

· 日本文化大讲堂 ·

音 乐

王 勇 主编
南谷美保 著
吕顺长 译

上海辞书出版社

何谓“日本文化”

——代《日本文化大讲堂》总序

谈起“日本文化”，世人多存误解。

回想18年前在杭州大学创办日本文化研究中心时，好心人善意劝导：“日本没有文化，研究又有何益？”从20世纪70年代开始，先是日本语言文学热，接着经济贸易热，继而政治外交热，唯独冷落了文化。直到政治冲突升级、经济摩擦频发、国民感情恶化，这才祭出“以民促官”、“以经促政”、“以文促情”^①法宝，文化总算登堂入室，在日本研究中占得一席之地。

稍有国际常识或文化修养者，虽然不会全盘否认日本文化的存在，但谈论起来也多显露鄙夷之色：“日本民族擅长模仿而拙于独创，明治维新前照搬中国，明治维新后抄袭欧美，民族文化不值一谈。”这使我联想起周作人的日本观感：“我们在日本的感觉，一半是异域，一半却是古昔……”（《日本的衣食住》）作者解释“古昔”即

①“以民促官”即民间推动官方；“以经促政”即经济促进政治；“以文促情”即文化交流改善感情。

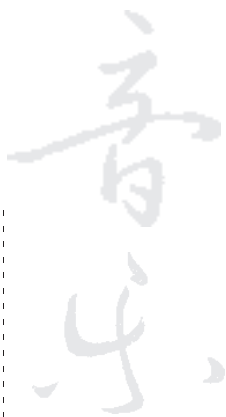
“中国古俗”，而所谓“异域”多半指明治维新后西化的层面。

这里我要唱个反调：说日本“擅长模仿”，不免抬高了他们，说日本“拙于独创”，过于贬低了对方。为何这么说？先说模仿，众所周知，假名脱胎于汉字，但平假名歪七扭八，片假名残缺不全，今天有几个中国人能认出原来的汉字？所以他们不算是模仿高手。再说独创，古代的折扇、现代的卡拉OK，应该归于日本人的创意；高名凯的《现代汉语外来语研究》收录1270个词汇，其中日本词汇达458个，这是我们学人家的，总不能与其争功吧。所以他们也不是毫无创意。

我倒是认为，日本文化的特点不在于模仿或独创，而在于取舍与组装。古代学习中国文化，即使极力吸纳的儒学，喜好《论语》而规避《孟子》，因为标榜“万世一系”的天皇家消受不起“易姓革命”思想^①，所以日本儒学并非中国儒学之完全翻版；近代学习西方文明，岩仓具视使节团历访欧美十余国，从德国学立宪政治、从英国学资本主义、从美国学教育制度等等，博采众长而组装成明治体制，所以日本的近代化也不似西方的真实写照。

中国人观察日本文化，往往重“同”而轻“异”，此癖自古有之。隋代裴世清奉使倭国，路经“秦王国”便感叹“其人同于华夏”（《隋书·倭国传》；五代僧人义楚认定日本

^① [明]谢肇淛《五杂俎》（卷之四地部二）载：“倭奴亦重儒书，信佛法，凡中国经书，皆以重价购之，独无《孟子》，云：有携其书往者，舟辄覆溺。”

人是徐福后代,说“今人物一如长安”(《释氏六帖》)。他们只看到“华化”层面,忽视“倭变”侧面,怪不得会走眼。多说茶道传自中国,经过日本人取舍、拼装、改良,中国人脱鞋踏进低矮、狭窄的茶室,已经不自在,正襟危坐在那里,等待一道道繁琐至极的工序,又有几人乐意领受绿色糊状的“抹茶”?茶道已经日本化了,不管起源于何处,反正对中国人而言,是地道的异国文化。

西方人观察日本文化,往往重“异”而轻“同”,此癖亦自古有之。1563年耶稣会传教士罗易斯·佛洛伊斯赴日,逗留30余年后撰写《日本备忘录》,罗列日本与欧洲风俗迥异之处,如云“我们以脱帽示敬意,日本人则以脱鞋表恭敬”;“欧洲女性起立迎客,日本女性则坐着待客”;“我们的书本从首页开始,日本的书本则从尾页开始”等等,诸如此类的事项多达611条。不明就里的读者,还以为日本人路遇长者都会手脚麻利地脱去鞋子,还以为日本女性倨傲无礼,还以为日本文人具有倒读书本的特异功能。

日本人不像西方人描述的那么神秘异类,日本文化也不像中国人想象的全是“二手货”。所谓“一方水土养一方人”,日本民族有自己的秉性,有自己的嗜好,有自己的追求,有自己的美感,这些构成他们的精神世界;人类精神之发露而为文化创造之动力,那么文化必定带着该地区水土之气息,该民族精神之烙印。

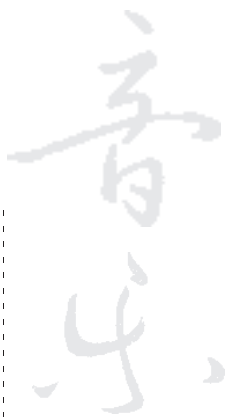
尽管如此,古今以来,中国人东渡日本,中国文化的影子随处可觅,也是不争的事实。周作人在发表日本观感的文章里,提到“夏穗卿、钱念勋两位先生在东京街上走

路,看见店铺招牌的某文句或某字体,常指点赞叹,谓犹存唐代遗风,非现今中国所有”这又该如何解释?周作人的结论是:“日本与中国在文化的关系上本犹罗马之与希腊,及今乃成为东方之德法。”

罗马继承希腊文化而自成气象,德国吸收法国文化而别具一格,两者既有血缘关联,又非单纯模仿,用以比拟中日文化关系,最贴切不过了。周作人还说,中国古俗“乃是健全地活在异域的,所以不是梦幻似地空假,而亦与高丽安南的优孟衣冠^①不相同也”。大意说高丽、安南学习中国文化,仅及皮毛,装点门面;日本传承中国文化,深入肌肤,化为血肉。

周作人不愧行家里手,基本点明日本文化之特质。笔者不避画蛇添足之讥,多说几句以尽余兴。纵观古今中外,大凡人类越界移动,多会引发正面或负面的文化交流,但岛国日本四面隔海,在航海技术落后的古代,依靠人员往返输送文化效果甚微,于是书籍成为文化传播的媒介。从遣隋使到遣唐使,再从入宋僧到遣明使,日本人冒鲸波之险,孜孜不倦地购求中国书籍。他们学四书五经,习汉文唐诗,读宋词元曲,看明清小说,与中国人接受大致相近的熏陶,潜移默化之间,形成相似的道德观念、风俗习惯、审美意识、行为规范、艺术情趣。他们的知识构造与心灵世界,具有东亚的普遍特征;由心灵发露而创造

①“优孟”是楚国优人,愤于宰相(孙叔敖)死后遗族未获厚遇,遂穿戴故人衣冠见楚王,历数孙叔敖功绩,楚王触景生情,下诏优待其家族。引申为逢场作戏、粉墨登场、生硬模仿等。

的文化，自然也具有东亚的普遍特征。书籍犹如文明基因，一旦植入日本民族的心灵，他们创造出的文化，看似眼熟，未必就是模仿；即使陌生，亦非全部独创。^①大概这就是日本文化，我认为是由“书籍之路”造就的独特文明景观。^②

自从1989年创办杭州大学日本文化研究中心以来，日本文化一直是我們高度关注的对象，1998年“四校合并”而为浙江大学日本文化研究所，2004年整体搬迁而为浙江工商大学日本文化研究所，此一宗旨未尝有过变化。近些年，日本文化由冷转热，各校开设的相关课程、讲座颇受欢迎，于是我们萌发编辑这套系列讲座的念头。

在此首先感谢惠赐书稿的同仁、学友，同时感谢日本国际交流基金会提供部分出版资助，还要感谢上海辞书出版社的大力支持。

浙江工商大学日本文化研究所

所长 王 勇

2007年5月1日

① 高名凯《现代汉语外来语研究》收录的458个日本词汇，多为借用汉字表述西方概念的翻译词汇。

② 关于笔者倡导的“书籍之路”文明构想，请参见王勇等著《中日“书籍之路”研究》，北京图书馆出版社，2003年版。

目录

何谓“日本文化”——代《日本文化大讲堂》总序/1

序章/3

一、日本音乐的特征/3

1. 词章的重要性/3
2. “尚古”精神/7
3. 日本音乐包含诸多外来要素/11

二、日本音乐的宗教性问题/12

1. “天细女命”舞蹈的含义/13
2. 从歌舞伎的上演空间看它的祭礼性/16

三、“音乐”的含义/19

- 专题1 日本音乐史的时代划分/24
- 专题2 歌唱音乐和说唱音乐/27
- 专题3 何谓“唱歌”？何谓“口三味线”？/30
- 专题4 歌声的音色/33
- 专题5 “shishi舞”的故乡/34
- 专题6 明治初期知识阶层对日本传统音乐的认识/38

专题7 “盐梅”/39

专题8 “声明”的演唱/41

第一章 雅乐/47

第一节 雅乐的历史——拥有千年

以上传统的音乐/47

1. 历千年而不衰的雅乐/47
2. 原始雅乐的特征/48
3. 外国音乐的传入/54
4. 外来音乐扎根日本/57
5. 雅乐的日本化/60
6. 雅乐演出的参与者/64
7. 镰仓时代后的雅乐/68

第二节 雅乐的演奏/71

1. 雅乐的演奏——管弦/71
2. 雅乐的演奏——舞乐/74
3. 舞乐演奏的装束/78
4. 雅乐的学习方法/84
5. 雅乐的演奏场所/89

专题9 伎乐/91

专题10 舞乐与伎乐/92

专题11 雅乐与女性/95

专题12 正仓院的乐器和东大
寺的大佛开眼会/97

专题13 雅乐的音阶/100

专题14 “歌唱音乐”的乐谱/101

- 专题15 《太平乐》和《陵王》的
舞蹈/104
- 专题16 日常用语中的雅乐用语/106

第二章 能乐/111

第一节 能乐的产生过程/111

1. 与古代渡来艺能的关系/111
2. 从猿乐到能乐/113
3. 观阿弥与世阿弥/117
4. 艺能的两面性/120

第二节 能乐的演出方式/124

1. 世阿弥创造的复式梦幻能/124
2. 复式梦幻能的基本模式/127
3. 能乐演出者/130
4. 能乐的分类/135
5. 作品研究/139

专题17 “猿乐”是猿之乐？/148

专题18 作为都市艺能的“田乐”/150

专题19 观阿弥和世阿弥/152

专题20 “翁”的含义/156

专题21 世阿弥的艺论/159

专题22 何谓真正的模仿？/160

专题23 能乐的舞台装置和
道具/161

专题24 能乐的装束和面具/163

专题25 狂言/169

第三章 歌舞伎/175

第一节 歌舞伎的产生及其发展/175

1. 江户的歌舞伎和江户时代的歌舞伎/175
2. 变化的部分和不变的部分/179
3. 歌舞伎的主角/181
4. 歌舞伎的滥觞——歌舞伎踊/185
5. 从女孩舞到歌舞伎/190
6. 游女歌舞伎和若众歌舞伎时代/194
7. 野郎歌舞伎时代/198
8. 续狂言的产生及其影响/201

第二节 歌舞伎的内容构成/203

1. 歌舞伎的题材/203
2. “世界”和“趣向”/206
3. 角色转换和角色类型/210
4. 江户时代进一步复杂化的歌舞伎/215
5. 歌舞伎的时代需求/218
6. 作品研究/219
 - 专题26 观看歌舞伎时的兴奋状态/229
 - 专题27 江户的武勇题材(荒事)和京都大阪的男女恋情题材(和事)/231
 - 专题28 乐器三味线/232

005 目 录

- 专题29 歌舞伎的舞台/235
- 专题30 歌舞伎的演出服装/239
- 专题31 歌舞伎音乐/242
- 专题32 木偶化的表演者? /244
- 专题33 歌舞伎和能乐/245
- 专题34 人形净琉璃/249

附录1：日本音乐史简易年表/251

附录2：图片出处一览表/259

后记/278

必是清養者

梅檀及沈水

畫梅以清去

衆寶妙香爐

自然志周遍

其大善種衆

高妙方億種

應以天花散

頭面栴足禮

蕭笛琴笙復

得無重口

種之於香

妙法蓮華經

燒香之

法香

執古寶

法養大衆

天衣之後

生身如佛想

琵琶院洞

序章

- 一 日本音乐的特征
- 二 日本音乐的宗教性问题
- 三 “音乐”的含义

序章

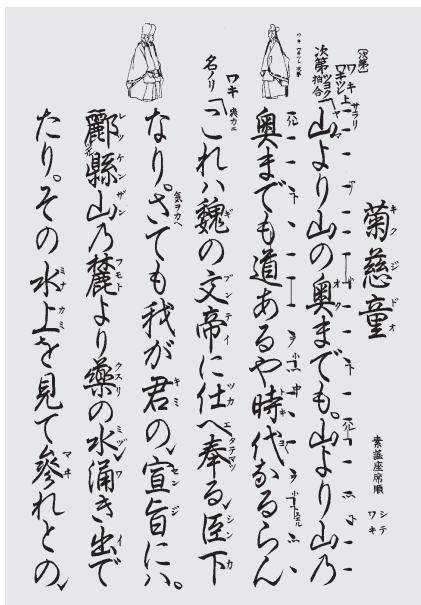
一、日本音乐的特征

要对日本的音乐进行简明而全面的介绍，绝不是一件简单的事。这一点也许在介绍其他民族的音乐时也同样。以怎样的观点去审视日本音乐？主要将视线集中在哪些部分？观点和视角不同，得出的结论自然会有所差异。换言之，在介绍日本音乐时选取哪些音乐种类，以何种方式进行介绍，都会直接影响读者对日本音乐的印象。

尽管如此，我们还是有必要先搞清日本音乐的一些基本问题。首先，日本音乐究竟有哪些特征呢？

1. 词章的重要性

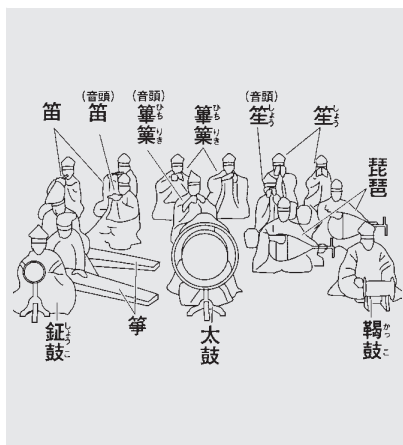
在日本音乐中，词章占有非常重要的地位。（图片1）将日本音乐分为歌唱音乐和说唱音乐，是日本音乐的重要分类法之一。歌唱也好，说唱也罢，它们都需要有词章，这一分类所依据的标准主要是词章的演唱法。从这一分类中，我们也可以看出词章对于日本音乐的重要性。甚至可以说，词章是日本音乐成立的前提，几乎所有音乐都有

图片1 能乐谱本《菊慈童》(部分,“观世流”现行谱本)

记载的内容以唱词为中心,在唱词的右侧所标的点、小字及其他符号表示歌唱时的旋律。右侧无任何符号的部分,以接近平时进行讲述的语气说唱。整个谱本相当于现代的“乐谱”。

在日本音乐中占重要地位的声乐曲的乐谱中,记载的内容大多包括歌唱和说唱两个部分,其中又以词章为主,有些乐谱的词章甚至可以作为普通的读物。这种乐谱的存在,也说明词章在日本音乐中所占的重要地位。

图片2-① 日本音乐中并不多见的带词章而仅用乐器的雅乐演奏。在雅乐中,仅由乐器演奏组成的演出称为管弦。演奏中使用的乐器,大多是从中国等东亚国家传入的。

图片2-② 图片2-①的演奏中所使用的乐器名称。如图所示,演奏时各种乐器演奏者的位置也是固定的。

词章这一概念,这一点在日本人的意识中根深蒂固。而这一分类法之所以能成立,其理由也许就在于此。但是,也有一些例外,如雅乐的管弦演奏。(图片2-①、2-②)作为雅乐演出方式之一的管弦演奏,只有乐器的演奏,而没有人的声音的参与,因此当然也就没有词章。此外,以管弦作为伴奏的舞乐(图片3),虽然在古时有过被称为“咏”的内容,即舞蹈者在表演的中间发出吟咏诗歌的声音,但现在的演出中已不采用,因此舞乐演出也不需要词章。

再看看日本舞蹈。(图片4)日本舞蹈大多以带歌词的三味线音乐(图片5)进行伴奏,这与伴奏音乐中完全不带歌词的舞乐形成鲜明的对照。在日本舞蹈中,歌词能起到对舞蹈动作进行说明等作用。当然,在整个舞蹈中,也有

图片3 去除“管弦”所使用的乐器中的弦乐器,仅用所剩下的乐器(偶尔也用弦乐器)进行伴奏的舞蹈“舞乐”。图片中所表示的是舞乐《苏利古》的舞蹈者,这一曲目的舞蹈者一般有五至六人,此为其中一人。

图片4 歌舞伎舞蹈《京鹿子娘道成寺》的演出场面。在日本舞蹈中,伴奏音乐除乐器外往往还有歌唱,舞蹈者按照伴奏音乐中歌唱者所唱的歌词内容进行相应的动作表演。舞蹈者背后是担任伴奏的“长呗”的演奏者。除小鼓、三味线外,上段左端手上不持乐器的是歌唱者。

图片5 三味线音乐《清元》的演奏场面。包括三味线演奏者(右侧)和歌唱者(左侧)。日本舞蹈的伴奏音乐往往包括歌唱音乐。

不带歌词的伴奏音乐，但整个伴奏音乐的特征主要还是由歌词所决定。在人们的印象中，日本舞蹈就是这样一种用带歌词的音乐进行伴奏的舞蹈。从日本舞蹈与歌词的这一密切关系中，我们也可以发现词章在日本音乐中的重要性。

雅乐起源于海外传入日本的音乐。舞乐作为雅乐的一部分，它在日本化的过程中，是否出现过某些倾向性的变化呢？

众所周知，雅乐是在6至9世纪经由朝鲜半岛或直接从中国传入日本的。9世纪以后，雅乐经历了日本化的过程，与此同时一部分原有的成分随之消失，经种种变化后最终传承至今。雅乐在日本化的过程中，其主要欣赏者平安贵族，曾经以雅乐的旋律为基础，配上当时的民谣歌