

《伊豆的舞女》中的生命美学

杨 洁

辽宁师范大学海华学院 外语系 辽宁大连 116400

摘要: 伊豆的舞女, 是日本国知名短篇小说家川端康成的名作之一, 它是一篇讲述悲伤爱情故事的中篇小说, 由于受到了众多观众的青睐, 曾被多次翻拍为影视剧。《伊豆的舞女》是一篇具有超时间美学魅力的短篇小说, 一些人将它归为青春恋爱短篇小说, 但事实上并非总是如此, 这个作家既凭借其熟练的叙述技法对角色心灵展开了细腻地描摹, 又对场面展开了大量描写, 赋予了文学作品更深刻的情感含义, 使之成为有着更深厚的社会价值追求与人性反省力度的典型文学作品。而川端先生则在对文学作品中男女主角之间的情感关系展开心灵雕刻同时以景抒情, 表现了对美丽事情的渴望和热爱。尽管这故事并不是完美的结尾, 但其中的美学生命学意义却十分值得品鉴。正是根据此点, 本文作者从天真与洁净、幻灭与灭亡和景物与生命三方面, 对《伊豆的舞女》故事中的生活艺术意义加以了分析研究。

关键词: 伊豆的舞女; 生命美学; 川端康成

The aesthetics of life in The Dance Girl of Ezu

Jie Yang

Department of Foreign Language, Haihua College, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116400

Abstract: Izu's dancer, is one of the famous works of Japanese short novelist Yasunari Kawabata. It is a sad love story, because of the favor of many audiences, has been repeatedly remade for movies and TV series. "Yi bean dancer" is a short story with aesthetic charm of super time, some people put it as youth love short story, but in fact is not always so, the writer with its skilled narrative techniques for the character soul exquisite description, and a lot of scenes, gives the literature more profound emotional meaning, make it a more profound social value pursuit and human reflection of typical literary works. Mr. Kawabata, on the other hand, carved the emotional relationship between the hero and heroine in literary works and expresses himself with scenes, showing his desire and love for beautiful things. Although the story is not a perfect ending, the aesthetic life significance is worth appreciating. It is based on this point that the author analyzes and studies the artistic significance of life in the story of Yidu from the three aspects of innocence and cleanliness, disillusionment and extinction, scene and life.

Keywords: Izu dancer; life aesthetics; Kawabata Yasunari

1 引言

1.1 研究背景

川端康成(1899-1972)是一个极具日式特点的知名小说家,在日语文界上占有着很重要的战略地位。他的文学作品一向以文笔细致、简约著称。《伊豆舞女》是川端康成一九二六年创作的一个短篇故事,是川端康成

早期最优秀的杰作。本篇论文以《伊豆的舞女》为中心,根据对日本国的历史文化优良传统的追思,来深刻剖析《伊豆的舞女》生命美学。

1.2 研究意义

《伊豆的舞女》是由川端康成先生根据自己亲身经历,所编写的一部以恋爱为题材的中篇作品。爱情故事中的男主人翁,和一个艺术家在特定的环境要求下不期而遇,并与其中一个叫作薰子的舞女们产生了爱恋之情。整篇作品以二人的邂逅、认识、相知、相惜,到了最后

作者简介: 杨洁, (2000-), 女, 辽宁师范大学海华学院学生, 主要研究领域为外国文学。

的情愫互生为主线, 整个作品运用了精巧细腻的写作手法, 向世人展示了一个凄美的恋爱童话故事。而这本作品为什么能受到众多阅读的喜爱, 除了和川端先生独特的写作风范相关以外, 还有就是作品中蕴含的生命美感。本文对其生命美学的分析, 旨在为对该方面的研究提供一些参考。

2 文献综述

2.1 研究文学领域的重要成果

2.1.1 国外研究现状

川端康成, 作为一位对日本文坛产生了重要影响的文学家, 在日本也受到了世界关注。建成了“川端康成文学研究学会”, 川端康成文学的研究在日本受到密切地关注。对于《伊豆的舞女》的深入研究, 主要着力于川端康成的自幼成长经过、同性恋经过、旅行(舞女)的经过、失恋经过等文学开始的生存论、意象论。而且还有对短篇小说中心思路、主题的掌握和创作手法的深入研究。

2.1.2 国内研究现状

窦焯基(2018)川端康成《伊豆的舞女》, 作品采用了第一人称的叙述视角和形式, 由主角“我”亲身讲述了自身在伊豆之旅的路上, 认识了一个巡回艺人以及和他们度过了短短数日的难忘历程。陈永岐(2019)从美学标准与历史标准方面来看, 《伊豆的舞女》是一个富有思想意味和美学价值的艺术作品。它的价值表现在形式美和人物的形象美, 它的意义表现在当时批判社会对于艺人们的歧视, 体现作家平等的思想。王俊杰(2019)通过所有文字资源的解释, 作者发现自己关于《伊豆的舞女》言语特性的研究还较少, 该文在深入剖析其言语特性的基石上, 探寻形成《伊豆的舞蹈女郎》言语特性的成因, 以及重要影响。付美(2018)讲述了《伊豆的舞女》故事中悲和美之间的关系, 本文的研究方式, 文章主要的内容以及文章的结构。从阅读翻译以及原文的文本到剖析它的意义, 再到从叙事角度剖析, 最后总结标题, 对整体有了比较深入的认识。

2.2 评价《伊豆的舞女》研究现状

纵观这些研究结果, 我们能够看出: 《伊豆的舞女》视作川端康成的重大作品, 的确获得了大批书籍和相关研究人, 但这些研究结果主要仍偏向文献科学研究方面, 在生命美学研究方面还有待挖掘, 特别是在探究《伊豆的舞女》中生命美学的文化底蕴上更是存在一定空白。

2.3 本研究与其他研究的关系

本文研究使基于前人研究的基础, 对《伊豆的舞

女》中生命美学进行深入探索, 综合前人研究的观点, 为本文的写作提供了基础。

3 主题部分

3.1 川端康成的人生经历和文学经历

3.1.1 人生经历

川端在一八九九年出生在日本的大坂市。在年幼期, 曾遭遇过很多的不幸。二岁的时候, 祖母因得了肺结核病逝, 三岁的时候他的母亲又感染了结核病死亡。七岁的时候奶奶病逝, 十岁的时候他的姐姐芳子因患上了热病死亡。在十五岁的时候爷爷病逝, 川端也就在这世间上成为了孤儿。同年被领养, 后来开启了宿舍生涯。在1918年进行了前往伊豆的旅程, 并遇见了舞女们和巡回艺人。并且在这以后的十几年中, 川端康成在几乎每个年度也都要前往伊豆的汤岛去旅游, 并和巡回艺术家们维持着信函来往。1920年, 川端康成在第一位学校毕业后考入了东京都帝国大学的海外文学系英文科, 后来又转到了国文科。1926年出版了多个作品。1931年, 和松林秀子领了结婚证。1933年《伊豆舞女》被翻拍成电影, 并且田中绢代担任女主人公角色。

3.1.2 文学经历

川端在文坛上占有了十分重要的地位。于一九六八年荣获了诺贝尔文学奖, 是继泰戈尔以后第2位赢得这项殊荣的欧洲文学家, 是在全日本国以外荣获诺贝尔文学奖的第一位人。《雪国》(1935-1947)、《古都》(1962)和《千只鹤》(1951)就是文学史上有着重大意义的优秀作品。川端康成是文学艺术的开创者, 毕生创造了大批的优秀文学精品。如撰写于《伊豆舞女》、《雪国》、《千只鹤》、《浅草红团》与《古都》等。另外尚有《感情装饰》、《禽兽》、《水晶幻想》、《山音》等, 总量甚丰。出版社印发的《川端康成文集》, 共计十卷, 收集了川端康成三百万字以内的短文网络小说, 从中可窥探川端康成写作的辛勤与努力。

3.2 《伊豆的舞女》中的生命美学

3.2.1 纯真与洁净

《伊豆的舞女》是川端带有自传体的文学作品, 个性形成中的“千代情结”促成“我”对舞女产生的直接好感, 是文学作品中人物“熏”最直观实际起源。在川端的人眼中, 她具有着与生俱来的原始而均衡的审美, 如璞玉般美得透亮, 美得自然而然。

川端在《伊豆的舞女》中将这样单纯的美描写得洁净而富于诗情画意, 毫无丝毫矫饰。小说还有这么一段镜头画面, 一位裸体女孩忽然从昏暗的浴室里走了出来,

站到更衣处延伸开来的区域，作出了一种要往河岸下面跳去的姿态，她赤条条的丝毫不挂，还张开了双臂在召唤着那些人。她，是那舞女。

以“熏”天使般的洁净的形体这个具象，直观显示着她洁净的魂魄，这个纯洁使“我”仿佛感觉脑子被清水洗涤了一样。见到了“熏”的形体，“我”畅快地笑个不停，笑容长久挂在嘴边，而在知道“熏”是个十四岁的小孩后，“我”的心里中一片清凉。正是这样在被少女天真、洁净的美好洗净之后脑中产生的清新的感受，最能透出对少女性灵的无言之爱美。

3.2.2 幻灭与灭亡

《伊豆的舞女》中“熏”所独特的生活情调，让创作更幽雅与感伤。而在《雪国》中驹子和叶子之间的生命美则表现得更为生动，从幻灭走向死亡也更为凄美。而皮肤像雪花一般洁白，将所有生活的愿望都寄托于岛村之上的驹子，在她身上将日本女性的“娇羞之媚”和“纯洁之净”展现得更为彻底。从镜子中映出通红的脸颊上，透着难以言表的圣洁美的驹子，弹完琴之后把小拨子放到驹子上，将愿望寄托在了恋爱上，将自己深情的陷于之中。“因为惟有女子才能真情实意地去爱自己啊。”当驹子与岛村形成感情之后，并没有虚情假意，只是全心全意地爱着岛村。可是爱到这里，成了徒劳。最后她终于知道爱慕的虚妄，和岛村决裂。两情相悦的爱恋触不可及，驹子仿佛无药可救地喜爱着岛村，而岛村仿佛也迷恋上叶子，而叶子仿佛喜欢行男，而行男也仿佛钟情着驹子，但驹子正是因给行男看病才成为了艺妓。这种奇特的人类情感圈中，纯真的驹子还在努力挣着钱给未婚夫行男治病而成为了艺妓，叶子则耐心照顾行男却慢慢地绝望，但最后行男更是踏上了死亡之路。就在驹子深刻地坠入与岛村的情感纠结中难于自拔之际，叶子却又仿佛变成了一种超脱的存在。行男死后，她才开始真正认清了世界。而叶子本身所生成的没法表达的虚无美感和她在死去时形成的幻美，也使得生命美的流逝过程显得更加幻美。

3.2.3 景物与人生

在川端的作品中饱含着对自然环境的描述，在自然描述中季节感突出，在作品中也体现了强烈的时间枯荣变化色调。这主要与他自幼和祖辈在日本乡村的生活环境有关。在小说《拾骨》、《致父母的信》中川端讲述自己在爷爷病逝之后，他为躲避守灵却在山里面看风景。“自由地欣赏树叶缝隙的天空和湖面。但我却绝不听上天的安排、自己放弃自己甚至悲观消极绝望。”

《伊豆的舞女》里，所呈现更多内容的是大自然和人情感的统一。半岛上景色优美，群山、密林、海洋等都让人心醉。虽然小溪长流，绿水青山仍旧苍翠如烟，可是一段充满浪漫诗意的爱情故事已经破灭了。但是，瞬间就可以变成了永远，“我”从遇见“熏”开始，目光就追求着她，心从没远离过她。“我”和舞女们这一帮巡演艺术家的相遇时光其实是很少的，但是景色的呈现却衬托出了整体秋天的感觉，无意中延缓了情感叙事的进展节奏，也使得整体情感的发展时光更加漫长。川端康成用大自然的变化，在时光上去掌握和操控着这转瞬即逝的美丽，用整体秋季的意境来缓缓地低诉着永远的纯净与不老的深沉。

3.3 《伊豆的舞女》中生命美学的文化底蕴

3.3.1 佛教与道教文化的结合

川端从小接触佛教，并寄身于佛教来达到对心灵的拯救。立足于自己对生命中的悲伤与孤独寂寞的体验来构思小说，其目的就是要通过对“佛典”虚幻境界的再创造，将悲伤与孤独转变为虚无。《伊豆的舞女》是川端在自己的悲哀与伤感的驱使下，通过回顾与再现失去的爱情，得到了虚无主义的理想满足。

“我”和熏子告别后，心里伤感无边，但却感觉脑袋里甚么都没剩下，所有回归虚无，回归平淡。川端希望表现的“虚无”，不是真实含义上的“无”，而是在结局的不足中，留给感情的诗意空白中溢出的虚无，通过“虚无”来追求一种更高级的精神状况，是在悲痛中由于灵魂的交流与慰藉而产生平静、快乐的最高理念境地，这也正是《伊豆的舞女》更深刻的含义所在。这个虚无的理念世界和佛教的“空”、“无”思考对应着，佛教中说“无即是有，有即是无。”川端正是以这样深刻的“无”思考创造了某种理想境地的无尽性，从而让人喜悦与愉快的同时感受永生。

神道教中对自然界神明的崇拜和佛家中“万物一如”思考是一致的，在《伊豆的舞女》中熏在好姐姐阿君的死后，对着空旷的山野喊着：“阿君”。这就是为了在表现川端面对生亡之际，经由对自己的召唤来感受亲人的出现，从而减轻因至亲病逝所造成的伤痛。

3.3.2 禅意识下“艺道”的艺术展现

在《伊豆的舞女》中，描画出了一张幅宁静而略带感伤的日常生活场景画面，对熏的现实并不是详尽叙述，却大篇幅勾勒出她和“我”的思想感情，加之清新旖旎的大自然景色，苦心运营这种悠闲、寂静的生命意象。品中茶道“和敬清寂”的格调，不单单是其生命底色的

表现,也是作家体悟茶道精髓并对其追慕的表现。茶道关于日本人,其意义和人生价值之大无论是怎么估量也不会过度。“假如缺少了它,日语人的生命简单无从所想,其多愁善感、躁动不定的心性就无从安顿。”茶道对日本人来说就是能够克服人们个性中的由于突然的冲动情感和悲哀的多愁善感而产生的一些懦弱与缺点的良好渠道。而川端先生自小就衰弱的身体,以及孤独的环境和丰富的个性心理情感,必然使其在日常生活中去从茶道中寻求并分享快乐和清幽。借助茶道弥补空虚颓废的心态,因此茶道也反映着日本人最高的生存智慧。

3.3.3 传统“物哀美”的继承与发展

川端的个性生存经验,以及个性的审美精神气质与感受使川端将“以情主物,以物表情”来体现“人类美”当作物哀的抒发对象。川端康成常常按日式古代美的形态来创造描绘女子美。作品中的女子个性常常有着古代的意味,优美、单纯、淡雅,而又细腻。在《伊豆的舞女》中,川端把优美的熏子放在古代的意味当中,来描绘他对女子的爱恋,并且抒发对角色内心的感慨,表达角色情感的优美、悲伤,都是古代“物哀”美的传统。“我”哀伤离开包含着哀愁,与人物之间感情真诚的美交织在一块,营建出“物哀”美境界,让关怀和思恋缠绕在他们二人的中间,其实际上也是对我传统文化“物哀”之美的探索。

4 研究结论

综上所述,在川端康成文学的人生之美中,具有了女子美与世界美的主体,其自然审美“物哀”是日本民族对自然景物与人的情感之间相互感应形成的一种审美

概括。女人与情爱,爱和美是川端康成文学中永远的基本主题,这个主题的产生和全日本人民的文化传统、作家个人的经历与日常生活文化审美体验都分不开。川端康成笔下的女人艺术形象大多处女或圣少妇艺术形象,也有丧失纯情受到“肉性引诱”的成熟妇女人物。然而对肉性或妖艳的女性形象的刻画,则是为充分体现作者的处女、圣少女审美情结和恋母色彩。另外,借助于景色和自然环境的描绘,万物在作者手中和女性美、人性美和谐地融合、更充分地表达出作者关于女人与母性的优雅的审美情调。川端康成文学中正是以自己独特的妇女观念,体现了女性美,并强调了这种自由意志和生命,相互映照的审美趣味。川端康成文化着力于从艺术上发掘自身气韵,造成了其文化色彩的明朗、恬淡、含蓄、富于余情余韵,并表现出了“幽玄”之美。因此川端文化既是人与大自然的共同感知自然艺术审美,也是对这种文化和艺术关系的天然的文化审美音识。《伊豆的舞女》中川端把对自然界的深入描写,和角色内心感情细致转变结合,用自然界的变迁表达出惠情笃初开的情感转变。

参考文献:

- [1]成恩才.通过《伊豆的舞女》看巡回艺人的社会地位[J].品位经典,2019(01):4-6.
- [2]陈永岐.论川端康成的小说《伊豆的舞女》的思想意义和艺术价值[J].智库时代,2019(08):270-271.
- [3]窦焯基.赤子的浮沉——析《伊豆的舞女》主人公的精神蜕变[J].名作欣赏,2018(36):84-86.
- [4]付美.《伊豆的舞女》中悲与美的关系[J].传播力研究,2018,2(15):172.