

日本表演故事和音乐

Alison Tokita

我主要日本的表演叙述故事，尤其偏向于带有强烈音乐风格的故事类型。日本文字一般是指汉字，而民间通过声像来记录剧本的方式更接近于口头传统，并且后者抓住了日本口头语言中的声音。随着现代化的发展，很多口头文化都已经丢失，但是二十世纪初西方文化的引进促进了我们开始收集民间文学。从上世纪八十年代开始，口头程式理论对书面文学和其他研究逐渐产生影响。九十年代后期，日本学者开始翻译洛德的《传说的吟唱者》（*The Singer of Tales*）和Ong的《口头文化和书面文化》（*Orality and Literacy*）。

二十世纪的多样现代化促使人们重新定义了对于前现代（也叫做传统时代）的概念。传统变成了日本、本土、非西方、前现代的代名词。表演艺术和文字传统中的一个关键词是“传输”（*denshoo*），这一点和口头传统是相一致的。在二战后期，这一观点被另一种“传统化”的观点所代替，而后者恰恰是打击了新进兴起的口头传统。

日本学者Hiroyuku Araki在1992年发表了关于日本口头传统研究的相关报告，他认为先锋人种学家Yanagita Kunio和Orikuchi Shinobu是日本口头传统研究的基本出发点。很多民间学者、音乐理论家、和很多研究稀缺体裁的学者都延续了他们的研究工作。很多时候，这些传统是通过电子格式保存下来的，当然其中夹杂了很多商业化的注解。这种现象几乎充斥着所有的口头研究。Kootoo Denshoo的四册《口头传统研究》（*Kootoo Denshoo no hikaku kenkyuu*）（都附有英文）可以看作是其中的显著作品。Tokumaru执笔的英文作品《音乐中的口头文化与书面文化》（*The Oral and the Literature in Music*）（1986）也是这个时期的产物。Hyoodoo Hiromi是一位文学学家，他在田野工作和书面材料、历史材料结合的基础上，重建了传统的程式结构，代表作是《平家物语》（*the Tale of the Heike*）（参见2000a、2002）。

我自己则主要参考了口头一程式理论对于音乐叙事故事的解释，这个是复杂多样的。广义上来说，一共有三种传输模式：叙述、简单音乐模式（比如抒情模式、相对狭窄的音律）、以及复杂的音乐模式（较宽的音律）。在很多音乐模式中，表演者往往会插入很多其他的歌曲和音乐素材。同时，将书写文本作为表演基础的做法是很广泛的，但是很少有人使用记谱法，而且程式音乐也主要是依靠口头来传播。

日本口头传统研究的新方向

最近年轻学者正在使用民间传统进行文化研究。Hyoodoo就是一个例子。2003年6月，他组织了一个名为“民间叙述研究协会”的组委会，主要是将近期的研究都统一到文化研究的大方向里面。这是这个领域最让人激动的大事件。

很多年轻学者都将研究工作建立在广泛的田野活动基础之上。而且人们也开始收集研究城市流行文化，比如《漫才》（*manzai*）（Tsurumi: 1987）和《郎素不仕》（*naniwa-*

bushi) (Hyoodoo: 2003)。最近大阪还新建了欢乐博物馆，主要是陈列现代漫画作品。冲绳文化研究也如火如荼地进行着，不过虾夷文化研究却相对落后。在日本大陆，对于前现代口头传承文化的研究正在没落，因为现在缺乏相应的社会结构来支持相应的研究。另外一方面，民间歌曲正在慢慢适应现在娱乐的传播方式，比如演唱会和商业录制唱片 (Hughes: 1991, 还有即将出版的文章)。

Monash University

参考文献

- Araki 1992 H. Araki. "Current State of Studies in Oral Tradition in Japan." *Oral Tradition*, 7:373-82.
- de Ferranti 2002 Hugh de Ferranti. "Senzaiteki ni tekusuto ni motozuite iru ooraru konpojishon: aru biwahiki no shoogen yori." In Tokita and Komoda 2002:63-86. English version forthcoming in the ICTM Yearbook for Traditional Music, 2003.
- Hashimoto 1998 Hiroyuki Hashimoto. "Re-creating and Re-imagining Folk Performing Arts in Contemporary Japan." *Journal of Folklore Research*, 35:35-46.
- Hughes 1991 David W. Hughes. "Japanese 'New Folk Songs,' Old and New." *Asian Music*, 22:1-49.
- Hughes forthcoming _____. *The Heart's Home Town: Traditional Folk Song in Modern Japan*. Hants, England: Ashgate, Aldershot.
- Hyoodoo 2000a Hiromi Hyoodoo. *Heike Monogatari no rekishi to geinoo (The Tale of the Heike: History and Performance)*. Tokyo: Yoshikawa Koobundoo.
- Hyoodoo 2000b _____. *Koe no kokumin kokka Nihon (Japan as a Nation of the Voice)*. Tokyo: NHK Books.
- Hyoodoo 2002 _____. *Monogatari, Orality, Kyoodootai: shin katarimono josetsu (Tales, Orality and Community: Introduction to Narrative Studies Revisited)*. Tokyo: Hitsuji Shoboo.
- Kawada et al. 1984-88 J. Kawada et al., eds. *Kootoo Denshoo no hikaku kenkyuu (Studies of Oral Traditions)*. Tokyo: Koobundoo.
- Nakagawa 1997 Hiroshi Nakagawa. *Ainu no monogatari sekai (The World of Ainu Tales)*. Tokyo: Heibonsha Library.

- Tokita 2003 Alison Tokita. "The Reception of the Heike Monogatari as Performed Narrative: The Atsumori Episode in heikyoku, zattoo biwa and satsuma biwa." *Japanese Studies*, 23:59- 85.
- Tokita and Hughes 2004 _____. and David W. Hughes, eds. *Japanese Music: History, Performance, Research*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tokita and Komoda 2002 _____. and Haruko Komoda, eds. *Nihon no katarimono: kotosei, kozo, igi* (Japanese Musical Narratives: Orality, Structures, Meanings). Nichibunken Soshō series, 26.
- Tokumarū 1986 Y. Tokumarū. *The Oral and the Literate in Music*. Tokyo: Academia Musica.
- Tsurumi 1987 Shunsuke Tsurumi. *A Cultural History of Postwar Japan, 1945-1980*. London and New York: Kegan Paul International.