



外国语言文学研究学术论丛 | 总主编◎文 旭

天鹅最美一支歌

莎士比亚其人其剧其诗

罗益民◎著

Sweet Swan of Avon
Shakespeare, His Life,
His Plays and His Poetry



科学出版社

外国语言文学研究学术论丛 | 总主编 文 旭

天鹅最美一支歌

莎士比亚其人其剧其诗

**Sweet Swan of Avon: Shakespeare,
His Life, His Plays and His Poetry**

罗益民 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是关于莎士比亚生平、作品以及莎士比亚如何通过巴别塔的神话被引入到中国的著作。作者探索了传记学视野中的莎士比亚,考察了拥莎派与倒莎派的不同看法,认为莎士比亚是无心合道的流行作家。本书考察了莎士比亚戏剧的文本世界,对莎士比亚的悲剧、历史剧以及舞台演出进行了深入的讨论。莎士比亚的十四行诗创建了一个多彩的世界,对于浪漫主义诗学浪潮,提供了深刻的启发,产生了重要的关联。关于莎士比亚十四行诗的汉译作品,作者从归化和异化等角度进行了深入浅出的讨论,既考虑接受者的审美情操,也重视艺术形式的等值意义。

图书在版编目(CIP)数据

天鹅最美一支歌:莎士比亚其人其剧其诗 / 罗益民著.

—北京:科学出版社,2016.2

(外国语言文学研究学术论丛 / 文旭主编)

ISBN 978-7-03-045988-6

I. ①天… II. ①罗… III. ①莎士比亚, W. (1564~1616)—人物研究 ② 莎士比亚, W. (1564~1616)—戏剧文学—文学研究 ③ 莎士比亚, W. (1564~1616)—诗歌研究 IV. ①K835.615.6 ②I561.063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 245015 号

责任编辑: 阎 莉 王洪秀 / 责任校对: 张怡君

责任印制: 肖 兴 / 封面设计: 铭轩堂

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 2 月第 一 版 开本: A5 (890 × 1240)

2016 年 2 月第一次印刷 印张: 9

字数: 232 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

美国国务院富布莱特项目《美国梦：惠特曼与莎士比亚的宇宙身体诗学》（项目编号：G-1-0005）

国家社科基金项目《莎士比亚十四行诗版本批评史》（项目编号：05BWW020）

教育部留学回国人员科研启动基金项目《莎士比亚十四行诗诗学文体学》

外国语言文学研究学术论丛

编 委 会

总主编：文 旭

编 委：（按姓氏音序排列）

陈新仁 陈永国 程晓堂 董洪川

杜世洪 封宗信 韩宝成 李洪儒

李 力 刘承宇 刘立辉 刘正光

罗益民 马海良 彭宣维 钱 军

冉永平 束定芳 王文斌 魏在江

向明友 晏 奎 杨 枫 杨金才

张 辉 张克定 张绍杰 张绍全

丛 书 序

外国语言文学博大精深，其内容涵盖外国语言学研究、外国文学研究、翻译研究、外语教育研究及跨文化研究等。在我国，外国语言文学研究历史悠久、成绩斐然。近些年来，外国语言文学研究发展迅猛，其理论与模式不断创新，研究方法多种多样。尤其在研究领域方面，其跨学科性和交叉性日益凸显并普遍，如与哲学、符号学、心理学、社会学、人类学、认知科学、脑科学等众多领域的日渐交叉和融合，促使我们必须多维度、多视角、多层面地进行研究，从而在科研上真正做到有所创新、有所前进、有所作为。多学科、跨学科、超学科研究已是当今学术发展的必由之路。

当然，无论是从学科研究历史传统的传承上来看，还是从其未来发展的开拓创新上来说，外国语言文学研究都任重而道远。因此，与时俱进，汇聚外国语言文学领域研究的最新成果，并为先行者和后学共同搭建学术交流的平台便成为促进学科发展极为重要的一环。为此，我们秉承西南大学“特立西南，学行天下”的大学精神，在学界广大同仁的关心和帮助下，精心打造了《外国语言文学研究学术论丛》系列学术专著，以期促进外语界同仁相互沟通与交流，共同创新与进步。该系列学术专著的规模化出版，是西南大学外国语学院科学研究事业中的一件大事，其诞生是学院学科建设与科学研究事业发展的必然，同时也必将进一步搭建西南大学外国语学院学术成果交流的平台。

西南大学起源于1906年4月建立的川东师范学堂，于2005年由原西南师范大学、西南农业大学合并组建而成，是教育部直属重点综合性大学，国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。西南大学外国语言文学学科历史悠久、实力雄厚。学贯中西的大师吴宓先生，著名诗人、文学家方敬，翻译家邹绛、外语教育家张正东等学术先

贤和著名专家曾在此执教，积淀了深厚的人文底蕴，形成了优良的学术传统和办学特色。西南大学外国语学院拥有“外国语言文学”一级学科博士学位、硕士学位授权点和博士后科研流动站，以及“翻译硕士”、“教育硕士”专业学位授权点，同时接收国内访问学者。学院拥有重庆市人文社会科学重点研究基地“外国语言学与外语教育研究中心”、西部地区外语教育研究会、重庆市外文学会、重庆市莎士比亚研究会等学术组织或团体。学院现有多名国内外知名专家学者，在认知语言学、语用学、功能语言学、莎士比亚研究、英美现代主义文学、翻译研究、外语教育学等领域有较深的造诣，并在多个全国性学术团体中担任重要职务。改革开放以来，学院秉承“博学中西，砥砺德行”的院训，以“崇尚学术自由、培养外语英才、造就模范国民”为办学宗旨，以学科建设为龙头，以科学研究为基础，在语言学研究、文学研究、翻译研究、外语教育以及文化研究等领域取得了一批学术价值大、实用性强的科研成果，多次获得全国和部市级的教学科研成果奖，在国内外产生了一定的影响。

本丛书的出版得到了西南大学学科建设的大力资助，外国语学院的许多教师以及各界朋友也给予了极大的支持，尤其离不开科学出版社阎莉女士的真诚相助，在此对他们表示衷心的感谢。诚然，这个新生婴儿的成长与发展，要靠广大学人的呵护和支持。因此，敬祈学界朋友不惜赐教为幸，也热忱欢迎同行专家不吝赐稿。我们将秉承西南大学“含弘光大、继往开来”的校训，继续不遗余力为本丛书的成长壮大添砖加瓦。

为学之道，“辟如行远必自迩，辟如登高必自卑”。共同的事业就是共同的生活情趣，也是共同的追求，“嚶其鸣矣，求其友声”。“行到水穷处，坐看云起时”，思考求索的起点，追寻学术的真谛，这就是我们的责任和使命。是为序。



谨识于西南大学

2014年6月22日

他序（一）

明年是莎士比亚仙逝四百周年，全世界都在准备庆祝这一盛典，但有趣的是，莎士比亚究竟是何人，至今好像还没有“盖棺定论”。不信吗？看看罗益民教授在他即将出版的新书《天鹅最美一支歌》中的一个说法：

迄至近年，在某所谓民主大国，甚至私立法度，判莎翁的“文章”为另人所作。

罗教授在这里怕惹官司，有些提法大而化之，如“某所谓民主大国”，就是指美国。美国是一个讲英语的国家，因为英语是其母语，又是泱泱大国，让人家说它讲一个撮尔小国的语言，似乎有点小了架子，所以有了“美语”一说。但这只是一种提法，从源头上讲，美语就是英语。讲英语，就铁定离不开莎士比亚。实际情况是，莎士比亚走向世界并发扬光大，美国确乎是继承者，是鼓手，是摇旗呐喊的“莎迷”。凡事到了“迷”的程度，咄咄怪事就不足为怪了。通过法律判定莎士比亚的几十个剧本到底是不是莎士比亚所写，这或许就是一种摇旗呐喊的方式也未可知。在我们看来不可思议的行为，人家很可能会轻松地说：“哦，没什么，可能是一桩冤案。”

如若我们还会追问：“你们为什么要制造这种冤案？”

人家还会很有逻辑地说：“有人起诉，我们就得有说法呀。”

这话回答得就有些意思了：“有人起诉。”

谁会起诉？为什么起诉？凭据是什么？……稍加追问，我们就会发现这些非把官司搅和起来的人，都是文化人，知识人，多数也许还是研究莎士比亚的专家学者呢。我们对这种现象不理解，是我们没有读懂莎

士比亚的作品。比如，在著名莎剧《威尼斯商人》中，莎翁写了一桩官司，债主夏洛克非要在契约里写上：如果借债人到时还不上账，债主非要借债人胸口的一磅肉来抵债。借债还债，借钱还钱，为什么非要人的一磅胸肉？这就是人心，总爱曲里拐弯，别有肺肠。莎士比亚写人心之曲里拐弯，是最到位的。所以，倘若莎士比亚健在，他一定会利用判他著作权的案子，写一个不朽的剧本。这就是光明大道和邪门歪道的区别。莎士比亚一生写作，都走光明大道。他去世后研究他的人，相当数量的人却故意走歪门邪道，让自己出名，捞点世俗的好处。

所以，莎士比亚是谁，恐怕永远是一个课题。

二

罗益民教授是攻读莎士比亚的博士，二十多年来，他对莎士比亚不弃不离，孜孜以求。据我和他交往十多年来的经验，他可能是国内个人收集莎士比亚各种资料最多最全的一个，也是研究莎士比亚的剧本和诗歌最肯下功夫的一个。他求学如此，教书如此，出国做访问学者也如此。日积月累，集腋成裘，他把部分成果写成了一本书，《天鹅最美一支歌》，尤其中肯的是书的副标题——莎士比亚其人其剧其诗。

书中，既有对莎士比亚生平与作品的高屋建瓴的介绍，也有“动物意象与《李尔王》中的虚无主义”这样深入的剖析。他强调阅读莎士比亚的原汁原味，也不忘环顾莎剧的演出状况。因此，一般人读《李尔王》，看见的是一个疯疯癫癫的老头儿和三个女儿的曲折而悲惨的经历，他从中却辨认出了“豺狼、猛虎、野猪、兀鹰、毒蛇、海怪、螃蟹、牡蛎、蜗牛、狐狸、驴、熊、鼠、猴”等形象和意象，从而得出了：

无论是狗的落泊与无奈，马的艰辛，还是篱雀的可怜，也不论是豺狼猛虎的残忍凶暴，莎士比亚的笔下是一个人与动物相生的世界。经历了黑暗的中世纪的人类，正在寻找自我的解放。

一般读者在著名莎剧《理查三世》里看见了一个畸形的篡位者，身残心残，而罗益民教授通过分析北京人民剧院导演林兆华导演的《理查三世》，从舞台演出的角度，发现了林兆华的“陌生化处理，虽然只是从一个侧面（灯），而不是再现事物的产生、发展和结束的全过程（镜子），却反映了原作最深的一面。”

三

毫无疑问，无论篇幅还是用心，罗益民教授在新著《天鹅最美一支歌》中，“莎士比亚的十四行诗世界”，用很长的两章分析和探讨，都是重点所在。这部分彰显了罗益民对莎诗的迷恋，可取的内容不仅是他自己的剖析，更可取的是他利用手头的资料，把莎士比亚十四行诗在西方的发现、发展和新动向给予比较细致的整理和论述，既给读者阶段性的总结，也让读者看到未来的动向。这部分因为旁征博引，一方面让读者体会到莎诗的博大、西方研究者的执著和认真，另一方面也让读者感到了不堪承受内容之重的困惑。这点缺憾，也正是罗教授今后的课题：如何更加细化地探讨莎士比亚的十四行诗，写出更通俗易懂的文章。这是缺憾，也是动力。罗教授正当年，破解这点缺憾，不是什么问题。

四

我长罗益民教授多岁，做了一辈子外文编辑，对中英文两种文字的转换有些体会，因此在阅读罗教授的新作后，感到真正有点缺憾的是，《天鹅最美一支歌》一书的最后一章：翻译篇。这部分的成果是说清楚了莎士比亚十四行诗在国内的译本和翻译状况，没说清楚的是翻译莎诗的标准问题。汉语和英语是截然不同的两种语言，是世界上最大的两种言语。显然，首先在国内确定优秀译本，是罗老师之辈在教育口上的首要任务。这个任务，道听途说很容易，实话实说很困难。这需要对两种

语言都有相当的了解，对翻译的立论有坚定的看法，对两种文字转换的得失有准确的标准，对各种主要译本的优劣有公允的评判。在这方面，罗教授的文章有可取一面，亦有矛盾的一面，不过还是上面说过的话：

罗教授正当年，破解这点缺憾，不是什么问题。

苏福忠

2015年8月15日于北京

他序（二）

伟大的诗人剧作家威廉·莎士比亚（1564—1616）是英国人的骄傲，但他又属于全世界，是全人类的财富。他生活在十六至十七世纪，但他又将存活在千秋万代。研究和评论莎士比亚的学问，简称“莎学”，是一门世界性的显学。各国莎学家风起云涌，代有才人出。莎士比亚的名字开始传入中国，是在十九世纪上中叶。莎士比亚的戏剧经翻译成汉语而为中国人所知是在二十世纪初期。此后在中国，译莎、研莎、评莎、演莎的事业绵延不断。上世纪八九十年代，北京、上海和其他城市举办过多次莎翁戏剧节，上演几十部莎剧，召开过多次莎翁研讨会，在中国，成立了莎士比亚学会，出版了不止一部莎士比亚词典，出版了莎士比亚研究专刊，评莎的专著一部又一部问世。中国的莎学研究在国际上已提升到一个新的高度，受到国际莎学界的瞩目。

罗益民先生的著作《天鹅最美一支歌——莎士比亚其人其剧其诗》，是中国莎学学人研莎的新成果。这本书以夹叙夹议的方式，介绍了莎士比亚的生平和成就；又以独特的眼光论析了莎翁的戏剧和诗歌。说“独特”，就是不落前人窠臼。比如《李尔王》中的动物意象，虽然前人如布拉德雷等也有所论及，但罗益民对此剧中动物意象的论证和分析达到前任远未所及的详细和精审的程度，读来令人惊异。

此书对莎士比亚十四行诗的论析，分两部分，一是文本篇，一是翻译篇。文本篇中对莎十四行的三个主题提出新的视角：以华兹华斯的诗和诗歌理论作坐标，独创性地探讨莎十四行诗对英国十九世纪浪漫主义诗歌的启迪性关联。翻译篇中，对莎十四行的多种中文译本作出不同的评价，言之有物，论之成理。莎十四行的中文译本，据了解，有十几种

之多。要对各种译本的优劣得失，作出令人信服的评价，极为不易。罗益民对此作了尝试，显示了勇气，也呈现了才力。他在这个章节里，不仅论述了莎十四行汉译的得失，而且由此论证了翻译艺术本身的品质，对“归化”和“异化”（外化）作了理论的探究，呈现了他的卓识。

笔者承益民先生之托，为本书写序。谨以九三衰龄执笔，语无伦次，临颖汗颜，不知所云。

勉为序。

屠岸

2015年8月13日

他序（三）

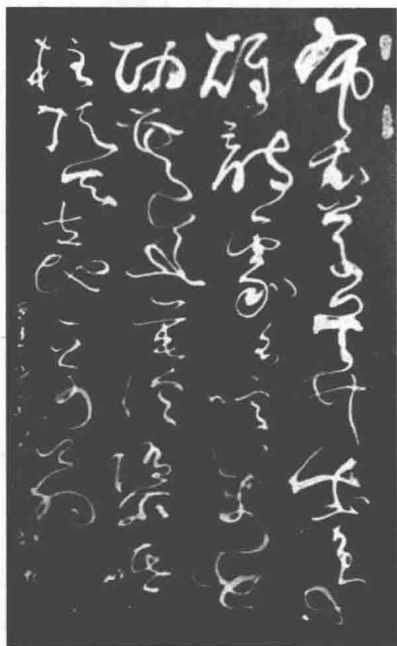
頌莎翁

辜正坤

乙未年於北京大學作詩並草書題羅益民教授專著《天鵝最美一支歌》。

布衣草莽出梟雄，詩劇名喧萬世功。

莫道英倫墮砥柱，頂天立地一莎翁。



冷
七弦
靜
聽
松
風
寒
古
調
雖
自
愛
今
人
多
不
彈

羅益民
喉舌唐人劉長卿詩
湘人吳國

目 录

丛书序	i
他序(一)	iii
他序(二)	vii
他序(三)	ix
第一章 艾汶河上的天鹅: 千秋万世的莎士比亚	1
第一节 莎士比亚生平与作品	1
第二节 无心合道: 不计功名利禄的莎士比亚	27
第三节 天鹅与乌鸦: 莎士比亚的两张面孔	33
第二章 人生是个大舞台: 从咿呀学语到老态龙钟	39
第一节 动物意象与《李尔王》中的虚无主义	39
第二节 奥赛罗人物形象两面观	53
第三节 善恶天使: 莎士比亚的帝王观	69
第四节 陌生化理论视野下的镜与灯: 林兆华导演的莎剧 《理查三世》与模仿传统的艺术转型	82
第三章 莎士比亚的十四行诗 世界 文本篇	100
第一节 性别伦理美学: 莎士比亚十四行诗批评的新方向	100
第二节 莎士比亚十四行诗中的三个主题	111
第三节 传记学坐标之下的莎士比亚十四行诗研究	126
第四节 宇宙的琴弦: 莎士比亚十四行诗的音乐主题结构	142
第五节 打开心灵之锁的金钥匙——表现理论: 从莎士比亚到 华兹华斯	152

第六节 经典的力量：关于莎士比亚十四行诗与华兹华斯 《序曲》的个案研究	161
第四章 莎士比亚的十四行诗世界 翻译篇	179
第一节 莎士比亚十四行诗翻译的中国图景	179
第二节 等效天平上的内在语法结构：接受美学理论与诗歌 翻译的归化问题兼评汉译莎士比亚十四行诗	200
第三节 好邻居还是好篱笆：汉译莎士比亚十四行诗的形 式论	223
参考文献	239
后记	259