

幻想的空间

孙艳华 著

泉镜花及其浪漫主义小说

商务印书馆
The Commercial Press

幻想的空间

泉镜花及其浪漫主义小说

孙艳华 著

商务印书馆

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

幻想的空间:泉镜花及其浪漫主义小说/孙艳华著.
北京:商务印书馆,2010
ISBN 978-7-100-07043-0

I. 幻… II. 孙… III. 泉镜花(1873~1939)—小说—
文学研究 IV. I313.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 053247 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

幻想的空间

泉镜花及其浪漫主义小说

孙艳华 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商务印书馆发行
北京瑞古冠中印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-07043-0

2010年 月第 版 开本 × 1/
2010年 月北京第 次印刷 印张

本书为

辽宁省哲学社会科学规划基金项目(L08DWW020)

最终成果

序 言

孙艳华的著作《幻想的空间——泉镜花及其浪漫主义小说》即将付梓。这是她在日本近代文学研究、尤其是日本浪漫主义文学研究方面取得的颇有分量的研究成果。作为她的博士学位研究生指导教师，我由衷地为其高兴。孙艳华请我为本书的出版写几句话，我就以下面的文字权充作序吧。

孙艳华勤奋好学，勤于思考，基础扎实，实践能力强，有较高的专业水平。2005年考入吉林大学研究生院攻读博士学位研究生，从我学习日本文学，其时，她已经是一位在大学执教10年的年轻副教授，已经取得了很好的成就。

一位博士研究生，实际上也是一位学术上的同事，有些学术上的问题，不仅仅是指导，而是需要一起探讨的。在从我学习期间，她阅读了大量有关日本近现代文学方面的理论书籍，通读了泉镜花的主要作品，多有心得。经过认真思考，确定“泉镜花浪漫主义小说的幻想空间”作为学位论文的题目。在写作过程中，她反复研读有关资料，与我深入探讨，几易其稿。

孙艳华硕士时代师从于我国著名日语语言学家刘耀武教授学习日本语言学，对日本语言学的基础理论有很深的了解，有很强的语言实践能力。或许是因为这个缘故，她在解读泉镜花的文学作品时，总是多了一个视角，就作品进行分析和思考时，不时碰撞出奇特的火花，从而使她的论述多了一些不同于一般日本文学研究者的独特和精彩之处。

综观孙艳华的论文，我认为其有着相当的分量和深度。首先，作者

运用了原典性、实证性的研究方法,在研究方法上有所突破。作者对原典话语文本解读准确、细致,所有引用的作品章节和评论观点均自己译自原文,翻译精到,结论比较符合实际,令人信服。

其次,该论文理论思考有深度,观点有创新。尤其是关于“泉镜花幻想空间的建构”的分析和论述,以及从叙事学、音声学、词汇学、文学意象等视角对泉镜花幻想世界的再解读,立意新颖,见地独到,发前人所未发,令人耳目一新,具有较高的学术价值和理论意义。

再者,该论文资料丰富,论据充分,结构严谨,层次清楚,思辨性、说理性强,文笔流畅,反映出作者良好的文学理论素养、研究水平和熟练驾驭中日两国语言的能力。

在完成学位论文答辩后,孙艳华又反复修改,最终完成了眼前这部书稿,并即将付梓。我相信:这部著作的出版定将对我国的日本文学研究产生积极的影响。

日本古代诗人小西行长写过一首诗,诗中有一句云:“杨柳一村江县绿,烟霞万里水乡春。”愿孙艳华的这部著作在我国的日本文学研究、尤其是关于日本的浪漫主义文学研究中,作为一块经过了炉火锻炼的“砖”,引出更多的美玉来。更期待着孙艳华把更加完美的成果奉献给读者。

是为序。

宿久高

2009年11月30日

于吉林大学南校区樵夫斋

目 录

绪 论：“挺拔的孤峰”——备受争议的日本近代作家泉镜花	1
一、泉镜花的生涯	1
二、泉镜花的文学世界	8
三、泉镜花研究的历史与现状	27
四、本书的研究方法与构成	31
第一章 泉镜花幻想空间的“幻想”	34
第一节 幻想与浪漫主义文学	34
一、何谓“幻想”	34
二、幻想与想象	36
三、幻想——浪漫主义文学的灵魂	40
第二节 泉镜花的浪漫主义小说	43
一、泉镜花浪漫主义小说的流变	43
二、泉镜花浪漫主义小说的三大主题	71
三、泉镜花浪漫主义小说的特质	79
四、泉镜花的浪漫主义小说与明治浪漫主义文学	84
第三节 镜花幻想的特质——兼与法国、德国浪漫主义幻想 相比较	87
一、镜花幻想与法国浪漫主义幻想：共同幻想和个人幻想的对峙	88
二、镜花幻想与德国浪漫主义幻想：黄昏与黑夜的内涵	94
第二章 泉镜花幻想空间的文化渊源	103
第一节 镜花——“水月镜花”	103
一、家世：古典艺能的熏陶	104

二、金泽：“加贺百万石”下的艺术繁荣	105
三、砚友社时代：文学养分的积淀	106
第二节 泉镜花的幻想世界与“能乐”	107
一、泉镜花作品的取材与“能乐”	108
二、泉镜花作品的内容与“谣曲”	112
三、泉镜花作品的表现形式与“能乐”	118
第三节 泉镜花的幻想世界与“和歌”	124
一、小野小町的“短歌”与《古今和歌集》	125
二、小野小町的恋歌与《春昼》和《春昼后刻》	127
第四节 泉镜花的幻想世界与“草双纸”	132
一、泉镜花与“草双纸”	133
二、泉镜花作品中的“草双纸”元素	136
第五节 泉镜花的幻想世界与“读本”	143
一、“读本”与上田秋成	143
二、跨越时空的心灵对话：泉镜花与上田秋成	145
第六节 泉镜花的幻想世界与民间传说	154
一、泉镜花与柳田国男	155
二、泉镜花作品中的民俗世界——以口碑传说为主轴	156
第三章 泉镜花幻想空间的建构	164
第一节 泉镜花幻想世界的再解读——叙事学的尝试	164
一、泉镜花作品叙事时间的代表类型	173
二、叙事人称的更迭	199
三、叙事视角的转换	212
第二节 泉镜花幻想世界的意象机理	224
一、泉镜花作品的典型意象	225
二、水之意象	228
三、颜色之意象——红与白	233
四、灯之意象	238
第三节 泉镜花幻想世界的音乐性与视觉性	242

一、语言的音韵美	245
二、语言的幻觉美	258
结 语	271
参考文献	274
附录 泉镜花作品年表	279
后 记	295

绪论：“挺拔的孤峰”

——备受争议的日本近代作家泉镜花

一、泉镜花的生涯

泉镜花(1873—1939年)是日本浪漫主义文学的杰出代表,日本近代浪漫主义小说史上的一座高峰。泉镜花的创作横跨明治、大正、昭和三个时代,一生笔耕不辍,共留下包括小说、戏剧、游记、随笔在内的300余篇作品,其中篇小说写得最为出色。他凭借《巡夜警察》(1895年)、^①《外科手术室》(同年)两部小说成功地跻身文坛,被冠以“观念小说”^②家的美誉,受到文坛瞩目。然而,不久他的文风即发生变化,转为具有清新、浪漫气息的自传性小说,继而逐渐向神秘、怪异的浪漫世界过渡,最终达到艺术圆熟的境地。他的一生与浪漫主义小说结下了不解之缘。

(一) 充满幻想的少年时代

金泽,位于日本北陆地区的石川县,素有“北国京都”之盛誉。金泽的美术、工艺历史悠久,曾是加贺友禅的发祥地,描金画、九谷瓷亦闻名遐迩。这座不足30万人口的城市中竟有300余座古刹,被誉为“日本

^① 本书中泉镜花作品的发表年份均在第一次出现时标注,再次出现时不再标示。

^② 观念小说:指作者将自己持有的观念作为主题明确地提出来的小说。在日本文学史上特指以泉镜花的《巡夜警察》、《外科手术室》以及川上眉山于1895年发表的《书记官》、《表与里》为代表的作品。

四大庭园”之一的“兼六园”坐落于市中心，城中建筑风格典雅，散发着日本传统的幽香。无论从历史积淀，还是从美术传统评判，金泽均可谓是仅次于京都的优雅古都。泉镜花即出生于这样一座有着传统文化底蕴的都市。

泉镜花，本名泉镜太郎，1873年11月4日出生于金泽市下新町33号（现金泽市尾张町二道街12—1）的一个工匠家庭。父亲泉清次身为金属雕刻师，是一位享誉加贺地区的名工匠。他擅长击鼓，曾在加贺藩主前田侯举办的宴会上演奏。母亲阿铃出生于江户下谷，为能乐大鼓师之女，其兄系当时著名的能乐师。优雅古都传统文化的熏染，艺术家血脉的继承，泉镜花一出生即被浓郁的艺术气氛包围着。

1877年5岁时，泉镜花对母亲珍藏的“草双纸”^①色彩艳丽的封面产生了浓厚兴趣，常听母亲和邻居家姐姐讲解其中的故事。在北国漫长的冬夜，“草双纸”中的故事、流传于当地的口碑传说将少年泉镜花带入一个浮想联翩的世界。泉镜花自幼喜爱艺术，尤其喜欢绘画。最初仅仅是临摹“草双纸”中的插图，到后来索性凭借自己的想象进行“自由创作”。泉镜花的作品世界美轮美奂，宛如一幅色彩斑斓的画卷。这与泉镜花自幼富于幻想、对色彩敏感的天性不无关系。

1880年泉镜花8岁时入东马场养成小学学习。在学期间第一次接触到印成铅字的书籍，阅读了《难波战记》、《水浒传》、《三国志》、《吴越军谈》等小说。1882年泉镜花10岁时，年仅29岁的母亲因分娩后患上产褥热病逝，美丽母亲的早逝对泉镜花的文学创作及其一生产生了深刻影响。泉镜花为泉家长子，身下共有三个弟妹。由于母亲逝去，父亲无力抚养四个年幼的孩子，两个妹妹被先后送人。1883年父亲再婚，一年后离异。

① 泉镜花幼年阅读的“草双纸”是一种面向妇女、儿童的小型连环画本。关于“草双纸”详见本书第二章第四节中的解说。

1884年泉镜花升入金泽高等小学。因家境贫寒，无力支付学费，同年转入教会学校——“北陆英和学校”。3年后的1887年，15岁的泉镜花退学。也正是在这一年，他痴迷上了森田思轩翻译的《盲人使者》、《金驴记》等作品。1888年报考金泽第四高级中学（现金泽大学）落第，入某私塾作英语助教。其间，他阅读了大量小说。当他第一次在朋友处读到尾崎红叶的《两个比丘尼的色情忏悔》时，被深深地打动了。1890年夏，去舅母家游玩时，他偶尔读到尾崎红叶的短篇《夏瘦》，受其启发燃起小说家的梦想，尝试创作《八字形》等习作，均告失败。于是，立志师从尾崎红叶学习小说技法，于同年11月赴京。

（二）苦难与历练的青年时代

到达东京后，泉镜花却没有勇气敲响红叶家的大门，十分沮丧的他转而投奔同乡。他囊中羞涩，常常食不果腹，半年间竟然辗转搬迁十三四次，饱尝人间冷暖。这段凄惨的经历，使他了解到下层百姓生活的疾苦，对江户市井百姓侠骨柔肠的性情有了更深切的体会。

次年，恰逢生活窘迫的泉镜花决意返乡之际，一位寄宿在红叶亲戚家的友人为他带来了写给红叶的推荐信，这成为泉镜花命运的重大转折点。1891年10月19日，泉镜花手持推荐信，怀着忐忑的心情拜见了仰慕已久的红叶。出乎泉镜花意料的是，红叶当即应允收他为徒。于是，泉镜花结束了在东京近一年的颠沛流离的生活，作为门童住进红叶家，拜砚友社鼻祖尾崎红叶为师，红叶亲赐笔名——镜花。在那时，砚友社拥有广泛的读者层，在日本文坛占有举足轻重的地位。但泉镜花入砚友社，并非因为钦慕砚友社的作品风格，而是被当时日本文坛的标杆人物——尾崎红叶的人格魅力所征服了的缘故。

泉镜花在红叶身边学习小说技法，为红叶抄写手稿，兼做一些杂务。其间，也尝试创作了几篇习作。对于这些尚很幼稚的作品，红叶均一一过目，认真批改。在红叶的严格要求和泉镜花自己的不懈努力下，

处女作《冠弥左卫门》^①终于问世。经红叶推荐,通过砚友社同门岩谷小波斡旋,小说于1892年10月1日—11月20日在京都《日出新闻》上连载,署名涟山人阅、泉镜花著。然而,由于作品稚嫩、“草双纸”的痕迹依稀可辨,该作品非但未产生反响,反而险遭“封杀”。在红叶的再三坚持下,小说才得以连载至最后。红叶的爱徒之情表露无遗。

就在处女作连载尚未结束的11月1日,金泽发生了严重的火灾,81栋房屋化为废墟,泉镜花的家宅也未能幸免。原本并不富裕的家境一时陷入窘境,泉镜花匆忙踏上归乡之路。然而,生活的打击并未因此而结束。1893年泉镜花患上脚气,为疗养再次归乡。在当时,脚气病是一种比较危险的疾病,没有治疗方法,有时甚至会失去生命。泉镜花经过一段时间的调养,病情有所好转,欲返回东京时,却无法筹措到路费。在红叶的帮助下,泉镜花才得以顺利回京。然而,3个月后由于父亲病故,泉镜花不得不再一次返乡。他一边料理父亲的后事,一边忙中偷闲执笔了《义血侠血》、《预备兵》、《到天亮》、《贫民俱乐部》等作品。身为长子的泉镜花需要照顾年迈的祖母和弟弟的生活,经济的拮据使他一度产生自杀的念头。这段痛苦的经历反映在作品《夜半钟声》(1895年)和绝笔《缕红新草》(1939年)中。这次危机最终在恩师的经济援助以及祖母、表妹的鼓励下安然度过。为了长孙的前途,性格坚毅的祖母毅然挑起生活重担,说服泉镜花回到红叶身边继续文学创作。1894年9月,泉镜花第四次赴京,潜心文学创作。

(三) 文学界崭露头角

1895年2月,泉镜花为赚取祖母和弟弟的生活费,参与编辑博文馆日用百科全书的工作。为便于工作,他从红叶家搬出,住进博文馆年轻馆主大桥乙羽的府邸。

^① 这是泉镜花印成铅字发表的第一部作品。据村松定孝考证,《白鬼女物语》应该是泉镜花真正意义上的处女作,但未曾发表。

此后，泉镜花的创作终于开始进入收获的时期。4月，泉镜花的登龙门之作《巡夜警察》在《文艺俱乐部》上发表；5月，他在《太阳》杂志上发表评论《爱与婚姻》；《黑猫》在《北国新闻》上获连载；6月，在《文艺俱乐部》上发表《外科手术室》。他的《巡夜警察》和《外科手术室》受到田冈岭云盛赞。同时，这两部作品与川上眉山同年发表的《书记官》、《表与里》被岛村抱月并称为“观念小说”。

日本浪漫主义在欧洲浪漫主义的催发下，曾诞生了一批优秀的文学作品。明治浪漫主义初期，森鸥外与“新声社”同人的译诗集《面影》（1889年），以及他的初期小说三部曲《舞姬》（1890年）、《泡沫记》（1890年）、《信使》（1891年）、北村透谷的评论、樋口一叶的小说、岛崎藤村的诗各领风骚。明治浪漫主义中期，以与谢野晶子、与谢野铁干为中心的明星派诗人异常活跃，形成主流，小说略显逊色。中日甲午战争（1894—1895年）后诞生的浪漫主义小说通常包括“观念小说”、“悲惨小说”、“社会小说”、“家庭小说”等，与早期浪漫主义小说相比更加大了对社会现实的关注度。中日甲午战争后，在思想意识领域，一方面是日益高涨的国家意识、民族主义和国家主义，另一方面是日益觉醒的个人意识，二者之间的冲突时有发生。与此同时，由于日本在中日甲午战争中获胜，促使日本工业资本主义飞跃发展，工人阶级成长壮大，于是社会矛盾日渐暴露出来。泉镜花的登龙门之作《巡夜警察》和《外科手术室》正是在这样的社会背景下诞生的。这两部小说与次年泉镜花分别在《国民之友》、《太阳》、《文艺俱乐部》上发表的《琵琶传》、《海城发电》以及《化银杏》，均以揭露人性与道义、爱情与职责二律背反的主题而受到文坛瞩目。泉镜花作为关注社会问题的新锐作家在文坛崭露头角，是年，他才23岁。

此时，在日本文坛，一位女作家的人气直线飙升，那就是樋口一叶。泉镜花和樋口一叶互相赏识、相互钦佩。在樋口一叶《青梅竹马》（1895年）的影响下，泉镜花于1896年5月—1897年1月先后发表具有清

新、浪漫文风的《一之卷》、《二之卷》、《三之卷》、《四之卷》、《五之卷》、《六之卷》和《誓之卷》。进而，在11月发表了《龙潭谭》和《照叶狂言》。此后，又有《化鸟》(1897年)、《清心庵》(同年)、《莺花径》(1898年)等颇受瞩目的作品问世。

1899年泉镜花在砚友社的新年宴会上结识艺妓桃太郎(本名伊藤铃)，但二人的恋情遭红叶反对，直到红叶去世后，他们方终成眷属。与桃太郎相识后，泉镜花陆续创作出一大批描写艺妓爱情、生活的作品。较著名的有《汤岛之恋》(1899年)、《订货账本》(1901年)、《妇系图》(1907年)、《白鹭》(1909年)、《日本桥》(1914年)。

(四) 走向成熟的时代

1900年泉镜花28岁时，在《新小说》上发表了《高野圣僧》。这部小说的面世，象征着泉镜花文风向神秘、怪异的转变，同时亦是泉镜花文学创作进入成熟阶段的标志。其后的3年间，他创作了大量上述风格的作品，其中《女仙前记》(1902年)、《离别河》(后改名为《女仙后记》，同年)、《采药》(1903年)较为著名。泉镜花与小栗风叶、柳川春叶和经泉镜花介绍入砚友社的德田秋声被外界称为“砚友社四大天王”。

1903年10月30日，一代文豪尾崎红叶因胃癌病逝。同年，欧洲自然主义文学思潮如潮般涌入日本，对日本近代文学产生了巨大影响。是年，永井荷风翻译出版了自然主义文学开山鼻祖左拉的《娜娜》。不久，以评论家岛村抱月为首，岛崎藤村、国木田独步、正宗白鸟、岩野泡鸣，甚至砚友社的德田秋声、一度曾接近砚友社的田山花袋都成为了狂热的自然主义文学的信奉者。由此，砚友社衰微。1904年，红叶去世后，30岁的泉镜花不仅成长为代表砚友社的作家，而且奠定了日本文坛代表作家的地位。泉镜花充满幻想的浪漫主义小说与自然主义的“平面描写”、“无技巧”、“如实描写真实的人生”等主张格格不入。因此，泉镜花首当其冲地被田山花袋等自然主义文学阵营的作家们视为“旧文艺的权威”，遭到排挤、打击。苦闷中的泉镜花健康每况愈下，移

居逗子休养达4年之久。但是，泉镜花并未因此沉沦下去，而是固执地墨守着自己的信仰，未曾放弃对浪漫主义的高涨热情与执著追求。疗养期间，他创作出了《春昼》（1906年）、《春昼后刻》（同年）、《结缘》（1907年）、《妇系图》（同年）、《草迷宫》（1908年）等大作，并发表评论《浪漫主义与自然主义》（1908年），批判了自然主义的做法。

（五）文学创作的巅峰时代

1909年4月笹川临风、后藤宙外、中岛孤岛、林田春潮等创立了文艺革新会，高举反自然主义大旗。泉镜花也加入其中，成为反自然主义阵营中的一员。泉镜花虽深受自然主义流派排挤，却受到崇尚唯美主义的作家们的礼遇。1909年夏，泉镜花与夏目漱石相识，并在夏目漱石主持的《朝日新闻》小说专栏中发表作品《白鹭》；1910年，通过永井荷风的推荐，在《三田文学》上登载小说《三味线渠》；同年，在白桦派举办的近代绘画雕刻展上结识里见弴等白桦派作家，并与里见弴建立深厚友谊；1928年，与久保田万太郎、水上瀧太郎、里见弴、小村雪岱、镝木清方等人结成九九九会^①。泉镜花的作品对具有唯美倾向的作家影响深刻。

在众多唯美作家的支持下，泉镜花的文学创作进入鼎盛时期，诞生了《和歌灯》（1910年）、《朱红日记》（1911年）、《红提灯》（1912年）、《阳炎座》（1913年）、《夜叉池》（同年，戏曲）、《海神别墅》（同年，戏曲）、《日本桥》（1914年）、《天守阁物语》（1917年，戏曲）、《因缘之女》（1919年）、《银鼎》（1921年）、《隐眉的鬼灵》（1924年）、《贝壳中的河童》（1931年）、《缕红新草》（1939年）等杰作。其中的戏曲《夜叉池》、小说《日本桥》以及剧本《棗棠》（1923年）和戏曲《战国茶泡饭》（1926年），与唯美主义代表之一的谷崎润一郎的“恶魔主义”有异曲同工之妙。1925年，《镜花全集》由春阳堂开始发行，参与编辑的有小山内薰、谷崎润一郎、里见弴、水上瀧太郎、久保田万太郎、芥川龙之介等。

^① 因每月的会费为九元九角九分而得名。

1937年6月24日,泉镜花凭借所取得的文学成就获“帝国艺术院会员”这一殊荣。1939年7月,其最后一部力作《缕红新草》在《中央公论》上发表。两个月后的9月7日,泉镜花病逝,享年67岁。临终之际,镜花夫人、好友笹川临风、柳田国男、久保田万太郎、里见弴、小村雪岱伴随左右。接到讣告后,镝木清方、水上泷太郎、尾崎红叶夫人、志贺直哉等人陆续赶到。7日下午4点,泉镜花的死讯通过广播、报纸向全国报道。葬礼当日,天皇钦赐币帛。泉镜花现长眠于著名的东京杂司谷墓地。

二、泉镜花的文学世界

泉镜花是复杂的。这是笔者阅读了大量有关泉镜花的传记、评论及其作品之后的真切感受。他的复杂体现于他的两面性,有时甚至处于相互对立的两极。他的生活习惯、性格如此,作品、信仰亦如此。无独有偶,文学家们给予泉镜花的评价也是对立的两个极端:“前近代”的与“反近代”的、“超近代”的,“陈腐”的与“天才”的。这种“冷热不均”的评价正是泉镜花文学生涯的写照。

作为新人作家,泉镜花以《巡夜警察》、《外科手术室》等“观念小说”登上日本近代文坛之初,迎接他的一方面是田冈岭云^①高度热情的赞誉,一方面是高山樗牛、森鸥外、内田鲁庵^②一针见血的批评。在泉镜花个人风格确立,大批浪漫幻想作品相继问世、声名鹊起之际,恰逢日本自然主义思潮兴起、隆盛之时。与自然主义的“平面描写”格格不入的泉镜花自然首当其冲,并因此一度沉寂。然而,这位浪漫

① 田冈岭云(1870—1912年),日本明治时期的文学家,著有《岭云摇曳》等作品。

② 内田鲁庵(1868—1929年),日本明治时期的评论家、翻译家、小说家。主要作品有小说《腊月二十八》、《社会百相》等。