

文艺美学书系

中国诗学

〔美〕刘若愚 著 韩铁椿 蒋小雯 译

文艺美学书系

中国诗学

〔美〕刘若愚 著 韩铁椿 蒋小雯 译

中国诗学

〔美〕刘若愚 著

韩铁椿 蒋小雯 译

长江文艺出版社出版·发行

(武汉市解放大道新育村63号)

新华书店湖北发行所经销

湖北省咸宁市印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 6.75印张 2插页 150000字

1991年11月第1版 1991年11月第1次印刷

印数：1—1200

ISBN 7-5354-0518-5
I·450 定价：3.20元

THE ART OF CHINESE POETRY

by

JAMES J.Y. LIU

LONDON

ROUTLEDGE & KEGAN PAUL

● 内 容 提 要

文艺美学书系引进一本译著，用比较的语言，异域的角度讨论中国的诗学。

诗是语言艺术，更毋宁说是文字构筑的艺术。汉字是象形的，四声则为汉语独造，这本身就藏着先天的想象品质，易于传达美的信息。

中国历代以来有许多诗观，作者又寻找一种系统的理论，以世界文学为背景，确证中国诗呈现人生全景性与丰富性的自我，它是民族的。

刘若愚先生是美国著名汉学家。

序

刘若愚教授是早已闻名的美籍华裔汉学家，就所知而言，他曾著有《李商隐的诗》、《北宋的主要词人》、《中国文学理论》等等，而《中国诗学》则是刘先生众多著作中的代表。他虽擅长汉学，精通汉文，但以上这些著作却都是用英语写成的。因此国内学人很少读到他的著作。如今两位译者把《中国诗学》译成汉文，飧我读者，确是起到了学术津梁的作用。

中国是一个诗的国度，诗词曲赋，浩如烟海。自古及今，探讨中国诗学的著作也是汗牛充栋，目不暇给。目前研究中国诗学的人除了继承民族遗产以外，尚须打开世界之窗，了解外国文学，了解海外学者研究中国文学的情况。因此，比较文学应运而生。然而令人遗憾的是，国内研究古典文学的学者很少精通外文，海外研究者中、特别是西方研究者中，对汉文、汉籍十分熟谙者也是凤毛麟角。至于对中华民族的传统习俗、典章制度、民族特有的心理素质和审美习惯，知

之者恐怕就更少了。就浅见所及，钱钟书先生是当今兼融中外的著名学者，他的《谈艺录》和《管锥编》，旁搜远绍，抉微索隐，探讨了与中国文学与外国文学中许多有关的问题，在国外产生了重大的影响。在海外研究中国古典文学的学者中，刘若愚教授堪称是成就甚高的一位了。我读刘先生这部书的第一个印象是，他既精通中国古典文学，又很熟悉西方文学。在阐述中国诗学和有关作品时，作了恰如其分的分析、研究和比较，绝无牵强附会之处，非常具有说服力。他曾在本书上篇第三章中说过：“读一首翻译的诗，如同透过面纱看美人，或者是透过浓雾看风景一样，它的不同的深浅程度是随着翻译者技巧以及对原文的忠实程度而发生变化的。虽然我并不自认为具有魔力可以揭开面纱，或驱散浓雾，但我至少可以指出美人那可望而不可即的面貌，以及那山峦朦胧的轮廓。”刘先生很谦虚，其实在他自己的译著中，特别是在这本书的论述中，岂止是指出美人那可望而不可即的面貌，又岂止是指出那些山峦朦胧的轮廓。即以此书而言，他以对中国诗歌韵律的透彻了解，对中华民族审美心理的准确把握，并针对西方读者的欣赏习惯，运用西方的思辨方法，把中国古典诗歌和诗学作了深入的发掘，系统的概括，使之升华到一个新的境界。有些作品中的幽情奥旨，有些诗学中的微言大义，经过刘先生鞭辟入理的分析，可谓是烛幽发微，昭然若揭了。

文学是语言的艺术，研究一个民族的文学需要对这个民族的语言有相当的了解。在《中国诗学》的上篇中，作者对作为中国人写诗手段的汉语进行了具体的研讨。他从“六书”着手，谈了汉字的构造、汉字的音韵平仄和双声迭韵，谈了汉语词语的含义和联想，还谈了汉语在听觉上所引起的效果。作者在谈这些的时候，都是为了阐明中国古代格律诗的艺术特色及其赖以产生的语言基础。这一点，不但对西方的读者是必要的，对中国现代的读者也是有益的。记得去年端午节在北京参加中华诗词学会成立大会的时

候，曾听到留美多年的学者袁晓园先生一番激昂慷慨的讲话。她无不愤慨地指出：“过去从西方留学归来的学子以及最近刮起了一阵‘一切西方好’的风气，都认为汉语是没有语法变化的单音节语，男女不分，时间不分，多少数不分。汉字也是每字孤立，不能连写。字数繁多，笔划复杂。再有声调的麻烦，无法配合拼音法。所以汉语拼音提倡推行了半世纪，谁也推不动，真是一种最落后的语言。”（《中华诗词学会成立大会资料汇编》页23）这种对汉字特性的误解，原因盖出于不懂或不甚懂得汉字。如果让他们读一读刘先生的《中国诗学》，我相信他们最后总会同意刘先生的看法，即“中文可以比英文更为简洁”，“中文是适于写诗的语言”（见本书上篇第二章），“它作为语言的探索，则以一种独特的音乐性呈现出一种迷人的词语上的精巧和灵活。这种音乐西方人听起来可能感到稀奇古怪，但对听惯了的人来说，自有它自己的魅力。中国诗比西方诗在音乐和绘画方面发挥了更大的影响……”（见本书“尾声”）这是我读这本书以后的第二个印象。

《中国诗学》，顾名思义是一部理论性的学术著作，然而仔细阅读了这本书，不难发现它既有总体上宏观上的把握，也有微观具体的辨析。在第二部分中，作者综述了自《诗大序》以来几种传统的诗论，从而归结为以教谕为指归的道学主义观点，以表达情志为目的的个性主义观点，专门从事模仿的技巧主义观点，着重静观默察的妙悟主义（或直感主义）观点。每一种观点，作者都举出了代表人物与代表著作，进行扼要而深入的阐述。对于清代三王（王夫之、王士禛、王国维）所提倡的情景说、神韵说和境界说，阐述尤为透辟。他指出以上三说，“一致认为诗的本质是通过诗人的心灵反映的外部世界的体现，同时也是内部感情世界的揭示。他们都是强调直觉和灵感的重要性，同时指责炫学、模仿以及技巧至上。在最后这一点上他们和个性主义者相一致，但这两者的不同点在于妙悟主义者不满足于表现自己的个性，还要追求传达

对于世界的观照。”(见中篇第四章)这一归纳,使作者对中国诗论的看法,基本上形成了自己的系统,虽然不能包罗中国历代诗论的一切方面,但由于作者从宏观上抓住了中国古典诗词的关键问题,因此也在一定程度上反映了中国诗论的基本规则。这是我印象最深的第三点。

作者在描述中国诗论发展过程的同时,列举了大量的例证,可谓是以理论统率作品,以作品证实理论。理论与作品的结合,使作为抽象思辨的诗学变为具体可感的具有说服力的一门学问,避免了古典文学研究中所常见的那种搬弄概念、光发空论的弊病。在他所举的例证中,有《诗经》、《楚辞》、汉魏诗歌,有唐诗、宋词、元曲,甚至还有杂剧与传奇。如果分割开来,那些作品的分析,无异是一篇篇精妙绝伦的鉴赏文章,那些名章隽语的欣赏,又好象是一则则别出心裁的诗话和词话。可贵的是作者在运用自己的诗学理论评析每一首诗词和每一句隽语时,往往用西方同样的诗歌作比较研究,从而指出它们各自的特色。在通读全书之后,我还惊讶地发现,他所用的诗学理论方面的术语,几乎全是中国式的,或中国传统式的,如概括各种诗歌的内容风格时,他用“乡愁”、“爱”、“醉”、“自然”和“闲适”等等,而看不到时下中国古典文学界所流行的翻译名词,如“机制”、“纵深”、“全方位”等等。他宁可用“想象”、“联想”、“象征”等为中国读者所熟知的词汇,也不用诸如“象征主义”、“印象主义”等西方学者的概念。甚至在研究方法上,他也不用“新三论”、“老三论”。从这里似乎可以引申出一个结论:研究中国传统的文学,还得尊重中国民族传统的习惯。这是一个作者必须为读者考虑的问题。以上可说是我读这本书的第四个印象吧。

刘若愚教授已于八六年仙逝,两位译者的这个中译本可以作为献给他在天之灵的一束生刍。刘先生地下有知,当会感到安慰而报之以莞尔一笑吧。两位译者是华东师范大学的中文系大学

生、研究生，对中国诗学、尤其是中国诗词受过长期的专业训练。任教于大学以后，又从事于古典文学的教学和研究，积累了丰富的经验。正由于译者在中英文两种文字和文学方面具有深厚而又扎实的功力，所以这个译本既忠实于原著而译笔又很流畅自然，不失为一本优秀的译著。译者在完稿之日，问序于我，我不揣鄙陋，谈了作为第一个读者的初步印象，以求教于大方。是为序。

徐培均

1988年春于上海社会
科学院文学研究所

目 录

序.....	1
导 言	1

上篇 作为诗的表达媒介的汉语

第一章 汉字的结构	7
六书——单纯的象形文字(象形),单纯的表 意文字(指事),复合的表意文字(会意), 复合的表音文字(谐声)	
“词”与“字”的区别	
两个音节以上的词	
复合词	
第二章 词和字的含意及联想.....	12
词的多义性	
“含意”和“模棱两可”、“联想”的区别	
作为次要意思的词的含意	
“主要的”、“原先的”和“通常的”意思	

	作为限定词的单词的含意	
	词的联想——概念的联想，听觉的联想，	
	上下文的联想	
	字的含意和联想	
	词和字的转义	
第三章	中文的听觉效果和诗律的	
	基础.....	25
	诗律的基础——音节数，声调的形式，押	
	韵	
	主要的诗体——四言诗，古诗，律诗，词	
	曲，散曲	
	双声和迭韵	
	迭字	
	拟声词	
	中国诗总的听觉效果	
第四章	诗的语言在语法上的某些	
	问题.....	49
	不受数、格、时态等限制的自由	
	主语和动词的省略	
	与散文不同的句法	
	词类的流动性	
	所产生的简洁和非个人的普遍性	
第五章	中国人的一些概念和思	
	想感觉的方式.....	59
	自然	
	时间	
	历史	
	闲适	
	乡愁	
	爱	

醉

中篇 中国的几种传统诗观

导 论.....	83
第一章 道学主义的观点：作为道德 教训和社会评论的诗.....	85
孔子	
正统的儒家	
诗对个人道德的影响	
诗的社会和政治功能	
诗的“雅”	
怎样写诗：模仿、学问和技巧	
第二章 个性主义的观点：作为自我表 现的诗.....	89
这种观点的起源	
对个性主义观点和道学主义观点的试图调 和：刘勰	
对“诗言志”的互相对立的观念	
个性主义者：金圣叹和袁枚	
性灵说	
自然与真挚	
对卖弄学问的批评	
第三章 技巧主义的观点：作为文学 训练的诗	95
隐含在实践中的技巧主义的观点	
强调模仿：黄庭坚	
强调诗律：李东阳	
作为精通诗律的手段的模仿：李梦阳	
强调肌理：翁方纲	

第四章	妙悟主义的观点：作为默察的诗	100
	作为“神”的具体表现的诗：严羽	
	情景说：王夫之	
	神韵说：王士禛	
	诗中的“境界”：王国维	
	强调直觉	
	暗示与描述	

下篇 走向一个综合的理论

第一章	诗是境界和语言的探索	109
	对四派批评家的批评	
	情景合一的“境界”	
	“境界”概念的扩大	
	诗是境界的探索而不是描述	
	诗是对语言的探索	
	诗的两个主要的批评标准	
	伟大的诗与次等的诗之间的区别	
	扼要重述	

第二章	意象和象征	122
	意象、暗喻、象征的区别	
	中国诗的简单意象	
	中国诗的复合意象：并列、比拟、 替换、转移	
	简单意象和复合意象的并用	
	含有双关语的意象	
	在意象的使用上早期诗与晚期诗的区别	
	意象的批评标准	
	如何使用借用的意象	

	戏曲中的意象	
	僵化的意象	
	显示诗人个性的意象	
	象征：传统的象征和个人的象征	
	象征和寓言的区别	
	与意象结合在一起的象征	
	象征的批评标准	
	不同的诗人对传统象征的修改	
第三章	典故 引用 脱胎.....	166
	一般的典故和特殊的典故	
	典故在诗中的目的	
	戏曲中的典故	
	与意象和象征结合在一起的典故	
	诗中尤其是戏曲中的引用	
	脱胎和独创性的问题	
第四章	对偶	185
	中文形成对偶的自然倾向	
	对偶和平行句法的区别	
	早期中国诗中的对偶	
	律诗中的对偶	
	词和戏曲中的对偶	
尾 声		193
译后记		199

导 言

最近几年中，相当数量的中国诗被译成了英语，甚至已经出现了一些中国诗人个人的英语传记，但还几乎没有出现过用英语写的评论著作。考虑到用与原诗语言距离相当大的语种来评论原诗是很困难的，这种现象就不奇怪了。然而，已从译文中获得中国诗词的一些知识和趣味的讲英语的读者，可能会时时感到疑惑：应该怎样在评论上接近中国诗呢？是否能对诗词进行当今英美文学评论上运用的语言分析呢？过去的中国文学评论家采用的是什么样的批评标准？中国诗听起来是种什么味儿？中国诗作诗法的原则是什么？诗的主要形式和手法有哪些？虽然要回答其中的某些问题应该承认是困难的，但是，大多数对中国诗感兴趣的讲英语的读者，好多不是专业汉学家，不可能花几年时间去学习汉语。这一事实似乎使得回答

这些问题(即使是不全面的、尝试性的回答),变得有正当理由了,虽然这一想法可能是充满幻想的理想主义的。

因为没有一种严肃的诗评可以不讨论语言的种种特点,正象没有一种严肃的美术评论可以不讨论色彩、线条和形状,在把汉语与英语作了比较以后,我们的研究也就必须从把汉语看成是诗歌表达的媒介开始。我们必须意识到这两种语言的类似点,以及更多的不同点,我们也必须意识到由于语言的不同点而产生的误解。汉语和英语的差别存在于几个层次上。首先,在两种语言本身的本质上存在着某些差别,例如语音和语法上的差别。其次是由于一些独特的观念或完全不同的思想方法和感觉方式而形成的差别。例如,中文中就没有英语“humour”(幽默)和“snobbery”(势利)两个词确切的对应同义词,因为这两个词所表示的概念在中国人头脑中是不存在的。这不是说中国人没有幽默感,或是说中国人已完全摆脱了势利,而只是说汉语的这些概念与英语的概念不完全相同。另一方面,中国的“孝”的概念,一般不甚妥当地译成“filial piety”,(“为子的虔敬”,原注:见下文第13页。)实际在英国人头脑中没有完全精确的对应物,所以在英语中也就没有相应的词。另外,社会和文化环境、甚至自然界的物质差异也会引起两者的差别。英国的“gentleman”(绅士)和中国的“君子”不完全相同,英语的“house”(房子)使人想象出的图象与汉语的“房”就有很大差别,而这两个词一般是被看作同义词的。这样的差别是无法避免的,因为语言最终是一个民族思想和文化的反映,它反过来又影响了以此作为母语的民族的思想方法和文化特征。在本书上篇中,在讨论汉语作为诗的表达媒介时,汉语和英语之间的差别将要时时记住。

与此同时,作为一个译者,我的忠诚驱使我阐明把中国诗译成英语的见解(因为解释是评论家首要的任务)。我用英语为非专业的读者写作,这就必须做大量的翻译工作,而我将在下文讨论