

投稿類別：藝術類

篇名：

幽玄的藝術—能面

作者：

陳鈺璇。樹德家商。高三 6 班。

指導老師：

張佳娜老師

壹、前言

一、研究動機

平常在觀賞日本節目或電影時，經常能看到「能面」，而畫面中所出現的「能面」較常使用於驚悚的場景。令人望之生畏的能面究竟其原由為何，透過本論文我們想進一步了解日本能面的歷史、種類、特色及製作過程。「能面」為日本傳統戲劇「能樂」表演時所配戴的面具，能面獨特的地方在於兼有悲哀與微笑兩種截然不同的表情；在 2001 年時，以能面為主的能樂被列入聯合國世界非物質文化遺產之一，現今在日本各地依然能見到能樂的演出。

為了讓人們不再對能面感到畏懼，我們想用淺顯易懂的方式，表達出能面不為人知的歷史及其有趣之處。

二、研究目的

因能面表情嚇人，常常有人誤會能面，更拒它於千里之外，我們希望透過以下研究告訴世人能面的有趣及其文化歷史：

- (一) 深入了解能面的歷史
- (二) 理解能面的種類及特色
- (三) 剖析能面的製作過程

三、研究方法

- (一) 實際到圖書館查詢書籍資料參考
- (二) 利用網路搜尋相關資料

貳、正文

一、能面之歷史

在日本，若要形容一個人面無表情時總會使用那人的臉像能面一樣來形容。在遠藤順子的『夫の宿題』一書中曾提及「能面のようなという形容は無表情な顔の表現に用いられません」(遠藤順子, 2000)指的是像能面一樣這種形容是用在面無表情的臉上，但遠藤又接著說「優れた演者のつける能面は様々な表情を見せます。」(遠藤順子, 2000)，意指若是由優秀的演員所戴上的能面則能呈現各種表情。

「能面」在日本擁有悠久的歷史，為日本四大古典戲曲之一於能樂中所使用的面具，現今著名的能面是在日本室町時代中期到末期(西元 1336 年~西元 1573 年)完成的，在那以前的能面仍未有那麼的多樣化，在中國唐朝時盛行的散樂被傳到日本在與日本自古以來的藝能結合後，衍生出了猿樂，在那時候猿樂上已經有使用翁面，但比較偏向宗教祭祀時使用。

在日本室町時代中期到末期，猿樂的演員觀阿彌與觀世彌父子倆將猿樂和當時盛行以農業為主的田樂結合，並將那一個藝能取名為「能樂」，當時的能面已不只是做為宗教意義來使用，而是作為能樂的道具在舞台上使用。能樂的戲劇表現比較注重「幽玄美」，「幽玄是一種向內奔馳的深度美」(梁光耀，2015)，幽玄指的是日本特有的美學觀念之一，其特色為一種神秘和含蓄的美，其極有品味而不會隨著時間流逝而消失。越看越能感受到它的美為了加強美的表現，而思考追求表情的變化和隱藏臉衰老的醜陋。

圖一:能樂

圖一出處:<http://jpninfo.com/tw/33128>

二、能面的種類及特色

(一) 能面種類解說

當能樂的演員在戴上能面，就如同上了妝一般會成為該角色，能面並非單純只是能樂的道具之一，更可以說是為演出者注入角色靈魂的重要存在。日本能面的種類約有兩百多種，表一整理出能面的基本種類。

表一：能面種類及涵意解說

翁 (okina)	
 <p>圖二：翁(白式尉) 圖二出處：goo.gl/jr5KdC</p>	這一系列的面意謂天下太平、保佑安全、糧食豐收、家門興盛、多子多孫以及長壽。
般若 (hannya)	

 <p>圖三：金泥般若 圖三出處：goo.gl/oLGXre</p>	<p>這一系列的面意為消災消難、驅除惡靈。又以般若為特別，似般若心經一樣廣為人知，是智慧的翻譯，能知道事情原有的道理，也能了解最真實的佛法。認識最高的真理智慧。</p>
<p>老人(rouzinn)</p>	
 <p>圖四：小尉 圖四出處：goo.gl/wpShSY</p>	<p>男性老人面。是人類以上的神和精靈的具體化象徵，也是翁面祝賀的具體化。</p>
<p>女 (onna)</p>	
 <p>圖五：女面(小面) 圖五出處：goo.gl/wrTm2K</p>	<p>是能面的主角，可以表現出性格的面具，與現實女性的表情極為不同。在能樂裡使一個面可以表現出喜怒哀樂的。</p>
<p>男(otoko)</p>	
 <p>圖六：男面(童子) 圖六出處：goo.gl/xdzPth</p>	<p>和女面一樣，是寫實的象徵。</p>
<p>靈(rei)</p>	
 <p>圖七：靈面(怪士) 圖七出處：goo.gl/kso8Xb</p>	<p>分為怨靈和神靈。怨靈即為字面上的意思有怨恨，是給於活人災禍的死靈或生靈。神靈有著神的面貌，是不怨恨的靈，其作為祭祀、鎮靜怨靈之意。</p>

(表一出處:參考 https://nohmask21.com/index_j.html 後由作者製成表格)

(二) 能面之特色

雖然能面一般會有「面無表情」、「可怕」先入為主的印象，但被說是沒有表情的能面在舞台上演繹著許多的故事。有哭泣的場景，有生氣地也有憎恨的，甚至有時候也能令人感到萬種風情。能夠給予無法移動的能面豐富表情的是能樂演出者的技術了，面具會隨著稍微朝上仰或是下俯，隨著光線的狀態成現出各式各樣的表情。而且，不只是臉的動作，加上手部的揮動，來呈現出表情，當演者與能面成為一體時，能讓沒有表情的能面有了生命。

圖八:能面的表情變化

圖八出處: <https://nohmask21.com/koomotel.html>

三、能面的製作過程

能面的材料多以檜木製成，我們以般若能面為例子來說明能面的製作方法，如表二。

表二:能面製作過程

步驟一： 將選定的材料乾燥	步驟二： 粗略的雕刻出造型	步驟三： 雕刻完成	步驟四： 用蠟燭燃燒能面的背面
 <p>圖九：步驟一 出處：goo.gl/MosKoV</p>	 <p>圖十：步驟二 出處：goo.gl/rYpkuB</p>	 <p>圖十一：步驟三 出處：goo.gl/UHLHEo</p>	 <p>圖十二：步驟四 出處：goo.gl/qzwFsE</p>
<p>步驟五： 燒完後上蠟</p>	<p>步驟六： 在能面的雙眼和牙齒 嵌上黃銅製的零件</p>	<p>步驟七： 將嵌上黃銅製零件的 眼睛開洞</p>	<p>步驟八： 塗上胡粉跟木材接合用 的膠</p>

			
<p>圖十三：步驟五 出處：goo.gl/zy9Uxn</p>	<p>圖十四：步驟六 出處：goo.gl/3tRPvo</p>	<p>圖十五：步驟七 出處：goo.gl/tkfDfE</p>	<p>圖十六：步驟八 出處：goo.gl/F98gPk</p>
<p>步驟九： 膠乾燥後打磨表面， 這個動作反覆三次。</p>			
			
<p>圖十七：步驟九 出處：goo.gl/vaVDH9</p>	<p>圖十八：步驟十 出處：goo.gl/4EEujv</p>	<p>圖十九：步驟十一 出處：goo.gl/XdLfny</p>	<p>圖二十：步驟十二 出處：goo.gl/SPcgWN</p>
<p>步驟十三： 上完之後再打磨，讓 能面失去光澤</p>			
			
<p>圖二十一：步驟十三 出處：goo.gl/hGrviK</p>	<p>圖二十二：步驟十四 出處：goo.gl/x7U2k9</p>	<p>圖二十三：步驟十五 出處：goo.gl/yaTg5a</p>	<p>圖二十四：步驟十六 出處：goo.gl/eYoadG</p>

(表二出處:參考 https://nohmask21.com/index_j.html 後由作者製成表格)

參、結論

透過這次的小論文，瞭解了在大家認為可怕、邪門的能面底下，其實是個充滿歷史性與特色的藝術品。從查詢的資料的過程中也發現一個能面的面具，製作工程也相當的複雜，不亞於其他的雕刻藝術品。

在作者於2017年7月15日至7月26日訪日期間，向20位日本人訪問了對於能面的想法，其中有17位日本人覺得能面很可怕，其餘的3位認為能面是很吸引人的，雖然其中也有各式各樣的回應，但在詢問「若有機會是否想實際去看看」時，每一位皆回答「非常有興趣」，可見對於少數的日本人來說，雖然能面是可怕的存在，但還是日本非常重要的文化產物。

圖二十五:作者於日本訪問
圖二十五出處:作者自行拍攝

一項事物的好壞，並非從外表就看的出來，所以我們對於未知的事物也不能妄下結論，或許在我們下結論的瞬間，我們就失去了學習新知識的機會，可能也會使傳統藝術漸漸地消逝。

肆、引註資料

- 一、遠藤 順子(2000)。夫の宿題。日本東京：PHP 研究所。
- 二、張欣(2017)。雕刻靈魂的表情—日本能面與能面師。中國：人民郵電出版社。
- 三、梁光耀(2015)。梁光耀寫生畫集(日本篇)—淨土之美。香港：中華書局(香港)有限公司
- 四、西野 村雄(2012)。能面の世界。日本東京：平凡社。
- 五、別冊太陽編輯部(2010)。世阿弥 (別冊太陽 日本のこころ)
- 六、佐藤和美(2013)。日本事情:網路遨遊 體驗日本。台北：大新書局。
- 七、日本文化物語。2017年10月16日，取自
<http://m-miya.net/blog/nohmask.html>
- 八、維基百科。2017年10月16日，取自
<https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E8%83%BD%E5%89%A7>
- 九、能面(2017)。2017年10月16日，取自
https://nohmask21.com/index_j.html
- 十、the 能.com。2017年10月16日，取自
<http://www.the-noh.com/jp/sekai/mask.html>

十一、今月のキーワード。2017年10月16日，取自
<http://www.colare.jp/rareko/keyword/2005-08.html>