

结缘中国京剧， 结缘日本舞蹈

摄影·文字/张颖

3月的北京，还时不时飘着雪花。一大清早，板章胡同的风雷京剧团的排练大厅里却已是锣鼓喧天。中日双方的演职人员聚集一堂，“2010京剧与日本舞蹈联合演出”的北京公演拉开了序幕。

因在日本庆应普通部（庆应大学附属初中）担任中文客座讲师之缘，我认识了在庆应高中教授中文的人见丰老师。受人见老师之邀，我饶有兴趣地观看并连续两年拍摄了庆应高中举办的京剧鉴赏会。

小时候，我常常跟着奶奶一起摇头晃脑地听越剧、沪剧，看看黄梅戏，然而对于京剧的印象仅限于小学时学校组织看的“西游记·盘丝洞”。

未曾想到多年以后会在异国的日本看到祖国的国粹，更出乎意料的是，台上将“唱念做打”演绎得十分到位的孙悟空（石山雄太）、土地爷（金川量）竟然是不折不扣的日本人。

2008年的第5次鉴赏会，更是突破了以往只有京剧的惯例，加入了当时担任庆应高中中文讲师卢思表演的日本独舞，并由庆应大学的在校生岩田雄一（日本舞蹈藤间流派师范，艺名为藤间惠磨）饰演“小白龙”，首次将日本舞蹈融入到传统剧目“西游记·鹰愁涧”，也形成了本次联合演出的雏形。出于“希望让更多的中日观众有机会看到精彩的演出，推动中日文化交流”的初衷，在总策

划人见老师、几位主演以及多方支持下，对剧本、表演、服装等进行了进一步的加工与完善，通过精心筹备，终于在2010年3月实现了这个愿望。

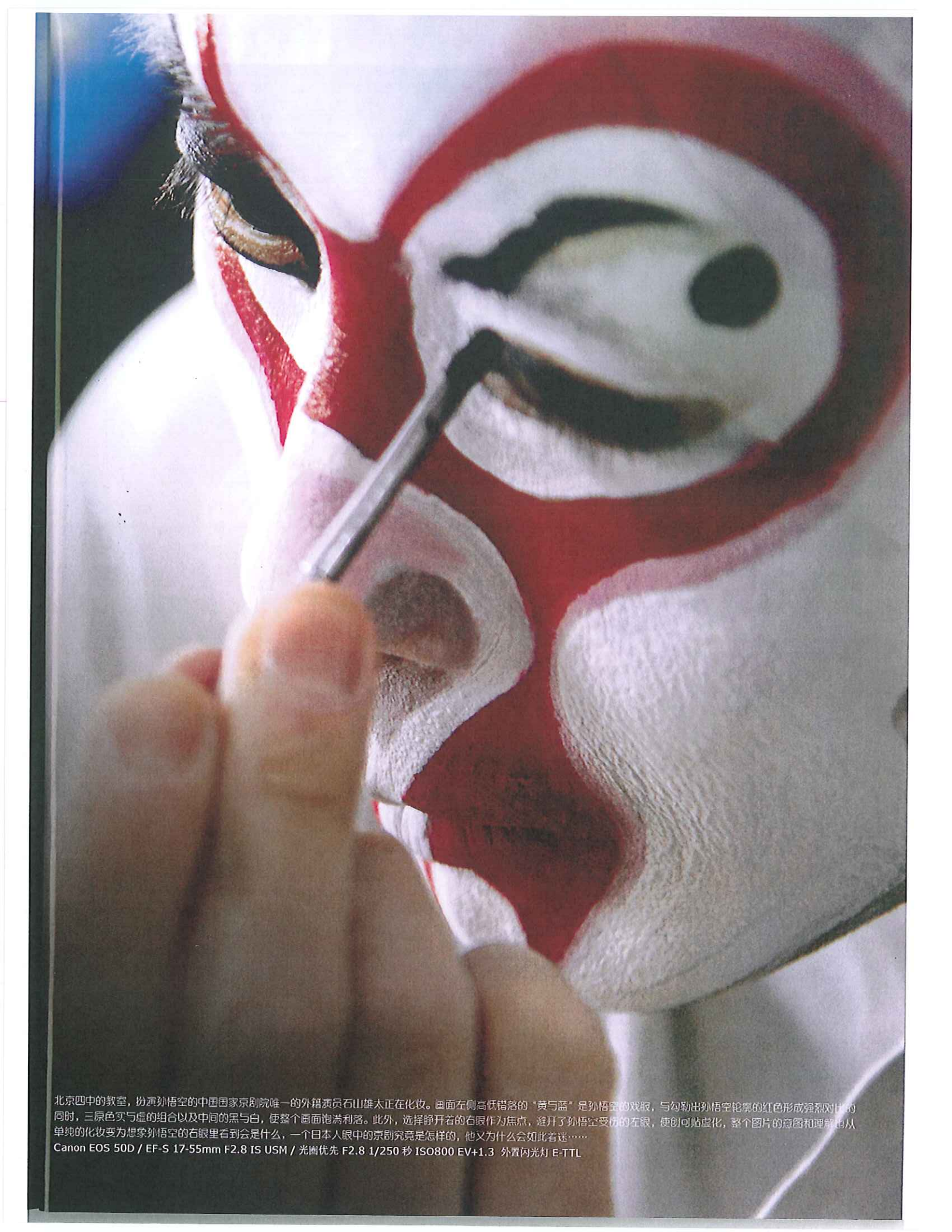
以往的中日文化交流活动我都是以翻译、协调人或是主持人的身份参与的。然而这次是以青少年的校际间交流为基础，由民间发起，自筹演出经费，并向所有人公开的免费演出。也是基于以上种种机缘，于是我主动请缨负责前期的海报制作、媒体宣传，以及在横滨和北京所有排练和演出的全程拍摄。因为这对我来说，不仅仅是一次综合性的挑战，更是一次难得的、能深度体验中日传统文化的心灵历程。

张颖（Zhang Ying），上海人。

上海外国语大学日本文学硕士。2003年赴日工作，旅居日本至今。自由职业人，从事中日同声翻译、商务会议口译、笔译、中日文讲师、项目协调人、主持人等工作。同时也是一位以独特的视角不断创作摄影作品的写真作家，在日本举办过《爱上了？雨》、《前门的风筝，后海的灯笼》、《追日》等摄影展，并作为特约撰稿人用中日文为国内外媒体采访撰稿。NPO法人日中写真文化交流协会会员，上海世博园雕塑项目日本委员会执行委员。

Ying's Eyes (<http://yings-eyes.spaces.live.com>)

北京四中的教室，扮演孙悟空的中国国家京剧院唯一的外籍演员石山雄太正在化妆。画面左侧高低错落的“黄与蓝”是孙悟空的戏服，与勾勒出孙悟空轮廓的红色形成强烈对比的同时，三原色实与虚的组合以及中间的黑与白，使整个画面饱满利落。此外，选择睁开着的右眼作为焦点，避开了孙悟空受伤的左眼，使创作贴虚化，整个图片的意图和逻辑也从单纯的化妆变为想象孙悟空的右眼里看到会是什么，一个日本人眼中的京剧究竟是怎样的，他又为什么会如此着迷……

Canon EOS 50D / EF-S 17-55mm F2.8 IS USM / 光圈优先 F2.8 1/250 秒 ISO800 EV+1.3 外置闪光灯 E-TTL

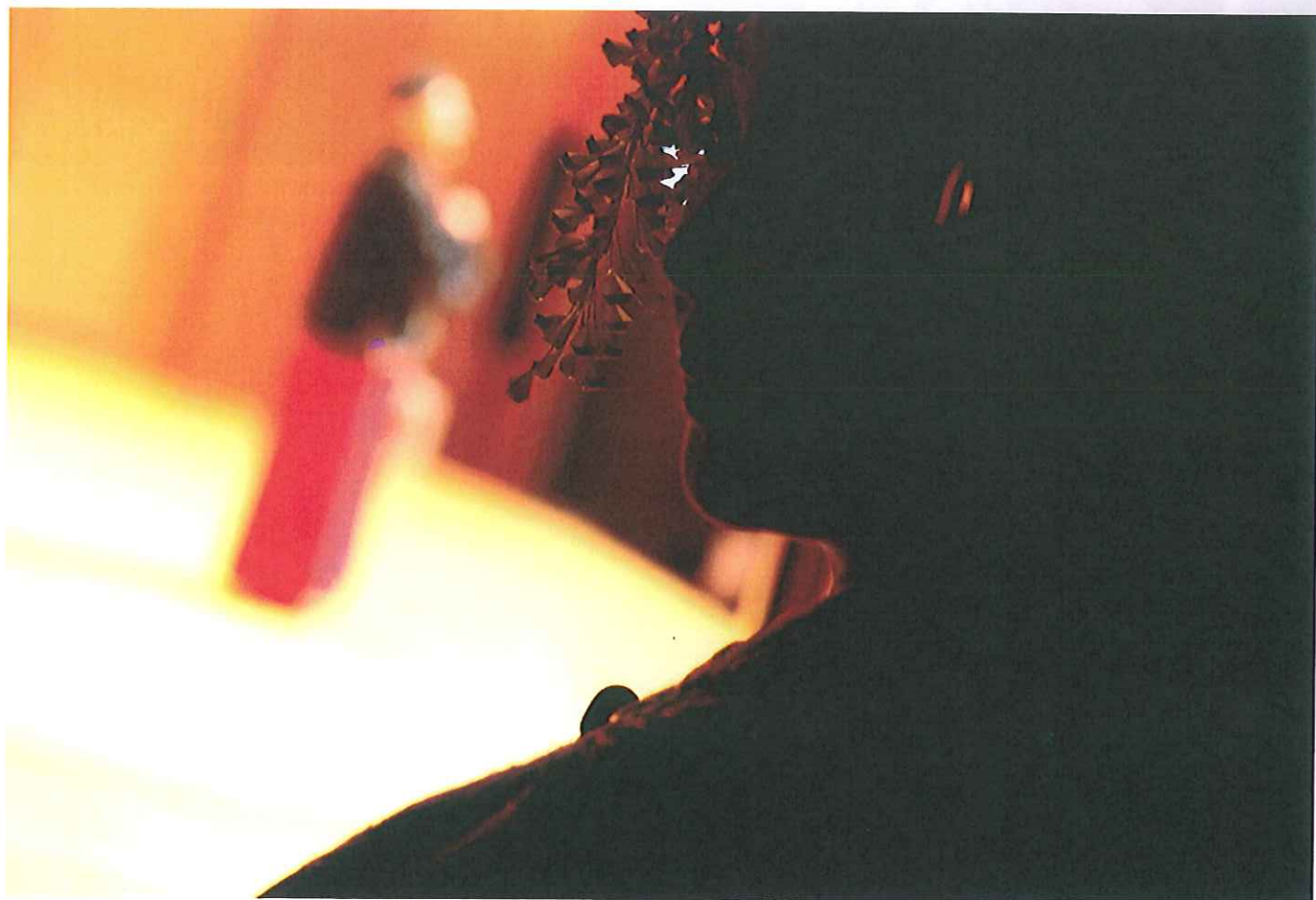
北京四中礼堂，由出身京剧世家、现旅居日本的画家卢思表演日本舞蹈“藤娘”。我是从右侧幕拍摄这张照片的，因为演员的脸一般主要面对台前的观众，从侧幕拍摄的话很难拍到正脸，这是“藤娘”上场后转身时的一个瞬间。照片的中心人物是在舞台灯光下身着和服的“藤娘”，此外大家隐约可见的是在左侧幕候场的京剧鼓乐队成员们。在表现手法上运用了台上的“明”与侧幕的“暗”，演员的“实”与乐队的“虚”，以及服饰上的“日”与“中”的对比。

Canon EOS 50D / EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS / 快门优先 F5.6 1/200 秒 ISO800 EV-0.3

因为是作为演职成员之一，也不存在语言障碍，大家相处得十分融洽。所以无论是在排练厅、后台还是在侧幕，我都能如同空气般自在地游走。在拍摄过程中，有时离演员们很近，他们也都不会在意。一般现场演出，大多是使用三脚架进行定点拍摄，然而这次所有的拍摄我都坚持手持相机进行移动抓拍。有时甚至身背两台相机（这次拍摄使用了佳能的50D、5D Mark II、7D）台前台后地跑，不仅要注意不影响观众和演员，体力消耗也很大，但机动性强，而且在充分理解剧目内容的基础上，能够准确地移动到最佳角度，抓住最佳瞬间，同时也能从更多的侧面将幕前幕后，观众看得到的、更多的是无法看到的内容（如后台化妆、侧幕候场抢装等）进行立体记录，予以呈现。

小时候曾经练过十几年芭蕾的我，对于同样属于舞台表演艺术的日本舞蹈充满了好奇，在拍摄排练、化妆、换装过程中，不仅心、眼、手忙得不可开交，嘴巴也完全没歇着。时常会请教这次负责服装和化妆的日本舞蹈春谣流派宗师春谣妙右卫门先生和演员卢思一些问题，长了不少知识。如日本舞蹈的化妆是水性的，出汗或是喷点水以后，妆会更服帖好看。日本舞蹈的服装大都是真丝手绣的，没有一个扣子，都是靠左一根带子、右一根绳子扎起来的。“藤娘”的三套服装重达几十公斤，要靠三四个人的合作才能穿上，里三层外三层的，演员被裹得严严实实之后，抬个手伸个腿都会觉得非常累。换装时服装师则要在极短的时将戏服之间事先缝上的红线迅速抽去，拉去外层戏服，这些看似简单的动作其实也都凝聚了高超的技巧和多年的经验。此外在表演方面，西洋芭蕾和中国京剧都讲究“开”，而日本舞蹈则注重一个“收”，十分内敛。卢思说，这或许就是日本民族所特有的“谦逊中的骄傲”。

横滨庆应大学日吉校区礼堂，表演好“藤娘”的卢思在侧幕候场。这张照片同样也是在侧幕拍摄的，但不同的是这张照片是以台上演员为辅，以表现在侧幕候场的演员为主。明亮的台上被虚化的是身着唐装、头戴瓜皮帽的日本演员金川量，而位于光线昏暗的侧幕处的则是别好无线麦克风、身着和服的中国演员卢思，我捕捉到了她回头的瞬间。后脖颈的大开口、逆光通透的紫藤头饰，以及发髻反光发出的一点光芒也都是“藤娘”女性柔美的表现。

Canon EOS 5D Mark II / EF 70-200mm F4L IS USM / 光圈优先 F5.0 1/30 秒 ISO1250 EV-0.3

演出结束后，5岁的明明手拿金箍棒和爸爸一起来到舞台上来看他最喜欢的“孙悟空”大哥哥。画面中两个大人，中间一个小孩。爸爸的眼中凝聚的是喜悦，孩子的目光中充满的是羡慕与崇敬。“孙悟空”在演出结束后大汗淋漓，贴在眼角上的创可贴几乎快掉下来了，但仍然不顾劳累与喜爱自己的观众们打招呼、合影留念。或许石山雄太在明明的目光中看到了自己童年的身影和对未来的憧憬，或许多年后会有更多的新星在中日交流的舞台上闪烁。

Canon EOS 50D / EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS / 光圈优先 F4.5 1/320 秒 ISO1600

“西游记·鹰愁涧”是本次公演的重头戏，除4位主演以外（饰演孙悟空的石山雄太、饰演小白龙的藤间惠彦、饰演土地爷的金川量、饰演观音菩萨的卢思），横滨公演和北京公演中扮演唐僧和鲤鱼精水兵的分别是日本新潮剧院和北京风雷京剧团的演员们。根据演员们的人数和特长，在表演和编排上不尽相同。此外，舞台音响方面，横滨公演的音乐是录音合成后人工切换的，而北京公演时京剧部分的音乐是由乐队现场演奏，同时加入日本舞蹈的录音，这些都要与台上演员的表演、场景的转换等配合默契。所以在拍摄舞台部分时，

不仅要用眼睛仔细看，还要注意用耳朵听，来判断演员动作的变化。孙悟空与小白龙的打斗是整个剧目的高潮，为了表现金箍棒的虎虎生风以及服饰的飘逸动感，快门速度大多控制得比较慢。

3月13日北京四中，整个公演在笑声、喝彩声和热烈的掌声中降下了帷幕。演出结束后许多观众纷纷上台与演员们合影留念，其中不乏幼儿园的孩子和中学生。其实，饰演孙悟空的石山雄太就是小时候观看了京剧“西游记”的日本公演后迷上“孙悟空”的，18岁时只身一人来到北京求学，开始了他的京剧人生。我想，通过这次京剧和

日本舞蹈的联合演出，或许在不久的将来，在这些孩子中会出现不少“京剧迷”、“日本舞蹈迷”，在观众中诞生更多“中国迷”、“日本迷”。

从一个愿望的产生到实现，一台戏的成形到发展，无一不充满着艰辛，凝聚着台上台下无数人的汗水和努力。能够亲眼目睹、亲身体验这些酸甜苦辣，能够与中国京剧、与日本舞蹈结缘，能够用摄影的方式记录这份缘，我感到无比幸运。

一句“谢谢”道不尽心中的感谢，唯一能做的就是继续用手中的纸笔和相机使这份缘不断地延续下去……

