

“妹背山妇女庭训”一景

The National Bunraku

Theatre of Japan

木偶净琉璃文乐是代表日本的传统艺术之一，是大夫、三弦琴、木偶三者合为一体的综合艺术。2003年被联合国教科文组织评为“世界无形遗产”。它的开始要追溯到江户时代的初期，最早叫木偶戏，后来被人们称为木偶净琉璃。由于竹本义大夫的义大夫节和近松门左卫门的作品，使木偶净琉璃大受欢迎，一举进入全盛期，创设了竹本座。之后才有了丰竹座等好几个木偶净琉璃座，几经盛衰，江户时代的末期，淡路的植村文乐轩在大阪办起一座，成为最有实力最为重要的存在，不久“文乐”就作为木偶净琉璃的代名词相传至今。

大夫和三弦琴

大夫和三弦琴处于同等的立场进行竞演,构成义大夫节。其关系并非某一方为指挥者,关键在于双方意投气合,在紧张的气氛中把剧情推向深处。

大夫的叙事(独白)

大夫通过义大夫节,描绘出净琉璃的世界,进行讲述,能够把场面的情景,故事的背景,出场所有人员的台词,全都一个人来分别表示。在以写实为基础的同时,不仅很技巧的将男女老少声音准确地表现,而且能够反映出喜怒哀乐来进行讲述,充分追求角色的性格,人情和人的本质而表现之。

剧本

大夫在舞台上使用的分段剧本,每页写有五行。原则上是叙述的大夫本人,或为专门代书的人所写。也有师傅传授给徒弟的,此为大夫最重要之物。

三弦琴

文乐中的三弦琴,是和大夫的讲述合为一体表示义大夫节的情趣。一般三弦琴分粗杆、中杆和细杆三种,在文乐中使用的粗杆三弦琴是最粗最重的,弦码和拨子也做得很大。这个重厚粗壮的音色是最适合能够充分反映人性本质的义大夫节,在一个个的音调中深隐着描写背景和心情表现力。

三弦琴的历史

传说三弦琴是永禄年间(1558-1570),从琉球传入大阪的堺港,推测形状为有三根弦的蛇皮胴体。因国内没有蛇皮,根据音色和音量使用了狗皮或猫皮,又受琵琶的影响,胴体等形成了现在大小程度,并使用拨子。到江户时代在日本的艺术感觉和创造精神的影响下,能够发出独特的振动音表现出剧情的高潮,并且考虑了音响效果在胴体内有特殊的雕刻,还有通过特殊的接头将杆部形成可折叠三节等,有了独特地发展。从音乐上来说和日本固有的音乐相结合,形成了“长唄”、小曲、地方小调、义大夫节等多种系列。

关于全书

写有义大夫节的一套整曲的书。写有全段内容所以称其为全书。也有写着“院书”的也读为全书。其它净琉璃一般称正书。只有义大夫节称全书。在木偶净琉璃戏中,首演时一定会发行全书。一般全书多为七行书,也有八行和十行书。

文乐的木偶

文乐中的木偶,每体由3人操作,在世界上极为少见,不仅能表现出微妙的动作,还能充分表现出感情,比真人的表演还实情。木偶的首面和服装分别保管。每次公演根据所扮演角色,选择首面配上假发,再配上服装、手足、身体和其它小道具。

木偶的首面

文乐的首面反映的表情极为丰富。除个别特别角色用的以外,基本为一种首面可扮演好几个角色。

其中有代表性的首面为“文七”“源太”“女儿”“老太”等,根据所扮角色配换各种假发,面部也每次重新描画。同样的首面也会由于所扮角色的性格和境遇的不同,表情变化,使人有不同的感受。

假发

文乐中的假发不仅根据角色编制发型,而且还有专为某一角色特制的。根据木偶的首面和角色,在割制的铜板上缝合上编制好的毛发,然后直接钉在首面上。材料主要是人的头发,但有了表现出丰满使用牦牛尾巴的毛。文乐中的首面忌油,所以不使用发油。

文乐的服装

文乐中的服装除了和人穿的服装相比大小不同外,背后还有操作木偶的人手放入的洞。和人不一样,木偶内部没有肉体,所以其服装除部分夏季用的以外,里面全是棉花。服装的种类和模样可根据角色来考虑,但不一定严密地受时代考证,多为考虑戏剧的舞台效果。和歌舞伎相比,从整体上看服装较为朴素,但在古装戏中扮高贵角色时也有很多华丽艳装,其它配角的服装则多与实际生活相符。服装在整个舞台中虽只起配衬作用,但就近看时,其细致的图案和角色的特有模样等使人会很感兴趣。

文乐的小道具

是指舞台上使用的道具和木偶身佩的刀,手拿的扇子、伞等。在文乐中,所持之物还有操作木偶的人掌握方便的把柄等构造极为特别。小道具一般根据木偶制作得较为小巧,也有和木偶相比,制作得比较大,主要是考虑到放在台上会有更好的效果。

