，后受到大陆偶人崇拜习俗的深深浸淫，流传至今，与当今日本人的民俗生活紧密相连。中日两国漫长的偶人崇拜史是两国傀儡戏发生与发展的物质精神基础。本章将从发生学角度出发，探讨两国的偶人崇拜习俗。这是接近傀儡戏起源问题的重要环节之一，亦与傀儡戏与生俱来的宗教性密切相关。

一 俑、偶与巫术

早在夏商时代，原始巫术盛行。巫术的施术目的具有明确的

实用价值，其中活人殉葬是取巫术的感应律或相似律。奴隶主死后希望维系生前的生活模式，于是服侍奴隶主的奴隶需在奴隶主死去时陪葬。殷墟小屯侯家庄 1001 号墓曾发现无头人骨架 61 具，人头骨 73 具，这些死者生前都是奴隶，出于巫术思维，无头鬼将更驯服地为主人服务。^①《史记·秦本纪》则以文献资料的方式记载了东周时的人殉史实。

二十年，武公卒，葬雍平阳。初以人从死，从死者六十六人。

……

三十九年，缪公卒，葬雍。从死者百七十七人，秦之良臣子舆氏三人，名曰奄息、仲行、鍼（针）虎，亦在从死之中。秦人哀之，为作歌黄鸟之诗。^②

随着社会生产力的发展，人在社会生活中的价值得到重视，残酷的活人殉葬逐渐被“象人”的俑代替。取代活人陪葬的俑大致可分为两类，其一为驱除邪祟，保障墓主的灵魂不受侵犯，多呈现丑陋恐怖之貌。其二如侍者俑、歌舞乐俑所示，为侍死如生之意，二者都是真人的替代品。俑有草制、木制、土制、陶制之分，例如《孟子·梁惠王上》：“仲尼曰：‘始作俑者，其无后乎！’为其象人而用之也”。朱熹注：“俑，从葬木偶人也。古之葬者束草为人以为从卫，谓之刍灵，略似人形而已。”^③《淮南子·缪称训》：“鲁以偶人葬而孔子叹”。高诱注：“偶人，桐人也。叹其象人而用之也。”^④此即木制偶人之意。《史记·孟尝君列传》则记载了一则土偶人与木偶人对语的趣事：“今旦代从外

① 高国藩：《中国巫术史》，97 页，上海：上海三联书店，1999。

② 《史记·秦本纪》，183～194 页，北京：中华书局，1975。

③ 《四书五经·孟子章句集注》，3 页，北京：中国书店，1984。

④ 《新编诸子集成·淮南鸿烈集解》，339 页，北京：中华书局，1989。