

日本能劇傳承之初探

李亮

本研究主旨在探討傳統藝術在當代潮流中如何傳承，並藉由日本文化最典型的「能劇」作為研究對象，期望能探討出傳統藝術可持續性發展的途徑與模式。提到日本在大家心中的聯想，多數會想到吉卜力工作室、動漫、家電、新幹線.....；然而，日本的藝術及傳統文化如：花藝、茶道、能劇與寺院...等也深受大家喜愛。此外，對於日本傳統與現代文化並存的現象，如我們常看到穿西裝打領帶的上班族，正忙著趕現代化的地鐵或公車上班，這是日本現代化生活的常見場景；到了晚間又步入一個個具有傳統特色的居酒屋、酒場，這種下班後的生活型態，正是典型的日本傳統文化中的社交模式。觀察日本過去二戰前的照片，發現當時日本人的服裝是西服與和服並存；到了現代，有些日本人結婚時還會穿著和服進行結婚典禮。由此可見，日本對於本國的傳統文化，有著一定程度上的保護與延續，他們對於現代文化與傳統文化有著一定的相容與平衡。

一、探討內容

本研究將討論能劇裡影響傳承的「宗家制度」和「家元制度」，希望從這兩項制度中，了解能劇在 600 多年的傳承歷史，其在經歷了巔峰與沉寂，尤其在日本幕府滅亡、戰爭期間也遭遇不少次的傳承危機下，「宗家制度」與「家元制度」這兩項制度是如何讓能劇免於失傳？「宗家制度」與「家元制度」的差異分別是在哪些部分？相同的地方又是什麼？這些都吸引了筆者探索和研究，並期待透過本研究分析相關因素，進而對藝術文化保存提出建議。

二、研究範圍

能劇可探討的內容與細節是非常之龐大且皆須深入探討及研究，像是：劇目、舞、囃子、謠、狂言、式三番、能面具...等。以上探討內容都是可以寫作成一篇文章或專題。因此，本研究將只侷限於「傳承」這項主題。

三、文獻回顧

前文分析能劇屬於能樂之三大部分的核心，因此關於日本能樂這個領域的研究成果、現存的學術資料文獻與相關的研究內容，將在本節中做一個回顧，並希望分析已提出的成果與觀點，進而描繪出傳承因素與整體結構之問題，並且挖掘出可能遺漏或可以再深入探討的議題。

首先，關於能樂與家族傳承：李永熾《觀世能劇與日本中世社會》(1988)的文有探討能樂與社會的關係，並分析了中世的日本社會發展與能樂的因素關係，可以了解當時的社會脈絡，以及社會變遷下對於能樂的發展所產生的變革與影響。作者並進一步探討能樂在中世日本的背景，以及介紹讓能樂有了突破性發展的重要人物「觀阿彌」與「世阿彌」這對父子，並將能樂在紀伊國現今熊野演出後的關鍵性事件，從社會歷史的角度切入並深入分析能樂在中世日本的發展。

另外，在許力夫《日本能樂的傳承與延續—以「山本能樂堂」為例》(2018)中也充分的講述和分析了許多關於能樂傳承、瓶頸和解套方式。其中也充分地敘述關於前往日本田野調查的波折和些許困難。

其次，關於能劇的逐步崛起與中世後的傳承：唐月梅《日本戲劇史》(2008)這本書裡面則是依循歷史脈絡，從日本戲劇的起源階段，探討日本戲劇發展之歷程；這裡面包括了能樂、狂言、歌舞伎，直到現代的日本戲劇皆有探討與論述。尤其本書對於探究能樂在歷史發展過程中，進而理解有何重要歷史原因影響能樂在中世到近代的發展，以及能樂表演藝術特徵的介紹，其中針對能樂的表演藝術受到重要人士，例如：天皇、將軍與大名的贊助與影響，都有清楚的描述與條列分析。

四、能劇的傳承制度

1.宗家制度

首先，什麼是「宗家制度」？宗家在日本歷史來說，是指某個宗族的直系血統；同時也是指一個家門。這個說法傳到了能劇、古武術，也有少數人泛稱之為家元。但是，一般認為宗家制度是由長子繼承，如果是庶子繼承的話就是分家，還是以長子為正宗。

然而，歷史的演變值得注意，在能劇裡面特別不強調家元制度，而是重視宗家制度，但這只是講法上的差異。因為能劇更強調世襲的觀念，宗家制度強過家元制度最大的理由是：宗家制度只傳給有嫡系血緣的後代，家元制度則是可以就藝術表現擇優傳承給非嫡系血緣；換言之，如果藝術表現沒有爭議，能劇更強調嫡系長子世襲的傳承，宗的觀念強於家的觀念。

2.家元制度

家元本來是指在武士社會中，各血緣、宗親中的本家（正宗）的意思。但是到了近世，其意義則演變成各宗派的本家或其掌門人的意思。日本的家元制度成形於江戶時代，其想法相似的制度可以追溯到上千年以前的日本。當時被認為在天皇、將軍、大名等上流階級面前表演技藝，必須是傑出的人才被授予的神聖行為，為了延續榮耀，所以把技藝傳授給特定的人，因此誕生了從父母傳承給子嗣的習俗，成為了家元制度的開端。

家元世家的子嗣，從小就要學習特定的傳統文化，為的是要訓練成為父母的後繼者。之後，除了自己的子嗣之外，家元也會招收徒弟、監督、指導其學習傳統技藝。因此繼承茶道、花道、能劇等傳統文化的世家流派，每個流派都有家元存在。家元制度中，師徒之間保有明確的上下等級關係，徒弟在技藝養成中如果達到了家元認可的水準，就能獲頒證書（象徵得到了權威人士的認可），並像家元一樣招收徒弟。因此，幾乎所有的日本古典演藝社會中，都具有家元演藝團體（流派）的組織，其存在著三個社會特徵：

（一）師生間是一種擬制的家族結合與主從結合。其最典型的例子就是，弟子住在老師家裡 接受教育，建立傳承的基礎。

（二）傳承是立足在與本家關係和時間上。每一「家」的家格（階級、層次）的高低關係， 是以其自立門戶時間的長短，及與本家關係的密切與否來區分。

（三）傳承不僅決定藝術的推廣，也決定了社會身份。傳承由家元直傳弟子，再傳授弟子的師生關係所建構成的身份階級關係。

歷史上，由於日本家族制度十分強調「忠誠」精神，其影響到社會與國家，則表現為效忠國家和天皇。日本傳統中的「和」、「忠」自古以來就是日本社會的「魂」。前者「和」在日文裡的意思，是指重視團體秩序安寧，著重等級禮儀的意思；後者「忠」在一定程度上，發展到成為臣民絕對服從於君主的一種片面的道德義務，認為忠是美德，是維護國家政權（君主制度）的穩定力量。此外，「魂」的其中一個解釋是指精神；這些理念一直主宰著日本的發展。與中國文化中以「孝」及「血緣」為家人際關係秩序的倫理不同，在日本形成的忠誠概念已經超越了家族和血統，構成了社會文化的基礎。

現存的能劇流派有觀世派、金春派、寶生派、金剛派，還有江戶時代崛起的喜多流……。這些古老的知名流派，是必須由有血緣關係的子輩繼承的，這樣才算是正統。即使是觀世流以外的本家，也都會使用「宗家」這個名字。原則上，本家是世襲的，如果沒有親生孩子，則由本家收養一個親戚的孩子，這種傳承方式一直延續到今天。流派的本家權力特別大，傳統上他們擁有對劇目、導演、表演、人事（認證和驅逐）、執照和出版的決定權。

3.宗家與家元制度上的異同

宗家制度與家元制度上最大的差異是在：宗家制度不論能力好壞，一切都由長子繼承與傳承。家元制度則是以「擇優方式」挑選繼承與傳承者。

除了上述內容之外，宗家制度與家元制度的差異性其實不大。因為，家元制度的出現正是為了解決宗家制度上的缺陷與潛在問題。例如：只有長子可以繼承以及非長子繼承者，就是分家。此外，若長子對於學習的天賦是有限的話。勢必會影響到能劇傳承的品質和細節。由此可知，這樣的歷史演變，證明能劇流派不但尋找傳承的家族管道（由嫡流擴大到親戚），同時

也在乎著正統世襲的藝術地位。

五、結語

從以上內容可見，能劇的傳承制度從一開始只傳承給嫡系血緣，到後來旁系血緣也可以接受傳承與繼承。由此可見，能劇在傳承制度上不再僅限於嫡系，也開始逐漸重視繼承者的品質和能力。此外，從能劇的傳承制度也可以發現，此傳承制度是源自於日本的家族制度。日本的家族制度除了影響到了能劇的傳承外，同時也影響至整個社會習慣與國家。因此，從以上的歷史之演變，可以發現日本在傳統文化上的保留與傳承都有著一定程度上的相似。

六、參考資料：

（一）書籍與論文

許力夫，〈日本能樂的傳承與延續—以「山本能樂堂」為例〉；台南大學碩士論文，2018年6月鄭佳姍，〈三十/而立政府資助表演藝術團隊關鍵報告，「明華園家族制度」〉，Google圖書 <https://books.google.com.tw/books?id=0vZvEAAAQBAJ&pg=PA204&lpg=PA204&dq=%E6%98%8E%E8%8F%AF%E5%9C%92%E5%AE%B6%E6%97%8F%E5%88%B6%E5%BA%A6&source=bl&ots=YGChStre7i&sig=ACfU3U3dHvD8H8GHCVpjDlIij9aRUBANEA&hl=zh-TW&sa=X&ved=2ahUKEwiR2vbI1636AhUHCKYKHZFoDCU4HhDoAXoECBkQA#v=onepage&q=%E6%98%8E%E8%8F%AF%E5%9C%92%E5%AE%B6%E6%97%8F%E5%88%B6%E5%BA%A6&f=falsehttps://>

（二）網站與網頁

一次看全！日本傳統五大藝能（上）【雅樂】|【能樂】|【歌舞伎】|【組踊】|【文樂】，YouTube www.youtube.com/watch?v=jKQQ4Dtaw6U

人民網，京劇梨園世家傳承現狀調查：有多少梨園世家還在傳

承？<http://culture.people.com.cn/BIG5/n/2013/0910/c22219-22865816.html> (2013/9/10)

方燕玲，家族傳承規劃的優先項目，工商時報

<https://tw.news.yahoo.com/%E8%A7%80%E5%BF%B5%E5%B9%B3%E5%8F%B0-%E5%AE%B6%E6%97%8F%E5%82%B3%E6%89%BF%E8%A6%8F%E5%8A%83%E7%9A%84%E5%84%AA%E5%85%88%E9%A0%85%E7%9B%AE-201000450.html> (2022/7/26)

日本狂言祖孫三代同台 口傳心授傳統戲班延綿，衛武營國家藝術中心（影音文章）

<https://www.npac-weiwuying.org/blogs/5d96adb08c6e1e0006c99ce9> (2019/10/4)

松岡心平，觀世流中傳統承繼的禮法，走進日本 <https://www.nippon.com/hk/views/b02801/> (2013/2/15)

邱坤良專欄：如果能劇舞台像串燒居酒屋，風傳媒

<https://www.storm.mg/article/3620567> (2021/4/25)

疫情衝擊缺後援 日本「能劇」面臨存活危機

<https://news.pts.org.tw/article/496938> (2020/10/13)

徐靜波，日本“能劇”到底是一種什麼樣的戲曲，雪花新聞

<https://www.xuehua.us/a/5eba093686ec4d48b7c243a3?lang=zh-tw> (2018/7/2)

能樂的世界

<https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/tc/history/history4.html#a>

陸曼青，【日本武術軼聞】你師兄不是你的師兄，Vocus

<https://vocus.cc/article/627f43cbfd8978000126adee> (2022/5/14)

張宏傑，日本人的養子制度，今天頭條 https://twgreatdaily.com/480438014_260616-sh.html

(2021/7/30)

Miyabi 日本傳統文化

<https://miyabi-taiwan.blogspot.com/2012/11/blog-post.html?m=1> (2012/11/2)

(全文完結)

