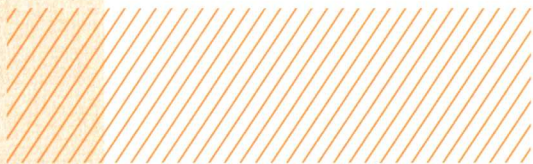

哲学社会科学研究文库

日本近现代诗歌管窥

RIBEN JINXIANDAI SHIGE GUANKUI

赵 静 张有志 著

精选二十八位诗人作品
时间横跨明治
大正和昭和三个时代
在鉴赏日本现代诗同时
了解当时社会风情

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

哲学社会科学 研究文库

日本近现代诗歌管窥

RIBEN JINXIANDAI SHIGE GUANKUI

赵 静 张有志 著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

长春

图书在版编目 (CIP) 数据

日本近现代诗歌管窥 / 赵静, 张有志著. —长春:
东北师范大学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5681 - 1230 - 7

I. ①日… II. ①赵…②张… III. ①诗歌研究—日
本—近现代 IV. ①I313.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 207609 号

☐ 策划编辑: 王红娟 ☐ 封面设计: 中联学林
☐ 责任编辑: 王红娟 ☐ 内文设计: 中联学林
☐ 责任校对: 汲 明 ☐ 责任印制: 张 允 豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市净月开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

销售热线: 0431—84568122

传真: 0431—84568122

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbbs@mail.jl.cn

北京天正元印务有限公司印装

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 170mm × 240mm 印张: 13.5 字数: 210 千

定价: 39.00 元

序 言

在文学的各种体裁里,诗是产生最早的一种,也是语言最精练的一种。

本书围绕着明治维新(1868)后,活跃在日本诗坛上,具有代表性的二十八位诗人,对五十八首诗歌作品进行了深入浅出的研究与探讨。这些诗歌内容广泛,体裁多样,风格清新,语言质朴优美。有的柔情似水,婉约缠绵;有的笔触细腻,娓娓动听;有的慷慨激昂,扣人心弦,韵味无穷。既有追求和平,反对战争的,也有倾诉离愁别绪,对穷人寄予无限同情的。总体来说,这些诗是值得一读的。

本书对选出的二十八位诗人都作了简要的生平介绍,以帮助读者了解诗人的人生轨迹和文学贡献。在诗人的众多诗歌中,选择了较具代表性的作品进行鉴赏,感受不同诗人的作品风格及诗歌特色。同时,本书还附有诗人的原诗和笔者的拙译,将诗人的原作译成汉语,尽量保持了诗歌的原貌,使读者在比较中体会诗歌的内涵。最后,附上笔者的简评,对诗歌作品进行评论,结合诗歌的社会背景,诗人的个人生平,以及遣词造句等方面,解析诗歌的内容和形式,加深读者对诗歌内容的理解。

由于篇幅所限,加之取舍衡量不尽恰当,致使还有不少优秀诗歌未能入选,成为憾事。倘若以后有时间与精力,定会加以弥补。

本书的最后附有参考文献及公历年份和日本年号对照表。此书的出版问世,好比是小石掷海,倘能听到微弱的回声,便足以能让笔者喜泪纵横。

著者:赵 静

张有志

2015年4月2日

前 言

世界文学发展史的一个共同特点,就是都是从诗歌起步的。从某种意义上讲,诗歌是文学的滥觞。

从广义上来说,日本诗歌包括歌谣、和歌、连歌和俳谐等等。然而,与日本所有的旧体诗不一样的是,在明治年间兴起了“新体诗”。这种新体诗就是现代诗的一种形态,现在已经被称为“现代诗”。在日本,现代诗已有百余年的历史了。

那珂太郎在《日本现代诗》中指出,最早“诗”这个词来自于汉语。明治以前,即使由所谓的大和语言写成的“和歌”,它所表达的也完全是汉语的意思。可今天日本人所说的“诗”,则是西欧“poetry”或者“poesy”的译语。

此种意义上的诗,追溯其源头的話,不得不提及《新体诗抄》这本书。此书由外山正一、矢田部良吉与井上哲次郎三人在明治十五年(1882)合著而成。

矢田部良吉感叹道:日本极少使用日常用语来作诗,甚是遗憾。日本应模仿西洋,写出一些新体诗来,以飨读者。

井上哲次郎呼吁:明治之歌,就应该是名副其实的明治时代的歌,而不是古代的,更不是汉语的,应该是“新体”的。

任何事情都是开端的时候最难。自《新体诗抄》问世十五年之后,终于有人挥起了“新体诗”的创作之笔。除了使用通俗易懂的日常用语外,把诗歌的题材范围,由风、花、雪、月、鸟等扩展至人生诸多事物。“新体诗”成了诗人表达自我情感,反映时代精神的又一渠道。

这之中,首推岛崎藤村在明治三十年(1897)发表的新体诗集《若菜集》,它具有里程碑的意义。这也预示着“新体诗”走向了成熟。岛崎藤村被人们认为是“新体诗”的开先河者。从此,新体诗作为新时代的文艺表达形式开始活跃在日本诗

坛上。

从《新体诗抄》(明治十五年),到岛崎藤村的《若菜集》(明治三十年)这十几年间,汤浅半月的《十二个石塚》(明治十八年)、落合直文的《孝女白菊之歌》(明治二十一~二十二年)、北村透谷的《楚囚之诗》(明治二十二年)以及新诗社中的诗人井上通泰、市村瓚次郎、小金井君子等,森鸥外的译诗集《於母影》(明治二十二年)等等“新体诗”也是不能不提及的。

日本现代诗,即新体诗至今已有一百多年的历史了。这期间,在日本诞生了许多名诗佳作,本书荟萃名诗共五十八篇,共选出二十八位诗人,并围绕着他们的诗歌作品进行翻译与探讨。这二十八位诗人均是明治维新(1868)之后出生的。除极少数于明治、大正时代死亡之外,绝大部分都是横跨明治、大正和昭和三个时代。

本书采取的写作步骤分别是:一、介绍诗人的生平;二、介绍诗人的原作;三、进行翻译;四、鉴赏与评论。其中第三个步骤——诗歌翻译,可以说是最为困难的。诗是诗人在那个久远的年代,在不同的国度、不同的社会背景下所写,我们读懂它并译出来是极有挑战性的,是极其不容易的。有人说诗是不能翻译的,然而,历来总有人在译。诚如歌德所言,这里的矛盾在于译诗一方面几乎不可能,而另一方面又有绝对的必要。例如歌德在读了拜伦的《唐璜》之后,就动手译出那部史诗的前几节。在本书名诗的翻译过程中,著者以“译诗须像诗”的原则,忠实传达原诗的内容、意境和情调的同时,力求语言接近原作,尽量保持其原有的新锐。首先揣摩出该诗的精神和风格,之后再处理诗中的用词,译完后把全诗从头至尾读上几遍,不上口、不合适的停下来再次修改,直至满意为止。

诗的语言最精练,最能表达人们丰富的想象与情感,也最能生动地反映时代和社会风俗。本书为了解日本二十八位诗人的喜怒哀乐,以及明治、大正和昭和三个朝代的时代背景与社会风貌,打开了一扇窗户。同时,也为广大日本文学、诗歌爱好者们,在阅读作品时增添了一种选择。拙书若能对国内学者的研究和从事日本文学授课老师们的教学派上用场的话,那将是笔者最奢望之事了。

因笔者学识浅陋,书中定有缺陷与不足,在此,恳望读者诸君多多垂教。

著者:赵 静

张有志

2015年4月2日

目 录

CONTENTS

北村透谷·一只孤独的蝴蝶	/ 1
岛崎藤村的初恋诗	/ 9
与谢野宽与朋友的死	/ 18
与谢野晶子高喊:弟弟你不要死去	/ 23
上田敏和译文诗	/ 30
蒲原有明的恋母情结	/ 35
伊良子清白·游子的悲伤心情	/ 40
野口雨情·《肥皂泡》与爱子夭折后的悲伤	/ 45
高村光太郎雕刻出的日本人像	/ 56
北原白秋的《城岛之雨》	/ 72
武者小路实笃的做人标准	/ 81
石川啄木的思想革命	/ 85
萩原朔太郎与女人的手	/ 89
千家元麿与穷人	/ 100
川路柳虹的《粪堆》诗	/ 109

深尾须磨子心中压抑的爱	/ 116
三富朽叶的忧郁病	/ 121
佐藤惣之助笔下的乡村姑娘	/ 125
堀口大学与“黄昏”	/ 128
尾崎喜八的田园生活	/ 143
佐藤春夫的《悲叹》	/ 148
竹内勝太郎·《春天的乐器》	/ 159
田中冬二的《在故乡》	/ 164
大木惇夫与他的《不可思议》	/ 168
金子光晴的反战与“性爱”	/ 171
宫泽贤治与妹妹的死	/ 180
壶井繁治的《星星与枯草》	/ 193
井伏鱒二巧避房东催房租	/ 197
参考文献	/ 200
附录:公历年份和日本年号对照表	/ 205

きたむらとうこく

北村透谷・一只孤独的蝴蝶

明治元年(1868)～明治二十七年(1894)

明治元年十二月二十九日,出生于神奈川县足柄下郡小田原唐人街,一个没落的士族家庭,本名叫北村门太郎,“透谷”是其之后的笔名,十岁之前主要由祖父北村玄快抚养教育。

明治十一年(1878),少年时代喜爱读《楠公三代记》、《汉楚军谈》、《三国志》等书籍,喜好战争游戏,崇拜英雄豪杰。

明治十六年(1883)进入东京专门学校(现早稻田大学)政治科学习,参加自由民权运动。这是十九世纪七十年代发生的一场政治社会运动,要求开设议会,减免赋税,修改不平等条约等,后来因为运动受到政府压制,再加上“大阪事件”(运动的同仁为了筹集资金,要求成员进行抢劫)的发生,逐渐地对运动本身失去信心,最终选择离开。此时开始写汉诗和俳句,之后离开学校。

明治十八年(1885)六月,与石坂公历的姐姐美那子相见,正式脱离政治运动,九月至年末在东京专门学校专修英语学科。

明治二十年(1887)与美那子再次相见并与其恋爱,因美那子有未婚夫,本打算切断恋情,但最终难以放下感情,在九月又向其写了情书。

明治二十一年(1888)三月,加入日本基督教数寄屋桥教会,十一月与美那子结婚。

明治二十二年(1889)长篇叙事诗集《楚囚之诗》自费出版,这是北村的第一部诗集,被称作日本近代诗历史上的开先河之作。十一月,参与日本和平会的成立,主要从事和平运动。

明治二十三年(1890)在《女学杂志》上发表《当世文学的潮流》等评论文章,十一月就任普连士女学校的英语教师。

明治二十四年(1891)《蓬莱曲》、《养真堂》两部诗集自费出版。

明治二十五年(1892)《厌世诗人与女性》发表,吸引了包括岛崎藤村在内的众多的年轻人。在文中提出“恋爱是人生的密钥,有了恋爱才有人生”,对世俗观念进行批判,追求人性的自由。同年六月,长女英子诞生。

明治二十六年(1893)一月,《文学界》创刊。发表《想念富岳的诗神》,三月就任圣书之友杂志社编辑。八月十四日,富井松子病逝,哀悼并发表《哀悼序》。同年和山路爱山进行了“人生相涉的争论”,北村主张的“文学是虚幻的世界”与实用主义的文学理念发生冲突。而后发表了重视内在自我自由和幸福的《内部生命论》。

明治二十七年(1894)五月十六日,在美好的理想与丑恶的现实的夹缝中努力生存的北村透谷,在家中自缢身亡,年仅二十六岁。

ちょう
蝶のゆくへ

まう とう
舞ふてゆくへを問ひたまふ、
心のほどぞうれしけれ、
秋の^{のづら}野面をそこはかと、
たず まよう み
尋ねて迷ふ蝶が身を。

行くもかへるも同じ^{せき}関、
こえ へ 越へ来し方に越^えへて行く。
花の^{のやま}野山に^{まい}舞ひし身は、
花なき^{のべ}野辺も元の^{やど}宿。

前もなければ後もまた、
「^{かみ}運命」の外には「我」もなし。
ひらひらひらと舞ひ行くは、
夢とまことの^{なかば}中間なり。

『透谷集』明治二十七年

蝶的去向

君飞何方？
闻之喜泪流淌
余飞何方？
秋野漫漫

飞向何方皆无妨
纵然征程归程路相同
可当归来时
不见鲜花开满山
眼前尽是枯花荒草连片
昔日鲜花满山已成梦幻

无我唯有命运难改变
飞啊，飞啊，飞过去
穿越在梦幻与现实之间

透谷生前共写过四首关于“蝶”的诗歌：《孤飞蝶》、《蝶的去向》、《睡蝶》和《双蝶的离别》。除《孤飞蝶》外，其余三首几乎是同时在不同的杂志上发表的。发表后不久，透谷刺喉自杀未遂。翌年五月，自缢死于家中。

《蝶的去向》这首诗中的蝴蝶是秋天的蝶，或者说是深秋时节的蝶，孤零零地无依无靠，没有花蜜可食，当被关切问道“君飞何方”时，禁不住高兴万分之余，蝶自问：“我飞向何方？”此时，蝶也回答不上来。它没有既定的目的，只能没有边际地流浪。其实，这首诗中的蝶便是透谷自己。一个人在寒冷无比的时候，哪怕你给他一点儿火光，他都会倍感温暖。当彷徨、无奈、漂泊、饥饿、孤独、寂寞的时候，他人温善关切地问“君飞向何方”时，自然会充满感激，洋溢兴奋的。这只蝶也绝不是“乖僻怪异”之物，它不会给其他生物带来一丝危害，它顺从命运的安排，从不抗拒。它漫无边际地飞过去，又漫无边际地飞回来时，那鲜花开满山的光景一去不复返了，眼前呈现的却是一片荒凉。这对于蝶来说，是躲也躲不掉的现实世界。

这个现实的世界是万分残酷的,鲜花开放的季节已逝,无法挽回。摆在蝶面前的是没有生存条件,不能活下去的冷酷现实。蝶的生命只剩下一瞬间,在这一瞬间,重回“鲜花满山野”时代,只能是白日做梦了。过去的事对于当下的蝶来说皆是无用的,对未来也是无用的。此时,自我其实已不存在了,存在的只是“命”。蝶对于眼下的遭遇只能用两个字概括,那就是“认命”,即顺从命运的安排。静静地、慢慢地走向死亡,告别这个荒凉的、没有鲜花的世界,没有快乐、没有美好的世界。

在1977年由山口清一郎导演的电影《北村透谷我的冬之歌》中,正如诗句中的“穿越在梦幻与现实之间”,北村透谷始终在现实与梦境之间徘徊。“蝶”在电影中是一个关键的意象,北村在躲避追捕的过程中偶遇了叫作“蝶”的女人,对“蝶”的思念一直埋藏在北村的心中。但现实生活中北村有自己的妻子美那子,在美好的梦幻和现实之间穿梭,再加上和女学生的不伦之恋,使得北村的生活一团糟糕,最终选择自杀,永远活在梦幻之中。虽然女人“蝶”是虚构的故事情节,但“蝶”代表的是北村理想中美好的恋爱,是虚幻的,不存在的。电影中“蝶”的意象与此诗中在现实和梦想中纠结的“蝶”有着异曲同工之妙。

因为此诗是作者临死之际写的诗,由此诗可以推测诗人临死时,就像诗中的蝴蝶一样,对这个世界没有任何留恋。因为这个世界让他失望,让他痛苦,让他感觉不到有美好的东西(鲜花)。但诗人的死,就像一只蝴蝶死去一样,那样孤寂与悲凉。诗人另外有一首《双蝶的离别》的诗,读后也会让人无限忧伤。

そうちょう
雙蝶のわかれ

ひとつの枝に雙つの蝶、
は おき 羽を収めてやすらへり。

つゆ おもに たれ
露の重荷に下垂るゝ、

草は思ひに沈むめり。

秋の無情に身を責むる、

花は愁ひに色褪めぬ。

言はず語らぬ蝶ふたつ、
齊しく起ちて舞ひ行けり。

うしろを見れば野は寂し、
前に向へば風冷し。
過ぎにし春は夢なれど、
迷ひ行衛は何處ぞや。

同じ恨みの蝶ふたつ、
重げに見ゆる四の翼。

雙び飛びてもひえわたる、
秋のつるぎの怖ろしや。
雄も雌も共にたゆたひて、
もと來し方へ悄れ行く。

もとの一枝をまたの宿、
暫しと憩ふ蝶ふたつ。

夕告げわたる鐘の音に、
おどろきて立つ蝶ふたつ。
こたびは別れて西ひがし、
振りかへりつゝ去りにけり。

『透谷集』明治二十七年

双蝶的离别

两只蝴蝶在一枝
闭目养神风吹翅

露水挂在蝴蝶头
丛草葳蕤面寒秋
秋霜无情严相逼
花儿失色面忧愁

蝴蝶双双无言语
振翅飞向远方去

回首原野多寂寥
向前寒风如刺刀
春花好梦一场空
不知何处是归乡

两只蝴蝶恨相同
四枚羽翼如铁重

秋风似剑难御挡
双起双飞尽力量
雄雌两蝶皆彷徨
齐向旧居寻身藏

仍是原枝又飞回
两只蝴蝶稍歇息

傍晚钟声夕阳里

两只蝴蝶惊慌起

频频回首各东西

双双消失在远际

全诗可以分为四个部分,描写的是两只蝴蝶的分离过程,由最初的各自“养神”到外界环境恶化,双双去寻找“春天”到无功而返,因而彼此怨恨地生活在同一个地方,到最后各奔东西。这个过程充满了纠结与迷茫,是一个痛苦的分别。第一、二小节是诗的第一部分,本来“两只蝴蝶”是双宿双飞,生活在春天的大花园里,给人一种圆满美好的印象。诗中的“蝴蝶”停在树枝上闭目养神,显得悠然自得,周围却是“寒秋”“秋霜”“失色”与“忧愁”这样萧条的环境,难以让人联想到“美好”二字。第三、四小节是全诗的第二部分,蝴蝶双双向远方飞去,背后是空旷的原野,面前是刺骨的寒风,进退两难,不知道哪里才是真正的归宿。两只蝴蝶之间已经没有了交流,默默无语,双双起飞想去寻找共同的春天,但“春天”犹如好梦一场空,是虚无的、在现实之中不可能存在的幻想。第五小节是诗歌的第三部分,拼命寻找“春天”的两只蝴蝶筋疲力尽,互相怨恨对方,外面的环境“似剑难御挡”,找不到出路、迷茫徘徊的蝴蝶,又双双回到原来的地方。第六小节是诗歌的最后一个部分,回到旧地的两只蝴蝶,稍作休息,最终还是带着留恋“各东西”,双双消失在天际。

这首诗歌表面上描写两只蝴蝶的分离,实际上叙述了北村透谷和石坂美那子的婚后生活状态。北村十七岁的时候,第一次见到了美那子,印象极好。在十九岁那年再一次碰到美那子,并很快双双陷入情网。但因美那子与他人已有婚约,北村打算斩断情丝,但最终在感情的驱使下,向美那子寄送了感情炽热的情书。翌年,二十岁的北村和二十四岁的美那子结婚。从婚前的状况来看,两人自由恋爱,还使得美那子违背婚约,这种感情可谓轰轰烈烈。

在那封著名的情书中,北村认为两个人即使还没有成为一体,但两人经常会想到一处去,正是由于之前的幻想过于美好,在真正的婚姻生活中,北村渐渐发现实际生活中的柴米油盐并不是他所追求的爱情感觉,现实与理想的差距,使得两人矛盾不断,最终失去共同语言。诗中的“两只蝴蝶”各自“闭目养神”,暗示婚后的双方各自为主,伴随着共同语言的减少,“两只蝴蝶”试图重回爱情的春天,但终究无功而返,“爱情的春天”只在虚幻的梦境中才有。在感情筋疲力尽之后,居住

在一起的双方开始相互埋怨,最终,带着对彼此的留恋各奔前程。北村在《厌世诗人与女性》中提出:“恋爱是人生的密钥,有了恋爱才有人生”,“恋爱是人生的开始”,“恋爱是人生之中最重要的事”。没有了恋爱的人生是枯燥痛苦的,在婚姻生活中,失去了对理想恋爱的憧憬,最终北村透谷选择了走向死亡。

しまぎとうそん

岛崎藤村的初恋诗

明治五年(1872)~昭和十八年(1943)

本名岛崎春树,筑摩县第八大区五小区马笼村人(现长野县木曾郡山口村)。明治十四年进入东京泰明小学,之后先后就读于三田学校,共立学校,以及明治学院普通学部本科,于明治二十四年毕业。在校期间迷恋西欧文学,与同窗户川铁骨、马场孤蝶结为好友,踏上了文学之路。之后,结识了北村透谷,加入了《文学界》杂志的创刊工作,为推进浪漫主义文学运动贡献了力量。

明治二十五年,就任明治女子学校英文科教师不久便喜欢上自己的学生佐藤辅子,而当时辅子与他人已有婚约,作为教师的自责使岛崎藤村甩掉教鞭,辞职离校。明治二十七年重新回到原来的女子学校任教,但同年北村透谷自杀,深受打击。明治二十八年,佐藤辅子病逝,岛崎藤村心灰意冷,毅然辞职。明治二十九年,赴仙台,受聘于东北学院(现位于仙台市的东北大学,该校前身是仙台医专,是鲁迅先生就读过的学校)。翌年,再次辞职,回到东京。不久,代表明治时期浪漫主义顶峰的诗集《若菜集》发表后,又接连发表了第二册诗文集《一叶舟》,第三册诗集《夏草》。明治三十二年,在长野县小诸私塾学校就职,工作至明治三十八年离职。在此期间,第四册诗文集《落梅集》发表。明治三十七年,合本《藤村诗集》发表。之后,长篇小说《破戒》的草稿揭晓。

合本《藤村诗集》的发表,把明治浪漫主义文学推向了最高峰,向当时的诗坛吹进了一股清新之风。随着小说《破戒》的诞生,岛崎藤村为自然主义文学奠定了一个里程碑。此后,《家》(明治四十三年)、《黎明之前》(昭和四年)等多部小说出版。

明治三十二年(1899)与秦冬子结婚。辞去了小诸私塾学校的工作,前往东