

美学特征在日本文学中的体现

刘 壹

(辽东学院 辽宁丹东 118001)

【摘要】 日本文学, 经过漫长时间的演变日趋成熟, 并逐渐形成自己独特的魅力。在众多优秀的日本文学作品中, 对“美学”的体现都很有特色。本文重点围绕“日本文学中的美学特征: 长安意象”“日本文学中的美学特征: 物哀美学”“日本文学中的美学特征: 死亡美学”这几个方面展开论述, 希望进一步分享和交流日本优秀文学作品, 并从日本文学的美学特征中汲取养分, 为世界文学发展注入更多活力。

【关键词】 日本文学; 美学特征; 美学体现

DOI: 10.18686/jyxx.v2i2.32850

回顾日本文学发展史, 经历了很多具有代表性的阶段, 从平安时期的《源氏物语》, 到明治时期的《破戒》, 再到现代时期的《挪威的森林》等等这些经典的文学作品影响了一代又一代人。日本文学之所以经久不息、璀璨夺目, 离不开文学作品本身的生命力。这种生命力可以体现在很多方面, 从“美学”的角度来分析, 日本文学作品中的生命力, 离不开其富有魅力的“美学特征”。探究日本文学中的美学特征, 就是为了更好地走进日本文学, 感受日本文学的深刻内涵和独特魅力, 并为现代文学、世界文学的发展, 带来新的启发和参考。

1 日本文学中的美学特征: 长安意象

探究日本文学作品中的美学特征, 很多相关学者都会提到“长安意象”。在日本文学作品中, 长安意象指的是和唐朝都城长安相关的所有意象的统称^[1]。关于长安意象的定义, 可以从多个维度去理解: 第一, 长安意象并不仅仅指“长安城”这一具体事物, 还包含很多抽象内容, 比如, “长安城的热闹场景”“长安城的繁华气息”“长安城的民风民俗”等; 第二, 在日本文学中, 长安意象往往被赋予很浓厚的感情色彩, 作家们通过对长安意象的描绘, 往往会抒发内心的一种真情实感, 用来丰富作品, 升华作品。从美学的角度来分析, 长安意象的美学特征主要可以体现在这些方面。

1.1 对美的渴望和追求

在日本文学作品中, 为了表达人们对美好生活的渴望和追求, 很多作家都会通过“长安意象”, 来抒发这种积极、向上的情感。比如, 在作品《天平之甍》中, 作者描述到: “只要不翻船, 总到得了唐土。那时, 就可以见见久闻大名的长安城和洛阳城……”^[2] 在这段文字描述中, “长安城”和“洛阳城”既是实实在在的都城, 是没有情感的实物, 也是人们心中向往的美好生活, 是一种有情感的内心信念。

1.2 身临其境的朦胧美

什么是身临其境的朦胧美? 朦胧美可以理解为一种氛围, 一种画面。在众多优秀的日本文学作品中, 读者之所以可以沉浸其中, 过目不忘, 就是因为被美好的氛围和画面所吸引。这种朦胧美的创作, 在日本文学中很常见, 也很有特色。举例来说, 在作品《长安之春》中,

为了栩栩如生地展现九街十二衢的树荫, 作者用到了这样的语言: “世界变成新叶绿叶、这恼人的香气……”^[3] 读者在阅读这样的文字时, 不自然地就会展开联想, 置身于一种朦胧美的氛围中, 与作者产生情感上的共鸣。

1.3 细腻的生活场景之美

在很多优秀的日本文学作品中, 作家们都会非常注重刻画点点滴滴的生活细节。生活细节本身, 就是一种特殊的美, 一种“生活气息之美”。比如, 在作品《天平之甍》中, 作者描述了唐代鉴真法师渡日传法的事迹^[4], 并详细刻画了日本留唐僧的种种生活场景。对于生活场景的描述, 往往需要一个载体, 一个支撑。在作品《天平之甍》中, “长安”就是这个载体, 一切的生活之美都发生在长安、孕育在长安。

2 日本文学中的美学特征: 物哀美学

在日本文学作品中, 有一个很重要, 也很有代表性的美学特征, 就是“物哀”。如何理解这种物哀美学? 对于这方面的研究有很多, 有些学者认为, 所谓的物哀美学, 更倾向于“哀”。而有些学者则认为, 物哀是一种有变化的情感, 是物随心动的情感。这种情感往往是自然而然地发生, 流淌在人与物之间、人与人之间, 让人与物、人与人达成情感上的共鸣。在日本文学作品中, 物哀美学的可贵之处在于作家们不是为了追求“哀”, 刻意去“哀”, 不得不“哀”, 而是因为本身“哀”, 所以才会感到“哀”。

对于物哀美学的理解, 还可以通过“触景生情”的角度去诠释。如何理解这种触景生情? 举例来说, 在紫式部的著名作品《源氏物语》中, 作者通过触景生情, 很好地体现了物哀美学。根据现有的资料统计, 在作品《源氏物语》中, 总共出现了一千多次“哀”。这其中, “物哀”总共有十几次^[5]。在《万叶集》的“物哀”美学基础上, 紫式部不仅传承了物哀美学经典, 还进行了有意义的创新和升级, 让整部作品增加了更多“奢华美”和“朦胧美”。在这样的作品意境中, 紫式部将华丽且哀伤的爱情故事娓娓道来, 并对当时的社会实况进行细腻刻画、尖锐批评, 将情感的每一次迸发都与社会实情紧密关联在一起。通过这样的创作手法, 紫式部实现了客体“物”与主体“哀”之间的完美协调统一, 将物哀美

学展现得淋漓尽致。

再比如说,日本著名作家川端康成也非常擅长表现物哀美学。在作品《伊豆的舞女》中,川端康成主要描述的是一个中学生与舞女的爱情故事。作者用细腻的语言,质朴地刻画两人之间的爱慕之情。虽然作者没有用极其华丽的语言、波折的情节来展现他们情感的浓烈,却可以在文字中恰到好处地流露出一种淡淡的忧伤,以及一种天真、纯粹的情感之美。读者在阅读这个作品时,正是因为“哀”的恰到好处,“哀”的简单纯粹,而产生了深深的共鸣。透过川端康成先生的创作手法可以看出,在日本文学作品中,作家们更擅长在细节中突显“哀”,在心理活动描写中抒发“哀”。比如说,在作品《伊豆的舞女》中,作者描述到:“荣吉频频挥动帽子,舞女不停挥动手中白色的东西,船儿逐渐远去……”^[6]这些都是很小的细节,作者透过这些细节的描写,无须多说什么语言,也能让读者清晰地知道两人已分开。这样小细节的描写非常生动,可以很好地展现中学生与舞女之间的爱慕之情、哀思之情,具有极强的感染力。

3 日本文学中的美学特征:死亡美学

在日本文学作品中,很多作家都热衷,也善于创作“死亡美学”的作品。许多日本作家都对死亡有特殊的理解和极其深刻的崇拜。日本作家对死亡美学的追求,与日本的“无常观念”有一定联系。在无常观念中,一切事物最终都会逝去,这是一个自然过程,也是一个美好的过程。而且,在无常观念中,越是美好的事物,越容易逝去。比如说,在日本很多人都会认为樱花很美,这不仅是因为樱花的外形美,还因为樱花的花期比较短,很容易随风飘落,日本人认为这种逝去也非常具有美感。再比如说,在日本,武士会受到很多人敬重、崇拜,原因就是武士都非常勇敢,可以用“死”来维护自己珍视的事物。

受到无常观念的影响,“死亡美学”在日本文学作品中非常普遍。这其中,村上春树先生可以说是死亡美学的优秀创作者之一。比如说,在作品《挪威的森林》中,村上春树经常会描写到“井”,通过“井”这个具体的意象,来表达抽象的死亡美学。具体来说,在作品《挪威的森林》中,关于“井”的描述很多:“那井确实——确实确实很深哟”“直子一边移动步履,一边向我讲述水井

的故事”“井缘的石头经过风吹雨打,变成一种奇特的白浊色”^[7]……在村上春树先生的笔下,“井”代表着死亡,也代表着遗忘、孤独等复杂的情感。由“井”传达出来的死亡美学,为作品带来了深刻的主题和丰富的感情。再比如说,在作品《奇鸟形状录》中,村上春树也描绘了“井”的意象,通过“井”诠释生与死。在这部作品中,“井”成了跨越生、死的一个重要场所。

除了采用“井”这个意象,村上春树先生也非常喜欢通过“森林”来表现死亡美学。这与村上春树个人的审美、风格有关,也与日本的基本国情有关。在日本,山非常多,森林也非常茂密。在茂密的森林中,人可以感受到万物生长、欣欣向荣,也可以感受到生命渺小、孤单落寞。人可以在森林中看到希望,也可以在森林中消失、绝望,甚至默默死亡。这些因素都会带给村上春树在文学创作上的灵感。而且,正是因为森林也代表着很强的生命力,所以人即使在森林里消失、死亡,也会有一种“重生”的期望,这也是村上春树先生想要传达的一种解脱思想、新生思想。除了“井”“森林”等具体意象外,村上春树也会经常采用一些抽象场景,来表现死亡美学。比如说,在作品《1973年的弹子球》中,作者描写到:“那个弥漫着死鸡气味的冰冷仓库中,有一种绝对的死亡气息……象的墓园、森林深处等面貌呈现出来的彼岸的世界……”^[8]在这段描述中,村上春树采用的是“彼岸的世界”这个意象。“彼岸的世界”并不是真实存在的,不是一个客观事物,而是作者构思出来的一个抽象意象。但这个抽象意象,也很好地营造了作品氛围,让读者感受到死亡美学的特色。

4 结语

对于日本文学中的美学特征赏析,既是认识日本文学的方法,也是探索世界文学的路径。作为新时期的文学创作者,需要有开放、包容的视角,广泛吸收世界各地的优秀文学作品,从中汲取养分和学习经验,也要在此基础上,敢于打破常规、重塑经典,不断实现自我超越,创作出具有独特认知、独特审美的优质文学作品。

作者简介:刘壹(1985.3—),女,辽宁东港人,讲师,研究方向:日语语言文学。

【参考文献】

- [1] 井琪. 浅析日本文学作品中美学观念[J]. 农家参谋, 2017(14): 150.
- [2] 董佳佳, 任洪玲. 日本文学中“长安”意象的美学意蕴研究[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2017(4): 64-69.
- [3] 张锦. 以悲为美——论日本文学中的物哀[J]. 外语学刊, 2017(5): 172-174.
- [4] 周萍萍. 追寻“物哀”——对日本文学传统理念的文化解读[J]. 时代文学(上半月), 2017(4): 81-82.
- [5] 肖子阳. 今敏动画中女性角色塑造研究[D]. 无锡: 江南大学, 2017.
- [6] 大西克礼. 日本美学: 物哀—樱花落后[M]. 王向远, 译. 新北市: 不二家出版: 远足文化发行, 2018(15): 8.
- [7] 王曙光. 乡村振兴. 乡土美学再发现与文化——伦理重建[J]. 北大论坛, 2019(58): 2.
- [8] 九鬼周造, 阿布次郎. 日本色气[M]. 王向远, 译. 北京: 北京: 联合出版公司, 2019(37): 28.