

日本语言·文化·传播丛书

文化人类学视野中的 现代日本地域艺术文化研究

——以蕨座剧团为个案

侯越 著

中国传媒大学出版社

日本语言·文化·传播丛书

014008527

J131.309
06

文化人类学视野中的 现代日本地域艺术文化研究

——以蕨座剧团为个案

侯越 著

北航

C1697847

中国传媒大学出版社

J131.309
06

图书在版编目(CIP)数据

文化人类学视野中的现代日本地域艺术文化研究——以藤座剧团为个案/侯越著.
—北京:中国传媒大学出版社,2013.10

(日本语言·文化·传播丛书)

ISBN 978-7-5657-0795-7

I. ①文… II. ①侯… III. ①艺术—研究—日本—现代 IV. ①J131.309.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 199397 号

封面中所使用的图片名称为“田泽湖艺术村中的小径”,引自 <http://www.warabi.or.jp/>,封底中所使用的图片名称为“鹿儿岛县雾岛市日当山夏天的庆典活动”,引自 http://www.pixiv.net/search.php?word=%E7%A5%AD&s_mode=s_tag_full&p=3,在此,深表感谢!

文化人类学视野中的现代日本地域艺术文化研究——以藤座剧团为个案

著 者 侯 越

策 划 冬 妮

责任编辑 张 旭

特约编辑 张 玥

责任印制 张 玥

封面设计 大鹏工作室

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京泽宇印刷有限公司

开 本 730×988mm 1/16

印 张 15.5 彩插 0.5

版 次 2013年11月第1版

2013年11月第1次印刷

书 号 978-7-5657-0795-7/J·0795 定 价 58.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目录 >>> CONTENTS

引 论 / 1

- 一、地域文化 / 1
- 二、地域文化研究的意义 / 2
- 三、前人研究概述 / 9
- 四、研究思路 / 20

第一章 地域艺术文化研究的文化人类学视角 / 22

- 一、地域社会在日本社会中的位置 / 22
- 二、地域艺术文化的多元化表现 / 28
- 三、对地域艺术文化的认知 / 36

第二章 地域艺术文化探索之历程 / 40

——蕨座剧团 60 年

- 一、蕨座 60 年历史轨迹 / 40
- 二、蕨座与日本社会 / 65

第三章 地域艺术文化之核 / 72

——舞蹈的身体语言

- 一、艺术形式的演变 / 72
- 二、身体语言的构成 / 74

第四章 地域艺术文化之魂 / 102

——音乐剧主题解读

一、构成音乐剧主题的素材 / 103

二、音乐剧主题 / 123

第五章 地域艺术文化之路 / 145

一、地域与舞台 / 146

二、地域艺术文化之路的调整 / 171

结 语 / 190

后 记 / 194

附录一 蕨座主要活动年表 / 196

附录二 蕨座音乐剧一览表 / 202

附录三 蕨座主要获奖及特别公演作品一览表 / 231

附录四 蕨座结构图 / 234

参考文献 / 235

图表目录

- 图 1 日本都道府县的国内生产总值对比(2005 年) / 3
- 图 2 日本都道府县资金额 10 亿日元以上的大型企业数量对比(2006 年) / 3
- 图 3 日本都道府县外资企业总部所占比例(2007 年) / 3
- 图 4 日本都道府县专利申请数量对比(2006 年) / 3
- 图 5 日本全国信息通信状况对比(2005 年) / 4
- 图 6 东京动漫制作公司的发行量与日本其他地区的对比 / 4
- 图 7 日本高中毕业生的外县就业率 / 13
- 图 8 日本东北六县在全国地图中所处的位置 / 14
- 图 9 《世界青年意识调查》中有关“对地域社会是否有亲切感”问题回答情况历年比较 / 38
- 图 10 仙北市在秋田县内的位置 / 44
- 图 11 1963 年 10 月 6 日,周恩来总理观看蕨座在北京首都剧场举行的演出后,和中日演员一起跳起日本民间舞蹈《相马孟兰盆舞》 / 49
- 图 12 笔者与蕨座团员的合影 / 53
- 图 13 田泽湖艺术村内部设施示意图 / 60
- 图 14 田泽湖艺术村远景图 / 60
- 图 15 田泽湖艺术村内的啤酒餐厅 / 61
- 图 16 日本国民对于现在生活的满意程度 / 67
- 图 17 今后的生活中是更加重视社会还是更加重视个人 / 69

- 图 18 日本人贡献社会的意识 / 70
- 图 19 今后是以追求精神充实为主,还是以追求物质充实为主 / 70
- 图 20 日本人对国家的热爱程度 / 71
- 图 21 1999 年观众冒雪前往蕨剧场观看《龙姬》 / 105
- 图 22 图 21 右上角旅游车的放大照片 / 106
- 图 23 蕨剧场《义经》演出结束后观众与演员合影 / 108
- 图 24 演出结束后义经扮演者戎本米罗和其他演员与观众合影 / 109
- 图 25 蕨座的艺术理念 / 145
- 图 26 绿茵掩映中的蕨剧场 / 148
- 图 27 和光学园中学文化节上展出的学生对蕨座修学旅行的感想之一 / 155
- 图 28 和光学园中学文化节上展出的学生对蕨座修学旅行的感想之二 / 156
- 图 29 田泽湖艺术村内的森林工艺馆 / 158
- 图 30 莫利波之乡地图 / 159
- 图 31 田泽湖艺术村温泉悠泡泡内开设的日式餐厅 / 163
- 图 32 2006 年笔者在蕨座民族艺术研究所采访茶谷十六所长 / 164
- 图 33 日本内阁府《国民生活世论调查》(2011 年 10 月) / 175
- 图 34 文化艺术体验活动在日常生活的重要性 / 176
- 图 35 2011 年日本文化厅财政预算 / 177
- 图 36 1999 年 8 月 20 日到访蕨座的团体名单 / 182
- 图 37 2006 年 10 月 9 日到访蕨座的团体名单 / 182
- 图 38 学生民间舞蹈研究会在蕨座进行舞蹈集训 / 183

- 表 1 2012 年“地方的时代”影视节获奖作品 / 30
- 表 2 《世界青年意识调查》中有关“如何利用节假日”问题回答情况历年比较 / 39
- 表 3 20 世纪 90 年代蕨座创作上演的音乐剧一览表 / 57
- 表 4 民间传说类音乐剧 / 104
- 表 5 日本地域社会历史人物及史料类音乐剧 / 110
- 表 6 名家作品及其衍生类音乐剧 / 113
- 表 7 自创类音乐剧 / 117
- 表 8 面向中小学生的音乐剧(一) / 119
- 表 9 近期上演的面向中小学生的舞台作品 / 121
- 表 10 面向一般观众的音乐剧主题 / 124
- 表 11 面向一般观众的音乐剧主题汇总 / 138
- 表 12 面向中小学生的音乐剧(二) / 140
- 表 13 日本消费社会发展的四个阶段及各阶段特征 / 186

引 论

一、地域文化

地域首先是指某一特定地理空间。地域涵盖范围广泛,它有一定的界限,但没有大小的限定。地域可以指一个国家、一个地区,也可以指村落或街道。地域具有与整体相对的区域性特征。即:如果将日本定义为整体,那么地域是指日本国内的都道府县;如果将亚洲定义为整体,则地域是指亚洲各国。此外,地域不仅是空间概念,它的另一个含义是指由具有特性的社会集团、社会关系形成的集合体。“在一定空间范围内特定人群的行为模式和思维模式的总和”^①形成地域文化。“不同地域内人们的行为模式和思维模式的不同,便导致了地域文化的差异性”。^②因此,地域是空间与特定社会相结合而形成的文化圈。

地域文化又称区域文化,“是人类文化独特的空间组合,它是在特定的地理环境和人文环境中、在相当长的历史时期内逐步孕育而形成的,具有较强的稳定性和传承性。历史上地域文化常常被视为边缘文化,遭到主流文化的排挤”。^③地域文化是区域性文化,这种区域性文化在一定区域内持续存在。区域的区分标准不是基于行政区划,而是长期的文化积淀。地域文

①② 张凤琦:《“地域文化”概念及其研究路径探析》,《浙江社会科学》2008年第4期,第65页。

③ 贺宝林:《人类学视野下的地域文化》,《东方艺术》2005年第10期,第76页。

化包括“一个地域的历史沉淀、民情风俗、文化背景、物质构成、空间形态、自然条件、经济条件以及人们的价值观等”。^①

本书关注的地域文化是指日本国内具有地方特色的区域文化。这里所说的地域文化是与核心城市的文化相对的概念。“核心城市”位于区域范围内文化要素最为集中的核心位置,“它是由特定历史和现实等多种因素形成的一种文化机构、人员、活动等相对集聚的实存状态。”^②核心城市在某一区域中承担重要的政治、经济、文化功能。东京是日本全国整体范围内的超级核心城市,大阪、名古屋等百万人口以上的城市则是局部区域内的核心城市,但是在目前的状况下,这些区域性核心城市的影响力与东京相比相差甚远。与核心城市相对的是地域社会,地域社会处于核心城市的边缘,在政治、经济、文化上受到核心城市的巨大影响。“边缘”包括两方面的含义,一是指空间位置;二是指与“主流文化”相比,处于从属地位。在大多数情况下,地域社会是核心城市文化输出的承受者,而自身的文化输出能力却处于劣势。

二、地域文化研究的意义

美国著名城市理论家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)将城市的发展分为四个阶段,并提出城市发展与衰退的轮回理论。在第一阶段的“原始城邦”时代,村落产生,并在经济文化等方面积聚能量。第二阶段的“城邦时代”,社会的能量得以更为自由地释放。社会分工发展,文化的能量不断积累。在第三阶段的“大都市”时代,世界贸易发展,经济竞争激烈。与此同时,随着异文化间接触的增多,文化的能量得以最大限度的发挥。在第四阶段,大都市开始衰落。资本主义工业化的发展使城市变为赚取财富的赢利性空间。随着垄断

① 任永刚:《传承与超越——地域文化视野中的景观规划设计研究》,《中国建设教育》2009年第1期,第60页。

② 龚隽:《文化中心意识及其他》,《开放时代》1996年第5期,第4页。

资本主义的形成,出现了以纽约为代表的几个世界级超大城市圈,金融、官僚、媒体等机构云集,这些城市圈成为集政治、经济、文化三位一体的支配中枢。^①

战后日本的发展可以说再现了芒福德提出的城市发展过程。高速增长中,大城市的影响力不断增强,特别是政治、经济、文化机能向东京集中的“一极集中”^②现象凸显。大型企业的总部机构以及大量资金被吸引到东京。政治影响力的强化、经济实力的提升使得东京的文化产出能力以及输

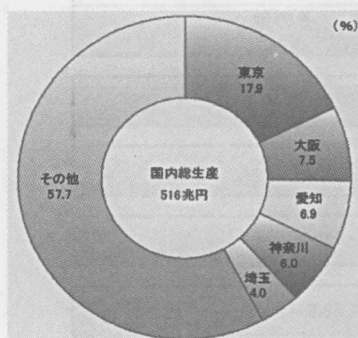

图1 日本都道府县的国内生产总值对比(2005年)

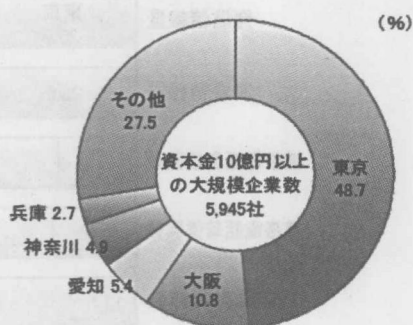

图2 日本都道府县资金额10亿日元以上的大型企业数量对比(2006年)

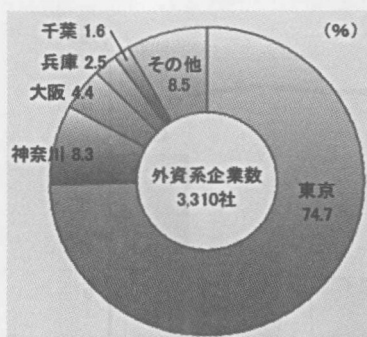

图3 日本都道府县外资企业总部所占比例(2007年)

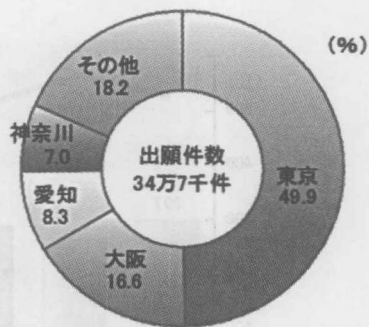

图4 日本都道府县专利申请数量对比(2006年)

① 有关刘易斯·芒福德的城市发展理论,参见刘易斯·芒福德:《城市发展史——起源、演变和前景》,中国建筑工业出版社2005年版。

② 日本的政治、经济、文化、人口以及社会资源和活动过度集中于东京及其周边县的现象。

出能力明显优于日本国内其他地区。强劲的文化力又成为吸引大量人口集聚东京的魅力。东京地区的面积占日本全国领土的 0.6%，而 2008 年日本东京的人口达到 1242 万，占全国的 9.8%；生产总值占全国的 18.3%（2005 年），超过澳大利亚以及荷兰全国的生产总量。商店数量占日本全国的 10.6%，而商品销售额占 32.8%，人均收入达到全国的 1.66 倍。^①

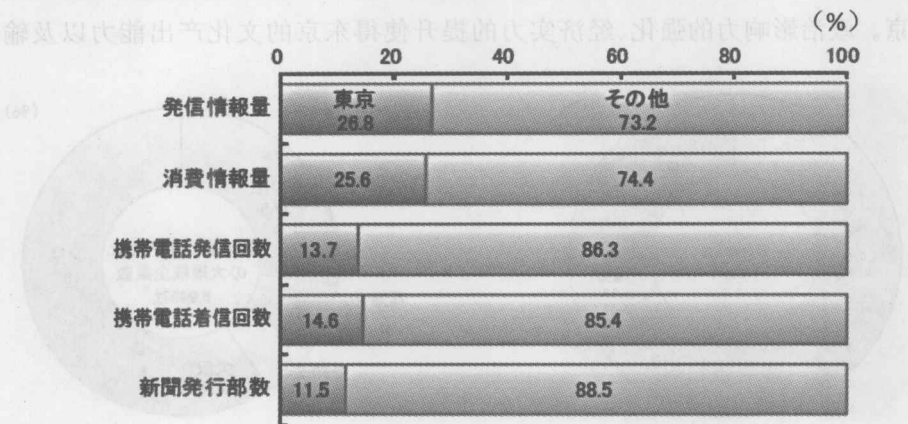

图5 日本全国信息通信状况对比 (2005 年)
(其中报纸发行量为 2007 年的统计数据)

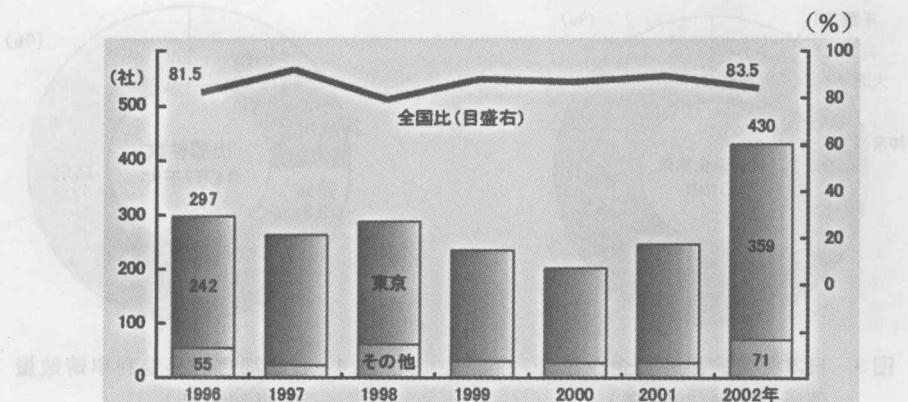

图6 东京动漫制作公司的发行量与日本其他地区的对比

① 有关东京的各项数据以及图1至图6参见东京都产业劳动局2008年公布的资料「東京経済概況 日本経済の中心、東京」www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/.../2-overview.pdf。

经济高速增长长期结束后,战后日本一直大力推行的“中央集权制现代化”体制的弊端逐步显现,无法充分应对时代发展的变化,经济疲软现象长期持续。越来越多的日本人意识到第二次世界大战结束后日本长期奉行的政治、经济、文化的“一极集中”以及自上而下的发展模式的局限性,开始重新思考日本社会发展的动力源泉,重新认识长期以来被边缘化的地域社会、地域文化的价值。

日本国内对于地域社会重要性的关注始于经济发展由高速增长转为稳定增长的 20 世纪 70 年代。70 年代末,时任神奈川县知事的长洲一二提出“地方的时代”发展构想,强调地域社会以及地域文化的重要性。但是随即迎来的泡沫经济时期以及泡沫经济破灭后的摸索期中,地域社会与地域文化的主体性并未得到彰显。进入 21 世纪后的社会改革,特别是 2012 年“3·11”大地震使更多的人认识到过度重视效率的日本战后国土政策所造成的东京“一极集中”构造以及集权式能源供应体制的弊端,地域社会与地域文化的重要性受到社会的普遍关注。

促进地域社会文化的发展不仅是日本一国的发展趋势,而且已经成为全世界关注的问题。20 世纪 80 年代,世界经济合作与发展组织(OECD)^①开始推行“地域社会自主发展计划”(local initiative)。“local initiative”中的“local”意为小规模的地域社会,按照日本的行政划分来看,主要指市町村级的地区。OECD 提出:吸引外来企业与地方自主发展相比较,应该采取着重促进地方自主发展的战略。OECD 之所以提出这样的发展战略是因为各成员国为了解决高失业率问题,曾经于 20 世纪 70 年代至 80 年代将吸引外来企业作为重要的解决办法。但是吸引外来企业更多地意味着经济活动从一

^① Organization for Economic Co-operation and Development 简称经合组织(OECD),是由 30 多个市场经济国家组成的政府间国际经济组织,旨在共同应对全球化带来的经济、社会和政府治理等方面的挑战,并把握全球化带来的机遇。成立于 1961 年,目前成员国总数 34 个,总部设在巴黎。成员国包括美国、加拿大、英国、法国、德国、澳大利亚、日本、韩国、智利等国家。目前中国尚没有加入该组织。

个地区向另一个地区移动,其带来的结果很有可能是一个地区雇佣劳动力的增加引发另一个地区的减少。这样做只能改变不同地区间的产业活动以及雇佣的分配状况,但是不能同时惠及不同地区。为了改善以吸引外来投资为主的经济发展模式所带来的弊端,OECD 提出“地域社会自主发展”计划,以推动地域社会的主体性发展。

OECD 重视地域社会自主发展的另一个原因在于,在吸引外来投资的过程中,真正参与其中并发挥主观能动性的人主要是当地的政府官员以及相关机构成员,而广大的当地民众并没有直接参与,至多只是被动等待外来投资企业的雇佣。相比之下,“地域社会自主发展”模式可以让更多当地民众参与其中,增强其自信心,促进其主体性的发挥。

“地方的时代”发展构想的提出以及 OECD“地域社会自主发展”计划的实施,体现了后现代社会中对地方性知识重要性的重新审视与追寻。

随着后工业社会的发达,西方文化传播的强势在摧毁着世界文明不同的形态。现代意识的题旨在于统一,在于“全球化”(globalize)。统一固然带来了文明的进步,但从另一角度也毁灭了文明的多样性。意识形态的全球化更给世界文化带来了灾难性的后果。因此,矫正现代化及全球化进程中的弊端,后现代^①的特征之一就是“地方性”(localize)——求异^②。

20 世纪 60 年代,对殖民意识形态的批判,对全球化理念的质疑,特别

① 后现代社会的主要特点为“史无前例的世界人口的全球大循环,信息量的爆炸性大融汇,以及各种想象和思想通过现代科技的大量传播和趋同。在这种情境下,各文化间的日益增长的互动成了正常,反动成了异常,人们在打磨掉自己不同的地方,向着‘地球村’的思路看齐。这种思维方式的变化从根本上撼动了各种不同文化的人们的时间观和空间观,这种新的互动关系导引出了地方性知识的世界观与全球性知识的世界观的概念,而地方性和全球性的冲突是引发后现代思维的契机和它将试图解决的一个重要的问题”(王海龙:《导读一:对阐释人类学的阐释》,《地方性知识——阐释人类学论文集》,中央编译出版社 2000 年版,第 41 页)。

② 同①,第 19 页。

是对第二次世界大战后由文明统一是否会带来文明/文化进步的探讨引出一系列意识形态上的争论,引发了世界人文科学界等对“地方性”的重视。人类学家马尔文·哈里斯(Mar Vin Harris)开创的“新功能主义”学派显示了对“地方性”、“地方群体”的关注;阐释人类学的开创者美国人类学家吉尔兹(Geertz)提出“地方性知识”概念愈发凸显了地域文化研究的重要性。

19世纪英国著名的画家、艺术评论家约翰·拉斯金(John Ruskin)认为维持人类生活的物质财富的实用性和丰富人类精神世界的艺术性同等重要,提出要开展将艺术与注重实用性的工业相结合的创造性生产活动。他的主张不仅唤醒人们关注艺术文化所产生的创造力对全社会的作用,而且指出了艺术文化与产业相结合的巨大可能性。

艺术是文化的外化,文化是艺术的内涵。“地方的时代”这一构想提出以后,在日本艺术文化领域逐渐出现了以展示地域艺术魅力,体现地域文化价值为主题的活动。这类地域输出型(「地域発信型」)艺术活动旨在发挥地域文化的影响力,提升地域社会的活力,加强各地域社会之间的联系。这类活动包括举办“地方的时代”电影节(自1980年开始),演出以地域文化为主题的电影,通过发挥艺术文化的作用来摸索新型城市乡镇的建设。有关第二次世界大战后日本地域社会与地域文化的发展历程及在整体社会中的定位,将在本书第一章中阐述。

1995年阪神大地震和2011年的“3·11”大地震发生后,艺术文化在灾后重建以及社会生活中所起的作用日益显著。“在1995年神户市的大地震中很多人被夺去生命,整个城市机能陷入停滞的危机中。在灾后重建的过程中,很多市民感受到艺术在展示对他人的关切、慰藉受伤心灵、赋予人们勇气等方面所起的重要作用,‘以艺术文化为基础的都市重建’的城市发展理念逐步被广大民众所接受。神户市沿承城市的历史与记忆,在震灾十周年之际,提出‘神户文化创生都市宣言’,把建设充分发挥艺术文化影响力、

与时俱进的创意城市作为城市发展目标”。^①

把文化艺术作为城市创造力的重点不仅是神户这种特定城市的发展方向,而且已成为日本全国发展的重要指向。在2004年联合国教科文组织设立的“创意城市网络”^②的推动下,日本文化厅从2007年起设立“文化艺术创造型都市”(「文化芸術創造都市部門」)文化厅长官表彰项目,于2009年又设立“文化艺术创造型示范城市”(「文化芸術創造都市推進事業」)评选项目,以加强对日本全国以文化艺术为基础的城市发展事业的支持力度。2011年1月,在神户召开的第二届“创意城市网络”(「創造都市ネットワーク会議」)会议上,在创意城市的基础上进一步提出建设“创意乡村”(「創造農村」)的发展方针。

“3·11”大地震发生半年后的2011年10月15日,在位于秋田县仙北市的田泽湖艺术村举行了“创造型乡村工作坊”(「創造農村ワークショップ」),来自日本全国13个行政自治体、非营利组织的工作人员、市民等100多人参加了会议。与会者从多方面介绍了本地区如何利用当地文化资源推进乡村建设的事例,探寻如何发挥文化艺术的影响力来实现创造性的灾后重建以及面向未来的农村建设。“‘这次大地震(“3·11”大地震,笔者注)让人们重新认识到传统文化、传统民间艺术的社会影响力’(中略);‘此次来东北地区最大的收获是让人得以思考地域文化蕴含的可能性’;‘自己居住的地区也有由于先人的努力而积累的丰富的传统文化,而且新的文化也已经萌生。文化将成为激发日本活力的牵引车’”。^③与会者的感想说明了此次会议对

① 佐々木雅幸:『創造都市への挑戦—産業と文化の息づく街へ』,岩波書店2012年,272ページ。

② 2004年联合国教科文组织设立“创意城市网络”的目的在于:应对全球化进程所导致的传统固有文化面临消失的危机,通过城市间的战略协作,最大限度地发挥世界各地文化产业所拥有的潜在的可能性,保持文化的多样性。“创意城市网络”致力于发挥全球文化创意产业对经济和社会的推动作用,促进世界各城市之间在创意产业发展、专业知识培训、知识共享和建立创意产品国际销售渠道等方面的交流合作,分为设计、文学、音乐、民间艺术、电影、媒体艺术、烹饪美食7个主题。经批准加入该网络的城市被称为“创意城市”。日本的金泽市(2009年)作为民间艺术之都,名古屋(2008年)、神户(2008年)和中国的深圳(2008年)、上海(2010年)、北京(2012年)作为创意之都,哈尔滨(2010年)作为音乐之都,成都(2010年)作为烹调美食之都加入该网络。

③ 同①,275ページ。

于推进地域社会,特别是乡村社会发展所起的积极作用。

时任日本文化厅厅长近藤诚一在此次工作坊上所做的主题讲演中指出:“3·11”大地震让人们重新萌发了对大自然的敬畏之心,让人们意识到人的尊严与伦理道德的重要性。灾后重建的关键在于通过中小城市以及农村地区的艺术文化来激发社会活力。为了让人与自然在保持各自特性的同时达到彼此的和谐统一,中小城市以及农村所发挥的作用极为重要。未来可以说是中小城市以及农村地区的时代^①。近藤诚一的谈话强调了地域艺术在都市以及乡村建设中所扮演的重要角色。

“3·11”大地震发生后,很多日本艺术家访问受灾地区,进行慰问演出。一些受灾者在感谢之余,提出“如果仅是一场演出,反而让人感觉悲凉”^②。由此可以看出,相对于外来演出团体的昙花一现的表演活动,根植于地域社会的艺术文化才能体现地域社会的民众诉求,增强地域凝聚力与活力,凸显地域文化的主体性。

三、前人研究概述

1. 地域社会研究

(1) 地域社会发展模式

工业化使地域社会分化为城市和农村两种基本类型。城市社会学和农村社会学是以地域社会作为研究对象的两个主要分支。20世纪后期,日本社会学界出现了独立于城市社会学和农村社会学之外的新型地域社会研究。1975年,莲见音彦等学者成立地域社会研究会,促使更多社会学者关注地域社会问题。1978年,青井和夫把《地域社会学》列入其策划的社会学丛书,使“地域社会学”得以在日本社会学体系中获得一席之地。1984年,地域社

① 佐々木雅幸:『創造都市への挑戦—産業と文化の息づく街へ』,岩波書店2012年,275ページ, v ページ。

② 同①, vi ページ。