日本的文學

前言

日本文學史的時代劃分為上代、中古、中世、近世、近代,內容十分豐富,以下即照著時代劃分來一一說明。

じょうもんじだい ならじだい 一、 上代 (縄文時代~奈良時代)(西元前~794年)

文學始於宗教信仰(日本為言靈信仰),諸如祭文或是 祭祀歌舞等內容。其後信仰性慢慢降低,轉而描述人的事 蹟或心情。此時期尚無文字,因此為口傳文學,是神話、 傳說的時代。

進入四、五世紀後,日本出現統一的王朝,且開始密 切與朝鮮半島、中國大陸交流不輟。百濟的王仁更將中國 的《論語》、《千字文》傳入日本;六世紀時佛教、儒教等 思想傳入。

▲ 圖1 王仁

上代的重要著作

こじき 《古事記》 (712年)

分上中下三卷,記述神話與開國事蹟等內容,為日本最古老的史書。

にほんしょき <u>《日本書紀》</u> (720 年)

共三十卷,以漢文書寫的紀傳體正史,記述神話與至持統天皇的事蹟,為日本六國史之首。

まんようしゅう 《万葉集》

共二十卷,完成年代不詳,收錄七世紀以來約4500多首詩歌/歌謠。被視為相當於中國「詩經」的地位。作者上至天皇下達百姓。題材包含旅遊、四季、戀愛、職務、出征等。借用漢字音、義、形,形成「万葉仮名」的標記法。

へいあんじだい かまくらばくふ

二、 中古 (平安時代~鐮倉幕府成立)(794年遷都平安京~1192年)

因平安時代仿效唐朝的科舉制度,漢學素養的培養造成漢詩文的流行。

不過和歌並未因漢詩文的流行而沒落,甚至絲毫不遜色,此期更出現了以紀貫 約3 ろっかせん 之為首的六歌仙。

另外受到藤原一族擅用外戚身分的影響,貴族中有才學的女兒多被召入宫中,形成女流文學的發展。使用假名來創作的「假名文學」自十世紀起開始普及,形成日本特有的文學風格。使用假名的作家尤以女性為多。「物語文學」、「隨筆文學」、「日記文學」即是在上述背景之下發展而成。

平安時代後期戰亂漸趨頻繁,因而開始出現了逃避現實的無常觀傾向。

中古的重要著作

たけとりものがたり <u>《竹取物語》</u> (890年左右完成)(作者不詳) 日本最早的傳奇物語。

できんわかしゅう <u>《古今和歌集》</u> (905年) (以紀貫之為首所編)

為日本最早的一本勅撰和歌集,共收錄約 1100 首和歌,多為短歌。序文以中國的《毛詩》之六義為參考。

pf3jにっき <u>《蜻蛉日記》</u> (975 年左右完成)(道綱母)

分上中下三卷。作者道 綱 母,被譽為王朝三大美女 之一。前半書寫與攝政關白的丈夫之間的恩怨糾葛,後半 講述專心於培育子女的心得。是日本日記文學的代表之 作。

まくらのそうし 《枕草子》 (1000年左右完成)(清少納言) 内容為約300篇的隨想記事,是日本最早的隨筆文學。

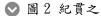

圖 3 道綱母

げんじものがたり 《源氏物語》(1012年)(紫式部)

描述光源氏的生涯,被譽為日本古典最高傑 作。充滿「もののあはれ」的情趣之美。

圖4清少納言

あしかが **三、 中世** (鐮倉幕府建立~足利幕府滅亡)(1192年~1573年)

此時正值戰亂不斷、時局動盪的時代,因此對於世事無常的體認與及時 行樂的觀念蔚為風行。

文學不分種類皆在此時代發生許多的革新,主要以武士與僧侶的文化為 發展中心。

美學方面,承繼「もののあはれ」發展出「幽玄」之美。

戲劇文學方面,在觀阿彌與世阿彌父子的推行下,戲劇發展出「能」(能 樂/能劇)。

|中世的重要著作|

しんこきんわかしゅう 《新古今和歌集》(1205年)(藤原定家等人所編) ☑ 圖5《平家物語》繪卷之一

收錄約1980首短歌。

へいけものがたり 《平家物語》

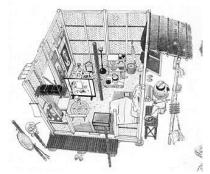
13世紀前半左右完成,作者信濃 前司行長。以琵琶法師一角述說平家 的興盛衰亡。作品中充滿濃厚的無常 觀,是中世軍記物語的代表之作。

《方丈記》(1212年)(鴨長明)

前半部感嘆人世無常,後半部記述起居生活。

圖 6 鴨長明的方丈庵

っれづれぐさ よしだ けんこう 《徒 然 草 》 (1330 年左右問世)(吉 田 兼 好)

240 多篇的隨筆充分地表現出作者的學識修養與諸多興趣。被譽為日本的「論語」。

ござんぶんがく 五山文學

鎌倉末期至室町時代,由禪宗寺院所發展出來的漢文學。中國渡日的法師或日本的留學僧為創作主角。

おとぎぞうし 《御伽草子》

室町時代特有的插畫故事書,單純的內容中可見到對世局的諷刺或寓意,頗受庶民的喜愛。

△ 圖 7 《御伽草子》書影

四、 近世 (江戶時代、德川幕府掌權的時期)(1603年~1867年)

藩主、武士與士農工商等階級制度於此時確立,其後又因貨幣經濟的發展、商人崛起又帶來獨特的文化發展。出版相關的印刷技術與交易(如租書店)快速發展。

文學開始跳脫風雅的純文學框架,出現富娛樂性質的庶民文學。

まつおばしょう

其中,詩歌與小說的發展更是備受矚目,其分別因松尾 芭蕉與

いはらさいかく

井原西鶴的出現而蓬勃發展。

此期同時也是日本儒學發展的黃金時期。

近世重要著作

はいかい

俳諧:由575音所組成,被視為世上最短的詩。

おく ほそみち 《奥の細道》 (1689年)(松尾芭蕉)

記錄江戶→奧州→北陸→大垣的旅遊文學。具

俳諧風格,稱為俳文。此路線現今已成為日本東北 的重要觀光路線。

△ 圖8松尾芭蕉

cうしょくいちだいおとこ 《好色一代男》 (1682年)(井原西鶴)

描述男主角世之介風流的一生。充分表現出商人活躍的江戶特色。

うげつものがたり 《雨月物語》(1768年)(上田秋成)

內容多仿中國《聊齋誌異》,被喻為靈異小說的 最高傑作。

△ 圖 10 井原西鶴

其他

じょうるり かぶき 「浄瑠璃」與「歌舞伎」等戲劇於近世時確立風格且穩健發展。

五、 近代 (1868 年明治維新後~現今) (另有一説認為二戰結束後稱為現 代)

日本在此時期各方面都經歷顯著的革新,包括政治制度、文化思想、民 生以及藝術,相當廣泛。以下簡述文學層面的流變:

めいじじだい

1. 明治時代(1868年~1911年)

西歐近代思想啟蒙的時代,翻譯小說因此 風行,自由民權的思想也得以傳入日本。

文學史上,以坪內逍遙所提倡的寫實主義 為起點,開啟了所謂的「日本近代小說」的風 格。此期除了寫實主義之外,尚有擬古典主義、 浪漫主義。其後以自然主義為主要風格,自然 主義以「真」為追求目標,因此作品常與實際 生活融而為一。

△ 圖 11 坪內逍遙

明治時期重要的作家與代表作

がくもん <u>《学問のすすめ》</u> (1872年)(福澤諭吉)

以啟蒙為目的介紹西歐思想。作者為明治時期的重要啟蒙家,亦是慶應義塾大學的創辦人,同時也是「脫亞入歐」的倡導人,備受亞洲各國非議。

しょうせつしんずい っぽうちしょうよう <u>《小説神髄》</u> (1885年)(坪内逍遙)(寫實主義)

日本最早的近代評論。坪內逍遙自西歐傳入了「寫實主義」,主張「文學的目的在於人之情感與心理的描寫」,帶領日本文學界脫離江戶時代「勸善懲惡」的文學框架。

こんじきゃしゃ 《金色夜叉》 (1897年)(尾崎紅葉) (擬古典主義)

以金錢與愛情為主題。文體趨近古典 文學,為擬古典主義的代表作。

❸ 圖12 《金色夜叉》

^{みだ がみ} <u>《 乱 れ 髪 》</u> (1901 年)(与謝野晶子)(浪漫主義)

歌頌女性的青春之美與炙熱的戀情, 顛覆了日本傳統和歌含蓄且以風花 雪月為主要描繪的歌風。

はかい しまざきとうそん 《破戒》 (1906 年)(島崎藤村)(自然主義)

描寫少數族群「穢多」遭受歧視的悲哀狀況,以及其後的自我覺醒與自我告白。透過「告白」的寫作手法,被視為自然主義的先驅。

いちあく すな <u>《一握の砂》</u> (1910年) (石川啄木) (自然主義詩歌)

歌詠人生與親身經歷的情感、事物。

なつめそうせき もりおうがい 明治時期二大文豪:夏目漱石與森鴎外,文學成就非凡。

△ 圖 13 千元鈔票上的夏目漱石(至 2004 年為止)

△ 圖 14 森鴎外

2. 大正時代(1912 年~1925 年)

歷史背景來說發生了第一次世界大戰。思想方面,民本主義(尊重個人與人道主義)於此時順利發展,但時局的動盪與思想的革新也造成知識份子的疑惑加深。

文學的方向以「反自然主義」為主要發展方向,各派接連輩出。

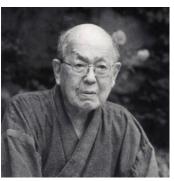
- よゆうは こうとうは ・ 「余裕派・高踏派」:主張文學應與實際生活保持距離。
- たんびは「耽美派」:強調文學之意義在於追求官能之美。
- 「白樺派」: 肯定自我的個性與尊嚴,追求光明人生和理想生活。

しんしちょうは 「新 思 潮 派」:強調集真善美三派文學精神於一身。

詩歌方面則是確立了口語自由體。

重要的作家與其代表作

なつめそうせき 《こころ》 (1914年)(夏目漱石)(余裕派・高踏派) 描寫「利己」與「道徳」之間拉拔的知識份子的孤寂。

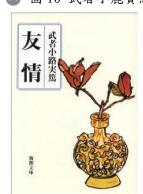

△ 圖 15 武者小鹿實篤

屬於歷史小說範疇,但融入近代「知足」、「安樂死」 等議題。

ゅうじょう むしゃのこう じ きねあっ <u>《友情》</u>(1919年)(武者小路実篤)(白樺派)

描繪如何在糾纏的三角戀情中做出最理想的處置。

△ 圖 16 《友情》書影

bh や こうろ <u>《暗夜行路》</u> (1921 年) (志賀直哉) (白樺派)

描寫主人翁如何從一連串的不義事件之中尋找出活下去的依靠。

あくたがわりゅうのすけ <u>芥川龍之介</u>(新思潮派)

運用人的心理創造出引人入勝的情節。代表作有《羅 生 門》(1915 年)、 *** なか 《藪の中》(1922 年)。

圖 17芥川龍之介(左)《藪の中》書影(右)

しょうわじだい

3. 昭和時代 (1926年~1987年)

(1) 戰前:

關東大地震(1924年)對當時造成重創。勞資對立與衝突於此時期浮上 檯面。另外軍國主義抬頭,甚至引發了第二次世界大戰。

在這樣的背景下出現了以下文學派別:

- 「普羅文學」(プロレタリア文学)
- しんかんかくは • 「新感覺派」:強調超越傳統的私小說式寫實手法,結合主觀與知性。
- しんこうげいじゅつは • 「新興藝術派」

「芥川賞」與「直木賞」於此期設立。

著名的作家與其作品

はえ <u>《蝿》</u> (1923 年) (横光利一) (新感覺派)

以蒼蠅與人世的對照,述說人類的謬誤人生。

かにこうせん こばやした きじ 《蟹工船》 (1931年)(小林多喜二)(普羅文學)

揭露勞動者的辛酸。

🛆 圖 18 《蟹工船》電影宣傳文案

△ 圖19 《春琴抄》電影

しゅんきんしょう たにざきじゅんいちろう 《春琴抄》(1933年)(谷崎潤一郎)(耽美派)

以女性崇拜與肉體官能美為創作主題。

ゅきぐに かわばたやすなり <u>《雪国》</u> (1935年)(川端康成)(新感覺派+回歸古典) 描寫男主角島村與藝妓駒子間虛無的愛情故事。川端康成於 1968 年獲得 諾貝爾文學獎,是日本第一位獲獎的作家。

(2) 戰時: 二戰期間被稱為文學的黑暗時代。

(3) 戰後:

日本戰敗後託管於美軍,在美軍的監督下頒布和平憲法,一步步進行戰後重建,也因此促成了高度經濟成長期。經濟高度成長後進入大眾消費的時代,大眾媒體與科技業飛快地發展,進一步邁入了資訊爆炸的年代。

此期的「民主主義文學」、「戰後派」、「新戲作派(無賴派)」等流派的出現使文學更趨多元。另外,昭和20年代(1945年~)後以「第三新人」為首眾多的新世代旗手也開始崛起。

知名作家與其代表作

にんげんしっかく だざいおさむ 《人間失格》 (1948年) (太宰治) (無賴派)

刻劃毀滅性的美學與知識份子的掙扎與苦惱。

みしまゆきお <u>三島由紀夫</u> (戦後派)

揉合傳統與近代創造獨自的文學世界。代表作有 きんかくじ 《金 閣寺》(1949 年)。

あべこうぼう <u>安部公房</u> (戦後派)

描寫現代人的孤寂與疏離感。代表作有《赤い繭》 ▲ 圖 20 三島由紀夫 かべ (1950 年)、《壁》(1952 年)。

おおえけんざぶろう 大江健三郎 (第三新人)

作為新世代的旗手,代表作有《死者の奢り》 (1957年),1994年獲得諾貝爾文學獎。

たんもく えんどうしゅうさく 《沈 黙》 (1966 年)(遠 藤 周 作)(第三新人)

以基督宗教傳入日本時發生的問題為故事經緯, 探究何謂真正的信仰。

△ 圖 21 大江健三郎

えんちふみこ おんなざか 女性作家:著名的有円地文子,代表作為《女 坂》(1957年)。

昭和50年代(1970年~)後日本進入資訊爆炸的時代。從這時起公害 與都市化等公共議題開始受到重視。純文學作品的暢銷度下降,大眾文學開 始盛行。

代表作家

- もらかみはるき ・ 村上春樹《ノルウェーの森》
- しばりょうたろう さか うえ くも ・ 司馬遼太郎《坂 の上の雲》
- いのうえやすし てんぴょう いらか・ 井上靖《天平の甍》

SF 作家

- っついやすたか とき しょうじょ ・ 筒井康隆《時をかける少女》
- ほししんいち • 星新一《ボッコちゃん》

女性作家

- みうらあやこ ひょうてん ・ 三浦綾子 《氷 点》
- ゃまさきとよこ はな • 山崎豊子《花のれん》
- むこうだくにこ あしゅら • 向田邦子《阿修羅のごとく》

へいせいじだい 4. 平成時代 (1988年~)

進入平成時代之後,日本面臨泡沫經濟與世界金融危機的考驗,經濟走下坡。教育則出現學子霸凌的加劇化。另外,少子化與高齡化的社會現象備受討論,同時,女性與兩性議題也是受矚目的話題。現今社會的多元思考讓文學的題材也更加地開放並具高度豐富性。

- 80 年代後,小說中融入漫畫手法。
- 90年代後期、「輕小説」(ライトノベル)誕生。
- 以 2007 年為巔峰,年輕人之間流行起「手機小說」(携帯 小 説)。

此期的代表作家

- * 村上春樹《1Q84》
- * L もとばなな **・ 吉本芭娜娜《キッチン》**
- みやベみゆき もほうはん 宮部美幸《模倣犯》
- ひがしのけいご しろやこう

 ・ 東野圭吾《白夜行》
- えくにかおり ごうきゅう じゅんび ・ 江國香織 《 号 泣 する 準 備 はできていた》

日本概論

- いさかこうたろう しにがみ せいど 伊坂幸太郎《死神の精度》
- ありかわひろ しお まち • 有川浩《塩の街》
- * こ一《夏と花火と 私 の死体》
- かくたみつよ角田光代《ロック母》
- よしだしゅういち あくにん ・ 吉田修一《悪人》

參考文獻

【書籍】

- 1. 劉崇稜,《日本近代文學概說》(三民書局,1997)
- 2. 萩谷朴ら、《新明解 日本文学史》(三省堂、1999)
- 3. 中村菊一、《基礎からわかる日本文学史》(日榮社,2002)
- 4. 奥野健男,《日本文学史》(中央公論新社,2009)
- 5. 致良日語工作室,《日本剖析》(致良出版社,2006)
- 6. 徐興慶編《日本文化》(全華出版社,2010)

【網路資料&講義】

- 1. Yahoo! Japan 百科事典: 〈http://100. yahoo. co. jp/〉
- 2. ウィキペディア (Wikipedia): ⟨http://ja.wikipedia.org/wiki/メインページ〉