

日本能劇中的愛情

時 間：107 年 4 月 28 日（六）13:30-16:30

地 點：雲林斗六正心高級中學聖心樓地下會議室

主 講 人：朱秋而（國立臺灣大學日本語文學系教授）

記 錄：國立中正大學文學院人文沙龍團隊

能劇又稱「能樂」，亦簡稱「能」，即藝能的意思，演員多戴上稱為「能面」的面具表演歌舞，並由大鼓、小鼓、太鼓及笛子等四項樂器組成樂師團，另有稱為「地謠」的合唱隊，乃是集合舞蹈、唱唸、樂曲所構成的複合式歌舞戲劇，為日本具代表性的傳統表演藝術。與日本動漫文化的廣泛流行相比，臺灣民眾對於能劇的接觸較少，較為陌生，除語言與文化的隔閡外，能劇的演出需要大批工作人員及架設特殊舞臺，故鮮少於臺灣實際演出，因此多數民眾只曉其名，而未能知其堂奧。故本次人文沙龍邀請臺大日文系朱秋而教授，透過解說與分析能劇的愛情表現，帶領大家探究人物心理變化與曲折，領略日本文化如何形塑與描繪愛情，以及討論其中獨特的趣味與文化意涵。

朱教授指出，能劇的起源多元，有來自中國的「散樂」，屬雜耍、歌舞等綜合性的表演；有來自農村的「田樂」，為田間農事祭典演變而來；有來自「猿樂」，是一種吸收「散樂」並融合本地特色的演出技藝。在語源上，「猿樂」也源自「散

日本能劇中的愛情

暨與青年學子座談人文與社會科學現況

2018 科技部人文沙龍系列

04.28 13:30 — 16:30
雲林正心中學聖心樓地下會議室 Sat.

朱秋而
國立臺灣大學日本語文學系教授
主講

圖一：「日本能劇中的愛情」海報

樂」(兩者讀音皆為さるかく(Sarugaku)，因前者時常以猴子表演雜耍，或以小童扮演猴子，故索性稱作「猿樂」)，其性質近於滑稽歌舞劇，多於酬神賽會時演出。

能劇在日本室町時代(1336-1573)初期，即14世紀下半葉至15世紀上半葉最為鼎盛，在當時有許多家族劇團並形成演出流派，諸如觀世流(結崎座)、寶生流(外山座)、金春流(圓滿井座)、金剛流(坂戶座)等，後江戶時代(1603-1867)喜多流由金剛流中分支獨立，通稱為能劇五大流派。其中，對能劇的藝術化最為關鍵者，即創立結崎座的觀阿彌(1333-1384)及其子世阿彌(1363-1443)。1372年，觀阿彌、世阿彌父子至京都醍醐寺演出，一時聲名大噪。三年後，至京都今熊野神社演出，室町幕府三代將軍足利義滿(1358-1408)甚至親臨觀賞，自此世阿彌受到足利義滿的支持與喜愛，故在能劇表演、劇本、藝術批評等面向多有創發。其後雖受政治鬥爭餘波所及而流放佐渡島，但亦筆耕不輟，留下許多重要成果，後人於1909年編成《世阿彌十六部集》，對於日本傳統戲劇與文學影響深遠。

朱教授同時說明，能劇的表演特色諸如演員的移動步伐、面具的使用及演技的展現，或其演出所呈現的充實與安定感，或於樂音節奏結構、舞臺場景營造等，無不顯示日本人的藝術美學。能劇約可分為五類，即演出神明故事的「神」類、演出武士故事的「男」類、萬物有靈信仰下的「女或草木精靈」類、描述心理狀態的「狂或藝」，以及因為憤恨、嫉妒由人化身為鬼怪幽靈的「鬼」類，可謂包羅萬象，現今時常演出的劇本曲目大約有250種左右。

圖二：主講人朱秋而教授

而在日本文學中，戀愛一直是極為重要的母題，如和歌選集《萬葉集》中描述男女不得見的相問歌，或《古今和歌集》中除以四季分卷外，戀愛主題亦占有一卷，可見其分量。此外，《伊勢物語》、《源氏物語》、《蜻蛉日記》、《和泉式部日記》等知名作品，對於男女戀愛互動的描述、心理轉折變化的書寫，可見日本文學對於人的感情之複雜、多樣的關注。在這樣的傳統之下，能劇對於戀愛描述亦頗為深刻，如世阿彌之姪觀世小次郎（亦稱觀世信光，1435 或 1450-1516）作有〈道成寺〉¹，取材自僧人安珍與清姬的民間傳說，故事原為描寫一位情竇初開的女子清姬，在戀情落空後強烈的怨恨，以及死後化作怨靈執迷不悟的恐怖，最終導致僧人安珍死於非命。觀世小次郎的改寫，則將表演的重點由女子怨念的呈現，轉而側重怨靈化身白拍子（遊女）肢體舞蹈的展現，以及僧人祝禱時，怨靈不肯屈服時的動作，經歷鬥法後，最終仍由道成寺僧人的祝禱勝利。

此外，朱教授所舉另一描繪戀愛的能劇則是世阿彌所作之〈戀重荷〉，即愛情的重擔之意，故事描述一位專職培植菊花、地位低下的園丁老人，某日因瞥見身分高貴、容貌美麗的女御（退位天皇白河院的妃嬪），從此愛慕難捨，女御

圖三：日本能劇中表現女性極度憤怒的面具——「般若」能面

¹ 此次講座觀賞之能劇影片為：觀世喜正、野村萬齋（主演）（2008）。「～能と花の二夜～能『道成寺』」（DVD 影片）。日本：日本伝統文化振興財団。

聽聞後，指著庭院中的大石言道，若用綾羅錦緞將其包裹，就如同外表華美、實則沉重的戀愛，老人如果可以搬著它走上千百回，就能讓他再見到一眼。老人懷著期待與不安，最終挑戰重擔失敗，因失望而投水自盡，化為亡靈，訴說怨念及對女御的責難，其後老人因女御的憑弔，盡釋前嫌，成為女御的守護神。朱教授指出，日本深受佛教文化影響，故於能劇中展現出生死、因果、救贖等觀念，能劇作為表演藝術，對於視覺美感的追求可說發揮得淋漓盡致。透過這兩齣能劇，可發現其中男女複雜的心境與變化，以及日本文學對於人心情動的關照，以及在戀愛表現上的深刻描繪與挖掘。