

和歌的魅力

——日本名歌赏析

郑民钦 编著

外语教学与研究出版社

I313.072/8

2008

和歌的魅力

——日本名歌赏析

刘淙淙 郑民钦
编著
插图

外语教学与研究出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

和歌的魅力:日本名歌赏析/郑民钦编著. — 北京:外语教学与研究出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5600-7495-5

I. 和… II. 郑… III. 和歌—文学欣赏—日本 IV. I313.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 057563 号

出 版 人: 于春迟

责任编辑: 张俏岩

装帧设计: 袁 璐

插 图: 刘淙淙

出版发行: 外语教学与研究出版社

社 址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com>

印 刷: 北京密云红光印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 10.375

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5600-7495-5

定 价: 18.90 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010)88817519

物料号: 174950001

外语教学与研究出版社

京北

前言

和歌作为日本民族的诗歌，是日本文学的主要形式之一，是日本韵文学最早的传统形式之一。从“记纪歌谣”（《古事记》和《日本书纪》所收录的歌谣合称“记纪歌谣”）的萌芽至《万叶集》定型的这种诗歌形式已经历经了一千多年的历史。和歌又有多种形态，以五七五七七共五个音节的三十一音的短歌为主，同时也包括长歌、旋头歌等，经过漫长历史的淘汰，短歌几乎已经成为和歌的特定形式。本书中的和歌指的也是短歌。

所谓“和歌”，一般理解为“大和的歌”，即“日本的歌”。从和歌的诞生过程来看，和歌是生长在日本民族土壤中的文学，这一点毋庸置疑。它是日本历史、风土、政治、经济、社会、文化、宗教等在文学上的结晶，是日本民族性格的诗化。

和一切文学形式的诞生一样，和歌亦始于民间，它直接的根源是歌谣，“记纪歌谣”是和歌文学的萌芽时期。从非定型的歌谣中脱胎出短歌的形式，也就是说和歌的产生意味着定型诗的建立。作为古代韵文的表现载体，7世纪中叶和歌的形式已经确立。

从古代歌谣向万叶和歌发展的历史也就是从口头文艺向文

字文艺发展的历史，这标志着诗歌显示出从集体性向个人性、从平民性向贵族性的转移倾向。《万叶集》的出现标志着和歌这种日本民族文学形式的发展在奈良时代进入了一个高峰，诞生了真正文学意义上的和歌。《万叶集》成书于8世纪，年代、编者均不详，传说大伴家持为最后的编纂者之一。该书收有4世纪至8世纪的400多年间的长歌、短歌等4500多首，全部借用汉字按日语的发音标记，按内容分为杂歌、相闻、挽歌三类。杂歌包括四季景物、行幸、游宴、旅行、酬和等题材；相闻表达感情的相互传递，多指男女恋歌；挽歌乃悼亡追思之歌。作者从天皇至走卒贩夫，十分广泛。《万叶集》歌风雄浑豪放，质朴率真，以现实主义手法描绘日本古代社会，体现当时的社会理念和民族精神。《万叶集》作为日本最早的和歌集，如同《诗经》在我国文学史上占有重要地位一样，熠熠生辉。

10世纪初成书的《古今集》是日本第一部敕选和歌集，有纪贯之作的假名序和纪淑望作的真名序，两序内容基本相同，论述和歌的起源、发展、本质、种类，品评歌人，提出审美标准等，属于比较系统的和歌理论。两序之中，应该说假名序更能代表编者的思想，更能准确地反映当时主流歌坛对和歌本质的认识。纪贯之的序是第一篇用日文写的序。从《古今集》开始，至后花园天皇时代的《新续古今集》，日本共编纂有21部敕撰和歌集，作为日本民族诗歌的和歌终于取代汉诗成为歌坛的传统主流。纪贯之的假名序从起源、性质、题材、内容、风韵、构思、手法、语言、评论等方面对和歌进行了比较深刻的阐述，建立起较为完整的和歌理论体系雏型。因为当时日本还

没有先进的文学理论，所以和歌理论在许多方面借助于我国的诗歌理论。

由于《古今集》的问世，重新振兴起来的和歌取代汉诗文，占据了文坛。和歌不仅成为日常生活中极其常见的文学形式，而且也是贵族社会交际时表示风雅的必要工具。在此后约一百年间，和歌基本上延续了《古今集》的风格，并有所发展，一直持续到《拾遗集》时代。这期间第二部敕选集《后撰和歌集》成书，它注重作品的自然情趣，开始出现和歌物语化的倾向，可以说是构成了日本当时日常生活的画卷。

欣赏和歌涉及整个文艺审美理念的问题。和歌在其长期发展的过程中，形成比较复杂的独特的审美体系，其高度浓缩凝炼的语言组合，既反映出一定的现实感性形象，又包含强烈的思想情感的各种审美意象，融铸出一种意境幽远深邃的世界，或者塑造出某种形象。近世之前的日本文学理论几乎全部都是和歌理论，和歌美学在近世以前就已经形成体系，在中世文艺美学中得到完整的体现，其最主要的特征是通过语言的力量追求高雅。然而进入商人社会以后，由于整个社会经济结构的改变，为适应商人文化的需要而产生的俳谐，以其巨大的“破坏力”向传统和歌美学提出挑战，以近于卑俗的语言摧毁固有的“象牙之塔”的精神世界。其势之猛，甚至在一定程度上压倒了和歌，影响着人数大大超过歌人的广大的俳谐作者。后来俳谐发展到松尾芭蕉的时代，在继承和歌审美理念的基础上创立了自己的美学观，于是俳谐进入了诗歌艺术的殿堂。

歧义性和多重性对欣赏和歌美会造成一定的困难，但同时

也形成了审美的多样性。随着时代的发展,审视人们美学理念的变化也具有很大的挑战性和探险性。另外,近代以前的美学语言几乎都是日常生活用语,因此必须从中抽象出更高层次的审美理念。和歌的审美虽然在其形成过程中借鉴、吸收了许多中国古代美学思想,但从本质上说,和歌美学是日本民族诗歌的审美体系。

和歌讲求风体,所谓“风体”,指的是歌风和歌体。歌风即万叶风、古今风这样的风格,歌体即短歌、长歌、旋头歌这样的形态。歌体的形态不会变化,歌风则流动变化。“风”在和歌里与“调”相近,于是万叶风也被称为万叶调、古今调。一般来说,万叶风的调强劲有力,古今风的调优美柔和,新古今风的调静寂闲淡。当然,“风”和“调”都因人而异,体现歌人的个性。

和歌审美的另一个范畴是音调、节奏、韵律的欣赏,和歌五句三十一音的固定音数律决定着定型诗的本质,产生音韵与节奏的美学。和歌通过上下句的接续形成和谐的连续的音乐性,就是说,音乐的连续美和音乐的和谐美并存于和歌之中,这样就可以进行朗诵、吟咏。

由于日语每个音的发音时间大致相等,而且语调平缓,音调高低强弱的差别很不明显,几乎没有中文和欧洲语言那样抑扬顿挫的语感,所以显得单调。为了使日语的音节产生美感,只能采取在一定的节拍停顿,通过一拍左右的时间空白形成有规则的节奏感。这种审美规范延续至今,没有其他任何一种新规范可以取代它,于是成为短歌的审美传统。

我国介绍和歌的历史当追溯到明朝中叶,《日本风土记》在

《歌谣》一章中介绍日本的文艺，其中翻译有《古今集》、《新古今集》中的大约 40 首和歌，翻译还比较准确流畅。但后来几乎无人译介，一直到 20 世纪 70 年代后期，我国学者才开始真正重视和歌的翻译。

我国读者欣赏和歌，绝大多数只能通过译文理解。然而，无论多么高明的翻译家，翻译诗歌都很难保留原诗的民族文艺特性，尤其很难重现抽象的音乐要素。翻译和歌，对其音数、枕词、叠句、对句、格助词、节奏、缘语、挂词等独特的表现手法，往往无法找到贴切准确的对应词语。另外，翻译也破坏了对和歌的“句切”（类似于“断句”）形成不同的律动感的感受，很难再现这种诗体的特征。至于翻译的形式问题，我在《俳句的魅力——日本名句赏析》的前言中已经进行过说明，不再赘述。

本书所收录的是近代以前的和歌（短歌）名作，编排方式不分体裁，以人为序，人以年次为序，作者第一次出现时附以简介。

本书的编写参考了佐佐木信纲、久曾神升等的《日本歌学大系》、大冈信的《四季之歌》、竹冈正夫的《古今和歌集全评释》、窪田章一郎校注的《古今和歌集》等有关书籍，并在策划、编选、出版的过程中得到外语教学与研究出版社薛豹先生的大力协助。责任编辑张俏岩女士不辞辛劳，认真负责地编辑、校对，在此谨致以衷心的感谢。鉴于编者水平有限，书中不足之处敬请专家学者与广大读者批评、指正。

郑民钦

2008 年 1 月 18 日

目 录

春

114	圣徳太子	家にあらば	2
124	佚名	我が心	4
134	佚名(东歌)	恋しけば	5
144	士兵之妻	防人に	7
154	大伴旅人	わが園に	9
164	大伴坂上郎女	愛しと	11
174	大伴家持	わが屋戸の	13
184	大伴家持	うらうらに	15
194	大伴家持	春の園	16
103	笠女郎	水鳥の	17
113	柿本人麻吕	淡海の海	18
123	柿本人麻吕	春されば	20
133	柿本人麻吕	新室の	21
143	柿本人麻吕	足曳の	22
153	佚名	春日野は	23
163	佚名	思ひつつ	24
173	佚名	うちわたす	25
183	小野小町	花の色は	26
193	小野小町	あはれなり	28
20	小野篁	わたの原	29

21	在原业平	月やあらぬ	31
22	在原业平	見ずもあらず	33
23	在原业平	ねぬる夜の	34
24	在原业平	世の中に	35
25	在原业平	桜花	36
26	光孝天皇	君がため	37
27	素性法師	みわたせば	38
28	凡河内躬恒	やみがくれ	40
29	壬生忠岑	有明の	41
30	和泉式部	しら露も	42
31	纪友则	君ならで	44
32	纪友则	ひさかたの	45
33	纪友则	ふるさとは	46
34	纪贯之	さくら花	47
35	纪贯之	わがせこが	49
36	纪贯之	袖ひちて	50
37	纪贯之	人はいさ	51
38	赤染卫门	やすらはで	52
39	伊势大辅	いにしへの	53
40	清少纳言	夜をこめて	54
41	能因法師	山里の	56
42	藤原道雅	今はただ	57
43	源经信	ふるさとの	59
44	源俊赖	日暮るれば	61
45	待贤门院堀河	ながからむ	62
46	藤原俊成	またや見ん	63
47	藤原俊成	春の夜は	65

48	西行法師	春風の	66
49	藤原実定	なごの海の	68
50	式子内亲王	山深み	69
51	寂蓮法師	暮れてゆく	70
52	宫内卿	薄く濃き	71
53	藤原家隆	梅が香に	72
54	藤原定家	春の夜の	73
55	藤原定家	梅の花	75
56	藤原定家	大空は	77
57	后鸟羽院	見わたせば	78
58	藤原秀能	夕月夜	80
59	京極為兼	沈みはつる	81
60	贺茂真渊	をつくばも	82
61	良寛	ちんばそに	84
62	香川景树	旅にして	86
63	正冈子规	瓶にさす	87
64	正冈子规	佐保神の	89
65	太田水穂	青桑の	90
66	尾上柴舟	つけ捨てし	91
67	岛木赤彦	みつうみの	93
68	山川登美子	後世は猶	94
69	斋藤茂吉	春の雲	96
70	北原白秋	かくまでも	98
71	北原白秋	堇咲く	100
72	北原白秋	春の鳥な	101
73	若山牧水	山ねむる	102
74	若山牧水	なやましき	103

75	若山牧水	瀬々走る	104
76	若山牧水	白鳥は	105
77	若山牧水	針のみみ	106
78	古泉千樫	貧しさに	107
79	石川啄木	はたらけど	108
80	石川啄木	肺を病む	110
81	中村宪吉	日の暮れの	111

夏

82	中大兄皇子	わたつみの	114
83	額田王	あかねさす	116
84	佚名	ほのぼのと	118
85	高橋虫麻吕	芦屋の	119
86	山上忆良	妹が見し	121
87	大伴旅人	松浦川	123
88	大伴旅人	帰るべく	124
89	大伴旅人	いかにあらむ	126
90	大伴坂上郎女	夏の野の	127
91	笠女郎	朝霧の	128
92	山部赤人	沖つ島	129
93	佚名	さつき待つ	131
94	佚名	紫の	132
95	在原业平	するがなる	133
96	佚名	わが心	134
97	藤原兴风	誰をかも	135
98	和泉式部	もの思へば	136
99	和泉式部	偲ぶべき	137

100	紀友則	タされば	138
101	紫式部	めぐり逢ひて	139
102	子内亲王家紀伊	音に聞く	140
103	藤原俊成	雨そそぐ	142
104	藤原俊成	むかし思ふ	143
105	藤原定家	来ぬ人を	144
106	藤原良経	うちしめり	145
107	式子内亲王	かへり来ぬ	146
108	寂蓮法師	鵜飼舟	147
109	宮内卿	軒白き	148
110	宮内卿	君待つと	149
111	伏見院	風はやみ	150
112	伏見院	雨の音の	151
113	永福門院	馴るるまま	152
114	永福門院	ほととぎす	153
115	賀茂真淵	大魚釣る	154
116	香川景樹	河岸の	155
117	正岡子規	鳴神の	156
118	与谢野晶子	女より	157
119	与谢野晶子	鎌倉や	159
120	山川登美子	それとなく	160
121	山川登美子	加茂川の	161
122	斎藤茂吉	のど赤き	162
123	斎藤茂吉	草づたふ	163
124	前田夕暮	向日葵は	164
125	前田夕暮	曇り日の	166
126	北原白秋	大きなる	167

127	北原白秋	夕されば	168
128	北原白秋	羽根そよがせ	169
129	北原白秋	手にとれば	170
130	若山牧水	幾山河	171
131	古泉千樞	ねむの花	172
132	古泉千樞	茱萸の葉の	173
133	石川啄木	ひとところ	174
134	石川啄木	東海の小島の磯の白砂に	175
135	中村宪吉	篠懸樹	176
		秋	
136	舒明天皇	夕されば	178
137	猿丸大夫	奥山に	180
138	阿倍仲麻吕	あまの原	181
139	大伴家持	夢の逢ひは	183
140	笠女郎	相思はぬ	185
141	柿本人麻吕	長谷の	186
142	柿本人麻吕	秋山の	187
143	柿本人麻吕	み熊野の	189
144	山部赤人	み吉野の	190
145	山部赤人	古の	191
146	小野小町	うたたねに	192
147	小野小町	いとせめて	193
148	小野小町	今はとて	194
149	小野篁	泣く涙	195
150	在原业平	ゆく蛍	197
151	在原业平	年をへて	198

152	文屋朝康	白露に	199
153	素性法師	我のみや	200
154	素性法師	紅葉は	201
155	素性法師	今来むと	202
156	凡河内躬恒	初雁の	203
157	和泉式部	くらきより	204
158	和泉式部	黒髪	205
159	佚名	北へゆく	206
160	藤原直子	あまの刈る	207
161	纪贯之	逢坂の	209
162	伊勢	水のうへに	210
163	伊勢	みわの山	211
164	伊勢	夢にだに	212
165	大江千里	月見れば	213
166	藤原忠房	なよ竹の	214
167	藤原公任	滝の音は	215
168	源经信	夕されば	217
169	藤原俊成	夕されば	218
170	藤原俊成	かりそめの	220
171	西行法師	ゆくへなく	221
172	西行法師	松風の	222
173	西行法師	見ればげに	223
174	西行法師	心なき	224
175	小侍从	待つ宵に	225
176	赞岐	明けぬれど	226
177	藤原有家	風わたる	227
178	慈圓	わが恋は	228

179	慈圓	ただ頼め	230
180	藤原家隆	昨日だに	231
181	藤原家隆	明けばまた	232
182	藤原家隆	鳩の海や	233
183	藤原家隆	下紅葉	234
184	藤原定家	見わたせば	235
185	藤原定家	帰るさの	236
186	藤原定家	ひとり寝る	237
187	宜秋門院丹后	知らざりし	238
188	式子内亲王	秋こそあれ	240
189	式子内亲王	秋の夜の	241
190	式子内亲王	玉の緒よ	242
191	式子内亲王	生きてよも	243
192	藤原良経	雲はみな	244
193	藤原良経	きりぎりす	245
194	藤原良経	もらすなよ	246
195	源通具	深草の	247
196	源通具	今来むと	249
197	佚名	竜田川	250
198	佚名	君やこむ	251
199	后鸟羽院	思ひつつ	252
200	京极为兼	あはれさも	253
201	京极为兼	庭のむしは	254
202	藤原俊成女	下燃えに	255
203	正彻	哀れにも	256
204	伊藤左千夫	今朝の朝の	257
205	正冈子規	四年寝て	258

206	正冈子规	柿の実の	259
207	冈麓	坂むかひ	260
208	与谢野晶子	やは肌の	261
209	长塚节	馬追虫の	262
210	会津八一	ひそみきて	263
211	斋藤茂吉	弟と	264
212	若山牧水	かたはらに	265
213	古泉千樫	秋の稲田	266
214	古泉千樫	秋さびし	267
215	石川啄木	夜おそく	268
216	石川啄木	時代閉塞の	269
217	释迢空	葛の花	270
206		冬	
218	山上忆良	術もなく	272
219	山上忆良	富人の	273
220	大伴坂上郎女	来むと言ふも	274
221	大伴家持	鵲の	275
222	山部赤人	田子の浦ゆ	276
223	小野篁	花の色は	277
224	在原业平母	老いぬれば	278
225	僧正遍昭	天つ風	279
226	在原业平	名にし負けば	281
227	在原业平	忘れては	283
228	坂上是则	朝ばらけ	284
229	和泉式部	せこがきて	285
230	伊势	冬がれの	286