

京剧和歌舞伎的历史比较

中国地质大学江城学院 张玉婧

【摘要】京剧和歌舞伎作为中日两国的国粹经常会被比较,本文以京剧和歌舞伎的历史为切入点,从比较的依据入手,比较两者出现的时间,以确定其历史长短。比较的前提和依据不同京剧和歌舞伎的历史会有很大差别。

【关键词】京剧 歌舞伎 整体 要素

中日两国是一衣带水的邻国,京剧和歌舞伎都是两国文化中璀璨的瑰宝,是东方传统艺术中的奇葩。笔者在查阅资料时发现歌舞伎的历史竟然比京剧早200多年,京剧应该是有着悠久的历史,为什么它的出现会晚于歌舞伎呢?为解开这个疑问,本文将对京剧和歌舞伎的具体形成过程加以比较,以明确两者出现的先后顺序。

一、京剧的起源

京剧的形成是一个融合了再融合、变化了再变化的复杂过程。她的萌芽从清代康熙末年“花部”滋生繁盛就开始了,而徽班则是她的直接摇篮。

清乾隆五十五年(1790年),徽州的商人组织戏班进京参加清乾隆皇帝八十寿辰的庆祝演出。之后,又有一些徽戏的班社相继进京,以“四喜”“春台”“和春”最为著名,加上“三庆班”,合称为当时轰动京城的“四大徽班”。经过五六十年的衍变,在1828年左右,汉剧进入北京和徽班合并,并且将北京话作为舞台语言,这样,一个独特的戏曲种类——京剧诞生了。

二、歌舞伎的起源

要弄清歌舞伎的起源就必须先弄清楚“かぶき者”这个概念。“かぶき”是从“傾(かぶ)く”这个词衍变而来的,用来形容异于常人的奇怪的行为。在战国时代末期到江户时代初期的由战乱转向和平的时代,从室町时代到战国时代一直流行的“下克上”的风潮也逐渐退去。武士们生活在和平的时代,感觉失去了生活的意义,开始怀念“下克上”的乱世,于是他们开始穿奇装异服,过起了放荡的生活。人们把这些人叫做“かぶき者”。

1603年(庆长八年),出云大社的巫女阿国在北野天满宫的庆典上和着当时的流行乐曲,表演了当时很流行的叫做“ややく踊り”的奇特舞蹈。阿国当时身着男装,还在表演中加入了“かぶき者”的元素,创造了当时最先进的表演方式。阿国表演的舞蹈被称作“かぶき踊り”,一般认为这就是歌舞伎的起源。

三、决定起源的依据

以上是现在普遍流传的关于京剧和歌舞伎的起源的论述,如果按以上所述,那么起源于1790年的京剧比开始于1603年的歌舞伎晚了200多年。

但是,以上的定义方法有其不严密之处。一般我们讨论事物的历史时,是把构成这一事物的某些要素出现的时间作为其起点还是以这一事物的完整形式形成的时间为其起点呢?要研究事物的历史,必须先确定其判断依据,做到前提一致。研究京剧和歌舞伎的历史也是如此,必须限定一个共同的前提,明确起源的概念。

四、以某一要素为依据

2中歌舞伎的起源就是以其构成要素的形成时间为依据的。严格地说,阿国当时表演的舞蹈并不能称之为“歌舞伎”,只是“かぶき踊り”。后来不断加入新的要素,才逐渐发展成为“歌舞伎”。

但是如果以某一要素为依据的话,京剧的起源应该是在更早的时候。京剧是在徽调的基础上,以徽调为主体,吸收了秦腔和昆曲等地方剧的剧目、音乐和表演形式而形成的。因此在这里有必要对京剧各个构成要素的历史加以论述。

徽班是京剧的摇篮,明朝嘉靖年间(1522—1566),江西弋阳腔流传到安徽青阳、贵池一带,与当地民众喜闻乐见的民间曲调相结合,形成了具有当地地方特色的青阳腔。青阳腔又受到民间山歌小调和昆曲的影响,在经历了四平腔、昆弋腔阶段以及徽戏阶段后长期发展而形成今天的徽剧。京剧是徽剧吸收了其他戏曲艺术的表演特长发展而成的,徽剧于京剧就相当于“かぶき踊り”于“歌舞伎”,因此将京剧的起源锁定为徽剧的起源是合理的。也就是说京剧应该追溯到徽剧产生的明朝嘉靖年间(1522—1566年),早于开始于1603年的歌舞伎。

五、以完整形式为依据

1中京剧起源的界定是以具备了所有要素的京剧的完整形式为前提的。但是,具备了现代歌舞伎大多数特征的最原始的歌舞伎是在何时出现的呢?前面曾提到过,阿国创立的“かぶき踊り”实际上是叫做“ややく踊り”的只有舞蹈的单调的表演形式。“かぶき踊り”赢得了一片喝彩,那之后在京都、江户等地出现了模仿它的团体“女歌舞伎”。“女歌舞伎”引进了当时最新的乐器三味线。在接下来出现的“若衆歌舞伎”中出现了扮演女性角色的男演员“女形”。在“野郎歌舞伎”时代,有多个场面构成的具有故事性的表演形式“続き狂言”开始得到应用。为了表现复杂的故事就必须对舞台人物加以分类,于是在延宝年间(1673—1681)确立了以角色的年龄和性格为基础的角色分配。从这时起,歌舞伎才具备了音乐、角色、故事性等必备要素。也就是说,如果以具备了全部要素的整体为依据,那么歌舞伎的历史是比在1中所说的开始于1828年的京剧早。

如上所述,在比较京剧和歌舞伎的历史长短时划分标准应该一致。如果以构成其的某一主要要素为依据,那么京剧的开始可以追溯到徽剧产生的明朝嘉靖年间(1522—1566年),而歌舞伎的历史则由阿国在1603年表演的“かぶき踊り”算起。如果以较完备的形式为依据,以其发展的较成熟的阶段作为其起源,那么京剧是在1828年左右徽班融合了其他剧种的长处之后发展而成的,具备了音乐、角色、故事性等必备要素的歌舞伎雏形的出现则是在延宝年间(1673—1681年)。明确了划分依据后,京剧和歌舞伎的历史长短也就一目了然,依据不同,就会出现截然不同的结果。■

【参考文献】

[1] 刘慧云.浅谈中国京剧与日本歌舞伎的对比[J].大舞台,2010(09).