

写意与内敛——京剧与能剧的比较研究

张妍

(天津财经大学 人文学院, 天津 300222)

摘要:京剧与能剧分别作为中国和日本两国的国粹,在本国都享有很高的地位。通过回顾京剧与能剧的历史,从布景、面容、服饰、题材、剧目等方面进行比较与分析,可窥见两国不同的文化特征以及源远流长的文化交流史。京剧与能剧的最大区别是京剧具有写意性特征,能剧具有内敛性特征。

关键词:京剧;能剧;历史;服饰;剧目

中图分类号:G122;J8 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-3571(2011)06-0047-03

一、历史进程

(一)京剧的历史

在我国诸多剧种中,京剧曲目最丰富,表现最精细,流布最广泛,观众数量最多,影响也最大。虽然京剧形成于北京,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,又结合北京的语言特点加以融合,逐渐演变形成的剧种。由于北京是全国政治文化中心,所以京剧形成以后,就在全国广泛流行,并逐渐传播到国外。京剧自形成以后,发展十分迅速。进入19世纪50年代,京剧日渐成熟,演出日益频繁,在剧场、剧目、班社、表演方面都进行了革新和改进,京剧舞台呈现出一片繁荣景象。20世纪的戏曲改良运动对京剧产生过重要影响,并涌现出了以梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生等为代表的一大批著名京剧名家。1949年以后,中央京剧院、北京戏曲学院和各地戏曲学校相继建立,为中国京剧事业的发展储蓄了极为充足的后备力量。

(二)能剧的历史

能剧是一种以音乐和舞蹈为表现艺术的舞蹈剧,形成于日本的南北朝时代至室町时代。它包括音乐要素和舞蹈要素,前者即谣曲(能乐的脚本)和伴奏,后者即表演者的动作。它有带房顶的专用舞台,表演者戴着能面,并有独特样式的脚本、音乐、演技等。能剧最初被叫做“猿乐”,来源于中国唐代流行的散乐(与宫廷中采用的正乐相对应的一种说法,

流行于民间),“能”是才能、能力、技能之意^[1]。

能剧是一种步行艺术,表演者穿白色袜子,用紧致同时熟稔的擦步行走。同时,它也是一门象征艺术和集约艺术,它追求用最小的动作表现最大的艺术效果,这点在禅的思想及茶道思想中也有体现,是东瀛文化的一个缩影。

南北朝时期,日本活跃着从农村发展的田乐以及寺庙祭祀用的猿乐等艺能集团。14世纪后半期,观阿弥成为当时演艺界第一人,他把当时流行的曲舞引入猿乐——以口技为主体的艺术,并成功地进行了改革。其后世阿弥继承了父亲的伟业,把“能”与“幽玄”作为自己的艺术追求,致力于研究艺术性更高的以歌舞为主体的艺术。

能剧的顺利发展与当时统治者的推崇密不可分,织田信长和丰臣秀吉皆是能剧的爱好者,为能剧的发展流行作出了卓越的贡献。德川幕府沿袭了丰臣秀吉对能剧的保护政策,并且由于武士政权的影响,能剧在庄严和气魄方面更加显著。

明治维新时期,失去了保护者的能剧曾面临灭绝的危险,幸而在政府、皇室和财阀的支持下得以复兴,名人辈出。直至今日,能剧依然是让日本人骄傲的一门艺术精粹。

二、布景、面容及服饰

(一)舞台布景

1. 京剧的舞台布景

京剧的舞台秉承了中国传统艺术中的写意特

收稿日期:2011-08-12

作者简介:张妍(1983—),女,山东潍坊人,天津财经大学助教,南开大学硕士,主要从事日本文学与文化研究。

点,以简单,意趣深远见长。京剧舞台过去没有大幕,观众一眼就能看清整个舞台。舞台上一般只有一张带桌围的桌子,两把带椅披的椅子,称为“一桌二椅”。有时候舞台上什么也没有,后来在台前增加了大幕,演戏前把大幕拉上遮起来。有时在演出过程中又拉上一道幕,称为“二道幕”,用它把摆设桌椅,演员换装等准备工作挡在幕后,幕前可同时看演员表演,使京剧的演出更加紧凑。京剧舞台的时间、空间非常自由,大幕拉开后,演员上场前,舞台并不代表任何时间地点。舞台的时空靠演员的活动确定。

2. 能剧的舞台布景

能剧的舞台也不同于普通的舞台,必须在专用的能剧舞台上演出。能剧舞台主要由“舞台”、“后座”、“胁座”、“桥悬”、“镜之间”等组成。“舞台”有四个角四个柱子,上面有屋顶,沿着舞台四周,地上铺有白色细砂,称为“白洲”。舞台的正前方有一个通观众席的小梯子,称为“白洲梯子”。舞台后方是专供伴奏者使用的地方,称为“后座”。右手是专供配角坐的一条长座位,称为“胁座”。左手是一条长长的走廊,称为“桥悬”、“镜之间”,即演员进行化装,准备出场的房间。这跟京剧的舞台布景有很大的区别。能剧更加注重与观众的交流,同时白洲的造型吸取了日本庭园艺术“枯山水”的寂静幽玄,体现以方寸之间显宇宙之大的思想^[2]。舞台上只放置类似于房子、小船的叫做“作り物”的简单布景,没有做成实际东西的道具。让观众自由想象是能剧舞台表现的一大手法。

(二) 面容特征

1. 京剧的脸谱

京剧的脸谱经历了从无到有,从少到多,从简到繁,从无序到有序的过程。戏曲脸谱的多样性,或者说其本身所具有的无限性,应该是不言而喻的。

京剧行当分为生(扮演除净、丑角以外的所有男性人物,即老生、小生、武生)、旦(扮演所有的女性角色,即正旦、花旦、武旦、老旦)、净(扮演性格豪迈粗犷的老、中、青男性人物)、丑(扮演各种年龄的喜剧人物)四大类。不同行当的表演(唱、念、做、打)和装扮,都各有不同的程式规范。单就面部化妆而言,生、旦化妆,除扮少数角色需用脸谱外,一般都是根据角色的不同年龄,敷以不同程度的脂粉,然后描眉画眼。净、丑角化妆,全部采用脸谱。特别是净角勾脸,程序之多,样式之繁,生、旦角都无法与之相比^[3]。

2. 能剧的面具

能乐从选择面具开始,即根据曲目和角色来选择能面具。演员在出场前就要按自己的面型准备面具,因为演员带上面具表演,开口和发声的时候,面具是不许上下颤动的,两眼的视野也是有局限的,而且演员在舞台上也不能上下左右大幅活动,所以需要确定面具以适合演员开口、发声和视物的需要。演员带上能面具表演,主要靠动“心”,而不是动“身”,以静止的表情来表达演员丰富的内心情感,是能乐不同于其他戏剧的演技基础。

能面的种类分为翁面、尉面(老体面、老舞面、强老人面)、男面(武将面、少年面、邯郸面)、女面(年轻女面、中年女面、老女面)、怨灵面(男面、女面)、鬼神面(症见、飞出、狮子口、黑须、鬃、天神等)、专用面(特定人物的专用面)等,以上各类,又可以分为若干小类。

(三) 服饰装束

京剧服饰是表现人物的个性、推动剧情发展的一个重要成分。京剧服饰既体现了服饰艺术,又体现了织造、刺绣、工艺艺术的发展和水准。而能剧的服装往往以鲜艳奢华著称,这与能剧光秃秃的舞台和拘谨的动作形成鲜明的对比。京剧与能剧在服装质地、花纹构成、件套构成、审美意识等方面的比较如下。

1. 服装质地

京剧服饰基本上是仿明代的样式,以后又吸收清装、旗装的服饰特点。面料主要采用缎、绸、布等。能剧的服饰以“唐织”(仿中国制造的纺织品)为主,另外还夹杂有奢华刺绣和金银箔点缀物,服装是根据数百年前的朝服礼袍制作,有时或为增加华丽感,或为增加表演者的显赫气派而稍加修改。不论角色是什么身份,袍服俱色彩艳丽,花案考究,多半为丝织品,精工刺绣。

2. 花纹构成

京剧戏衣的色彩分上五色、下五色。戏衣的纹饰有龙、凤、鸟、兽、鱼、虫、花卉、云、水等。由于色彩、纹样和质量的不同,以及穿戴上的不同搭配,使整个戏衣显得丰富多彩,富有表现力。能剧服装的花纹主要是倾向于自然界中的动物,植物,以及日常生活中能给人带来审美感受的常见物。

3. 件套构成

京剧界把服装叫行头,是各种角色穿戴的服饰总称,它包括:长袍类、短衣类、铠甲类、盔帽类、靴鞋类,以及附属于服装范畴的辅助性、服饰性的东西^[4]。比如戏衣的名目就很多,重要的有蟒袍、官衣、

靠、箭衣、披、褶子等 20 多种。能剧服装包括四项:外袍、内服或内袍、叉裙、头饰,各项之内种类繁多,但是同一件外袍可以配合他项,供不同的角色穿着,而且由于服装穿着十分复杂,演员穿戏服时均需二至三人协助。

4. 审美特征

京剧是一门写意艺术,京剧服装是夸张的写意服装,它不受现实生活中一般逻辑的规范和限制,运用象征、变形等夸张手段设计各类人物的服装,服务于舞台美学和人物的身份、性格,有鲜明的美学特征。

能剧戏服在外国人看来,会显得有些不太协调,这种不协调来自于“非对称美”,这与中国传统的“对称美”的审美习惯大相径庭。此外,日本作为岛国,因其独特的地理环境和自然因素,形成了大和民族纤细、善从微观着眼的思维方式^[5]。这一思维方式在传统艺术能剧服饰上也得到了充分的体现。

三、剧目题材

京剧作为中华民族文化的瑰宝之一,像一株既古老又富于青春气息的大树那样屹立于世界艺林。京剧之所以受到人们的重视和喜爱,与它浩如烟海的曲目是分不开的。京剧在悠久的历史发展中,通过移植、改编、创造而积累了数以千计的剧目。

京剧剧目不仅数量十分惊人,而且在其思想内涵及艺术形式上也具有明显的优势。京剧具有一定

的教育功能,上至殷、周,下至明、清的各个朝代,无不编有相应的剧目。京剧约有一千多个传统剧目,故事大多取材于《列国演义》、《西汉演义》、《三国演义》、《隋唐演义》、《西游记》、《杨家将》、《水浒传》、《说岳全传》等文学作品,也有从昆剧和其他地方小戏和民间歌舞中移植过来的,范围十分广泛。这类剧目可称普及中国历史知识的辅助教材,具有宣传民族传统道德的教化价值,能对观众起到陶冶情操、提高思想道德的教育作用。它还具有通俗化的文学审美价值,许多京剧台词就是那些文史名著中人物语言的袭用和改写,既能深入人心,又能给观众以美的感受。

与华丽绚烂、题材广泛的京剧相比,能剧的题材则要内敛得多,约有 200 余种,可分为神、男、女、狂、鬼五类。故事情节几乎都是通过古代贵族、僧侣、武士、才子佳人的幽灵讲述自己的生死存亡过程,多宣扬佛教因果报应、儒家伦理道德及武士道精神。能剧的脚本称为谣曲,是日本最古老的传统戏曲。谣曲大致可分五类:即“胁能”、“修罗能”、“假发能”、“鬼畜能”、“狂女能”等。

总体而言,京剧是比较关注现实的,上至宫廷,下至民间,皆可以成为它嬉笑怒骂的对象。在能剧中,基本看不到反封建的影子,而代之以反映王朝贵族生活,展示王朝文化的情趣,这与日本自古以来尊崇天皇的“万世一系”,信仰天皇的绝对权威是分不开的。

参考文献:

- [1]土屋惠一郎.能——現在の芸術のために[M].东京:岩波書店,2001:23.
 [2]世阿弥.風姿花伝[M].东京:岩波書店,2005:56.
 [3]秦冠桦.中国戏曲脸谱[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:10.
 [4]駝正.中国京剧二十讲[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:94.
 [5]李御寧.「縮み」志向の日本人[M].学生社,1992:41.

Extrovert vs Introvert: A Comparison between Peking Opera and Noh Opera

ZHANG Yan

(School of Liberal Arts and Humanities of Tianjin University of Finance, Tianjin, 300222)

Abstract: As the quintessence of China and Japan, Peking Opera and Noh opera enjoy the high reputation in their countries respectively. This paper is mainly about the comparison and analysis of the different cultural characteristics of Peking Opera and Noh opera by reviewing their developing history from the aspects of settings, facial makeup, costumes, themes and plays, and comes to draw the conclusion that the biggest difference of them just lies on the different expressive features, that is, Peking Opera's freestyle and Noh opera's constraint.

Key words: Peking Opera; Noh opera; history; costumes; plays

(责任编辑 张楠)