

京剧和歌舞伎的比较与分析

祝涵君
(无锡太湖学院 江苏无锡 214000)

摘要:歌舞伎和中国的京剧一样,是举世无双的古装戏剧和传统艺术,两者素有“东方艺术传统的姐妹花”之称。但是,京剧与歌舞伎毕竟是中国与日本两个不同国家所各自拥有的传统艺术,因此,两者在共同点之外还有很多的相异的特点。本文就从形成过程、舞台表现、脸谱、题材、男扮女装现象五个方面对两者的异同进行了系统的比较与分析,从而便于更好的了解这两种艺术形式,也从一个侧面反映了中日两国在审美文化上的一些异同点。

关键词:京剧 歌舞伎 形成过程 舞台表现 脸谱 题材 男扮女装 文化

歌舞伎和中国的京剧一样,是举世无双的古装戏剧和传统艺术,两者素有“东方艺术传统的姐妹花”之称。晚清诗人黄遵宪曾在《日本杂事诗》中赞美道:“玉箫声里锦屏舒,铁板停敲上舞初,多少痴情儿女泪,一齐弹与看芝居。”他把歌舞伎看作“异乡境里遇故知”了。由此可见,这两者确实有着很多的共同点。但是,京剧与歌舞伎毕竟是中国与日本两个不同国家所各自拥有的传统艺术,因此,两者在共同点之外还有很多的相异的特点。本文就将对两者的异同的进行系统的比较与分析,从而便于更好的了解这两种艺术形式。

1 京剧与歌舞伎的形成过程

清乾隆五十五年(1790年),原来在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四个徽调班社陆续进京演出,同来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合、演变,发展成为京剧,迄今已有200多年的历史。

由此可见京剧虽然形成于北京,但并不是北京土生土长的戏曲,它是在“徽剧”、“汉戏”的基础上吸收“昆曲”、“弋腔”、“秦腔”和一些地方小调的精华,又结合了北京的语言特点,加以融化,演变逐渐形成的剧种。

歌舞伎则诞生于17世纪。江户时代初期,一位在出云大社神社服务的巫女,叫做阿国的年轻的女子在京都开始表演歌舞伎舞蹈。她表演舞蹈时身着男装,深受人们的喜爱。随之各地出现了众多的追随者。由此,歌舞伎一时盛行起来。

日本各地的女优纷纷效仿阿国竞相演出歌舞伎,一些武士为争夺女优大打出手,甚至互相厮杀。于是日本德川幕府于1629年公布禁止女人演戏的法律。女人演戏被禁止,并没有中断歌舞伎的发展,剧团变更办法,以年轻貌美的男子扮演女人的角色,产生了歌舞伎中的“女形”。

剧团中的青年男子演员因为年轻貌美,深受女性观众的喜爱。但是演员生活作风糜烂,经常和观众发生恋情,时有殉情、私奔等引起社会轰动的事件发生,幕府于

是在1652年又一次颁布禁令,明令禁止歌舞伎演出活动。但是此时歌舞伎已经成为当时日本民众最主要的娱乐活动,幕府禁止无法断绝民众的喜好,剧团方面便想出了对付禁令的方法,把青年男子演出的歌舞伎改为由成年男性演出,也就是现在日本现代歌舞伎的原型。

从此,歌舞伎改变了侧重以美媚之貌蛊惑观众的做法,转而追求演技,逐渐发展成专门由男演员演出的纯粹演艺。1751—1801年是歌舞伎的全盛时期。以后30年,歌舞伎又完成了人物性格表演上的典型化、个性化和艺术化,表演程序也被固定下来。

由此可见,歌舞伎是从民间艺术中吸取了大量养分,而形成的一种演剧艺术。相比中国的京剧,歌舞伎的发展历程更为曲折。正是因为有了底层民众的支持,歌舞伎能够在幕府屡屡禁止的艰难环境中崛起,最终固定成日本特有的艺术形式。

京剧与歌舞伎,都不是单一纯粹的艺术形式,而是综合杂糅了多个剧种,兼容并包了各类艺术形式,最终发展而成的。也只有通过不断的融合进步,存精去糙,最初的民间喜好才能在历史长河之中成长为伟大的艺术形式,并世代代流传下去。

2 京剧和歌舞伎各自的舞台表现

京剧的音乐基本上属于板腔体,唱腔以徽调的二黄和汉调的西瓜为主。伴奏乐器以京胡为主,二胡、月琴、三弦为辅。有的唱腔及乐曲以唢呐、笛等伴奏。打击乐器有单皮鼓、檀板、大锣、小锣、铙钹、堂鼓、星子等。京剧表演讲究唱、念、做、打并重,常用虚拟动作,重视情景交融,声情并茂。

与京剧丰富的表现形式相比,歌舞伎则相对简单。歌舞伎三字是借用汉字,原来的意思是“倾斜”,因为表演时有一种奇异的动作。后来借它起了雅号“歌舞伎”:歌,代表音乐;舞,表示舞蹈;伎,则是技巧的意思。伴奏乐器非常少,以三弦为主。音乐分为出端、中端和入端三段。

从舞台布置来看,歌舞伎无疑又与京剧大不相同。早先观众露天坐在地上观看。不久出现了有楼顶的两层楼式的歌舞伎剧场,其舞台形式独特,注重和观众的交流,

延伸到观众席的“花道”是演员的登台的必经之路,产生了演员和观众合为一体的效果。到十八世纪后半期,还设计了精巧的舞台装置,包括转台和舞台升降机。歌舞伎的舞台布景非常讲究,既体现日本的花道艺术,又有旋转舞台和升降舞台,千变万化,再配以华丽的舞蹈演出,可谓豪华绚丽。

3 京剧与歌舞伎的脸谱

由于每个历史人物或某一种类型的人物都有一种大概的谱式,就像唱歌、奏乐都要按照乐谱一样,所以称为“脸谱”。京剧脸谱,是根据某种性格、性情或某种特殊类型的人物为采用某些色彩的,例如红色表示忠勇士义烈,黑色表示刚烈正直、勇猛甚至鲁莽,黄色的脸谱表示凶狠残暴,蓝色或绿色的脸谱表示一些粗豪暴躁的人物,白色的脸谱一般表示奸臣。

而说起歌舞伎,对于不了解日本文化的人可能联想到是看不出性别的白脸人。其实这种歌舞伎演员独特的化妆方法称为“喂取”。通过脸谱的勾画,观众可以大致了解剧中人物的好恶。歌舞伎化妆法讲究用颜色勾画出演员面部肌肉的轮廓,通过面部肌肉的活动,达到夸张人物性格的作用。脸谱中的红色代表正义武勇,蓝色代表邪恶阴险,茶色代表化身恶鬼。

由此可见,不管是歌舞伎还是京剧,对于剧中人物的面部勾画,都有一定的固定套路。但是具体使用的颜色以及手法,这两种艺术类型却又大不相同。

4 京剧剧目与歌舞伎题材

京剧传统剧目有上千个,有不少剧目具有较高思想内容,从各个角度反映古代生活,丰富人们知识,或给人以健康的艺术享受。

相对题材多样的京剧来说,歌舞伎的主题大致有两类:一是描写贵族和武士的世界,二是表现民众生活,内容涉及忠孝仁义等道义,对市民进行勤俭、行善、惩恶的道德教育,中心思想表达的是重孝、世故人情、道义。对教育一般市民劝善行德发挥了重要作用。

(下转 241 页)

机。企业的设备运行管理制度主要由锅炉经济运行管理制度、中央空调经济运行管理制度以及照明用电管理制度等构成。二是企业能源使用管理制度。主要包括了对水、电、煤及煤气等能源的运送与使用,各项节能指标的检查与考核等。三是企业内各职能部门的能源管理制度。企业各个组成部门应当严格依据本部门的能源消耗实际状况,制定出切实可行现代能源管理制度。

为了实施好以上制度,应当切实抓好企业能源管理的各项基础性工作,其中主要包括了以下两个方面的工作,从而建立起更加完整的能源计量体系,强化企业的能源消耗统计工作,也就是要实施能源数字化管理。其一是要建立起更为完整的企业能源计量体系。开展计量工作是实施能源科学化管理的重要基础。企业唯有安装好计量仪表,建立健全相应的计量制度,切实强化测定与记录工作,才能让企业能源管理工作实现定量化。为此,企业必须要为主要能耗设施设备配置能源计量以及测试设备,并且明确计量设施设备管理与维修人员,从而逐步构建起完整化的能源计量体系。其二是要落实好能源消耗统计工作。要在健全完善能源消耗原始记录以及统计台账制度的基础上,将本企业能源的收支盈亏情况、节约浪费状况以及波动情况等搞得清清楚楚,而能源统计资料则是制定与落实能源消耗定额、用能计划之基础。要运用计量以取得相应的数据,并且做好原始的记录。在此基础上再实行统计和分析,从中找到一定的规律,从而发现问题与解

决问题。

2.4 开展能源统计分析以建设科学化管理机制

能源统计和分析工作是企业能源管理过程中不可或缺的重要组成部分,同时也是实施各项能源管理的基础性工作。企业能源统计的对象是要依据能源经济活动所具有的客观规律,更加真实而全面地反映出本企业关于能源生产、能源分配、能源运输、能源加工、能源消耗、能源储存等全过程中各个环节的相互关系。企业实施能源统计的主要任务就是要准确而及时、系统地搜集与整理关于本单位能源统计的相关资料,从而为企业制定落实能源法规、能源管理制度、能源计划等提供充分的依据。为了强化企业能源工作的科学化管理,应当全面挖掘潜力,加强节能工作的深入开展。要认真分析企业能源活动的发展状况,实施企业能源经济预测。按照企业能源统计工作的特点与任务,企业能源统计工作应当建立在对各类能源进行计量和填报能源消耗报表的基础上,每个月均应编制出本单位的能源消耗统计报表,每个季度则应编制出本单位的能源平衡报表,这样一来,就能形成规范化、完善化的月分析和季总结机制,以便于更加真实地反映出企业的能源消耗状况,及时发现与处理企业能源消耗过程中出现的相应问题。

2.5 全力引入新技术以切实降低企业能源消耗

随着现代科技的飞速发展,新技术与新工艺被大量采用,常常会很好地提升企业的经济效益。因此,全力引入新技术与新

工艺,能够有效环节企业能源消耗的问题。企业的科技研发部门应当全面了解本行业在能源管理中的最新发展状况,深入学习节能新理念、节能新设备,了解清楚新技术与新装备能够解决企业中的哪些问题,能够提升多少经济效益,并且有针对性地加以引进,从而更好地降低企业能源消耗,提高经济效益。

3 结束语

综上所述,能源管理是一项长期而艰巨的战略性工程。对于企业来说,实施能源管理的成败将直接关系到企业的生存和发展。由此可见,唯有持之以恒地不断奋斗,才能将企业能源管理推向新的高度与新的水平,才能实现企业的和谐稳定发展,进而促进国民经济的整体协调发展。

参考文献

- [1] 余祖松,许惠煌.我国能源利用效益的计量经济模型[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2006(5).
- [2] 徐生春,王建平.强化能源管理提高经济效益[J].能源研究与利用,2006(6).
- [3] 李鑫.关于中小型企业能源管理系统的探讨[J].内蒙古林业调查设计,2011(2).
- [4] 浙玉芬.浅谈企业能源管理体系的构建与实施[J].科技信息,2011(5).

(上接 239 页)

5 歌舞伎的女形和京剧的男旦

日本歌舞伎和中国京剧有很多相同的地方,有“男扮女装”的角色是其中之一,在歌舞伎中叫“女形”,相当于京剧的男旦,但是女形和男旦并不是同样的概念,据笔者看来,两者根本不一样。

比如在歌舞伎剧目《鸣神》描写一个居于北山岩穴的出家僧侣鸣神上人被天上宫廷派遣的美女云中绝间姬诱惑,堕落失身而消减身体的功力的故事。云中绝间姬便乘上人醉酒,割断了他把龙神封闭的绳索,为了万民百姓使甘露雨从天而降。整个场面的云中绝间姬妖艳绚丽,是一种在现实中找不到的女性形象,充满了虚幻的女人魅力。最后,她从愤怒的鸣神上人处逃跑的时候也一直保持着纤弱的样子。她逃得很慢,好像小脚的女人一样用不稳的步子逃走,充分体现出歌舞伎女形极度重视“美”的这一特征。

但是,目前的京剧旦角中这种纤弱女

人的角色很少。据认为这是跟花衫这个行当的抬头和四大名旦、尤其是梅兰芳创造的女人形象有关系。清末民初,王瑶卿创始的花衫戏开始描写新时代的女性。综合了青衣、花旦、刀马旦特点的花衫比从前的旦角更自然全面地描写女性。而且,民国时代以后以梅兰芳为代表的四大名旦创作的女人形象是开朗、活泼的,也算是适应时代潮流的结果。

由上可知,歌舞伎保留“男扮女装”的女形包含虚幻的艳丽,京剧中适应时代的旦角则更加追求女性的健康美。也就是说,京剧收到现在主义思想的影响程度远超于歌舞伎,而这也是两者在此方面的最大区别。

6 结语

本文从京剧和歌舞伎的形成过程、各自的舞台表现、题材、脸谱以及京剧和歌舞伎中的男扮女装现象等几个方面对两者做了细致的分析和比较,较为全面地揭示了

这两种艺术形式的异同点,同时也从一个侧面体现了中日两国审美文化上的共同点和差异,

参考文献

- [1]《清代京剧文学史》,2005,颜全毅编著,北京出版社。
- [2]《中国京剧脸谱》,2004,赵梦林编著,朝华出版社。
- [3]《京剧与中国文化》,2003,徐城北编著,人民出版社。
- [4]《京剧剧目概览》,2005,许祥麟编著,天津古籍出版社。
- [5]《歌舞伎入门》,2004,郡司正胜著,李墨译注,中国戏剧出版社。
- [6]《走进中国传统艺术》,2001,韩鉴堂编著,华语教学出版社。