

唐诗与和歌的审美对比分析

杨茜 陈晓宏

(广西民族师范学院外国语学院 广西 桂平 532200)

摘要: 本文基于日本独特的文化审美倾向以及我国古代诗歌对日本诗歌的影响对比, 从中日审美差异探究、创作手法与社会功用、不同的主题以及字体的对比、异“时”异“空”关系下的意境审美研究唐诗与和歌的审美相似性以及异同性, 以供参考。

关键词: 唐诗; 日本和歌; 审美对比

An Aesthetic Contrastive Analysis of Tang Poetry and Waka

Yang Qian, Chen Xiaohong,

(Guangxi Guiping, School of Foreign Languages, Guangxi Normal University for Nationalities 532200)

Abstract: This article is based on Japan's unique cultural aesthetic tendency and the comparison of the influence of ancient Chinese poetry on Japanese poetry. It explores the aesthetic differences between China and Japan, creative techniques and social functions, different themes and font contrast, and the relationship between different times and different emptiness. The aesthetic study of artistic conception aesthetics of Tang poetry and Waka is for reference.

Key words: Tang poetry; Japanese Japanese song; Aesthetic contrast

引言: 我国古代文学唐诗与日本和歌的审美进行对比, 其题材主要以诗词歌赋为主, 诗在古代盛行而唐诗则作为中日文化交流的主要桥梁, 缘起于我国中华文化唐代阶段。日本深受我国本土文化的影响后其和歌所采用的创作手法与我国唐诗差别不大, 具有一定的审美异同性以及情境相似性, 在分析两者意境美学对比阶段, 主要从客观、辩证的态度分析其传承关系以及情感表达的发展脉络。

1、日本独特的文化审美倾向

1.1 残缺美

日本自身属于独特的民族, 日本人的形成和发展的原因影响因素较多, 其残缺属于日本文化主要的意象表达形式。秋叶、樱花、夕阳的余晖, 这些都是日本人的喜好。如, 我国唐诗《枫桥夜泊》描写的晚秋天极其符合日本人的审美。

1.2 寒意之美

日本人对寒冷偏爱, “寒”是萧瑟、寂寥的意思, 我们经常在日本的影片中体会到这一点。比如, 《情书》, 一语不发的韵味, 正是这一文化美学的表现。而我国唐诗《枫桥夜泊》最不缺的就是寒意。

1.3 禅意中的美

寒山是一位诗僧, 他的诗歌语言虽简单, 却因其佛教哲学思想而富有魅力。正如其诗所写: “有人笑我诗, 我诗合典雅。不烦郑氏笺, 岂用毛公解。”日本佛教的发展相对来说要好一些, 日本人也尊重佛教, 所以像寒山诗这种诗词, 在日本很流行。

如, 枫桥夜泊(张继)月落乌啼霜满天, 江枫渔火秋眠对。姑苏城外寒山寺, 夜半的钟声客船到。传说中, 唐朝诗人张继诗所说的钟, 历经千古风霜, 于明代晚期流入日本。晚清时, 日本人山田先生曾到处寻找, 但一直没有找到, 于是募捐集资, 1906年, 小林诚和一群匠人一起铸造了一对铜钟, 一只放在了日本的观山寺, 另一只则被运到了苏州的寒山寺。可见我国唐诗与日本渊源较深, 其意境审美。

2、中国古代诗歌对日本诗歌的影响对比

2.1 日本诗歌的结构格律

日本诗歌以俳句为主, 其属于世界上最短的诗, 但其所蕴含的美感非常充沛, 俳句的第一句为五个音节, 第二句为七个音节, 最后为五个音节。要求严格, 受“季语”的限制。日本官方认为俳

句是以中国古诗词中的绝句为基础, 中国人往往将绝句视为半部, 也就是所谓的“断则断”。

例如下面这首俳句诗 池(ふるいけ)や, 蛙(かわず)跳(と)びこむ, 水(みず)の音(をと)——松尾芭蕉(古池塘里, 青蛙一跃而下, 落在了湖面上。)

中国汉魏时期的骈文对日本和歌的雏形产生了深刻的影响, 但与和歌相比, 它更注重平仄押韵。在日本“国风运动”大盛使其, 兼明亲王更是模仿了白居易的《忆江南》, 写了一首《忆龟山》: 忆龟山, 龟山久往还。南溪夜雨花开后, 西岭秋风叶落间。岂不忆龟山! 忆龟山, 龟山日月闲。冲山清景关关远, 要路红尘毁誉班。岂不忆龟山。可见唐诗对日本和歌的影响较深, 且意境形态上所包含的审美价值取向为互相对称的完美审美理念^[1]。

2.2 日本诗歌的典故意境

梦睹落花春风里, 觉来胸中如骚然——《新古今和歌集》。此句用了昨夜闲潭梦落花, 可怜春半不还家的诗意。樱花色香皆如旧, 太息今吾非当年。——《古今和歌集》。此句化用了年年岁岁花相发, 岁岁年年人不同的诗意。可以说, 不同的时间, 不同的国家, 具有相同的意境和意境情感。再如, 大原月朦胧, 孤蝶翩来飞。——内藤丈草与王维的“长河落日圆, 大漠孤烟”如出一辙, 但一个恢宏, 一个淡雅, 都让人心旷神怡。

2.3 中日审美差异探究

1. 以寂静美为主, 与纤细美、妖艳美等概念相结合, 形成较为深刻的美学自觉。唐诗与日本和歌最大的区别在于其日本和歌与政治结合程度不高, 但我国唐诗与政治融合度颇深^[2]。

2. 日本人在佛教思想的熏陶下, 养成了其本民族特有的“不常”观念。

3. 我国唐代诗歌中的阳刚之美与和歌中的女性化; 唐诗擅长描绘江河、高山峻岭、豪迈, 而和歌则多源自于细节, 情感细腻、婉约。

4. 日本和歌与文学作品中, 男女爱多于伦常观念的亲子情, 而个人之情则多为政治之关怀, 而我国唐诗则始终与社会、政治、世事紧密联系, 具有崇高的国家情结^[3]。

3、唐诗与和歌的审美对比

3.1 创作手法与社会功用

1. 在创作技巧上, 唐诗与和歌自身有许多相似性, 比如在日本和歌创作中, 最常用的修辞手法与我国唐诗创造手法相似, 其中所包含的卦辞主要是针对某个词的同义音来促成在特定语境下表达的双重意思, 其这种修辞手法一般被称为见立和卦辞。例如, まつ在日语当中, 既有“等待”, 也有“松树”的意思, 而且, 还可以用来直接描绘风景, 并以此来表达人物的感情。这和我国唐诗里的“比喻”有异曲同工之妙, 但日本和歌在创作手法中并非照搬我国唐诗, 其日语“缘语”和“枕词”, 自属于日本和歌的一种修辞方式。

2. 在实际功用上差异性明显, 我国唐诗在盛行时期属于优雅的文学创作活动, 它使得人们可以通过诗歌来表达自己的情感, 甚至可以用它来批评社会的黑暗。日本和歌起初与唐诗并无多大差别, 随着后续生产与社会劳动发展, 逐渐形成一种较为流行的通俗类创作形式。在后期, 随着日本汉诗的盛行发展, 日本和歌的创作才逐渐多样化、多元化, 所包含的描写方式与创作题材种类较多, 其中不仅含有自然风光的描写, 也包括我国唐诗体现的政治倾向以及对社会当下的现状批判。但从艺术美学角度进行分析, 由于日本和歌太过简单直接, 很难达到唐诗的意境, 因此和歌相对唐诗来说存在明显的“美学”缺陷^[4]。

3.2 不同的主题以及字体的对比

汉字是一种很神奇的文字, 在 2000 多年前, 汉字的字体都已经定型, 直至简化。这就使中国人在阅读其祖先的语言时, 比在其他国家要容易得多, 但是, 诗中的押韵等问题依然暗示着诗人在书写时所使用的语音与当代不同。实际上, 与汉语音韵的其他形式相比, 汉字的同音偏旁、方言读音、汉外音等, 诗词韵律已经是比较直接的了可以说我国唐诗因汉字的影响, 其诗词韵律所表达的情感多为不同。除中国以外, 日本、韩国和越南等国对汉语诗词有着浓厚的兴趣, 并且日本和歌一直是深受我国文化影响。

虽然日本有自己的古代诗词传统, 但日本和歌和我国唐诗却是并行发展。所以, 对于喜爱中国诗词的日本人来说, 要懂得汉语诗词的基础知识, 理解汉语诗词与和歌之间的差异, 有一定的必要性。就主题来说, 日本和歌多借鉴了我国唐诗形式, 其所表达的意境之美也较为相似, 就像我国牛郎织女, 很多时候都会被中国的诗人所吟唱, 这样的诗句更是数不胜数。在日本和歌创作中, 也有牛郎织女特有的七夕情调。如《万叶集》: 鸣神の少しとよみてさし曇り 雨も降らんか 君を留めん; 鸣神の少しとよみて 降らずとも我は止まらん 妹し留めば, 其主题为今天是玉露, 是牛郎织女的欢聚场合。可以说, 日本和歌也大部分受到了我国唐诗的直接影响, 由于和歌是日本的一种本土诗, 其歌曲有很多种, 比如短歌、长歌、连唱等等, 但随着时间的推移, 短歌越来越短, 越来越多, 已然成了日本和歌主要形式如俳句等。

3.3 异“时”异“空”关系下的意境审美

首先, “异时”主要有两种情况: 一是在时间上没有规律地移动; 二是从自然到心理的时间属性所产生的频繁变化。二者对诗歌的影响, 往往会使诗歌的意境更加深刻, 使诗歌的内涵更加丰富; 有时也会使诗歌的意境模糊不清、内容混乱。从“无序变动”的角度看, 诗歌中的时间是与自然的时间相异的, 是从未来回到现在, 然后回到过去。“茂陵刘郎秋风客, 夜闻马嘶晓无迹”是由现在逆推到过去。或者完全不是按照自然的时间方向, 而是从现在到过去, 然后又回到将来。杜甫《赠卫八处士》所呈现的时间流, 正是一种错综复杂的时空形象, 即从“现在”回到“过去”, 从“过去”到“现在”。同时, 在诗歌中, 有些为客观的, 有些为主观, 也包含主客观混合一起的现象。李商隐《代魏宫私赠》: “来时西馆阻佳期, 去后漳河隔梦思。知有宓妃无限意, 春兰秋菊可同时。”“来时”和“去后”的时间意象, 表面上是客观的、现实的, 而“来时”是在回忆中的, “去后”是在“梦思”中的, 所以, 客观的时间是从“心”开始的; “春兰秋菊”, 时而兴衰, 时而又“同时”, 有“雪中芭蕉”的意味,

更是一种典型的主观时间。所以, 诗歌中的时间属性可以用主观时间、客观时间(隐性时间)来表达。

然后为“异空”。总体上讲, 自然的空具有比较稳定的次序。然而, 诗歌的空间因其所承载的精神美学内涵特性所致, 使其可在自己的脑海中自由地移动, 不需要考虑现实世界的顺序, 从而达到“无声无息, 无所不用其极”的境界。从而, 同一诗歌中可以产生错落、虚实交汇的空间意象。此乃“异空”之诗。

受到日本汉诗人文化修养程度的限制, 日本的和歌创作者很少有人能如李贺和李商隐这样巧妙地将多种不同的意象组合在一起。然而, 一些日本汉诗人的诗作也显示了他们在异时、异空间的联系中创设诗境的基本能力, 其与我国唐诗异“时”异“空”关意境审美相似。

先看元光的《题壁》: 借此闲房恰一年, 岭云溪月伴枯禅。明朝欲下岩前路, 又向何山石上眠。此乃禅意之作。佛家诗歌所追求的是一种超凡脱俗的意境, 而诗人则常常在忘我的状态下, 以一种超凡脱俗的方式来欣赏。因此, 佛教史诗在时间和空间上的表达, 常常呈现出超脱于真实与时间的特点。这首诗分为两段, 一段是真实的, 一段为未来的。诗人在现实生活中描写佛性, 在亲切自然中给予人们一种超然的感受。

在此, 现实和精神空间在诗歌中就表现为交织的形式。而波木庵的《游金阁寺》也属于记游性的怀古抒情诗: 相国遗踪在, 荒溪松竹幽。青山千古色, 金阁几人游。云影浮寒水, 林声接素秋。遥怜应有日, 临眺使吾愁。在这首诗里, 时间和空间的交织, 画面和谐。金阁寺最初是足利义满在室町幕府时代的宅邸, 后来又是日本京都著名的佛教圣地。和尚在寺庙里散步, 本是一种庄严肃穆的气氛, 但在游人稀少、“溪水、松竹、竹林”的现实面前, 却让他感到了几分落寞和伤感。远看青山绿水, 近看落叶, 高秋映衬云影, 松竹潺潺, 清幽而萧瑟, 这是一幅由远到近、高、低的交织而成的立体画面。可以说日本和歌以多种形式接纳了唐诗的意境创作方式, 在时间和空间上, 与唐诗有异曲同工之妙。通过上述的分析, 我们可以发现, 日本汉诗人与我国古代诗人一样, 都将对生活的深切关怀融入到诗歌之中。同时, 通过对时间和空间的把握, 营造出一种意境, 以抒情写意, 揭示心灵。

结束语: 综上所述, 根据对我国唐诗与日本和歌审美方面的对比可以看出, 日本和歌在某种程度上受到了我国唐诗深刻且深远的影响, 其意境与创作手法都与我国唐诗相似, 但在和歌创作特殊的意境以及背景意义中与我国唐诗具有明显的异同。同时, 因地域和文化的差别, 在后期也形成了截然不同创作形式。

参考文献:

- [1] 刘帽超. 日本性灵说的反思与江戸后期以唐诗为主的折中倾向[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 50(4): 55-61.
- [2] 朱霞, 邱美琼. 日本学者下定雅弘的《长恨歌》研究[J]. 潍坊工程职业学院学报, 2022, 35(1): 87-91.
- [3] 吴雨平, 刘召禄. 中国文学接受视野下《和汉朗咏集》文本空间的建构[J]. 江南大学学报(人文社会科学版), 2022, 21(1): 100-107.
- [4] 高建新. 大唐长安与“丝绸之路”上的多民族交往、交流与交融——以唐诗为考察中心[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2021(5): 182-188.

作者简介: 杨茜, 1985 年, 女, 汉族, 广西桂平市, 广西民族师范学院外国语学院, 532200, 讲师, 硕士, 日本文学与文化方向

陈晓宏, 1984 年生, 女, 汉族, 籍贯广西桂林, 任职于广西民族师范学院外国语学院, 讲师, 研究方向为外国语言文化

广西民族师范学院 2020 年度校级科研课题成果之一(项目编号: 2020YB050)