

源氏物语 交响乐

〔日〕野岛芳明 著

姚继中 译

重庆大学出版社

源氏物语交响乐

[日]野岛芳明 著
姚继中 译

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

源氏物语交响乐/(日)野岛芳明著;姚继中译, - 重庆:重庆大学出版社,1999.5

ISBN 7-5624-1934-5

I. 源… II. ①野…②姚… III. 古典小说-文学研究-日本
IV. I313.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 20661 号

源氏物语交响乐

[日]野岛芳明 著

姚继中 译

责任编辑 肖顺杰

*

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

四川外语学院印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:7.25 字数:145 千

1999年5月第1版 1999年5月第1次印刷

印数:1—2000

ISBN 7-5624-1934-5 定价:16.80 元

译者序

1998年,译者作为国家公派的高级访问学者,有幸去日本东京大学文学部作客座研究员。其间读到一部令人爱不释手的好书,这就是《源氏物语交响乐》。近几年来,我读过不少有关源氏物语的研究书籍,大多属于考证研究、资料汇编、数据统计等形式的著作,像《源氏物语交响乐》这样别具一格,能令读者一口气读完的研究专著实不多见。于是,笔者产生了欲将此书译介给中国读者的念头。

《源氏物语交响乐》的作者野岛芳明先生是一位文明史研究专家。当他得知我想把他这部专著译介给中国读者后,感到无比兴奋。野岛芳明先生认为,能把《源氏物语》的精髓介绍到中国,让中国读者更好地了解日本平安时代是如何吸收中国文化,并加以发扬光大,是一件难能可贵的事情。加之,《源氏物语》是日本文学、日本传统美学的最高境界,野岛芳明先生多年来的夙愿就是希望中国读者能通过了解《源氏物语》,进而全面、正确地了解日本的传统美学。

出于中日友好,促进中日文化交流,以及希望中国读

者能够更好地认识《源氏物语》、认识日本的传统美学的目的,野岛芳明先生特将《源氏物语交响乐》的汉语翻译权、ASG出版会代表堀口诚先生将该书在中国的出版权无偿授与译者,并给予一定的出版资助。译者深感责任重大,不敢有丝毫的懈怠与疏忽。

《源氏物语交响乐》译成中文后,承蒙我的老师吴廷美对书稿进行了修改与润色。

在《源氏物语交响乐》出版之际,谨对野岛芳明先生、堀口诚先生以及吴廷美老师表示衷心的感谢。

译 者

1999年1月

前 言

《源氏物语》最大的特色,就在于它的象征性。毋庸置疑,贯穿《源氏物语》通篇五十四卷的主旋律就是爱与美。而这种爱与美融为一体的审美意识,只能是“象征性的美”。柏拉图就理想的美指出了“美的理念”,并由此对真、善、美作了概念性区别。他所认定的美是一种纯粹的,亦或是美的理想形态,所以,他的“美的理念”通常被认为难以与其他的审美观融合。然而,近年来欧美世俗社会的风潮已将美的意识扩大,把女性的肉体美也融入到美的范畴。因此,原先的“美”这一词就十分轻率地把“爱”与“美”捆绑在了一起。其结果是,爱就成了性爱,与友爱、博爱对立了起来。《源氏物语》中的男女人物形象错综复杂,倘若将其比喻成音乐的话,犹如合奏一般,有的是琴,有的似筝,有的如笛,相互配合,互为默契。合奏的每一个音符都描绘出人与人心中的微妙情感,合奏的旋律使人感受到人物心理深层的颤动,而自始至终不变的基调则让人洞察到了爱的真谛。缪斯给人间带来的爱,也只能建立在象征的美之上。

安德烈·马尔罗曾在《人类的条件》一书中指出:“日

本的伟大的艺术,对于人类来说,是某种难以完全接近的东西。”正是这种“难以接近的美”将“地上的爱”升华,净化成了宇宙的美与爱,并使之持之以恒。源氏营造六条院、追求美的世界的本质,可以通过 P·A·瓦莱里所追求的“纯粹实在”、“纯粹形象”等理念去加以理解。

《源氏物语》中描写出的每一个人物形象都非常清晰明快、毫无暧昧之感。不同人物的心理状态与情景、时间与空间,事件与命运等巧妙地编织在一起,显示出了高度的“象征性”,作品演绎出的世界,其格调异常高雅。

《桐壶》、《帚木》……每一卷的标题都象征性地表现出了各卷的内容、中心人物的性格与命运。然而,各卷中所标附的“源氏香”的象征性意义,却是迄今为止无法破解的谜,作者运用了大量的和歌(日本古代律诗)如玉珠般地镶嵌于作品之中,每一首诗都有着意蕴深沉的重要的象征性。只有通过正确地解读这些诗歌,才有可能真正地理解这部物语。散文无疑是出类拔萃的。把和歌与散文紧密地结合在一起,形成如此高超的艺术性,是《源氏物语》令世人惊异的因素之一。令人遗憾的是,其中的和歌往往没有被真正地理解,甚至被略去不读。我觉得,这些和歌具有与后来出现的《新古今集》相通的象征主义的性格,与 S·马拉梅等人的象征诗有着很深的亲近性。故事进程中时间的流逝,采用的是一种“逆视”的方法,并未遵循过去→现在→未来这样一种单纯的因果律的发展形式。为了追溯意识的形成,常常让时间倒流。根据因

果律的规则,在前面的部分中该作说明的故意不作说明,而是以暗示的手法让后来验证。这足以与以回忆形式见长的普鲁斯特、乔伊斯、赫克斯利、福克纳等现代派文学的最新方法相媲美。关于紫式部创作《源氏物语》的年代问题,学术界至今尚无定论。但无论是天元元年(978年)还是天延元年(973年),或者是天禄元年(970年),至今都有一千余年。而这部一千多年前的《源氏物语》的真正价值,直到20世纪文学出现时才开始被理解。

各卷的构成,以及场面的宏伟壮观极富特色。人物形象、情感纠葛、各自的命运……既形成了鲜明的对照,又保持了相互间的协调。整部作品如同以对位法、和声法构成的奏鸣曲式的气势恢宏的交响乐。明与暗、亮丽与阴影、喜悦与悲哀、美与丑、幸与不幸,每一卷各为一个乐章,每一事件各自对位,通过变调再切入下一个时空,又一番情景,另一桩事件。全书自然流畅,清鲜明朗,手法巧妙如同行云流水,令人赞叹不已。

本书中同时使用了“紫式部”与“藤式部”两个名字。其实作者的本名叫“藤式部”,因为在《源氏物语》中以非凡的笔力塑造了“紫姬”的人物形象,从而又被人们称之为“紫式部”。因此,把《源氏物语》的作者说成是“紫式部”,这是没有任何问题的,“紫式部”已经成了人们对她的通称。

关于本书中使用的“雅”的概念范畴问题,敬请参阅拙著《镜与剑》(岛津书房刊)。

在本书执笔过程中,有赖于多年来不惜赐教的恩师仲小路彰先生的大作《新抄源氏物语》(地球文库)以及衷心景仰的秋山虔先生的有关《源氏物语》研究的大量研究成果,对他们给予我的启发谨表示感谢。在出版发行过程中,颇多受惠于 ASG 出版会代表堀口诚先生及夫人桂子、株式会社拓建公司的加藤严社长、饭塚力先生、欣诺为我设计装帧的高野浩毅先生;同时得到了展转社总编柚原正敬先生及编辑部的藤本隆之先生的大力协助,并承蒙饭塚先生、佐伯寿之先生予以精心校正。

对以上各位的无私奉献谨表示深深的谢意。

最后,谨祈祷对本书所有内容孜孜不倦予以赐教,而今已长眠于灵峰富士山脚的恩师之灵永垂千古。

著作者

1994 年 3 月

目 次

序章 如今缘何研究《源氏物语》

I 交响乐式的文学《源氏物语》	(2)
1. 对男性社会的深疑与祈求解脱的愿望	(2)
2. 女性爱的复活	(4)
3. 女性群像	(7)
4. 交响乐《源氏物语》	(9)
5. 《源氏物语》的音乐、戏剧性结构	(12)
序曲的主旋律	(12)
第一乐章的主旋律	(13)
第二乐章的主旋律	(15)
第三乐章的主旋律	(17)
间奏曲的主旋律	(19)
第四乐章的主旋律	(19)
II 为何会产生《源氏物语》物语文学的思想及其 文化背景	(22)
1. 假名与片假名的产生	(22)
2. 大陆文化的日本化	(24)

3. 宫廷文化的中心性	(27)
4. 平安文化的完成与女性文化	(28)
5. 京城文化与地方文化的交流以及权力之争	(31)
6. 平安朝人的权势观念	(38)
7. 平安朝人的自然观与人生观	(42)
8. 平安文化的“荣华”观念与信仰	(44)
9. 平安文化与贵族文化的相异	(51)
10. 物语文学的出现	(53)
11. 物语文学与宫廷贵族	(57)
12. 物语文学之精髓	(58)

序曲 光华公子的诞生 《桐壺》卷至《帚木》卷

1. 有无《光华公子》卷的存在	(62)
序曲的主旋律	(70)

第一乐章 春之时 《空蝉》卷至《槿姬》卷

1. 对藤壶的思慕与源氏的命运	(72)
2. 《紫姬》	(74)
3. 走上破灭之路	(82)
4. 须磨、明石	(91)
5. 源氏的荣华与六条院的昌盛	(97)
第一乐章的主旋律	(111)

第二乐章 夏日 《少女》卷至《紫藤末叶》卷

1. 《少女》卷 “高雅与世俗”、“权威与权力”的
鲜明对照 (114)
2. 玉鬘十卷 (120)
3. 第二乐章的终曲 《梅枝》与《紫藤末叶》卷
..... (132)
- 第二乐章的主旋律 (134)

第三乐章 秋风夕照 《新菜》上·下卷至《魔法》、 《云隐》卷

1. 秋风萧瑟、夕阳西下 (138)
2. 源氏的晚年 (144)
3. 紫姬病重、六条院荒废 (149)
4. 紫姬之死与《云隐》 (158)
- 第三乐章的主旋律 (166)

间奏曲 光华消失之后 《匂皇子》卷至《竹河》卷

- 间奏曲的主旋律 (176)

第四乐章 寒冬长夜 宇治十卷

1. 《桥姬》卷与《柯根》卷 薰君与匂皇子、大君
与中君 (178)
2. 《总角》卷至《寄生》卷 大君之死与中君的

悲哀	(190)
3. 《东亭》卷与《浮舟》卷	(198)
4. 《蜉蝣》卷至《梦浮桥》卷	(206)
第四乐章的主旋律	(211)
附录 《源氏物语》的音乐性结构	(213)
ASG 出版会设立宗旨	(220)

序章

如今缘何研究
《源氏物语》

I 交响乐式的文学《源氏物语》

1 对男性社会的深疑与祈求解脱的愿望

毋庸赘言,《源氏物语》是一部以光源氏为主人公,把他一生中与众多的女性(以及男性)的交欢、恋爱、婚姻,感情上的纠葛、嫉妒、憎恨、恩怨——一幕幕悲欢离合的命运剧、宿命剧,以春夏秋冬不同季节的自然美景,以文学艺术为舞台充分展现出来的物语。这部物语是长达五十四卷的巨幅画卷,叙述了自源氏出生至去世、以及其子夕雾(夕雾之友柏木)、其孙匂皇子、薰君三代人追求人生中真正的爱与美的故事。内容丰富,篇幅庞大。

透过《源氏物语》,紫式部反映出的最大的问题之一,就是在平安王朝成熟的贵族文化中人心的颓废。特别是她并不认为那仅仅是男性社会的颓废。对男性社会的批评是简单而又显然的。在她的意识中,随处可以窥见她对男性社会几乎是绝望、深刻而悲哀的疑虑。然而,女性难道不也是在平安贵族文化的胎内走向颓废吗?尤其是对女性而言最为重要的爱情生活的堕落,是使平安文化衰落的根源之一。

紫式部并没有草率地从表面上去分析、批判当时繁荣的社会生活,而是以她特有的纤细的情感去领悟时代的真实现状,特别是对当时浓厚的男女间的爱情生活加

以静观、仔细思考,尔后再予以创作。展现在她面前的贵族社会众多的恋爱、婚姻现状,使她洞察到了其感情生活中爱情与精神的内容。随着她对现实生活中男女爱情生活现状的不满情绪逐渐加深,更坚定了她继续追求真正的爱。紫式部的爱,换言之,贯穿于《源氏物语》的爱,是发源于人生最根本的、最彻底的永恒的爱。她在《源氏物语》中不断地审视,孜孜不倦地追求。正是这样的爱,使社会生活中男女性之间的问题达成了和解,使人们在精神生活的追求上更上了一个台阶。

在《源氏物语》中,作者对光源氏的美质给予了无限的赞美。光源氏是桐壶帝与更衣(妃嫔中地位最高的是女御,其次为更衣,皆侍寝。——译者注)之间爱情的结晶,因该皇子美貌绝伦,所以被人们爱称为“光华公子”。他不仅容姿优美动人,更是一位柔情至深的博爱者,同时又兼备学问、艺术、技能等诸多的卓越资质。紫式部之所以如此赞美,描述光源氏的资质,或许是想把他作为平安时代的理想化的贵族形象,从他一生追求女性爱的行为中寻找出爱的真谛,同时也在于倾诉自己对平安王朝的男性社会几近彻底绝望的忧虑。在此意义上可以认为,光源氏追忆生母的面影(桐壶更衣)而恋慕藤壶,进而追求紫姬,执着地憧憬“永远的女性”的大起大落的一生,与经过科学的探求,不断追求人生真谛的歌德的《浮士德》,在内容上异曲同工,甚至在文学价值方面,《源氏物语》反而更具有近代的清新感,其观照、思索的深刻程度绝不亚

于《浮士德》。之所以这么说，这是因为古代亚洲文化远比近代欧洲文化的内涵要丰富深幽得多。这两部伟大的作品正是从不同的角度全面地反映这两种文化的结晶。

无论是光源氏还是歌德，表面上似乎是无节制地寻求一个又一个的女性，但那绝不是出于本能的欲望，而是企求寻找真正的“永远的女性”的一次又一次的尝试。正像歌德在《浮士德》终曲上所写的那样，“永远的女性，你将令我随你而行”。再看但丁的《神曲》，同样受到了“永远的女性”贝雅特里齐的诱导。男性社会中人们的追求，或许就必须依赖于“永远的女性”的指引，倘若以此来映照现代社会的话，女性的爱的复活岂不是比什么都重要吗？

2 女性爱的复活

不负责任地将时代背景、历史条件、社会基础迥异的一千多年前的平安朝社会与现代社会叠印在一起是断不可行的。然而，尽管其中有着诸多的条件与前提，但就人而言，其女性的本质可以说并无太大的变化，《源氏物语》中大约塑造了四百多位人物形象，其中男性社会中的政治权力构结、等级划分、身分地位的变动很大，而女性人物的“女人本性”却几乎没有变化。女性之美，爱的深浅，妩媚的英姿，沉稳、端庄、健康、嫉妒、憎恨、苦楚、恩怨，在《源氏物语》中都被刻画出来，这与活跃在现代社会中的女性又有什么两样呢？

然而，对于现代女性来说，尤其令人忧虑的是否该是