

音乐

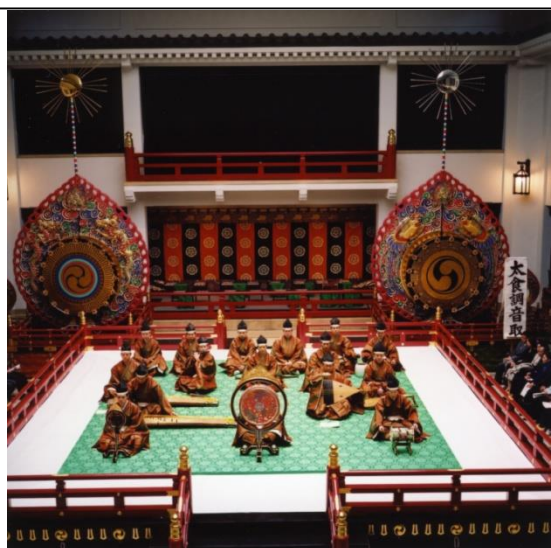
东西方传统的折射

来自亚洲大陆的风俗起源和早期影响里夹在漫漫历史长河之中，日本音乐便发端于这一古老的传统。冲绳的关联音乐传统和北海道阿依努人的独特风俗也构成了日本音乐的必然因素。

雅乐

雅乐作为一种音乐流派，受到亚洲大陆先民的强烈影响，在日本皇宫中表演的时间竟长达一千多年。雅乐由三种音乐形式组成：唐乐，据说源于中国唐代（618—907年）音乐风格；高丽乐，据传来自朝鲜半岛；还有与神道教仪式相关的本土音乐构成。雅乐中还包括少量日本地方民歌，称为催马乐，被赋予一种高雅宫廷音乐风格。

奈良时代（710—794年），许多音乐流派从亚洲大陆传入日本。平安时代（794—1185年），这些音乐被分为两大阵营，唐乐和高丽乐，由贵族和隶属于世袭行会的职业乐师在宫廷内演奏。镰仓时代（1185—1333年），随着军事统治者的崛起，宫廷内的雅乐演奏日渐势衰，但是这一传统在贵族宫殿中得以保存，被京都、奈良和大阪三地三个行会的乐师们继承下来。1868年明治维新之后，行会乐师们聚集在新都城东京。今天，供职于皇家音乐部（Imperial Palace Music Department）的乐师们大多是形成于公元8世纪的音乐行会成员的直系传人。

雅乐

在皇宫里由宫内厅乐部的乐师们演奏着雅乐管弦乐。
（照片提供单位：宫内厅）

宗教音乐

日本宗教音乐殿堂中最为卓越的一只奇葩当数神道教仪式音乐。最早的神道音乐（神乐）的描述见于天照大神（Sun goddess Amaterasu）的神话传说，天照大神的哥哥冒犯了她，她藏身于天堂之石洞内，不肯出来。天钿女命（Goddess Ama no Uzume no Mikoto）踏着音乐起舞，美妙的乐音把天照大神吸引出洞。这一神话印证了一种风俗，人们祈求神灵观看表演，并以此来复兴部落。御神乐或宫廷神乐区别于里神乐或乡村神乐，因为里神乐由一系列与特定区域或神庙相联系的乡土音乐构成。您或许可在节日庆典上听到乡村神乐，乐师们和着筱笛和变幻莫测的鼓点引吭高歌。

琵琶、琴、尺八和三味线

琵琶 (biwa), 琴 (koto), 和尺八 (shakuhachi) 都是早在公元7世纪时从中国引进的, 被用作演奏雅乐的乐器。三味线是一种三根弦的弹拨乐器, 由16世纪中期自冲绳引进的一种类似的乐器改造而成。这四种乐器的组合, 连同筱笛 (shinobue) 和大小乐鼓便构成了日本传统音乐的演奏乐器总和。

琵琶

在宫廷音乐中, 琵琶弹奏简单装饰音给雅乐合奏的曼妙旋律伴奏。虽然琵琶 从不用来独奏表演, 但有记录记载, 琵琶曾被巡游传教的乐师用作他们吟唱故事时的伴奏乐器。从13世纪开始, 保留曲目中最重要的作品当数《平家物语》(The Tale of the Heike), 一个讲述平家军如何在源氏军手上走向衰败的长篇历史故事。琵琶是一种用大琴拨演奏的四弦弹拨乐器。

琴

最早的琴只有5根琴弦 (后来6根), 约1米长。奈良时代 (710—794年), 13根琴弦长约2米的琴从中国传入日本, 被用作宫廷音乐演奏乐器。琴用锈毛泡桐木制成, 每根弦都有一个可移动的琴桥, 演奏者右手的大拇指和前两指上戴圆环, 上装琴拨, 用琴拨弹拨琴弦演奏乐曲。演奏者则用左手控制琴弦音调或调节音色。

尺八

尺八是一种带有凹进吹口, 在一端吹奏的竹笛。尺八在公元7世纪的时候, 象中式笛子, 有6个按音孔, 但今天只有5个按音孔, 笛身前面等距离排列4孔, 拇指按音孔则位于笛身后面。公元17世纪末期, 禅宗佛教的信徒们选择了尺八, 将吹奏尺八作为宗教修炼的途径。

三味线

三味线最初是与江户时代 (1603年—1867年) 的歌舞伎和木偶剧联系在一起的。作为冲绳三弦琴 (三线) 的变种, 三味线大小各异, 长度从1.1至1.4米不等。歌手常常边歌唱, 边弹奏三味线伴奏, 这时候基本音调由歌手自己确定。所以, 三味线乐谱上显示为音程, 或称为“间”, 而不是音调。

民歌

日本民歌可以分为四个基本组别: (1) 宗教歌曲, 比如神道里神乐和佛教盂兰盆歌舞; (2) 劳动歌曲, 比如插秧歌和船工号子; (3) 特定场合歌曲, 如聚会、婚庆和葬礼; 还有 (4) 儿童歌曲, 包括传统童歌 (warabe uta) 和20世纪著名诗人和作曲家写下的童谣 (doyo)。在仲夏时节举行的盂兰盆节期间, 许多日本人, 尤其在农村地区, 和着三味线、笛子和鼓奏出的地方曲调载歌载舞, 欢迎先人的鬼魂, 人们认为它们每年都要回到生人的世界待几天。

现代日本音乐

明治政府为了实现日本音乐的现代化, 将西方音乐教育引入日本学校。1879年, 井泽修二, 一位在美国留过学的政府官员, 委托人用去除第四和第七声的方法得出的五声音阶曲调谱写歌曲。他将这些歌, 连同具有类似音调结构的西方风格歌曲 (比如《友谊地久天长》) 编辑成教科书, 在全国的学校广泛使用。五声音阶的逐渐渗透使得它成为商业音乐流派的基础。另一种具有广泛吸引力的西方音乐是军队进行曲, 明治政府将其引入, 作为日本军队现代化的一项举措。

三味线

(照片提供单位: AFL0)

1874年，日本第一个政党建立，直选国会的呼声很高。领袖们常常被禁止在公共场所发表言论，他们就让人谱写歌曲传播他们的观点，歌手们走街串巷售卖歌曲的拷贝。这就是演歌的由来。表演者们也渐渐由街头政治煽动者演变为乐谱的传播者和接受付费的职业歌手。在收音机和留声机广泛使用之前，演歌歌手曾是音乐发布的重要媒介。

20世纪上半叶，西方对日本流行音乐的影响渐渐增强。但是，虽然西方乐器被广泛使用，或者单独演奏，或者和本土乐器组合使用，乐曲却依然以日本五声音阶为基础。日本最早的商业留声唱盘可以追溯到1903年，二十世纪二十年代，越来越多的流行音乐被录制下来。二十世纪三十年代，爵士乐在推动酒吧和俱乐部流行音乐发展方面发挥了重要作用。虽然第二次世界大战中，爵士乐遭禁，但它始终拥有人数虽少但却忠实的追随者和本土演奏者群体，其中有些人举世闻名（渡边贞夫、秋吉敏子等）。

战后，日本流行音乐遵循了两条截然不同的路径：一条为J-pop（见下文），另一条则为演歌。与明治时期的政治演歌不同，现代演歌几乎清一色地描写逝去的爱情和怀旧思古的情怀。最显著的特色为曲调演唱中舒缓的颤音，演歌在日本老年人中依然非常流行，高居卡拉OK播放曲目前列。

J-pop

J-pop一词几乎涵盖了受西方影响的日本流行音乐的所有流派。二十世纪五十年代中期，埃尔维斯·普雷斯利（猫王）引发了摇滚乐的热潮，给西方流行音乐流派传入日本树了一个范本，催生了为数众多日本成长起来的摇滚乐队。二十世纪六十年代经历了鲍勃·迪伦影响的乡村音乐运动和披头士乐队引发的“群组乐队”运动。结果，流行音乐流派，例如：迷幻摇滚、民谣摇滚、重金属、朋克、雷鬼、放克、rap（说唱）和hip-hop，都培养了后人，形成了各自的日本表演群体。二十世纪七十年

代以来，J-pop的商业内核一直沿着两个截然不同的路线发展：流行乐坛偶像派和最初被称为“新音乐”的歌手—词曲作者流派。

这一路线的分野中的歌手—词曲作者派又包括个体歌手和歌手组合，后者表演其原创作品，在很大程度上自主发展其事业。他们常常花大量时间旅行，而很少在电视上露面。矢泽永吉、恰克与飞鸟、南方之星、Yuming和B'z等歌手或表演组合已走红歌坛几十年了。最新的例子是一个名为Orange Range的摇滚/hip-hop组合，它是从冲绳走出的众多流行与摇滚组合之一。才华横溢而年青有为的R&B著名女歌手宇多田光也属于歌手—词曲作者阵营。

路线分野的另一端为偶像派歌手，他们一般由人才中介机构招募、培训，然后推向市场。就传统而言，大多数偶像派歌手都是年青女孩，她们通常在较短的时间内被强力推介给公众（频频出现在平面广告、电视广告和电视音乐节目中），之后便迅速淡出人们的视野。但是超级偶像松田圣子却是个例外，她常唱常红，是日本最受欢迎的歌手之一，日本歌坛的一棵常青树。二十世纪九十年代，非常年轻的女子组合，如Speed和早安少女组，红透歌坛。帅气小伙子乐队在日本也有悠久的传统，其中大部分（SMAP、近畿小子、KAT-TUN、岚等等）是人才中介Johnnys办公室的产品。

此外，2019年引领日本流行歌坛的是有唱有跳的男子19人组合EXILE。他们不仅受到年轻女孩子们的支持，也受到了男子们的高度支持。在科技流行歌坛大有人气的是女子3人小组Perfume。她们具有个性的舞蹈和歌声引人注目。

现在，人气偶像组合不仅有AKB48，还有NMB48、乃木坂46等众多姐妹组合。AKB48由100多名少女组成，每年进行成员评选，粉丝们可以为她们喜爱的偶像投票。粉丝们都热切期待着评选活动，希望他们喜爱的成员获得最多的投票，这样她就能在组合中占据中心位置（歌唱并领导该组合）。曾于20世纪90年

代推出多首大热单曲的流行歌手安室奈美惠(Namie Amuro)已公开宣布自己有意于2018年退出歌坛。而如今“Amura”一词已成为专指模仿其造型的女性之时髦用语,同时也成为一种社会现象。

从2000年代后半期开始,从普通市民到专业人士之间都兴起了通过音乐合成软件制作音乐的热潮,其中以虚拟偶像“初音未来”为代表,只要输入旋律和歌词就能合成人类嗓音所唱的歌曲。

舞蹈&唱歌组合 放浪兄弟(EXILE)
在音乐会中气势恢宏的舞蹈表演深受观众欢迎。

西方古典音乐

至二十世纪初叶,日本出现了数量众多的西方古典音乐的行家里手,吸引了欧洲音乐界人士的注意,一些人来日本举办个人独奏会或进行音乐巡回演出。1926年,新交响乐团成立。1927年,开始定期演出。1951年,该交响乐团更名为NHK交响乐队。如今,NHK交响乐队由NHK广播协会主办,是日本的顶级乐队。1950年以来,日本现代音乐联盟每年举办音乐节以促进作曲业的发展。著名的战后作曲家包括:团伊玖磨,根据一个日本民间传说创作了充满美丽的歌剧《夕鹤》(1952年);和黛敏郎,受佛教深奥教义的启发写了许多交响乐章。武满彻,一位受人尊敬的先锋派作曲家,也因谱写了很多电影音乐而闻名于世。许多日本音乐人远赴海外留学,其中有些人,如指挥家小泽征尔、小提琴演奏家五岛MIDORI和钢琴家内田光子,赢得了经久不衰的国际声誉。