

外国语言文学研究学术论丛 | 总主编◎文 旭

本·琼森宫廷假面剧 与自我作者化研究

王永梅◎著

A Study of Ben Jonson's
Court Masques and Self-authorization

科学出版社

外国语言文学研究学术论丛 | 总主编 文 旭

本·琼森宫廷假面剧 与自我作者化研究

A Study of Ben Jonson's
Court Masques and self-authorization

王永梅 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以本·琼森的宫廷假面剧为研究对象,通过对琼森作品文本和历史文本的考察,发现宫廷假面剧是琼森自我表达、自我提升和自我立名的手段,亦即“自我作者化”的手段。本书揭示了一种文化现象:在文艺复兴时期的文艺庇护制度下以及新兴的图书市场中,作家在对作者身份和功能的敏锐意识中,力图通过作品生产、流通和消费,建立自主独立的“作者”身份。这一努力预示着“作者”作为“作品之父”以及“作品知识产权所有者”这一现代“作者”概念的初现。

本书属文学研究中的文化研究,对高等院校文学专业师生的学习和研究具有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

本·琼森宫廷假面剧与自我作者化研究 / 王永梅著.

北京: 科学出版社, 2015.6

(外国语言文学研究学术论丛 / 文旭主编)

ISBN 978-7-03-044833-0

I. ①本… II. ①王… III. ①琼森, B. (约 1572~1637) - 戏剧文学-文学研究 IV. ①I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 124453 号

责任编辑: 阎 莉 王洪秀 / 责任校对: 何艳萍

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

*

2015 年 6 月第 一 版 开本: A5 (890 × 1240)

2015 年 6 月第一次印刷 印张: 6 1/4

字数: 220 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

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

序

雅各布·布克哈特（Jacob Burckhardt）曾指出，欧洲文艺复兴改变了中世纪时期“人类只是作为一个种族、民族、党派、家族或社团的一员”的观念，“人成了精神的个体”¹。的确，文艺复兴开启了欧洲个人主义文化思潮的大幕，塞万提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）笔下的堂吉珂德，马洛（Christopher Marlowe）刻画的浮士德博士等文学形象可以说是体现了当时的个人主义文化，虽然有些负面的形象反映出作家对个人主义文化的反思（反思是个人主义文化的体现），但历史的潮流总是难以阻挡的。本·琼森（Ben Jonson，约 1572—1637）正当其时地生活在一个看重个体精神世界的大环境中。

个体精神需要媒介进行表达，写作、表演、印刷等成为当时表达个体思想的流行方式，而且涌现了以“写”为题材的经典作品。例如，斯宾塞（Edmund Spenser）的十四行诗集《爱情小诗》（*Amoretti*，1595）第 75 首《我把她的名字写在沙滩》、莎士比亚的十四行诗第 18 首《我可否把你比作夏日》等流芳百世的诗篇就涉及“写”的主题。“写”能使美好的事物战胜时间的吞噬从而获得永恒。书写出来的文字只是一种符号、一个能指，但文艺复兴时期的作家却赋予这些看起来空洞的符号以精神内涵。玄学派代表诗人约翰·多恩（John Donne）写有四首离别诗，其中涉及“写”的题材的就有两首。《离别：吟书》的说话者要求其恋人将他们之间的通信来往汇编成一本书，分离之际，读这些文字既可打发时光，也可感到恋人就在眼前。在《离别：我的名字在

¹ 雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，何新译，北京：商务印书馆，2010 年，第 143 页。

窗玻上》中，远行的男性恋人用钻石将自己的名字刻在窗玻上，这面窗玻如镜，只要女方看着窗玻，他们就融为一体了：“你这里看见我，我就是你了。”¹诗歌说话者还将这雕刻的名字比喻为散落的骨架，需要女方给予它肌肉、筋骨、血脉；同时，若有不怀好意的人企图打女友的主意，对付的办法则是书写说话者的名字。

如此看来，文字和书写在当时被赋予了重要的意义，文字流动着生命的血液，散发着生命的气息，而非与精神个体无关的符号。与书写相关的“书”成为当时使用频率颇高的词汇，进而发展成为一个指涉生命物质的泛隐喻。甚至上帝也被视为一个写了三本书的最伟大作家。《圣经》是一本神圣之书，还有一本人类根本没有机会目睹的有关上帝选民的书籍，更有宇宙这本无尽的大书。宇宙活动也与写作扯上了或隐或现的关系。大地是纸张，海水是墨水，树木是笔，每个人甚至动物都是作家，这类隐喻成为部分作家的偏好²。写作不再是一项简单的活动，而是一项关涉存在意义的活动了。鉴于此，英国 16 世纪作家锡德尼（Philip Sidney）、帕特纳姆（George Puttenham）、韦布（William Webbe）等强调诗人在进行模仿的同时包含着极大的创造性活动³，诗人可以创造一个属于自己的黄金世界。

作者的创造者地位既提升了作家的社会地位，同时也说明作品中隐含着作家的私密世界。多恩在诗歌《三重傻瓜》中称，将自己的感情世界放入媒介流通是一种傻瓜行为。可能是为了避免傻瓜行为，多恩对自

1 John Donne, *The Poems of John Donne*, vol. 1, ed., Robin Robbins, London: Pearson, 2008, p. 265.

2 如，John Boys, *An Exposition of All the Principal Scriptures Used in Our English Liturgie* (1610), E4v-F1r; Dorothy Leigh, *The Mother's Blessing* (1616), E8r; Joseph Swetnam, *The Araignment of Leuud, Idle, Froward, and Unconstant Women* (1615), F1r.

3 见 Philip Sidney, *Defence of Poesy*, London: Macmillan, pp.6, 13; George Puttenham, *The Arte of English Poesie*, Cambridge: Cambridge University Press, 1936, p.3; S. K. Heninger, Jr., *Touches of Sweet Harmony: Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics*, San Marino: the Huntington Library, 1974, p.287.

己的作品流通持非常谨慎的态度，在世时没有出版一本诗集。琼森则完全与多恩的态度相反。虽然出身社会底层，但琼森却有一种传递自我声音和进行自我张扬的冲动，追求通过出版印刷自己的作品而扩大受众面，1616年更是出版了英国文学史上第一部个人作品集——《本雅明·琼森作品集》（*The Works of Benjamin Jonson*），推销自己的作者身份。当代学界的研究表明，琼森的诗歌和戏剧作品含有较为鲜明的作者声音。但是，作为一种特定的文类，宫廷假面剧被认为是宫廷政治的传声筒而未能引起琼森批评界的足够重视。文艺庇护制度不可能允许作家放开手脚充分地抒写自我，那么，作家如何在表达簪主利益的同时又能照顾自我的声音呢？这正是王永梅的著作《本·琼森宫廷假面剧与自我作者化研究》探讨的价值所在。

王永梅运用文化研究等当代理论，认为宫廷假面剧的作者问题并非像学界想象的那么简单，琼森巧妙地通过运用各种技巧使这一文类成为自我表达、自我提升和自我立名的有效手段，含纳了作家的文化理想、道德追求、人生理想等诸多方面。要论证这个创新性的论点无疑具有极大的挑战性。为了完成课题，她获得国家留学基金管理委员会的全额资助远赴美国加州大学伯克利分校访学，熟悉研究前沿，倾听国外教授的讲课和意见，收集第一手资料，其间还要照顾孩子，其中的辛苦和付出只有身临其境的人才能体会。为了拿出较为令人满意的成果，她舍得花时间阅读和消化第一手资料，从文化语境和思想史的角度走进琼森的世界，克服写作过程中遭遇的各种困难，五年的求索和执著换来了评审专家和答辩委员会对论文的肯定和赞扬。趁此次出版机会，她又对论文进行了适当修改，体现出作为一个年轻学者的严谨追求。

经过三个多世纪的沉寂，琼森研究在20世纪末21世纪初迎来了一个崭新的春天，欧美学者开始重新审视这位在世时享有盛名的戏剧

大师。有专家指出，琼森研究需要不断地进行诘问¹。《本·琼森宫廷假面剧与自我作者化研究》无疑是诘问后的收获，愿永梅在良好的科研基础上，不断地进行诘问，珍惜美好年华，潜下心来推动中国的琼森研究。

刘立辉

2015年春天于剑桥康河

1 见 Richard Cave, et al. (eds.,) *Ben Jonson and Theatre: Performance, Practice and Theory*, London & New York: Routledge, 1999, p.3.

前 言

自柏拉图以降两千余年的西方文艺理论都充斥着作者的身影，所以，作者问题是文学中最本源的问题。但作者作为一个文化概念却又是一个非常新近的现象，福柯认为，到 18 世纪末至 19 世纪初作者才逐渐被看成是他们创作的文本的所有者，所有权制度和版权观念才被建立起来。此前，在欧洲文艺领域占主导地位的是著名的文艺庇护制度。在这种制度下，艺术品反映的是恩主的品位、需求和期望，因而不可能是艺术家个人信仰、追求和情感的具象化体现。在这样的历史语境下，伴随着文艺复兴时期人的自我意识的觉醒，一些艺术家开始思考自己的职业身份，并在作品内外主动参与这种身份的打造和建构。该时期著名的剧作者兼诗人本·琼森（Ben Jonson）（约 1572—1637）即是这类艺术家之一。

琼森对英国作者身份制度化的贡献是人所共知的。纵观他的各类作品（戏剧、诗歌和娱乐类），都可发现或隐或显的作者身影，这样的身影在剧评、前言里昭然可见，其 1616 年《本雅明·琼森作品集》的出版更是英国文化史上的里程碑事件。琼森作者研究主要围绕着其戏剧、诗歌及《本雅明·琼森作品集》的出版这一事件进行，宫廷假面剧与作者研究却处于相对初始的阶段。

英国宫廷假面剧是都铎王朝后期和斯图亚特王朝盛期一道亮丽的文化景观。20 世纪七八十年代以来，随着各种文化理论尤其是新历史主义批评理论的兴起，该文类丰富的政治文化内涵吸引了英美学界众多论者的眼球。特别引人注目的是其中涉及的政治主题，不少人认为英国宫廷假面剧是斯图亚特王朝王权的书写，是宫廷各派系之间对话和角力的场所。这类研究中，假面剧文本的写作者往往被视为简单的传声筒，他们

不被当做“作者”，因为宫廷假面剧毫无疑问的“作者”是君王、王室成员或者某位恩主。因此，一些论者，如著名的假面剧研究专家马丁·巴特勒（Martin Butler）认为，替白厅创作的剧作家可操纵的空间较少，在可选材料和可表达观点方面较受限制。因此，脚本写作者处于边缘化的“宫廷仆人”或“御用文人”地位，完全谈不上“作者”这一在现代社会具有权威而受尊崇的身份和地位。但宫廷假面剧的作者问题并不是看似那么简单的，它也开始引发学者们的关注，有论者认为假面剧的作者权问题需要得到彻底的修正。

本书以此为出发点，以文艺复兴时期斯图亚特王朝桂冠诗人琼森创作的宫廷假面剧为研究对象，运用相关的文化研究理论和方法，结合文本细读，考察琼森对英国宫廷假面剧这一文类的贡献，以及他如何巧妙地运用各种技巧使这一文类成为自我表达、自我提升和自我立名的手段，并通过这些手段达到自己作者身份规划的目的。简言之，本书研究作家如何通过特定文类完成自身“作者”身份的建构，即作家“自我作者化”（self-authorizing or self-making as an author）的过程。

本书以琼森为例，主要探讨这样一种现象，即在文化作为一个整体中，其中的先进分子或优秀成员如何参与体现并维护某些基本意识形态范畴，而最终却又极大地改变了这些范畴以及相应的意识形态内涵，该过程就是新历史主义批评强调的作者和文本的双向互动建构过程。这一过程表明艺术家顺应时下话语并主动与主流话语共谋的同时，积极宣扬新的观念，创建新的事物，是该时期人的主体性得到极大张扬的表现。

本书的出版得到中央高校基本科研业务费专项资金资助（项目批准号：SWU1409316），特致谢忱！

王永梅

2015年3月20日

Preface

Ever since Plato, the figure of author has dominated the whole western literary theories for more than 2000 years and the author problem in literature is of primary importance. However, the coming into being of author as a cultural concept is a very recent phenomenon. According to Michel Foucault, author came to be recognized as the owner of the work at the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth century, when a system of ownership for texts and copy rights was enacted. Before this, what had prevailed in the literary and artistic world in Europe was the influential patronage system. In such a system, the artistic works could not have been understood as the making concrete of an individual artist's personal beliefs, pursuits and emotions. Instead, it was the tastes, desires, and expectations of the patrons who commissioned the artist that were meant to be expressed. In such historical milieu, with man's self-consciousness awaking during the English Renaissance, some artists began to think about their professional identity and embarked on the making and construction of such an identity in literary and extra-literary activities. As a distinguished dramatist and poet of this period, Ben Jonson was one of them.

Ben Jonson is well-known for the institution of authorship in Britain. Throughout all his works, such as dramas, poems and entertainments, is permeated an implicit or explicit authorial figure. Such a figure is especially striking in his dramatical criticism and prefaces to works. The publication of his works in 1616 is an epoch-making event in British cultural history. Au-

thorial study in Jonson's drama, poetry and the publication of his works as a cultural event has been fully explored whereas it remains a relatively weak area in his court masques.

As a fascinating cultural product, English court masque is rich in political and cultural valence. During the 1980s, with the rise of multitudinous cultural theories, English court masque began to draw the attention of the scholars in both Britain and America. Its political themes have been profoundly researched. Many scholars held that it is the expression of the Stuart royal power, as well as the site of the courtly negotiations and struggles among the court factions. In these studies, the scripiter of the court masque was generally viewed as the royal mouthpiece rather than its "author" in that the "author" of a court masque was undoubtedly the king, the royal family member or some patron. Therefore, scholars like Martin Butler, who is a renowned masque researcher, think that a scripiter for the White Hall had little freedom in subject and idea. In such cases, he was marginalized as the court servant or hired scribbler, far from the authoritative and dignified title of "author" in the modern sense. But the authorship of court masque is not as simple as it seems and has caught the attention of some scholars. One of them even claimed that the entire question of masque authorship needed a thorough revision.

By using theories of cultural studies and methods such as close reading and anecdotalism, this book makes the above claim as the point of departure to study the court masques written by the Stuart Poet Laureate Ben Jonson, in the hope of investigating how he subtly makes this genre as the means to carry out self-expression, self-elevation and self-monumentalization. Simply put, this book intends to explore how a writer succeeds in making himself into an "author" through a certain genre, i.e. the writer's "self-authorizing" process.

In a nutshell, this book takes Jonson as an example to investigate a cultural phenomenon. It involves how the best members of a culture reflect and maintain some fundamental ideological categories, and ultimately change them and their ideological connotations. This is what New Historicists call a two-way interactive construction process between the author and the text. In such a process, the artist actively promotes new concepts and creates new things while conforming to the current discourse and conspiring with the mainstream discourse. It is, in essence, the manifestation of man's subjectivity.

目 录

丛书序	i
序	iii
前言	vii
Preface	ix
绪论	1
第一章 作者主体性理论概略与琼森作者研究评述	12
第一节 作为文学本源的作者问题	12
第二节 琼森作者研究评述	20
第二章 英国宫廷假面剧传统与自我表现	28
第一节 英国宫廷假面剧传统	28
第二节 英国宫廷假面剧中的自我表现	41
第三章 琼森宫廷假面剧中的作者身份策略	50
第一节 宫廷假面剧与作者自我表达	50
第二节 宫廷假面剧与作者自我提升	84
第三节 宫廷假面剧与作者自我立名	114
第四章 琼森自我作者化与现代作者的诞生	141
第一节 琼森 1616 年《作品集》与自我作者化	142
第二节 琼森宫廷假面剧作者身份与市场策略	151
结语	162
参考文献	167
后记	176

绪 论

在英国文艺复兴时期群星灿烂的历史星空中，最耀眼的一颗莫过于莎士比亚。他被誉为“英国文坛的巨擘，世界剧坛的明珠”，至今仍在世界文化和文学史上享有当之无愧的霸主地位，其永不暗淡的光芒使与他同时代的众多文人才子黯然失色。本·琼森(Ben Jonson)(约1572—1637)即是其中之一。

琼森比莎士比亚晚出生8年，但在当时他享有比莎士比亚更高的声誉。在莎士比亚去世的1616年，琼森将自己的戏剧、诗歌和娱乐类作品搜集整理，以对开本的豪华版式印刷出版，并冠以“作品”的名号，见证了英国文学史上的重要一刻，成为英国文化史上的里程碑事件。不仅如此，一大批琼森追随者以作为“本的儿子们”而感到自豪。琼森去世后，他们出版了一本《琼森纪念册》(*Jonsonus Virbius*)，收录了众多诗人和作家为他而作的纪念诗文。

这样一位大师，在其去世后约两个世纪里，却伴随着莎士比亚声名鹊起而迅速淡出人们的视界。德莱顿(John Dryden)著名的告白“我钦佩(琼森)，但我热爱莎士比亚”(转引自Mcdonald, 2006: 103)奠定了后人对这两位文艺复兴时期戏剧大师的批评基调。从浪漫主义时期作家柯尔律治、华兹华斯、布莱克和黑兹利特等的身上我们虽能发现琼森的相关影响¹，但总体而言，直至1816年威廉·吉福德(William Gifford)编辑出版的九卷本《本·琼森作品集》问世，可以说琼森几乎被没入岁月的沙尘，遭遇了极度的冷遇和不公，有论者甚至担心他会成为一位“废

1 更多参见 T. E. Lockwood, *Ben Jonson in the Romantic Age*, Oxford: Oxford University Press, 2005.