

敏隆講堂課程-朱秋而老師

日本文學入門

1—萬葉和歌的抒情與美感 (2015 /6 堂)

雖然日本的文字書寫是透過接觸漢字後，經過數百年的吸納與轉化，大約在六世紀左右日本人已經能運用漢字的音或義紀錄自身的語言，日本正式進入記載文學的階段，至今也有一千多年的歷史，累積的重要作品古典、現代均超過百種以上，文學形式非常的豐富多元，舉凡物語、和歌、日記、隨筆、連歌、能劇、俳句、歌舞伎、淨瑠璃、小說等。日本現存最早的詩歌總集是八世紀後半成書的《萬葉集》，收錄了天皇到邊防士兵的作品共四千五百多首，歌詠的主題包羅萬象，透過閱讀萬葉歌人的作品，可以發現日本文化中透露的獨特美感以及抒情特質。

世界文學中的《萬葉集》/ 戀愛的和歌～柿本人麻呂等~/ 悲戀的故事～櫻子、縵兒等~/ 跨界的歌人～山上憶良、大伴家持~/ 春山萬花之豔～萬葉的春夏描寫~/ 秋山千葉之彩～萬葉的秋冬表現

2—源氏物語～千年的優曇華 (2016 /6 堂)

日本平安時代中期，一條天皇中宮彰子的女官紫式部大約在長保到寬弘年間（1001～14年，北宋真宗）完成了前編以光源氏，後編以薰大將和匂宮為主軸的王朝宮廷作品《源氏物語》，從「桐壺」寫起，「夢浮橋」全篇完結，各帖既獨立又相連，共五十四帖。

以傳說中三千年難得一見的優曇花作為比喻，讚賞光源氏的風姿翩翩珍貴難尋一樣，《源氏物語》承載著深厚多元的文學性、思想性與美學觀，舉凡和 - 漢 - 朝鮮、儒學 - 佛教、男 - 女、史實 - 虛構、明喻 - 暗喻、物之哀 - 懲善勸惡.....等等，是一座瞭解日本文學探究日本文化的無盡藏，每每讓人流連忘返嘆為觀止。

作品誕生的時代/ 女性作者紫式部/ 結構與表現/ 現實光影/ 宿世苦業/ 道心無明

3—平家物語～貴族武士的風雅與悲哀 (2017 /6 堂)

《平家物語》和《源氏物語》齊名，這部作品是日本戰爭文學的翹楚，描寫平安末期武將平清盛之父忠盛（一一三二年）獲准登殿，到他的玄孫六代（一一九九年）被斬為止，平家一門六十多年的榮華衰亡，卷首開宗明義就舉「祇園精舍」為例，提醒世人「諸行無常，盛者必衰」之理，精彩刻畫平氏如何盛極一時，卻轉眼被敵對的源氏軍團追討敗亡，日本中世除了閱讀的文本外，據傳也由背負亡靈行走的盲人法師，為了超渡眾多戰死亡魂，以琵琶伴奏在日本各地講唱，平家故事因此廣為流傳。

人生本無常，不同於一般認為的「勝者為王，敗者為寇」史觀，《平家物語》從敗亡者的角度血淋淋地省視戰爭的殘酷與生死的意義，在政權轉移的激烈動盪之中，透過權勢、愛情、親情、風雅、武藝.....，細膩且多聲地呈現武將、貴公子、女性等人身不由己，無可奈何的哀傷文學之美。

平清盛專權/ 亂世的女性：常盤、二代皇后、白拍子等、小督、巴、小宰相等/ 美少年：平敦盛/ 神射手：那須與一/ 大小征戰到壇之浦平家殞落

4—能劇作品的美麗與哀愁 (2018 /6 堂)

日本室町幕府三代將軍足利義滿(1368-1394)在今熊野神社看到了觀阿彌 (1333-1384) 扮演「翁」和世阿彌 (1363-1443 推測)扮演「千歲」的表演而深受感動，成為兩人的重要贊助者，使這對帶著劇團四處巡迴演出，原以不識字農民為主要觀眾的父子，得以專心為當時具備高度藝術鑑賞力的對象創作和演出。

能劇的主角大多戴上面具表演，劇本叫作「謠曲」，流傳下來的作品數以千計，其中特別知名的曲目就有二百五十餘篇，作品依內容主題不同，大致可分成神、男、女、狂、鬼五大類，它的表現方式雖然深奧幽微，卻是日本美學思想的一大寶庫，值得考掘玩味。

能劇的歷史與源流/ 能劇的面具、服裝、音樂和作品類型/ 能劇的基本結構、舞台與表演形式/ 能劇的優雅：
「熊野」「松風」...

5—日本俳句入門：芭蕉與蕪村 (2019 /6 堂)

俳句」是夏目漱石的摯友正岡子規提倡俳諧革新運動之後才廣為流傳的稱呼，可想而知，江戶時代稱以五個音七個音五個音歌詠，而且當中定有季節性語詞的詩歌為「俳諧」。

一般認為俳句是世界上最短的詩歌形式，比漢詩五言絕句的二十個字要短了許多，是相當容易入手的文學類型。在江戶幕府的政治社會安定之後，俳諧很快就成為老百姓尤其是生活富裕的商人階級喜愛的大眾文藝，當時俳人可以說不勝其數，而其中最為人津津樂道的非松尾芭蕉和與謝蕪村二人莫屬。

俳句源自《古今集》卷十九以戲謔搞笑為本質的「誹諧歌」，俳聖芭蕉如何點石成金讓它成為媲美和歌、漢詩的偉大文學？而畫家俳人蕪村又如何突破重圍展現俳句的出人意表風情萬種？

俳諧的流變/ 桃青到芭蕉/ 《奧之細道》芭蕉的紀行/ 蕉風與俳論/ 蕪村大器晚成的畫家俳人/ 用假名寫詩的詩人

6—歌舞伎 (2020 /6 堂)

江戶時代誕生的大型歌舞戲劇形式「歌舞伎」，現仍在東京、京都、大阪等傳統劇場上演，京都南座十二月的「顏見世 (名角大匯演) 」依然一票難求。

日本中世戲曲能劇需要高度的詩歌文學與藝術涵養才能欣賞，而十七世紀初由舞蹈發展而來的歌舞伎，源自「傾 (かぶ) く・き」，稱那些不循規蹈矩，輕佻放浪者為歌舞伎者·傾奇者，在求新求變以及追求感官美學的新時代脈動下，從舞蹈、少女、少男歌舞團到男性劇團的演變中，形成日本獨一無二的舞台表演藝術，市川團十郎、坂東玉三郎、松本幸四郎、中村吉右衛門、片岡仁左衛門...為何引人注目，演出何以扣人心懸？另外，也將一探偉大劇作家近松三齣代表作，一是與鄭成功有關的時代大戲，以及兩對相戀男女的悲慘殉情故事。

歌舞伎的「世界」與先行的日本傳統藝能/ 歌舞伎的形成：風流舞踊·女性藝團·阿國歌舞伎·遊女歌舞伎/ 從舞蹈到戲劇：若眾歌舞伎·野郎歌舞伎/ 知名劇場·角色確立·名演員·劇本·作家·十八番·觀眾/ 女形·文戲 (和事) ·武戲 (荒事) ·落難喬裝 (やつし事) / 近松門左衛門：「國性爺合戰」「曾根崎心中」「心中天の網島」