

“能剧”和“狂言”

世界上现存的最古老的戏剧

能剧 (*noh*) 和狂言 (*kyogen*) 是日本四大古典戏剧中的两种戏剧形式，另外两种是“歌舞伎” (*kabuki*) 和“文乐” (*bunraku*)。“能剧”从广义上说包括滑稽剧“狂言”。公元14世纪，能剧已经发展成为一种独特的戏剧形式，是世界上现存的最古老的专业剧种。尽管“能剧”和“狂言”有着不可分割的共同发展的历史，但两者在很多方面却截然不同。“能剧”基本上是一种象征形式的戏剧，注重在高雅的美学氛围中的宗教礼仪和联想暗示的表现形式。而“狂言”则主要注重通过诙谐滑稽的表演以引人发笑。

“能剧”表演
图为观世流派演出的《葵之上》中的场景。
© 国立能乐堂

“能剧”的历史

14世纪早期，表演剧社运用数个世纪之久的各种传统的表演形式，在寺庙、神社和各种节庆场合巡回演出，并常常得到达官贵人的资助。这种被称为“猿乐” (*sarugaku*) 的表演流派便是这些传统形式之一。杰出的剧作家兼演员观阿弥 (1333年-1384年) 及其子世阿弥 (1363年-1443年) 将“猿乐”转变成为“能剧”，其形式与今天的能剧表演形式基本相同。观阿弥将大众娱乐“曲舞” (*kusemai*) 的音乐和舞蹈要素引入到“猿乐”之中，他的这一举措引起了室町幕府“将军” (*shogun*) 足利义满 (1358年-1408年) 注意并因此得到义满的资助。

观阿弥死后，世阿弥成为观世剧社的班主。在义满的继续资助下，世阿弥才得以机会进一步提炼“物真似” (*monomane*) (模仿事物) 和“幽玄” (*yugen*) “能剧”美学原则。“幽玄”是受禅宗影响的一种美学思想，强调神秘和深奥的暗示。除了创作一些著名的“能剧”剧作外，世阿弥还撰写了一系列文章，为以后几个世纪的“能剧”表演确定了标准。

室町幕府倒台之后，“能剧”得到了军事首领丰臣秀吉的大量资助，并在公元17世纪成为德川幕府的“官方财产”。在那些年代，“能剧”的表演比世阿弥时代更加缓慢和凝重。

随着幕府制度的结束，由于诸如梅若实一世 (1828年-1909年) 等演员的

执着奉献以及达官贵人的慷慨资助，“能剧”才得以在明治时代（1868年—1912年）继续生存下来。自二战结束以来，“能剧”完全依赖公众的支持方可得以生存。今天的“能剧”继续得到观众的支持，虽然人数不多但却热诚执着；此外，还有相当数量付费学习“能剧”歌舞技艺的业余爱好者，他们为“能剧”生存和发展同样起到了支持作用。近些年来，在夜晚火光（称为“薪能”（*takiginoh*））的映衬下进行室外“能剧”表演的形式越来越流行，人们可以在夏季的佛寺、神社和公园中看到很多这样的演出。

“能剧”表演的要素

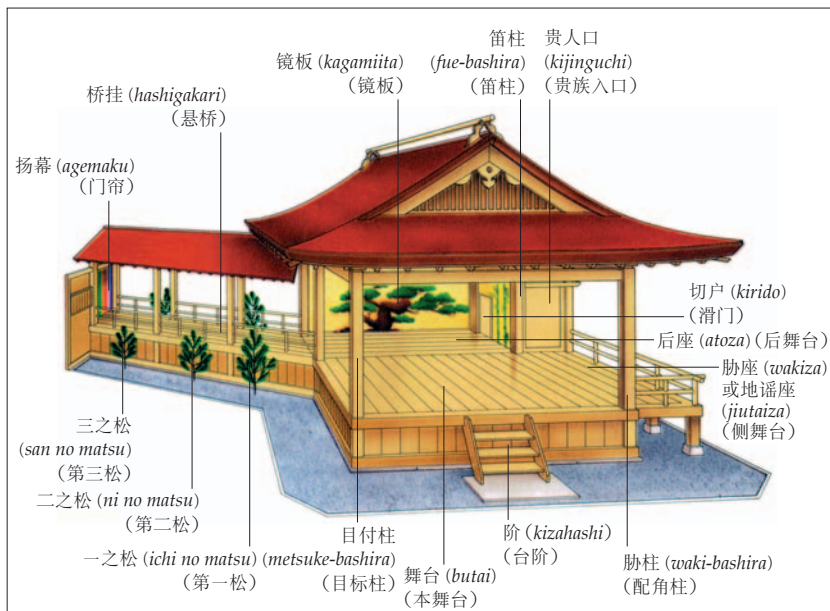
舞台

“能剧”舞台原先是在室外的，现在通常都会设置在大型构筑物中，舞台本身就是一件艺术品。主台长宽各为六米，用抛光的日本柏树（*hinoki*）搭建而成，舞台上覆盖着壮观的神庙风格的屋顶；此外，还建有一座悬桥（*hashigakari*）作为通往舞台的通道。主台的右侧和后面是乐师和合唱队所在位置。后墙上面绘有松树，这是“能剧”所有节目所使用的唯一背景，布景系按演员和合唱队的要求搭建而成。

三、四名乐师（*hayashikata*）就座于舞台后面，演奏能笛、小鼓（*kotsuzumi*）和大鼓（*otsuzumi*），并根据剧情需要运用太鼓（*taiko*）进行伴奏。合唱队（*jiutai*）就座于舞台右侧，其作用是用歌声唱出剧中主角的言语和思想。

面具、角色、服装和道具

很多海内外人士对“能剧”知识缺乏了解，但他们可以通过“能剧”著名的

“能剧”舞台

面具接触到这方面的知识，这些面具常常可以在博物馆或特殊的展会上见到。“能剧”的面具可以分为几大常见的类型，例如，青年女子、老人和恶魔；即使是用于同一角色的面具也具有不同的身份等级（*kurai*），这将影响到角色和剧情的整体表现形式。欢乐和悲伤可以通过同一个面具来表演，只需在面部表情的细微处稍加调整即可。

通常，只有主角（*shite*）佩戴面具，但有些剧目的配角（*tsure*）也会佩戴面具。次要的角色（*waki*）及其配角（*wakizure*），以及儿童角色（*kokata*）则无需佩戴面具。

除了面具外，“能剧”还因其鲜艳奢华的服装而著称，这与“能剧”不加装饰的舞台和拘谨的表演动作形成了鲜明的对比。主角身着五层之多的服装，加上用华丽锦缎制作的外套，从而塑造出引人注目的舞台形象；在某些剧目中还要佩戴鲜红或白色的假发以增强舞台感染力。

主角和次角可以通过手势传情达意，并通过运用手中的各种道具加强这种手势语言的效果，其中最重要的道具就是折扇（*chukei*）。折扇可以用来象征一件物品，例如匕首或勺子；也可以用来表示“召唤”或“赏月”之类的动作。

“能剧”表演

传统的“能剧”节目包括五场戏，中间穿插三、四出“狂言”，但今天的

“能剧”则可能仅有两、三场戏,并由一、两出“狂言”穿插其间。“能剧”剧目及每场戏都是以“序言、展示和结局”(jo-ha-kyu)的戏剧结构为基础的,一场戏通常有一个“序言”部,三个“展示”部和一个“结局”部。

“能剧”的所有剧目,由《翁》(Okina)和现存的约240个剧目组成,这240个剧目分为五种不同的类别。《翁》只在特殊的场合演出,与其说是戏剧,不如说是一种仪式性的舞蹈。第一组为胁能(waki noh),剧中的主角的扮相为先人后神。即使按照“能剧”的标准,这些剧目的动作也显得慵缓拖沓,如今已经很少表演。第二组为修罗物(shura-mono)。大多数这类剧目表现的是:在平源战争中,战败一方的一个战士的亡灵请求祭司为他的灵魂祈祷。蔓物(kazura-mono)为第三种类型。这些剧目常常讲述平安时代(794年-1185年)痴迷于爱情的美丽女人故事。第四种是最大的一种,由于这些剧目涉及的主题繁杂多样,因而通常称之为“杂能”(zatsu noh)。第五种为“鬼畜能”(kichiku-mono)。这些戏的表演动作比其他类别都快,主角经常以人的形式在第一场亮相,而在随后的第二场中却以恶魔的形式出场。

能剧：《葵之上》

《葵之上》(Aoi no Ue) (Lady Aoi) 是所有“能剧”剧目中表演频率最高的一出戏。该剧的原作者不详,由世阿弥根据11世纪紫式部撰写的小说《源氏物语》(The Tale of Genji) 改编而成。

开场之后,一名宫廷官员(“胁连”(wakizure)的角色)解释道,身怀六甲的葵乃宫廷贵族源氏之妻,因病请来女巫照日,以查明缠身附体的鬼魂。放置

在舞台前的折裙用以代表葵。

女巫(“连”(tsure)的角色)召唤附着在葵身上的鬼魂。

于是鬼魂(主角)上场。(主角戴着象征复仇女神的面具泥服(deigan)。)她便是源氏失宠的情人六条御息所。六条御息所通过自述或合唱的形式讲述自己的不幸遭遇,言及世上的幸福终归昙花一现,同时也表达了她对作为源氏之妻的葵的怨恨之情。(在不久前的一次欢宴上,葵的马车将六条御息所的马车挤到一边,六条御息因此受到进一步的侮辱。)

六条御息所的灵魂扑到葵的跟前,并用扇子击打葵,随后便朝台后走去。在那儿,助手用裙袍挡住观众的视线,主角取下复仇女神的面具,然后换上般若(hannya)(女魔鬼)的面具。

宫廷官员吩咐信使请来一名山中苦行僧人(次角)以驱除鬼魂。

驱鬼仪式开始后,已戴上恶魔面具并挥舞着魔杖的主角返回到舞台中央。双方展开激烈交战,六条御息所愤怒的鬼魂终被苦学僧的咒语所击败。这个以佛法的胜利和葵的得救为结局的剧情与小说《源氏物语》(The Tale of Genji) 大相径庭;在小说中,葵因分娩源氏之子而身亡。

“狂言”的历史

据说“狂言”是在公元8世纪或更早的时期由中国传入日本的一种娱乐形式。这种娱乐形式在以后的几个世

“狂言”表演
图为“出云”流派演出的《棒缚(Boshibari)》的场景。

©国立能乐堂

纪中逐渐演变成为“猿乐”。到了公元14世纪早期，在“猿乐”剧社中，严肃庄重的“能剧”表演和幽默诙谐的“狂言”表演之间已经有了明显的区别。作为“能剧”的组成部分，直到明治维新时期（1868年），“狂言”一直得到了封建军事贵族的资助。从那以后，“狂言”便由家族剧社保留下来，这些剧社主要来自“和泉”和“大藏”两大流派。今天，专业的“狂言”表演者既可独立表演，也可和“能剧”配合演出。

“狂言”表演

“狂言”一词通常是指在两场“能剧”之间穿插演出的独立的喜剧，但同时也可用于“狂言”演出者在“能剧”中扮演的角色，又称“间狂言”（aikyogen）。“能剧”中出现的“狂言”角色，有些是戏剧本身不可分割的组成部分，但在更多的情况下，“狂言”的角色是作为两场能戏之间的过渡。在后一种情况下，“狂言”表演者独自在舞台上用通俗的语言解释剧情。这样可使“能剧”的主角有足够的时间换装，而且，对于封建时代那些未受过教育的观众来说，这种处理方式也使剧情更加容易理解。

在目前所有的“狂言”剧目中，约有260出独立的剧目。按照最普通的分类方法，可以将其分为以下几个类别：“胁狂言”（waki kyogen）（吉利剧）、“大名”（daimyo）（封建领主）剧、“太郎冠者”（Taro-kaja）剧（“太郎冠者”是作为主角的仆人的名字）、“婿”（muko）（女婿）剧、“女”（onna）（女人）剧、“鬼”（oni）（魔鬼）剧、“山伏”（yamabushi）（山中苦行僧）剧、“出家”（shukke）（佛教僧侣）剧、“座头”（zato）（盲人）剧、“舞”（mai）

（舞蹈）剧和“杂”（zatsu）剧。除了杂剧类外，“太郎冠者”剧为最大的“狂言”剧类别。“太郎冠者”剧的主角是一个比较聪明的普通人，他从不试图逃避作

“能剧”和“狂言”的面具
（左）“能剧”的“小面”（ko-omote）面具，用于年轻女子的角色。
（右）“狂言”的猴形面具。
© 国立能乐堂

为仆人的责任，与主人打交道时善于随机应变，以使生活变得更加快乐一些。

“狂言”的服装是以日本中世纪的日常服饰为基础的，较之“能剧”的服装要简单得多。大多数“狂言”不使用面具，虽然也有约50出戏使用面具，但通常用于非人类的角色，如动物、神灵和鬼魂等。与“能剧”角色（无论其是否佩戴面具）毫无表情的特征相比，“狂言”的表演者则主要通过丰富的面部表情，以达到喜剧的效果。

图为在东京的国立能乐堂上演的一场“能剧”。
© 国立能乐堂