

从松尾芭蕉作品中体会“蕉风”俳句

姜钰颖

(辽宁师范大学海华学院 辽宁 大连 116400)

【摘要】松尾芭蕉在俳句的继承和创新中发挥着重要作用,他认为创作俳句不能仅供娱乐,还要有意义,要用心琢磨。本文通过研究松尾芭蕉的作品来感受他标新立异的见解,解析他独特的创新风格。

【关键词】松尾芭蕉;俳句;日本文学;禅宗思想

1 引言

1.1 “俳圣”——松尾芭蕉的时代历史背景

江户初期,贞门俳谐在当时社会风行一时,那时日本正处于稳定发展时期,随着町人阶层文化蓬勃发展,人们更向往自由与奔放,贞门俳谐由于规则繁杂且注重形式化渐渐不再被世人所喜爱,于是“谈林派”逐渐取而代之。当时十几岁的松尾芭蕉在一个大武士家里做侍童,因他的主人跟随北村季吟学习,所以芭蕉也就得到了学习的机会,为松尾芭蕉之后的创作奠定基础。

1.2 研究目的与研究意义

松尾芭蕉在继承贞门俳谐和“谈林派”风格的基础之上进行改革创新,汲取贞门俳谐严谨的创作风格和“谈林派”追求自在无拘束的表达特点,加之融合自身独特的写作派头,形成了独树一帜的芭蕉风格。他一生中创作出大量极具推敲欣赏的作品,他和作品的出现使俳句又一次得到振兴,背后的确值得我们钻研。本文将从松尾芭蕉的俳句作品中分析“蕉风”的特点。

如今,知识更迭的速度加快,文化交流已成趋势。为了对日本文学领域有所了解,并且松尾芭蕉在日本文学界影响力极大,是以对他的俳句和风格进行研究。通过研究松尾芭蕉作品,有利于拓展知识宽度,对知晓日本文学大有裨益。本文将从松尾芭蕉的俳句作品中分析“蕉风”的特点。

2 文献综述

2.1 松尾芭蕉俳句研究现状

佟君(2004)年在《不易流行论》中,通过研究日本古典文艺思想指出,松尾芭蕉俳谐理念受中国哲学文化影响;田军(2012)年在《蕉风脱神秘化的考察》中,针对不同时期芭蕉内心变化方面进行剖析,探究蕉风的形成;詹可(2020)年在《松尾芭蕉俳句的汉译比较研究》中,从对松尾芭蕉俳句的汉译对比分析中得出,中日审美差异和读者阅读偏好是对俳句翻译产生影响的主要因素。

2.2 前人研究的不足之处

对于松尾芭蕉和俳句,前人的研究已是不可多得的成绩。但是,前人对于松尾芭蕉俳句作品中的“蕉风”的分析还不是很充分,积聚研究的文章也屈指可数。本文将在前人研究的基础之上,针对芭蕉及俳句进行介绍和赏析,将其“蕉风”特点进行综述。

3 芭蕉俳句中的季语与文学理念

3.1 “自然现象”与“社会现象”中的季语

季语是表达季节的词,可以通过自然现象和社会现象进行表达。自然现象可以寄托于物体上,比如,燕子、蝉、菊花、雪等能够分辨季节的词都是季语。而社会现象则是指习俗、节日和活动,通过例如踏青、煮青梅、祭月等人文活动来暗指季节。以下则围绕季语的两种表达方式来对其进行理解。

松尾芭蕉在赏樱花时就写下“木のもとに汁も膾も桜かな”,这句话的季语就是“桜”(樱花)。译为:在树下的菜汤上飘落下樱花。那天风和日丽,松尾芭蕉与友人同乘樱花

树下,在一片粉色樱花海中惬意的享受平淡的生活。微风吹拂,可以闻到淡淡的花香,樱花花瓣缓缓飘落,几片新鲜的花瓣轻轻地落到菜汤上。松尾芭蕉的俳句在短小精悍的寥寥几字中便给人以无限遐想。又如“賤の子や稲摺りかけて月を見る。”俳句的季语是“稻摺り”。译为:一个贫贱的农家人打谷子打到一半,停下来抬头望月。不妨多些联想:秋天谷物成熟,空气中弥漫谷香,农民戴着草帽一遍遍击打着谷穗,汗水顺着脸颊滑下,不知不觉已到晚上,月光照进了庭院,农民停下了挥舞木棍的双臂,抬头仰望皎洁的月亮,心满意足。“打稻谷”活动是在谷物成熟的秋季下进行,谷物晒干后通过敲打使小麦或谷子脱壳再进行收集研磨。松尾芭蕉乐于体验善于观察,季语也是体现他热爱生活的一种方式。

季语在松尾芭蕉笔下有了文学性能。季语是俳句必不可少的一部分,每个俳句我们都是可以找到季语,季语是俳句是本质。

3.2 风雅之“诚”与“不易”“流行”的文学理念

风雅一词表示向往的诗歌属性或指正统的诗歌,俳谐贯穿松尾芭蕉文学创作之路,在日本文学界亦有风雅之意。早期的俳谐过于追求诙谐难掩庸俗本质,松尾芭蕉要把俳谐造成表达人内心真实的艺术,此谓风雅之诚,“诚”即流露真实情感。对芭蕉来说,大自然是最纯真且不加修饰的存在,他倡导自然与人的融合,企盼达到天人合一的状态。

“风雅之诚”是芭蕉写作的初心,“不易流行”是他的终极目的。在芭蕉弟子的《三册子》中提到:“师之风雅,有万代不易,有一时变化。究此二者,其本一也。所谓一者,乃风雅之诚是也。”松尾芭蕉的“不易”即指无论世界如何变化都坚持以“诚”为俳句的本意,“流行”则指随着时代的改变要在俳句中注入适合的变化,不能使之仅成为一时的兴盛而因不变通渐渐被遗弃。“不易”是俳谐的持续,“流行”是俳谐的状态。

4 芭蕉笔下的“色彩”美

4.1 色彩中的“青”与“白”

芭蕉俳句以颜色点缀事物的有四十余首,其中“青”“白”两色所占较多,他喜欢运用色彩来流露感情。

芭蕉曾作俳句“青柳や泥にしだるる潮干かな”。译为:潮退,泥土上垂青柳。“青”有清新、茂盛和生命的意思。柳树正值茂盛散发生机的时候,它本该垂在清澈的水中,现在潮退干涸,裸露出河床,可惜了这青柳垂在泥土上。这里的“青”似乎更是在表达芭蕉的惋惜。

芭蕉在《奥州小道》中写下脍炙人口的这句“石山の石より白し秋の風”。译为:寺中石山白,秋风更比山石白。寺庙清修地一尘不染,院内的石山显得格外灰白,秋风瑟瑟,寒意袭人,那当下的秋风又是什么颜色呢?比山石更白。芭蕉将触觉转换为视觉,用颜色表达声音。秋用白色来形容,更给人清冷肃肃的感觉。

4.2 品味自然中的“色”

除然而,色彩的表达不单单靠直言还可以通过暗藏颜色

意味的名词,如“牡丹花”“竹”这类来体现,芭蕉笔下的色彩总是让人眼前一亮。

丹色落白帛:色付くや豆腐に落ちて薄紅葉。日语中“色付く”是呈红色,变红的意思。初霜刚降,豆腐像素绢一样白,红叶悄然落到了豆腐上,就好似丹色落在白帛上。这首俳句含红白两色,让人感受到浓浓的生活气息。

雪中红果:小雪の朱を極めたる実南天。南天指南天竹,植株美观,果实鲜艳,环境适应强。小雪过后,果子成熟,红艳艳的果儿一嘟噜一串串压满枝头。在银装素裹的世界里,红红的果子显得格外新鲜,白色中的星点片红装饰着这雪白的大地,为这个世界点缀生机。

5 作品中的“禅宗思想”与“侘寂”之美

5.1 禅宗思想

中国禅宗思想大约在奈良时期开始传输到日本,由于日本佛教根深蒂固,直至镰仓时期,荣西禅师入宋求学,回国后极力弘扬禅法,使一大批人更加注重内心修养和物我合一,而不再是永成不变的本上知识,由此,随着时间推移,禅宗思想在日本得到广泛推广。松尾芭蕉接触禅学另一方面原因是,当时的一些俳谐大师靠趋奉对俳谐感兴趣的富足武士和町人来获得收入,通过对他们作品进行修改和参加一些活动来维持生计。松尾芭蕉认为俳谐并不是创造利益的工具,对这种生活和所处文化环境渐感失望,于是逐渐淡出世人视线,他要通过参悟禅学及研究道法来寻找突破改变当时的俳谐。

松尾芭蕉之后的俳句逐渐融合了“禅定写心”这一禅宗思想,通过情景描绘进行内心表达,这也形成了他独特的“蕉风”风格。禅宗“以心传心”的要义即是不明言而能体会,松尾芭蕉将此要义变通成他的创作手法,他的所思所想需要经过读者细细揣摩才能心领神会。

原文为:行く春や鳥啼き魚の目は涙。试译为:匆匆春将归,鸟啼鱼落泪。鱼鸟本是自然产物,却能够“啼哭”“悲泣”,松尾芭蕉通过赋予鱼鸟以人的行为来表达自己细腻真实情感。也许是他恰逢春意正浓时,感叹时间消逝,还没有饱览这生机盎然的春景就要接受春的离去而感到惋惜。

5.2 “侘寂”之美

日本文化中的侘寂美学源于禅道,禅宗倡导“山林水鸟皆宗佛法”。他所说的侘び是指:对生活满足淡然,乐于简朴。寂び是指:世间没有完美,要赏识缺陷美。大自然最能孕育侘寂,松尾芭蕉告诉我们要对身边的一切要有知足感,享受此时此刻,接受平凡的事物,欣赏事物的价值。

他的《古池》俳句原文:古池や蛙飛びこむ水の音。译为:幽静古池塘畔,青蛙蹦入水声响。我引申为:在万籁俱寂的夜晚,岑寂的古池塘畔,随着一只绿色的青蛙轻快地蹦入水中,“咕咚”一声响,打破了这沉寂的夜。刹那间的动打破了寂静,随着青蛙跳入水中一切又归于沉寂。禅家认为,动静不二,皆是禅,直觅生命的根源。这以动衬静和以静写动的表现手法使古池在芭蕉的笔下变成了有生命的活水,沉寂的环境更能突出青蛙的一举一动。世界不存在绝对完美,需要的是善于欣赏缺陷美的眼睛。

6 不同阶段的“蕉风”

6.1 前期芭蕉作品风格——“轻淡”

“轻淡”的文学概念是芭蕉在元禄三年开始提出使用。他教导徒弟们要“用心领悟,回归世俗”。芭蕉所提的“轻淡”是指要仔细去观察事物,用身心接触自然,所作俳句不可过于华丽冗杂,即贴近生活真诚表达。

一场雨后的夜晚,芭蕉独坐庭下,空气清新而新鲜。云雾拨散,月亮匆忙登场,更加皎洁明亮。透过月光,转看那

树梢上,依稀可见那叶子之上仍旧挂着雨水。于是芭蕉作:月はやし梢は雨を持ちながら。“雨を持ち”反衬得月色倍加明亮,并不需要过度强调。一人一树一轮明月,这该是多么闲静啊,即便过往有些许不如意,恐怕这良辰美景也能让人暂时忘掉烦恼吧。

芭蕉的俳句表达流畅,内容充实,这才是芭蕉所说的“轻淡”。大自然是无穷无尽的宝藏,世间并不缺少美,只是需要放平心态,放慢步伐,留心观察,善于发现的人罢了。

6.2 后期芭蕉作品风格——“无常”与“寂寞”

万物流转从不停息,宇宙包罗万象深不可测。芭蕉在旅途中多感人生无常,只觉人生如梦。

人生须臾,不过尔尔。章鱼安身常常会选择钻进容器里,当地渔民便会在海中投放瓦罐,等待第二天收获。芭蕉就曾作“蛸壺やはかなき夢を夏の月”以表感叹。译为:章鱼壶中梦黄粱,天边夏月。月色溶溶,海面上,粼粼波光涌动,一切都是那么玄妙,此刻章鱼找到了短暂的安身之所,慢慢在陶罐中熟睡,蜷缩着身体做着黄粱美梦,却不知天明就会被捞捕。人生如朝露,短暂而美好,岁月匆匆让人不禁感慨无奈,芭蕉又何尝不伤感呢?

近十年的旅途,在没有交通工具的当时仅凭双脚应该很艰苦吧,即便芭蕉喜欢旅行,但晚年的芭蕉也会常感寂寞。

“この秋は何で年寄る雲に鳥”这时芭蕉在最后一次旅途中创作的俳句。译为:这个秋天为什么变老了,想要模仿候鸟随云飞翔。本是秋高气爽令人精神愉悦的季节,为什么今年的秋天让人突然感觉到衰老呢?芭蕉望四下无人相伴,抚摸脸上也都是岁月的痕迹,不免寂寞之感涌上心头。候鸟总在不断迁徙,在天空中完尽此生,没有定所。芭蕉也如这候鸟一样,不禁心底产生苦旅之愁。

晚年的芭蕉多用“秋”来寄托悲伤和寂寞,即使上了年纪,身患病痛,但他仍坚持在自己选择的道路上,最终遗憾地留下一句“旅に病んで夢は枯野をかけ廻る”。松尾芭蕉仍切望于风雅,依然想要“魂梦”不停歇的徘徊在荒野,来完成他未完的行程。

7 结束语

俳句是日本文学中最出色的部分之一,甚至在世界文学林中都散发光芒。它能在短小局限的格式下甚至仅用一字就可呈现出事物的形象和状态。它节奏感强,想象空间大,人们赞其为文字的“音乐”和“绘画”。

松尾芭蕉不仅把谈谐大众化的贞门俳谐和“谈林派”俳谐提升到文学高度,更是做未有之先锋进行创新,开辟出一条属于自己独特风格的“蕉风”俳句黄金时代。独特之处在于,他强调季语是俳句的固有属性,提出风雅之诚与不易流行的文学理念,要让每个作品都经得起推敲。他认为艺术与自然密不可分,时常通过色彩来描绘自然,领会禅宗思想并与俳句结合,把简朴和欠缺看作是一种美。松尾芭蕉倡导“轻淡”的俳风,俳句需要贴近生活,繁杂则会失其本质。虽然从他的旅途作品中常会感受到他的孤寂无常,但他却也会乐此不疲。

参考文献:

- [1] 齐金玲,王博. 古典俳句研究方向的新维度——以松尾芭蕉为例[J]. 吉林化工学院学报, 2021, 38(02): 73-76.
- [2] 詹可. 松尾芭蕉俳句的汉译比较研究[D]. 山东大学, 2020.

作者简介:姜钰颖(2000.6—),女,汉族,籍贯:辽宁大连人,辽宁师范大学海华学院,18级本科生,学士学位,专业:日语,研究方向:日本文学。