

文乐

跨越两千年的遗产

木偶剧院重现古代的日本
文乐 (*bunraku*) (木偶剧院) 的舞台是特殊建造的, 以适合三人木偶表演。木偶艺人在舞台前栏杆后的一凹处进行操作。(照片提供单位: 国立剧场 / 文乐座)

文乐 (*Bunraku*) 是日本专业的木偶剧院。它主要发展于17和18世纪中叶, 是日本的四类经典剧院形式之一, 其他的几种是歌舞伎 (*kabuki*), 能 (*noh*) 和狂言 (*kyogen*)。文乐这一术语来自文乐座 (*Bunraku-za*), 是到目前唯一幸存下来的商业文乐剧院。文乐也被称为人形净琉璃 (*ningyo joruri*), 这个名字体现了其根源和本质。人形 (*Ningyo*) 是指“玩偶”或“木偶”, 而净琉璃 (*joruri*) 是一种生动的描述性演唱风格的名称, 由有着三根琴弦的三味线 (*shamisen*) 伴奏。

与歌舞伎一起, 文乐作为江户时代 (1603年-1867年) 生机勃勃的商业文化的一部分而得到发展。虽然使用木偶, 但它并非是儿童剧院。它的许多著名剧本是由日本最伟大的剧作家近松门左卫门 (*Chikamatsu Monzaemon*) (1653年-1725年) 所编写, 而且演员卓越的技能使木偶人物和它们的故事在舞台上栩栩如生。

文乐的历史

在平安时代 (794年-1185年), 被称为木偶戏 (*kugutsumawashi*) 的巡回木偶演出团, 就已经巡行日本挨家挨户表演以求捐赠。在这种一直延续到江户时代的街头娱乐形式中, 木偶艺人以悬挂在他脖子上的盒子为舞台, 双手操作木偶。有人认为许多木偶戏艺人落户于西宫 (*Nishinomiya*) 和淡路岛 (*Awaji*), 两者都靠近今天的神戸 (*Kobe*)。在16世纪, 来自这些团组的木偶艺人被召唤去京都 (*Kyoto*) 为皇室和军事领袖表演。大约在这个时间, 木偶表演与净琉璃艺术被结合起来。

净琉璃的先驱, 是一群称为琵琶法师 (*biwa hoshi*) 的巡回盲人演出者。他们唱着描述平源战争的军事史诗平家物语 (*The Tale of the Heike*), 用一种弹拨乐器琵琶 (*biwa*) 伴奏。

在16世纪，三味线取代了琵琶作为乐器，净琉璃风格形成了。净琉璃的名称来自以此风格演唱的最早也是最流行的作品之一，那是关于武士源义经(Minamoto no Yoshitsune)和美丽的净琉璃小姐之间的浪漫传说。

结合说唱的木偶表演与三味线伴奏相结合的艺术于17世纪早期在江户（今天的东京）日渐流行，并受到了将军(*shogun*)和其他军事首脑的青睐。这个时期的许多剧目表现了一位名字为金平(Kimpira)的传奇英雄的勇敢奇异的探险。而在商业城市大阪，人形净琉璃的黄金时代是由两位人物的才智所开启的：太夫(*tayū*)（演唱者）竹本义太夫(Takemoto Gidayū)（1651年-1714年）和剧作家近松门左卫门(Chikamatsu Monzaemon)。

自从竹本义太夫于1684年在大阪开办了竹本座(Takemotoza)木偶剧院后，义太夫强有力的演唱风格博得了义太夫节(*gidayū-bushi*)的美誉，统领了净琉璃。近松从1685年开始为义太夫写作历史剧(时代物(*jidai-mono*))。此后他用了十几年主要为歌舞伎写作，但在1703年近松重新回到竹本座，并从1705年开始直到他去世，他都专门只为木偶剧场写作。对于近松为什么会转向歌舞伎写作，然后又重返文乐，一直众说纷纭，但这可能源于对歌舞伎中剧作家和演员之间相对地位的不满。当时著名的歌舞伎演员认为，剧本是可供塑造的原材料而已，为的是让他们更好地展示自身的才智。

在1703年，近松开创了一种新型的木偶剧目，即本地剧目(世話物(*sewa-mono*))，这给竹本座木偶剧院带来了新的繁荣。在一名店员和其情妇双双殉情自杀后仅仅一个月，近松将此事件编写成了名为《曾根崎心中》(*The Love Suicides at Sonezaki*)的剧本。此剧目中社会义务(义理(*giri*))和人类情感(人情(*ninjo*))之间的矛盾冲突深深感动了当时的观众，并成为了文乐的一个中心主题。

本地剧目成为了木偶剧院最受欢迎的主题，例如近松的因爱自杀的剧本系列。而历史剧目也继续受到欢迎，并变得更深邃，因为观众期望从中能获得本地剧目中所体现的心理深度。一个例子是假名手本忠臣藏 (*Kanadehon*

Chushingura)，这可能是最有名的文乐剧本。该剧以1701年-1703年间47后浪人(*ronin*)（没有主公的武士(*samurai*)）的真实故事为蓝本，首次上演是在47年后的1748年。封建领主浅野内匠头(Asano Naganori)在江户的城堡中受到德川(Tokugawa)将军的总司仪吉良义央(Kira Yoshinaka)的侮辱拔剑而起却被迫自杀身亡，他的族群也被逼解散。47名忠诚的家臣仔细密谋，并在大约两年后杀死了吉良义央，从而报仇雪恨。即使在此事件过了很久以后，剧作家仍改变了时间地点和主角名字，以避免冒犯德川将军。这部广受欢迎的剧本很快就被改编搬到歌舞伎舞台上，并一直成为这两类表演形式的压轴戏。

在整个18世纪，文乐以一种与歌舞伎既竞争又合作的关系在发展。在个人角色层面，歌舞伎演员模仿文乐木偶的独特动作以及太夫的歌唱风格，而木偶艺人则将著名歌舞伎演员富有表现力的表演风格吸收到自己的表演中来。在剧本层面，许多文乐作品，特别是近松的那些作品，被改编供歌舞伎演出，而奢华的歌舞伎风格的作品也被作为文乐而上演。

受到歌舞伎的在流行度上逐步蚕食，从18世纪开始，文乐在商业上步入下滑，一家家剧院关闭，直到仅剩文乐座(Bunraku-za)幸存下来。自从第二次世界大战以来，文乐不得不依靠政府的支持才能生存下去，虽然它的受欢迎程度在近年来一直在上升。在文乐协会的赞助下，如今在东京的国家剧院和大阪的国家文乐剧院，会定期举办文乐表演。文乐巡回表演在世界各地的城市受到热烈欢迎。

木偶和表演

文乐木偶是真人尺寸的一半到三分之二大小，由几个部件组装而成：木制的头、肩膀板、躯干、手臂、腿和服装。头部有把手，配有控制绳，能使眼睛、嘴巴和眉毛活动。此把手安装在肩膀板中心的一个洞内。手臂和腿通过绳子从肩膀板上悬挂下来，服装覆盖在肩膀板和躯干外，一个挂着的竹圈则形成木偶的臀部。

三人表演的木偶

三人操作单个木偶。主要艺人（左边）用他的左手支撑木偶，并用他的右手操作木偶的右手。一位助手操作木偶的左手，另外一位操作木偶的腿。（照片提供单位：国立剧场 / 文乐座）

女性木偶的脸通常没有表情，而且由于长长的和服完全遮盖住了她们身体的下半部分，因此大多数不需要安装腿。

一般使用几十种不同的木偶头。木偶的头可以分成不同种类，例如年轻的未婚女子或强壮的年轻男子，每个头通常能用于许多不同的角色，虽然它们通常以首个角色命名。

主遣 (*omozukai*) (主要操作者) 将他的左手通过木偶衣服背后的开口处伸入并握住木偶头部的把手。右手来控制木偶右手臂的运动。握住一个大型武士木偶可算得上是耐力的锻炼，因为它们可以重达几公斤到十公斤以上。木偶的左手臂由左遣 (*hidarizukai*) (第一助手) 来操作，而木偶的腿由足遣 (*ashizukai*) (第二助手) 来操作，而且他也要跺脚来制造声音效果，并控制三味线节拍。对于女性的木偶，足遣操作和服 (*kimono*) 的下半部分，以模仿腿部运动。

在近松的时代，木偶是由一个人来操作的，直到1734年才引入了三人木偶。原先在舞台上看不见单人操作者的，但在《曾根崎心中》，木偶艺术大师辰松八郎兵卫 (Tatsumatsu Hachirobei) 成为首个完全在观众目光下工作的艺人。

如今所有三个木偶艺人完全出现在舞台上。操作者通常穿戴黑色的衣服和头盔，在象征意义上他们是不被看到的。作为文乐界的名人，主要操作者通常不戴黑色头盔，在有些场合甚至穿戴显眼的白色丝袍。

与木偶艺人类似，太夫和三味线演奏者原先是隐藏不见于观众的，但在1705年的一部新剧中，竹本义太夫完全暴露在观众的目光中演唱，到了1715年，太夫和三味线演奏者开始在舞台右边的高台上表演，也就是他们现在的表演位置。太夫传统上在文乐演出团中拥有最高的地位。作为讲述者，他制造剧目的气氛，而且他必须为每个角色代言，包括男人粗犷的低音以及女人和孩童的高而尖的假声。

三味线演奏者不仅仅是为太夫伴奏。由于木偶艺人，太夫和三味线演奏者之间在演出期间并不互相注视，因此要依靠三味线演奏者通过使用他的有节奏的弹奏来设定节拍。在有些大型的文乐剧目和改编自歌舞伎的豪华演出中，

需要使用多个太夫-三味线 (*tayu-shamisen*) 组合以及三味线乐团。

一部文乐剧：《曾根崎心中》 (*Sonezaki shinju*)

这一近松门左卫门的杰作是本地剧目 (世話物) 新生代中的首部作品，着力描写人类情感和当代社会严厉的限制和义务之间的矛盾冲突。此剧的巨大成功，催生了更多有关商人和情妇之间悲剧性恋爱的剧目，而且据说还导致了一系列模仿剧中情节而为情自杀事件。

场景1: 德兵卫 (Tokubei) 是一家酱料店的职员，在拜访顾客时，偶然在大阪的生玉神社 (Ikutama Shrine) 遇见了他的爱人，一个叫初 (Ohatsu) 的妓女。她哭着指责他疏于写信或来访。德兵卫解释他遇到了些问题，并在她的敦促下说出了全部情况。

德兵卫的叔叔，也就是酱料店的老板，要德兵卫娶他太太的侄女，但是德兵卫由于深爱着初而拒绝了。不过，德兵卫的后母背着 he 答应了这门亲事，并收取了丰厚的嫁妆自己带回乡下去了。当德兵卫再次拒绝这门亲事的时候，他的叔叔很生气，并要求退还嫁妆钱。德兵卫好不容易才从后母处拿回了钱，之后把钱借给了他的好朋友九平次 (Kuheiji)，但他未能如期还款。

就在那个时候，喝得醉醺醺的九平次和几个朋友来到了生玉神社。当德兵卫催他还钱时，

九平次矢口否认借过钱，还和他的朋友一起殴打德兵卫。

九平次走了以后，德兵卫向围观者诉说他的无辜，并暗示他将自杀来偿债。

场景2: 同一天夜晚，初回到了她工作的妓院天满屋(Temma House)。她对于发生的事情感到心烦意乱，在看到德兵卫的身影后溜了出去。他们相对而泣，他告诉她，他现在仅有的选择就是自杀。

初帮助德兵卫躲藏在她坐的廊柱下，一会儿九平次和他的朋友来到了。九平次继续宣扬德兵卫的罪孽，但初说她知道德兵卫是无辜的。然后，好像自言自语似的，她问德兵卫是否有决心去死。在别人没有看到的情况下，德兵卫以初的脚在他脖子上描画的方式作了答复。(由于女性木偶没有腿，在这个场景需要使用特殊制作的脚。)

九平次说如果德兵卫自杀，他会照顾初，但初指责他，说他是贼和骗子。她说她坚信德兵卫愿和她一起死，而她也愿和德兵卫一起死。受到她的爱的震撼，德兵卫通过用前额触摸初的脚的方式作了回应。

九平次一离开，房子里安静下来，初设法溜了出去。

场景3: 在去曾根崎森林(Sonezaki Wood)的路上，德兵卫和初倾诉着他们的爱情，并由叙述者说出一段抒情的台词，评说生命的短暂易逝。听着路边茶馆里聚会者唱关于早先因爱自杀的歌，德兵卫在想是否他自己和初也会成为这类歌曲的主人公。

在到达了曾根崎森林之后，初割开她的腰带，他们用它来把两人捆绑在一起，这样他们会死得美丽。德兵卫向他的叔叔，初则向她的父母，为造成的麻烦致歉。在阿弥陀佛的祈祷歌声中，他用刀刺向初，然后刺向自己。

