

日本语言·文化·传播丛书

日本古典和歌审美新视点

——以《小仓百人一首》为例

铁军 潘小多 王静 施旻 著

中国传媒大学出版社

诗歌能这样伟大，从而获得尊贵的地位，全靠它的本质特性。在艺术领域，再没有别种艺术，像诗歌那样能无限制地支配着无限制的材料。不论是内在和外在的现象，诗歌从来没有不能将它们捉住或者表出的；而且它的工具——就是语言的形式——又是人们所能取得和熟悉的，同时又能够达到最复杂和精致的审美的完成。

——摘自【德】格罗塞：《艺术的起源》（蔡基暉译，商务印书馆1998年版）

建议上架：日本语言文化

ISBN 978-7-81127-946-7

9 787811 279467 >

定价：32.00元

日本语言·文化·传播丛书

日本古典和歌审美新视点

——以《小仓百人一首》为例

铁军 潘小多 王静 施旻 著

中国传媒大学出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

日本古典和歌审美新视点:以《小仓百人一首》为例/铁军等著.
—北京:中国传媒大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-81127-946-7

I.①日… II.①铁… III.①古典诗歌—文艺美学—研究—日本
IV.①I313.072

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095054号

日本古典和歌审美新视点

——以《小仓百人一首》为例

著 者:铁 军 潘小多 王 静 施 旻

责任编辑:张 旭

封面设计:大鹏工作室

责任印制:范明懿

出 版 人:蔡 翔

出版发行:中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

社 址:北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话:65450532或65450528 传真:010-65779405

网 址:<http://www.cuep.com.cn>

经 销:全国新华书店

印 刷:北京中科印刷有限公司

开 本:850×1168 1/32

印 张:9.625

版 次:2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

书 号:978-7-81127-946-7/I·946 定 价:32.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前 言

日本古典和歌是一种有着诸多规则、修辞法和表现手法的诗体，在诗歌文学领域中被定位为“定型诗”。古代日本人在吸取中国汉唐文化精髓的同时，创造了符合日语表现习惯的和歌文化，并有数本著名和歌集流传至今。这些和歌以对爱情、人生、自然的讴歌为主线，反映了古代日本贵族文人的世界观与人生观、自然观。其中有不少成为千古绝唱，至今存留在人们的心中。

在当今日本，对和歌的研究作为国学研究领域中的一个热点方兴未艾。在各个大学的文学系中，依然有一大批学者在苦心研读古代文献，努力从古人留下的文献的字里行间找出有价值的信息，以此作为研究古代和歌的新线索。他们的不懈努力，让一大批研究古典和歌的研究成果问世，大大地充实了研究的资料库。但是，古人留下的文献、资料有限，再想挖掘出新的线索是极不容易的。就一部和歌集而言，早就有成百上千的研究人员涉足，在他们的基础上进行的研究大多是对史实的再吟味、对语法点的再解释、对歌意的再诠释。在这种情况下，资料缺乏、起步较晚的中国研究水平赶上日本、获得超越性研究成果的可能性不大。

当然，即便在这种情况下，我们也并非无所作为。众所周知，中国的古代诗歌有着辉煌的历史，古代诗歌的研究也有着辉煌的业绩，中国人研究古诗歌有自己的独特的理解与审美视角。我们在先行研究成果的基础之上，用一种新的视角与方法去对

日本古和歌进行论证，仍有希望获得较新的研究成果。本书书名中的“审美新视点”，就是要避开日本古和歌研究领域中的旧思路，从一个崭新的角度审视古和歌，构筑起一个与其他研究方法并行的新的研究方法，并在新的研究方法的指导下研究实践。

在诸多和歌集中，《小仓百人一首》属于短小精悍的入门书，在日本，从幼儿园就开始教授、运用了，但在和歌研究领域的地位并不低下，一直是和歌文学界研究的重点课题。在这样一个背景下，我们以此歌集为研究对象，将现代社会中极为重视的信息整合并将数据引入古和歌研究，利用在此基础上的新的分类研究法从事研究活动。

所谓“分类研究”，就是突破从第一首开始，一首一首地往下进行解释、思考的旧模式，而试图全面纵观整体，将本来上下之间没有内在联系的百首古和歌重新以“具有同一信息点”的标准整合成一个专题群，最大限度地挖掘“信息点”在此首诗歌中的位置、对整体诗意的构成的作用以及审美视点。同时，还尽可能地与中国同时代的诗歌进行对比。

具体地说，分类研究的目的在于整合歌集中相同或类似诗歌，首先打破顺序界限，对一个相同或类似信息点的“群体”进行剖析，以找出共同点。这个共同点基本上可代表古代日本贵族文人在此领域中所持的“观”。我们作为一个尝试，整合出13个专题，分别为爱情歌、咏月歌、山水情结、原野情结、春夏歌、秋歌、冬歌、动物昆虫歌、自然现象歌、花草木歌、色彩、作者论、修辞技巧等。

例如“咏月歌”，其信息点是月亮。《小仓百人一首》中共有12首出现月亮的古和歌。我们在对这12首进行归纳的基础上，对各首中出现的“月”进行再思考，找出共性，总结出古代日本贵族的月亮情结和审美情趣。在此同时，对《小仓百人一首》进行统计，得出咏月歌所占的比例为全歌集的12%的结果，这也可

以说明编选者在选择百首的前提下，从众多题材中挑出12首咏月歌选入歌集的基本思路。

如上所述，本书中的每一章节都自成一个分类的主题，有一个中心目的。由于不少和歌中会有两个以上的信息点，因此，作为一个正常的必然现象，不免会有一些和歌重复出现在两个以上的章节中。这一点，也是不同于以往从第1首至第100首的、按顺序的研究套路的地方。通过这种做法，著者会将一首和歌中的各种信息在不同的章节中分别作为重点，尽可能全面涉及。当然，也有几首和歌最终没有被纳入专题。

采用分类的方法进行较为系统的研究，在我国日语教学、研究界已有前例，《日语学习与研究》1988年第4期曾登载过题为《百人一首的女性恋歌》的论文。但是，在《小仓百人一首》整体上，相对系统地进行分类研究尚不多见，一直是一个缺憾。相信在这项工作结束后，会有一个与以往不同的、具有鲜明特色的研究文集出现在日本古和歌研究领域，成为我国日语教学与研究的重要组成部分。

对于我们来说，这是第一次尝试，不可避免地存在许多不足，希望得到日语界同仁们的指教，我们也热切希望有机会和大家一起交流体会。

著者

2009年7月

于北京

目 录

CONTENTS

前言	1
一 爱情至上观的主旋律	1
二 情思缠绵的月光之夜	50
三 永不消散的山水情结	65
四 回归梦中追求的原野	97
五 万物萌生成长的春夏	101
六 万花镜般的浓重秋色	113
七 素雅空寂的冬之诉怀	129
八 来自生命者的灵与感	146
九 歌里世界的风霜雨雪	162
十 浅吟轻诉的曼妙花语	179
十一 沉溺于大自然的底色	190
十二 独领千载风骚的歌人	216
十三 高超繁缚的技巧运用	252

附1	和歌常用修辞解释	272
附2	《小仓百人一首》日语现代语译	275
附3	《小仓百人一首》中国诗体试译	295
后记		300

一 爱情至上观的主旋律

《小仓百人一首》（以下简称《百人一首》）中的“爱情”歌可谓多多，表现出了日本古代贵族爱情至上的生活观，可以说是首首有“爱”，首首留“情”。倘若仅仅计算以“恋歌”为主题的和歌，就有43首之多，占到了这本和歌集将近一半的分量。可以说，藤原定家的这本《百人一首》就是宫廷贵族歌人们的“恋歌坊”。其实，这个数字已经说明了一切，“爱情（本文中主指男女之情）”是日本古典文学中最为崇尚的一个主题。在这43首恋歌当中，体现着43位歌人各自对爱情的求索，也向我们诉说着他们各自或者当时那个年代的爱情故事。当然，今天当我们重新吟味它们之时，也不可忽视作为选编者的藤原定家对“爱情”的独到见解。

古代日本贵族们对“爱情”题材如此钟情，自然是无可厚非之事。因为“爱情”就是人类永恒的主题。多少年来，人们乐此不疲地追求着爱情的真谛，叙述着爱的箴言。在这一点上，不拘中日，不论古今。从最纯朴的《诗经》到载道的理性诗词，从古朴的《记·纪》歌谣到弥漫着贵族宫廷浪漫气息的《源氏物语》，可证此说的事例不胜枚举，恐怕本文是无法将其言尽了。在此，我们把视角集中到《百人一首》中的43首恋歌上，仔细吟味一下其中的含义。

《百人一首》中所收录的最早的一首作品距今应有一千多年的历史。一千年，仔细想来，确是一段不同寻常的岁月。千年后

的今天，一切都有了翻天覆地的变化，无论是生活方式、思想观念，乃至于情趣内容无不发生着改变。恐怕今天的我们，是无法真实地感受到千年前古人们实际的生活状态，唯一可做的仅是通过古人们留给我们的一首首作品，来探察千年前的时代背景，体味千年前男男女女的爱情独白。或许当我们触摸到真相之时，我们会感到惊奇，会觉得不可思议，更会感叹爱的真谛。不过这些都是情理之中的事情。或许，这千年的沧桑巨变使今天的现代人无法事事都效仿先人的行为模式，但现代人却是可以将过去的一切看做是漫漫历史长卷中的一页，以历史的目光来重新回顾。这时，我们也会不禁发现，其中依旧有许多动人心弦的东西存在。或许说不定还会不断地涌现出新的感动。为什么百年、千年前的一切都已作古、不复存在之时，这首首恋歌却能流传下来，甚至在百年、千年后，在科学如此昌明的今天，仍在现代日本人心目中挥之不去？答案只有一个，那就是《百人一首》中的恋歌虽然写于几百年、甚至上千年前，但它把人间永恒不变的真实，特别是男女之间的真情，都率直地表现了出来。《百人一首》中的这43首恋歌带给现代人的就是这样一种共鸣之声。

这43首恋歌分别是：第3、13、14、18、19、20、21、25、27、30、38、39、40、41、42、43、44、45、46、48、49、50、51、52、53、54、56、58、59、63、65、72、74、77、80、82、85、86、88、89、90、92、97首。

1 幽怨王朝下的悲歌

人们常说，对于爱情的看法，似乎在男人和女人眼里是大相径庭的。人们认为恐怕不仅仅是因为上帝在造物时对男女的特殊构想，更多应是缘于社会给予男女的不同待遇。因此，解读这43首恋歌中男男女女对爱情的见解是一件饶有兴趣的事情。在此，将这些恋歌，按照男女性别、身份地位的不同作了如下的统计（见表1）。

表1 《百人一首》“恋歌”作品统计

性别	身份	和歌序号	恋歌数/总歌数	总计比例
男性	天皇	13 77	2/7	29/79
	亲王	20	1/1	
	官人	3 14 18 25 27 30 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 63 74 97	22/58	
	僧侣	21 82 85 86	4/13	
女性	女帝		0/1	14/21
	内亲王	89	1/1	
	女官 ¹	19 38 56 58 59 65 72 80 88 90 92	11/17	
	母亲	53 54	2/2	

从总体上来看，男性笔下的恋歌有29首之多，占到了《百人一首》恋歌总数的67%以上，而女性笔下的恋歌仅有14首。但是我们不可忽视的是，仅这14首和歌就占到了《百人一首》所收录的所有女性歌人歌作的67%，其中以女官歌人的歌作居多。而男性笔下的恋歌只不过是其所有题材歌作的一部分（将近37%）而已。为什么“恋歌”题材会成为女性歌人笔下的主流？或者说为何藤原定家会如此偏爱女流笔下的恋歌题材？面对这些数字，联想到那个年代的种种，或许很快我们就能找到成就出如此结果的缘由。

《百人一首》中所收录的恋歌，几乎跨越了自8世纪至13世纪近六百余年的王朝岁月。在这六百余年里，当时的男男女女们又是以何种姿态，在爱情的舞台上登场演绎的呢？恐怕从他们的

1 女官，日语称为「女房」。古代宫廷女性侍从人员，一般分为两种，“一种是侍候天皇、高官身边琐事的女官，另一种是服侍皇后与姬妾的女官”。（引自[日]茂吕美耶著，《平安日本》）

婚姻生活入手，不失为一个最为简便且快捷的探究途径。

在日本社会中，曾有一个被称作“访妻婚”的婚姻模式延续了几个世纪。据考证，其最早是传自朝鲜半岛，盛行于大和时期并延续至平安时代，12世纪之后随着武士政权的建立才逐渐地消亡。

“访妻”在日语中称为「妻問」。「問」有访、访问之意，「妻問」即指男女双方结婚后并不同居一处，而是各居母家，过婚姻生活则由男方到女家造访来实现，或短期居住，或暮合朝离，因此被称作“访妻婚”。这种婚俗与所谓的“一夫一妻制”不同，表现为婚姻生活中的主体双方处于一种松散结合的关系，甚至可以说是若即若离。男子晚上到女家宿夜，翌日清晨便匆匆离去，相互间并不需要信守婚姻的誓约，也无须承担相应的义务和责任。事实上，古代日本的这种婚俗与今天我国云南泸沽湖地区摩梭人的走婚大致相同，所以称其为日本版的走婚亦无不可。

从现代人们的道德观念出发，一夫一妻制的家庭是文明社会的产物。家庭生活是爱情的续曲，也是一种爱情的责任与承诺。但是在“访妻婚”这一婚姻形态下的所谓夫妻双方并不拥有共同的家，而是各有各的居处，仅仅是在夜里才有相聚的可能。处于这一关系的男女双方并不需要履行婚姻的契约，彼此之间也无贞操可言。一个丈夫有可能同时拥有几个妻子，妻子同样也可能跟几个男子保持交往。所以，在很大程度上，“访妻婚”下的男女关系是极为平等的。当然不可否认，古代男人的世界要比女人精彩得多，因此也更容易成就男人更多的恋情，于是一夫多妻的现象便变得十分普遍。中国《魏志·倭人传》中也曾有过关于此风俗的记载。文中讲邪马台国（即弥生时代后期、大和政权统一之前，在日本势力范围较大的一个倭人国家）的风俗是“大人皆四、五妇，下户或二、三妇”，还记载“其风俗不淫”，意思是说一夫多妻并不属淫乱之行为。

但是，无论当时的男女是何等的平等，在这种婚姻模式下，毕竟存在着先来与后到之分的，特别是在贵族社会中，第一位选定的结婚对象是极为重要的。因为这样的婚姻，在贵族眼中往往带有浓厚的政治性色彩，用现今的说法，就叫做“政治联姻”。故此，贵族的结发之妻一般都是高贵端庄的名门望族之女，表面上看起来，是一对理想的夫妻，而实际上常常是夫妇不和，“身在曹营，心在汉”的男人并不少见。在今天看来，这种婚姻的解决之路只有离婚。但是对于当时的贵族们，这种“政治联姻”式的婚姻是决不会轻易地解除的。用现代人的思维方式来看，这的确是很奇妙的夫妻关系。但是不可否认，古代的贵族社会优先考虑的首先是某种婚姻的外壳，政治联姻被视为顺理成章的事情而被接受，只有在身份地位、经济实力安泰的前提条件下，才可以允许人们按自己的喜好去追求所爱的人。曾有人对贵族的这种婚姻做过一个极为有趣且又十分贴切的比喻，“结婚就好比就职，与真正喜欢的人恋爱，是在那之后的事情”¹。故此，上述的种种都注定了这个幽怨王朝里的爱情，或者说《百人一首》中的爱情都恍若蜉蝣般，无法逃离短暂且无常的宿命。

“访妻婚”下的悲情恋歌，远溯可追至万叶时代。自《万叶集》以来，它就成为一个令歌人们喜唱的主题。无论是别离时的忧伤，还是被弃后的哀鸣；无论是恐失爱人的愁苦，还是独守相思的凄楚，无不留有那个年代“访妻婚”的烙印。这种诗歌的构想并无稀奇之处，早已是和歌创作中一个司空见惯的类型。《百人一首》中的恋歌为今天的我们形象地描绘出了“访妻婚”下的爱情历程。其中，第54首短歌所描写的就是还处在“蜜月期”的新婚妻子恐失爱情的担忧之情。

1 [日]渡边淳一.姚继中译.2003.光源氏钟爱的女人们[M].四川文艺出版社:42.

54 忘れじの行く末までは難ければ今日を限りの命ともが
な —— 儀同三司母

这首歌作是作者仪同三司母与其夫定情之时所做。听闻其夫“白头偕老，永不忘我”的爱情盟誓深感欣慰的她，在享受着爱情幸福的同时，也对自己爱情的未来产生了些许担忧。她深知山盟海誓是不可靠的，所以作者情不自禁地吟出了「今日をかぎりの命ともがな」（中文译：宁愿今日在幸福中死去）的感叹。这可以说是“访妻婚”影响下的一首忧叹之歌。字里行间虽并非显现得那么悲凉，甚至还可以让读者感受到作者似乎仍旧回味在爱的喜悦之中，但歌人这种喜忧参半的语气却无情地向我们预示着“访妻婚”下的爱情从一开始就埋下了悲哀的种子。作者是藤原道隆¹之妻，不仅歌才有佳，而且汉学造诣颇深。据说，作者的公公就是藤原兼家²，平生有着众多的妻室，其婆婆右大将道纲母也曾因此欲出家为尼。对于自己恋人的父亲兼家的风流韵事，主人公又怎会不知呢！身处一夫多妻制的王朝时代里，实际上在得到爱情的同时，也就开始背负起被爱情折磨的宿命。一方面，爱的喜悦充满了自己的内心；但另一方面，这种热情的甜言蜜语，最终是不可能永世不变的，于是歌人不禁开始不安起来。在此歌中，「今日をかぎり」的使用，决不是什么爱情的刹那主义，其实更应该说是作者欲求永恒之爱的一种过激的变形表现。或许在歌者的心里，始终有着这样的信念：情深切切之时若能了结此生，乃是人生之幸事。居心叵测，海誓山盟并非永久之承诺。那么不如在恋人变心之前，了却自己的生命！作者以生命的无常来预示爱情恍若蜉蝣般的现实宿命。一位身处幸福之中的女性，能

1 藤原道隆（953-995年），平安中期的公卿。藤原兼家的长子。曾担任从一位、摄政、关白、内大臣职位。人称「中関白（なかのかんぱく）」。

2 藤原兼家（929-990年），平安时代的公卿。藤原北家（藤原家族在第三代时分南、北、式、京四家，在南家衰败后，北家以皇亲国戚的身份得到振兴）后人。历任关白、太政大臣之职，垄断执政大权。

够写出如此这般的诗句，确是“访妻婚”下的无奈。这首恋歌虽然在《百人一首》中被安排在第54首的位置，但仅从感情的脉络上来看，却可以说是幽怨王朝里无尽悲歌的一个序曲。

缠绵的爱情之后，似乎迎来的就是无尽的相思泪与失去爱情的悲苦愁。关于相思泪的恋歌，我们会在第二部分里详细地介绍给大家，在此就不再赘言了。至于失去爱情的悲苦愁，倒是应该特此提出。至于缘由，一则是因为这是无常爱情理应抵达的宿命结局；二则是我们接下来欲举出的第53首短歌，正是仪同三司母的婆婆的作品。正如上文所述，第54首短歌中对无常爱情的感叹，在某种程度上，亦是受到了右大将道纲母的影响。所以，藤原定家在选编《百人一首》时，也有意地将这两首和歌并举在一起，以示它们的因由关系。

53 嘆きつつ独り寝る夜の明くる間はいかに久しきもの
かは知る ——右大将道綱母

该和歌可谓是一首地道的“访妻婚”下的悲情之作。作者右大将道纲母据说是一位才貌兼备的贵族千金。说到她的美貌，传说当时被称为“本朝三美人之一”，谈及她的才学，著名的《蜻蛉日记》就是她的代表作。本首短歌的最初出处即为此书。论及她的血缘正是“政治联姻”所需要的名门望族。据说其夫藤原兼家是一名颇有能力的政治家，但也是一个不折不扣的风流贵公子，一生妻室无数。在《蜻蛉日记》当中，对该和歌的来龙去脉曾有过清晰的介绍。据说道纲母在与藤原兼家结为连理的第二年就产下一子，也就在此时传来了丈夫另结新欢的消息，于是她决定闭门不见，将丈夫拒之门外，并写下一首和歌赠与其夫。可其夫却对此事无动于衷。也就在此情形下，道纲母创作了此短歌，发出了“情深切切候君归，只叹恋人久不至。思君不逢情亦同，独枕长夜君不知”的感叹。由此表现出了一位为人妻、为人母的

女性对水性杨花的丈夫的怨恨之情，也让我们感受到她不同寻常的坚强性格，在歌人的真情之中，也体现着一颗为爱必死的柔情女子的悲哀。

在《百人一首》的作者们所生活的那个年代，正是由于完全自由的男女关系，真爱的付出便被赋予有别于其他时代更为崇高的意义。即便它时常如落花般短暂无常，但也不可磨灭真爱付出时的真实与可贵。在那个特殊的、崇尚无常美的年代里，爱者可以不对婚姻负责，但必要对自己付出的真爱负责，即便它恍如蜉蝣。也正因此，造就了许多背弃真爱之人推卸责任的逸闻。下面的第58首和歌就是涉及了该题材，表现出了歌人对始乱终弃之人的憎恨之情，显现出了一名女歌人的睿智与理性之美。

58 有馬山猪名の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやはする
——大式三位

据查，该短歌应是一首赠答歌¹，是作者大式三位在接到恋人责问自己“对爱不忠”的和歌后，反赠予对方的一首和歌。歌人欲以此来反驳对方的污蔑之词，并欲谴责男人的轻薄之举。日语中「猪名」与「否」的发音一致，都读作「いな」，歌人在此处运用了这一「掛詞」²技巧，向薄情郎表明了“无论你去去何从，我决不会将你忘记，我的心始终如一。真正变心的那个人其实就是你”。「有馬山」位于日本神户市兵库区，是和歌创作中有名的「歌枕」³。「猪名の笹原」是指猪名川附近长满翠竹的原野。「有馬山猪名の笹原風吹けば」则是导出「そよ」的「序

1 所谓“赠答歌”，是在接到他人赠予的和歌之后，回赠对方的和歌。类似于现代人的回信概念。在平安、奈良时代，日本贵族主要以“和歌”作为男女间爱情传递的方式，因此，该时期关于爱情题材的反歌亦比较多。

2 所谓「掛詞」，意为“双关语”。

3 所谓「歌枕」，是指古来和歌中歌咏过的名胜，久而久之便成为约定俗成的创作习惯，而被固定下来。在诗歌创作中，它代表着特定意象。