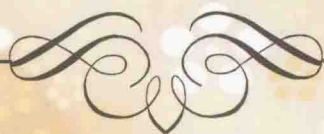

日本文艺与植物美学

刘立善 著

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

日本文艺与植物美学

刘立善 著

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

日本文艺与植物美学/刘立善著. --沈阳: 辽宁
大学出版社, 2015. 9

ISBN 978-7-5610-8150-1

I. ①日… II. ①刘… III. ①植物学—文艺美学—研
究—日本 IV. ①I01②Q94-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 229422 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳市第二市政建设工程公司印刷厂

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 37.5

字 数: 700 千字

出版时间: 2015 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2015 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 王 健

封面设计: 韩 实

责任校对: 齐 悦

书 号: ISBN 978-7-5610-8150-1

定 价: 88.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

此书谨献给

人正学博的家父

诗情难忘的游学岁月

我的恩师们和益友们

最好的“取材班长”

植物美学共通感觉者

巍峨奇峰与幸福的清泉

文艺情纓植物美学（代序）

席勒认为，人爱自然，是因为人类的童年与外在自然处于统一体中，人的内在自然，即人与生俱来的自由、平等、纯朴、良知、和善等本性，尚未分裂，面对自然风光，或者面对处于自然状态的人（如儿童和原始民族），人都会本能地感到亲切喜爱。后来，社会文明的发展，导致人与自然渐趋对立，形成主客体关系，同时，由于人的职业分工乃至其他诸多因素，人与自己精神中的自然也发生分裂，内心生活丧失了童年的自然状态。怎样改变如此状态？人可以通过审美修养，产生理想，重返自然，旨在追怀消逝了的纯真童年，留住乡愁，向未遭社会文明割裂摧残的完整人性与自由回归。人“‘依恋自然的情感是和我们追悼消逝的童年和儿童的天真的那种情感密切相关的’，也就像‘一个病人渴望健康的情感’。”^①不言而喻，植物就是自然最美的象征之一。

文学是一切艺术门类的基础，其意义之一，就是观察人类心灵，唤醒记忆，而非催人遗忘。只要人还有血有肉，能流出感动的眼泪，只要人尚未沦落成机器，人就无法告别记忆。不消说，一个民族的童年记忆，就珍藏在古老真纯的歌谣之中。传诵千古、感人至深的《诗经》与《万叶集》里，就珍藏着中日两个民族童年的记忆。“世界上有两部书对后世的影响很大，一部是中国的《诗经》，一部是荷马的叙事诗。《诗经》重感情，重对自然景物的欣赏”^②。《诗经》不

① 朱光潜：《西方美学史》下卷，人民文学出版社1979年11月版，第461页。

② 宗白华：《关于美学研究的几点意见》，《艺境》，北京大学出版社1999年10月版，第373页。

啻一座四季皆美的植物园，那个时代的生态，未遭到肆意破坏，诗人们朝夕与植物相伴，情深意长。人与植物近在咫尺，往往借植物抒发情怀。仅《诗经》里的15国《国风》160首诗中，就涉及百余种植物，譬如：“采采卷耳^①，不盈顷筐。嗟我怀人，寘彼周行”（《周南·卷耳》）；“采采芣苢，薄言采之。采采芣苢，薄言有之”（《周南·芣苢》）；“南有樛木，葛藟纍之；乐只君子，福履绥之”（《周南·樛木》）；“野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉（晚）兮。邂逅相遇，适我愿兮”（《郑风·野有蔓草》）；“东门之枌，宛丘之栩。子仲之子，婆娑其下。……穀旦于逝，越以鬤迈，视尔如苢，贻我握椒^②”（《陈风·东门之枌》）。至于《周南·桃夭》，则以桃花起“兴”，并以桃花来象征新娘水灵灵的艳美。所以，我们有充分理由说，无植物，则无《诗经》的诞生。

日本现存最早的和歌集《万叶集》，是“日本的《诗经》”。《万叶集》问世于8世纪后期，与中国《诗经》皆系经典诗集，二者最大共性之一，就是诗人或歌人皆爱植物，与之难舍难分。打开皇皇《万叶集》，我们会惊讶地发现，心地清纯的“万叶歌人”对植物爱得深挚，爱得痴狂。《万叶集》4516首和歌中，约有1700首涉及各种植物。歌人们生活于农业文明时期，在生态环境极佳的原始自然里，俨如摇头摆尾的活鱼一般，游动于植物的海洋里，乐此不疲，从未出现“鲂鱼赀尾”般的倦色。歌人们视树木花草为恋人，为亲友，为生命本源，相看两不厌，借助植物形象比喻，表达作者抽象的审美心理。譬如，歌风基调以纤细优美著称的大伴家持，“在美丽的越中国风土中，对植物表现了纤细的感情。面对可爱的花儿，他想象出少女的姿容；见到华丽盛开的桃花，他幻想出花下站立的美

① 又称“苓耳”、“泉耳”、“鼠耳”，俗称“猪耳朵菜”，蔓生，煮后可食。

② “苢”即“荆葵”或“锦葵”，日文称“钱葵”，葵科草本植物，高约80厘米，花为粉红、淡紫或白色。椒：花椒。“视尔如苢，贻我握椒”，意即情郎眼中的姑娘美似锦葵花，姑娘则赠情郎一把香花椒，以表纯情。

人。他能从巨树中看到了悠悠历史，面对槲寄生，他能满怀生命复苏的感觉而歌吟之^①，他手持春风吹拂的柳枝而思故乡，见到棣棠花中飞舞的黄莺，想及远从西域传来的“瑞鸟衔枝”花纹”^②。大伴坂上郎女连类设比，她咏叹的万绿丛中的一株秀逸红艳野百合，是风雅女子的象征。

王国维将文学家分为“职业的文学家”与“专门的文学家”，前者将文学当做谋取稻粱或功名的手段；后者相反，将文学作为心灵活动的真实表现。万叶歌人大多属于后者，他（她）们赋歌，不为赚润笔，不故弄玄虚，不求获得所谓某级“大奖”。他（她）们不为“歌”造情，而是为情造“歌”。

山上忆良是眼界开阔的一流歌人，他在《万叶集》里首开先声，界定了植物美学领域里的“秋季七草”。“所谓‘秋季七草’，是日本美的一个类型。……开在秋季原野上的这七种花，很早就被作为观赏植物而定型”^③。颇具季节风情象征意义的“秋季七草”，天然朴真，高低错落，七彩缤纷，相互映照，构成日本特色朴素的“集团美”与“完善美”。日本雅士们对“秋季七草”的痴爱，为其他国家雅士们所难以理解。

万叶时代的自然科学极不发达，和歌中涉及的植物均系野生植物。“不时之物，非天地之正也”^④。关于野生植物之美，植物学家本田正次说得好：“植物驯顺地服从空气、水分、养分、日光、温度、气象以及其他一切自然条件，开出美花。是故，四季绽开出分别对应时令的花。……植物的这种驯顺风格，尤其令我们感到可爱。”^⑤本田正次反对人凭主观意志，对植物恣意进行改造培植，因

① 根据原文，此句被笔者略作改译。

② 〔日〕山口博：《〈万叶集〉与中国文学》，赵乐甯译《万叶集》，译文出版社2009年1月版，第21页。

③ 〔日〕吉田光邦：《日本美的探究》，日本放送出版协会1968年4月版，第127—128页。

④ 谢肇淛：《五杂俎》，上海书店出版社2001年8月版，第207页。

⑤ 〔日〕本田正次：《四季的花》，新学社教友馆1976年6月版，第172页。

为这样做会破坏植物的纯洁性，导致植物失去代表四季的天职之美。此见甚具美学涵义。野生植物的最大价值，在于展示天然美与季节美。野花与季节同步，它能令人切身体会“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉”般时序变迁感觉。然而，科技飞速发展，放纵人智，对植物进行过度的人工培育，扰乱了野花开放的季节规律，无疑，这是对自然的一种蹂躏。

日本歌人重视四季更迭的艺术感觉，培育出细腻、深邃、敏感的文学审美观，俳句、连歌中，出现了以特定词语明确表现季节的“季语”（season word）。季语的价值，在于艺术地表达了岛国风俗自然与国民审美情趣特征。季语是审美的产物，广义上还是思考日本文化神髓的关键概念群。野生植物在季语中占据重要地位。譬如，樱花、紫花地丁与翁草之花等，是春的季语；忘忧草、山芍药、野百合与合欢树等，是夏的季语；胡枝子、芒草、“大和抚子”与女郎花等，是秋的季语；松竹梅与水仙花等，是冬的季语。季语萌芽于平安时代歌人之间，进入江户时代，俳谐成型，季语更受重视，植物之美也备受雅士们青睐。

德川家康创业垂统，江户时代韬戈卷甲，天下安澜，文运昌隆，植物美学史上出现了空前灿烂的“花文化”时代。其显著特色是，日本园艺文化由上流社会普及到黎烝阶层。江户时代俳人松尾芭蕉，以生动的作品，唤醒了沉睡二百年的俳坛。芭蕉厌烦俗世的聒噪，喜好寂静，与山水草木亲密往来，从中寻觅淡雅的艺术源泉，垂柳、荠菜花、棣棠花、合欢花等，都为芭蕉带来了清新的艺术灵感。鸿儒赤羽学教授认为，深藏于芭蕉艺术活动根底的，是人与自然融为一体的审美精神。

明治维新后，在欧风美雨吹拂浇灌下，近代日本文坛空前繁荣。近现代文士喜爱植物的审美心理结构，没因时代流转而出现大起大落。事实证明，只要日本文艺存在，植物美学就不会被边缘化，文

士以植物写人、借植物抒情，将内在审美尺度活用到审美客体植物上，追求客体的主体化境界与主体的客体化境界，进而享受艺术美带来的快感。“物由心裁”是美学的一条规律，然而，正冈子规与中塚一碧楼等雅士却不然，他们纵然在天夺其魄之际，也能从植物美中产生积极心态，化作创作激情。如此精神，实甚令人敬佩。

自古以来，植物在日本的戏剧（如“能剧”里作为象征，就有梅、樱花、石榴、菊花、垂柳、莲花、芭蕉、芒草、枫叶等）、音乐、茶道、花道、美术、纹章、民俗、宗教等领域里占据的审美价值，实在不容小觑。对此，本书中各有阐述，兹不赘言。

撰写本书的过程中，笔者的一个鲜明感受，即神州乃植物大国，东岛的有些植物来自神州。本书三分之二的文章，曾连载于杂志《日语知识》，后经大幅度改动，补苴罅隙增添新资料，哀然成书。行文形式大体上一仍旧贯，可向懂日文的读者提供些许相应的语言情趣和文艺信息，不懂日文的读者亦丝毫无碍，附有译文。

本书引用的“万叶和歌”之中文“译歌”，凡未注明译者的，均出自赵乐甦先生的中文译本《万叶集》^①；引用种田山头火11首俳句的“译句”，悉数出自李芒先生编译的《山头火俳句集》^②。这里，谨向两位可敬的学界前辈致谢。本书中的日文引文的译文，凡未注明译者的，均系笔者译，谨此说明。

本书若能对读者理解日本文艺与植物的关联，对理解中日植物美学各自特质及其影响关系稍有裨益，则感幸甚。因能薄才谫，书中很多地方，犹难尽如人意，尚待大方之家不吝金玉，以匡不逮。

刘立善

2015年3月31日

① 译文出版社2009年1月版。

② 浙江文艺出版社1991年9月版。

目 录

文艺情纓植物美学（代序）	1
--------------------	---

春季编

“千两”及“万两”，新年送瑞祥	3
上代文学与日本百花概论	21
《万叶集》与“春季七草”及日本“纹章学”	38
“秋津岛”的蒲公英精神	67
日本文艺中的“紫堇”形象	79
岛国“翁草之花”诗情论	94
西洋“郁金香”扎根东瀛	106
由《万叶集》里的“蕨菜”论起	115
东岛樱花论	123
岛国“杜鹃花”杂论	140
敷岛“棣棠”诗情论	150
日本山茶花与法国《茶花女》	158
从《万叶集》里的“猫柳”论起	172
中日“垂柳”美学论	179
中日“桃李”美学论	198
中日“红杏”罗曼史	211

夏季编

“忘忧草”与岛国恋歌	223
------------------	-----

中日“芍药”罗曼史·····	233
中国“牡丹”在日本·····	241
从《万叶集》里的“百合花”论开去·····	254
列岛“向日葵精神”刍议·····	267
列岛“马铃薯精神”刍议·····	276
“夕颜”与“瓢箪”美学史·····	285
中日“白杨”美韵·····	295
东西方“橡树”美学古今谈·····	310
“合欢树”与岛国恋歌·····	325

秋季编

日本风土美学植物——“胡枝子”·····	335
由《万叶集》里的“芒草”论起·····	349
中日“秋葛”美韵长·····	357
从《万叶集》里“抚子花”论开去·····	365
群岛风物诗——“秋季七草”·····	374
中日菊花审美差异论·····	385
论“朝颜”的无常观与“蓬勃美”·····	395
日本人“荞麦情结”论·····	409
论“瑞穗国”水稻与神道及其他·····	417
为“露草”和苕荚菜歌唱·····	426
日本文艺中“野蒜”与落花生形象·····	434
岛国“红叶”美学格调论·····	444
“蜻蛉洲”银杏内涵面面观·····	455
“八岛国”的《苹果之歌》·····	466
“八岛国”的《甜梨之歌》·····	481
日本“柿树”美学风格论·····	491
“秋津洲”核桃风情论·····	504

冬季编

东瀛祥瑞植物——南天竹·····	515
岛国“松”风论·····	526
岛国“竹”韵论·····	536
岛国“梅”情论·····	552
年终岁杪，水仙香飘·····	564
主要参考资料·····	578
后 记·····	583

春季编

“千两”及“万两”，新年送瑞祥

天下大势，久则生变。日本江户时代末期的嘉永6年（1853年）6月3日（公元1853年7月8日），美国东印度舰队（East India Squadron）司令官马休·卡尔布莱斯·培利（Matthew Calbraith Perry, 1794—1858^①），携带美国第13代总统米勒德·菲尔莫尔（Millard Fillmore, 1800—1874）致幕府将军亲笔信，率四艘军舰，开进神奈川县东南部三浦半岛浦贺港，武力强迫德川幕府打开国门。此举惊醒了日本“泰平の眠り”（泰平的酣眠）。嘉永7年（1854年）1月16日（公元1854年2月13日），培利率七艘军舰再度来日本，驶入江户湾，同年3月3日（公元1854年3月31日），日本与国美签订了城下之盟——《日美和亲条约》^②。由此，锈迹斑斑的国门被强行撬开，锁国政策开始松动^③，逐渐“国をひらく”（开国）。

“无论如何，不革新，是生存也为难的”^④。社会的发展，表现为收纳新潮，脱离旧套。日本近代史上轰轰烈烈的“倒幕运动”，从根基上摇撼了幕府权威。庆应3年（1867年）10月14日，幕府第15代将军德川庆喜（1837—1913^⑤）将政权奉还天皇朝廷（即“大政奉还”），宣告自镰仓幕府以来延续近700年的武家政治退出了历史舞台。庆应4年（1868年）9月8日（公元1868

① 生于罗得岛州（Rhode Island）新港（New port）一个海军军人家庭，1809年入海军，为海军建设做出了贡献。完成远征日本任务后，1858年2月4日病歿于纽约。

② 亦称《神奈川条约》，签字于武藏国横滨村（今横滨市中区）。内容是：日美两国永远友好，日本给美国最惠国待遇，开放下田与箱根两港，为美国船只提供食品、淡水与燃料；救助漂流民等。此条约签订后，英俄荷等国相继与日本签订了《和亲条约》。

③ 此前的天宝8年（1837年），美国“莫瑞逊号”（Morrison）商船来到浦贺港，要求通商，遭炮击退去。为此，开国派学者高野长英（1804—1850）与渡边华山（1793—1841）批判幕府锁国政策。

④ 鲁迅：《华盖集·忽然想到（五至六）》，《鲁迅全集》第3卷，人民文学出版社1981年版，第45页。

⑤ 水户藩主德川齐昭的第七子，1866年任幕府将军。交出政权后，1902年德川庆喜被封为公爵，1913年11月22日辞世。

年10月23日),日本改年号“明治”^①,并有了新的政治概念——“明治维新”(the Meiji Restoration)。直面岛国封建落后的现实,新政府认为,只有资本主义才能救日本,决定坚定不移推行欧化政策,急速变革政治、经济、文化,谋求“重组复兴”(reconstruction)。此为肇端,闭关锁国化为陈迹,日本历史进入近代。明治维新后,西洋文明似滚滚怒涛涌入岛国,日本面临强烈的“文化冲击”(culture shock)。

二

易代之初,瓜儿连着藤,藤儿牵着瓜。明治政府顺应文明开化大势,废除太阴历,采用太阳历,改明治5年(1872年)12月3日为明治6年(1873年)1月1日,与太阳历一致。维新后的日本在诸多领域除旧布新,天翻地覆,但有些传统民俗,依然如故。

了解扶桑民俗,须自新年开始。元旦到来,不少日本人家中装点吉祥植物“千两”与“万两”。岁杪,万紫千红花店里出售的千两与万两,是以观赏圆润果实为主的新年祥瑞植物。两种小型灌木的身影,经常出现在庭院或“茶庭”^②中。譬如,平成^③16年(2004年)3月号杂志《滨》,载有如下俳句:

千両と万両揃ふ狭庭かな

下川智子

中庭虽显狭窄,千两万两俱全。

(笔者译)

千两,中文名曰“草珊瑚”、“九节花”或“接骨莲”,系“千两科”(金粟兰科)常绿灌木。千两高0.5—1米,叶片十字对生,6—7月开黄绿色穗状花,花序顶生,核果球形,直径约5毫米,初冬成熟,形如玛瑙,绝大多数呈晶莹红色,也有黄色果实,但很稀少。千两分布于我国长江以南、日本、朝鲜、东南亚,全草入药,接骨祛风,消炎解毒。

日本野生千两,多生长在常绿树林下。江户时代(1603—1867)开始栽培千两,用作庭院植物、生花(cut flower)或“鉢植之”(pot plant,盆栽),

① 出自《易经·说卦》:“圣人南面而听天下,响明而治。”此年号自庆应4年(1868)1月1日算起。

② 茶道的茶室庭园,园中点缀着洗手钵、踏脚石、石灯笼、竹树花草等。

③ 日本现在的年号,昭和64年(1989年)1月7日,昭和天皇殂谢,明仁亲王继位,改元,1月8日为“平成”元年。“平成”二字,出自《史记·五帝本纪》中的“内平外成”与《尚书·大禹谟》中的“地平天成”。中国成语“地平天成”也源出此处,“平成”意即治平、安定。“地平天成”,喻指一切就绪。

尤其用于装点新春。切花领域权威典籍《替花传秘书》（1611）中涉及千两。千两在日文中初称“珊瑚”、“仙蓼”，江户后期，改称千两，配对万两，求祥瑞。雅士赋句咏千两云：

千両の黄と紅と活けことほぎぬ

官沢春光

千两果实黄与红，生花祝福喜气浓。

（笔者译）

潇潇冬雨和纷扬雪花之中，千两心地充盈，泰然自若，绿叶红果，别具一格。平成13年（2001年）3月号杂志《冲》上，发表了如下佳句：

雨いつか雪にかはりし実千両

梅本豹太

不晓何时雨转雪，千两赅果俾目悦。

（笔者译）

日本“风景美”的主要成因是：国土为海洋所绕，富水蒸气，气候与海流多变，海涛冲击，形成海岸美；火山岩多，河流形成的浸蚀现象明显，使日本富于溪谷美。雾霭、云彩、梅雨、台风、降雪、结冰等四季不同自然景观，为和歌、俳句与汉诗文所咏叹。四时更迭的季节美，育出日本人细腻敏锐的文学审美观。文艺评论家冈崎义惠（1892—1982）平允指出：

日本人尊重季节，达到左右日本文学命运的显著程度。关于这一点，人们认为有多种原因。其一是日本国土地理气候特性，能令人感受到季节之美；其二是日本国民敏感朴素的感受性^①。

从季节审美角度审视，日本的连歌与俳句中，有以特定词语榻榻季节感的“季语”（season word，亦称“季题”）。季语范围涉及气候（“暖か”、“余寒”代表春天）、天文现象（虹、南风、雷鸣代表夏天）、农事（插秧代表夏天）、节日（“神尝祭”代表秋天）、植物（西瓜、葡萄、酸浆、板栗、芋头、芭蕉、常春藤、萩、露草、朝颜花、水稻代表秋天）、动物（牡蛎、野鸭、寒鸦、狐狸、熊代表冬天）等领域。

季语萌芽于平安时代（794—1192）歌人之间，能因法师（988—?②）撰歌学专书《能因歌枕》，用约150个季语分别代表12个月。一般认为，室町时

① [日] 冈崎义惠：《美の伝統》，宝文馆1969年8月版，第384页。

② 平安时代中期僧人、歌人，俗名橘永愷，师从藤原长能学习和歌，有代表作《能因法师集》等。能因法师是羁旅歌人，陆奥、远江、美浓、伊豫、美作等地，留下他的足迹。