

东中华文化王季思学术基金◎黄天骥学术基金丛书之十六

英语世界的中国传统戏剧研究与翻译

曹广涛 著

广东高等教育出版社

责任编辑:王亚芳

责任校对:罗 邱

封面设计:智 慧

ISBN 978-7-5361-3654-0

9 787536 136540 >

定价: 30.00元

I207.37/25

2009

广东中华文化王季思学不基金·更大骥字不基金丛书之十六

英语世界的 中国传统戏剧研究与翻译

曹广涛 著

广东高等教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

英语世界的中国传统戏剧研究与翻译/曹广涛著. —广州: 广东高等教育出版社, 2009. 2

(广东中华文化王季思学术基金·黄天骥学术基金丛书)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 3654 - 0

I. 英… II. 曹… III. 古代戏曲 - 文学研究 - 中国
IV. J207. 37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 071138 号

广东高等教育出版社出版发行

地址: 广州市天河区林和西横路

邮政编码: 510500 电话: 87557232

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 17 印张 450 千字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000 册

定价: 30.00 元

前记一

黄天骥

中国古代戏曲和古代文学作品，是取之不尽用之不竭的宝藏。华夏子孙，有责任发掘开采，分析整理，让体现着东方文化的瑰宝，在世界民族之林中焕发光辉。自然，我们也不能一味陶醉在祖先遗泽之中，审视它，研究它，扬其糟粕，取其精华，使之有助于祖国精神文明建设，才是我们整理古代戏曲、古代文学的目的。

近几年，广东经济有了飞跃的发展，许多有识之士，认识到在这块热土中弘扬中华文化的重要性。因而采取多种方式，大力推动对中华文化的学术研究。因时际会，“广东中华文化王季思古代戏曲、古代文学研究基金”，得以乘风御气，建立起来。有了这个条件，我们就有可能出版丛书，在研究我国传统文化的领域中，做一点力所能及的工作。

我们出版这套丛书，也是为了纪念王季思老师。

王起，字季思（1906—1996），浙江温州

人。早岁师从孙诒让、吴梅先生，以《西厢五剧注》名世。20世纪40年代后期，王季思老师到广东中山大学任教，历任中文系主任、古文献研究所所长等职。数十年来，他热爱祖国，热爱中华文化，把全部精力投入到教学和科研的工作中，在古代戏曲、古代文学领域作出了巨大的贡献。“文化大革命”后，拨乱反正，王季思老师被聘为国务院学位委员会第一届学科评议组成员、国家古籍整理出版规划小组顾问，被公认是中国古代戏曲古代文学研究的权威。

王季思老师一生热爱学生，教育青年。他常说：学术乃天下公器。学生和后辈学者向他求教，他从来都认真、热诚地给予帮助。直到七八十岁高龄，他还培养硕士生、博士生，矻矻穷年，不遗余力。他经常强调建设祖国教育和文化事业，要有人继承，渴望薪火相传，让中华文化之光一代又一代照遍大地。

弘扬中华文化，继承王季思老师匡扶后进的精神，是受过他老人家教诲的学生的共同心愿。1993年，广州市政协和中山大学联合主办“庆祝王季思教授从教七十周年大会”。其后，诸位校友像杨资元、赖春泉、陈绍基等学长，深感为促进学术的发展，应做一些更加切实的工作，朱孟依先生积极支持。经过各方面的努力，我们决心出版这一套丛书，希望能实现王季思老师多年的心愿，帮助热心于中国古代戏曲古代文学而又甘心坐冷板凳的学者迅速

成长，让学术之花也在生长红棉的土地上盛开。

学术的殿堂是靠一砖一石垒成的，我们希望扎扎实实地奋工添瓦，不想欣赏海市蜃楼。目前，我们的能力有限，更兼文化建设不可能一蹴而就。因此，我们的想法是：环绕着中国古代戏曲、古代文学的论题，逐年出版有较高水平的学术著作。只要持之以恒，锲而不舍，日积月累，代代相传，我们一定能在祖国学术领域的南天，垒筑起一座丰碑。

王季思老师曾有诗云：

人生有限而无限，历史无情还有情；

薪火相传光不绝，长留双眼看春星。

丛书付梓之际，我们抄录这首诗，作为奠基之石，以明旨意，兼励来者。

1996年6月16日于中山大学

前 记 二

欧阳光 康保成

自 1996 年广东中华文化王季思学术基金丛书第一种出版以来，迄今已过去了整整十年。十年来，我们根据有限的财力，精心甄选入围选题，在广东高等教育出版社的大力支持下，以每年一到两种的节奏，已陆续出版了 13 种著作。

看着眼前这套积少成多渐成规模的丛书，不禁让人深深感慨。这套丛书的作者基本上都是中山大学中文系的中青年学者或博士学位获得者，选题以古代戏曲研究为多，同时也涵括了古代文学研究的其他领域。这些著作也许算不上什么鸿篇巨制，我们也没有像时尚所热衷的那样对它进行包装和宣传，在当今热闹非凡的学术著作出版大潮中，它甚至显得有些冷清和落寞，但这些著作都是对有关领域作了艰苦细致的研究之后的心得之作，或对有关研究领域有所开拓，或推动了有关研究向纵深发展，

自有其难以掩盖的学术价值。丛书从总体上展现了中山大学中文系中青年学者的风采，也体现了中山大学中文系沉潜、严谨、包容、开放的良好学风。

最近，珠海市民营企业家李平秋先生捐资设立黄天骧学术基金，用于支持我系古代戏曲和古代文学等学科的发展。李平秋先生1983年毕业于中山大学中文系，之后投身于市场经济大潮，艰苦创业，努力打拼，取得了事业的成功；在事业有所成就的时候，却不忘回报社会。他有感于母系的培育之恩，倾心敬佩黄天骧先生的师德人品，因而出资设立以黄天骧先生命名的学术基金，其拳拳赤子之心，殷殷校友之情，令人感佩。

这样一来，我们除了王季思学术基金之外，又有了黄天骧学术基金。两个基金虽然命名不同，其宗旨则是一以贯之的，即为传承和弘扬我国优秀传统文化、推进古代戏曲、古代文学的研究而添砖加瓦，略尽绵薄。根据这一宗旨，我们将把两个基金的增值部分合并在一起使用。其中继续资助出版中青年学者高质量的研究成果，帮助中青年学者在学术上更快地成长，仍然是两个基金的主要工作。

王季思先生是中山大学中文系古代戏曲、古代文学学科的开拓者、奠基人；黄天骧先生是继王季思先生之后中山大学中文系古代戏曲、古代文学学科的领军人物，在海内外学术界享有崇高的威望。两位先生的共同特点是不

仅重视学术的创造，同时也注重学术的传承，他们都倾力培养后学，提携奖掖不遗余力，这也正是中山大学中文系古代戏曲、古代文学学科能够生生不息，始终充满活力，并不断有创造性成果涌现的原因。

学术的发展离不开传承，也离不开积累，我们所做的正是传承和积累的工作。这一工作也许一时半会儿看不出明显的效果，但正如黄天骥先生在本丛书的“前记一”中所说的：“只要持之以恒，锲而不舍，日积月累，代代相传，我们一定能在祖国学术领域的南天，垒筑起一座丰碑。”

让我们以此互勉。

2006年11月16日于中山大学

目 录

绪论	(1)
第一章 英语世界戏曲传播与研究的文化语境	(15)
第一节 戏曲在英语世界的传播	(15)
第二节 英语世界的戏曲研究概况	(25)
第三节 中国因素对戏曲传播与研究发展流变的影响	(30)
第四节 西方人的文化距离对学术研究的影响之评估	(34)
第二章 中国戏曲的起源与形成	(40)
第一节 中国戏曲的起源与形成研究概述	(41)
第二节 戏剧的概念之争：本质因素与非本质因素	(42)
第三节 马克林的中国戏曲起源与形成研究	(46)
第四节 杜为廉的中国戏曲起源与形成研究	(48)
第五节 奚如谷的研究	(56)
第六节 龙彼得的中国戏曲起源研究	(59)
第七节 本章述评	(61)
第三章 宋金杂剧与诸宫调研究	(73)
第一节 奚如谷的宋金杂剧研究	(74)
第二节 诸宫调研究	(79)
第三节 本章述评	(94)

第四章 宋元南戏研究	(117)
第一节 日比科夫斯基的南戏研究	(117)
第二节 孙玫的南戏研究	(124)
第三节 莫利根的《琵琶记》研究	(127)
第四节 本章述评	(133)
第五章 元杂剧研究	(146)
第一节 柯润璞的元杂剧研究	(151)
第二节 杜为廉的元杂剧研究	(161)
第三节 章道犁的元杂剧联套研究	(165)
第四节 元杂剧作家作品研究	(189)
第五节 本章述评	(193)
第六章 明清戏剧研究	(211)
第一节 熊程雨的戏曲行当研究	(216)
第二节 明代稀有戏曲选集的搜集整理研究	(222)
第三节 戏曲曲律研究	(229)
第四节 明清演剧形态研究	(233)
第五节 作家作品研究	(239)
第六节 戏曲与小说的关系	(261)
第七节 明清传奇剧本的翻译研究	(277)
第八节 明清花部戏剧的兴起与传播	(286)
第九节 本章述评	(291)
第七章 中国仪式戏剧研究	(316)
第一节 李亦园的仪式剧研究	(316)
第二节 龙彼得的法事戏研究	(321)
第三节 艾伦·卡根的傀儡开台戏研究	(324)

第四节	贺大卫的师公戏研究	(329)
第五节	华德英的香港粤剧神功戏研究	(332)
第六节	元杂剧中的仪式因素	(339)
第七节	本章述评	(341)
第八章	傀儡戏、影戏研究	(354)
第一节	英语世界中的中国傀儡戏研究	(354)
第二节	英语世界中的中国影戏研究	(377)
第三节	本章述评	(392)
第九章	地方戏和少数民族戏剧研究	(416)
第一节	欧美国家的京剧研究概况	(417)
第二节	京剧、粤剧音乐研究	(422)
第三节	京剧表演形态研究	(439)
第四节	基于演出视角上的京剧剧本英译	(449)
第五节	对中国现当代传统戏剧变革的反思	(475)
第六节	秧歌戏和藏族佛教戏剧研究	(478)
第七节	本章述评	(485)
结语		(500)
参考文献		(509)
后记		(529)

绪 论

一、选题缘起

西方中国学界对中国传统戏曲的关注已有相当悠久的历史，特别是近年来随着中国的崛起和中国经济的迅速发展，中国的国际地位和中国在世界事务中的影响力日益增强，西方学界研究中国问题的兴趣大增，相关论著数量逐年增加，出现了丰硕的研究成果。我的导师康保成教授与日本的田仲一成教授、韩国的吴秀卿教授、英国的杜为廉教授和龙彼得教授、新西兰的孙玫先生等海外戏曲学者私交甚厚，对国外戏曲研究现状有所了解，早就认识到西方的戏曲研究成果不容忽视。康先生明确指出，在戏曲研究中，西方有一些水平一流的学者，他们在戏曲研究领域，完全有资格与中国的一流学者进行学术对话。我本科和硕士阶段是英语专业，康保成老师根据我的专业特点，选择了“英语世界的中国传统戏剧研究与翻译”这个题目，认为由我来做这个题目比较合适，这叫做“扬长避短，取长补短”。在此之前，孙歌、陈燕谷、李逸津合著《国外中国古典戏曲研究》一书。该书比较侧重日本、俄罗斯的戏曲研究，对英语世界的戏曲研究的介绍和评价方面显得不太厚重，不全面，且较为侧重文本研究。因此，我完全可以在某些方面有所突破，比如可以集中地、更深入地、更系统地介绍英语世界的戏曲研究，可以更多地介绍他们关于戏曲表演形态的研究成果，以及他们对中国仪式戏剧、傀儡

戏、影戏、京剧、粤剧、秧歌戏、藏戏、戏曲音乐、戏曲翻译的研究。

二、选题意义

英语世界的学者在研究戏曲时，有他们自身的优势和局限。如果片面强调文化隔阂和语言障碍等因素导致的局限性，是不能全面反映客观事实的。对西方学者自身具有的客观特点，我们也需要有所认识。

海外中国学研究者的优势之一体现在他们能够以西方人的眼光和内行人的功力进行学术研究。耶鲁大学历史系博士薛涌指出，中国学者中有些人形成了一种思维定式，觉得中国人的东西，外国人只能学到皮毛，不可能真懂。外国人写的东西总有个什么理论框架，谈中国如同隔雾看花，不是中国研究的正道，只有中国人才最了解中国人，只有当事者才最了解中国文化中的行为者的想法。果真如此吗？其实不然。在西方人看来，中国人和中国文化都不是整齐划一的概念，个体之间以及不同的地域都存在着程度不等的差异。与人们的印象相反，许多美国学者，做学问并不玩理论，而是用中国最传统的方法，刨根问底，最后终于有新的发现。你看不出他们和国内一些人津津乐道的“老先生”有什么区别。有些中国学家，更从来认为研究中国就要以中国为中心，以中国的问题为中心，警惕把西方人的问题当作中国研究的起点。其实，西方的学者有各种各样。有些中国学家很有理论意识，但并非生搬硬套，也不是以西方为出发点，所以很能击中中国问题的要害。一些国内的学者研究中国比不过外国人，常常并不是因为他们自己没有理论，而是因为他们总自以为是地觉得自己比西方中国学家更了解中国，最后反而因不能够突破流俗成

见而难以得出新解。^①

我们的思维定式有时使我们“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。如在元杂剧研究上，美国华裔学者彭镜禧指出，大陆学者的研究有一段时间存在严重的倒退，很多研究狂热地关注社会政治内容，常常戴着阶级斗争论主宰的意识形态的有色眼镜来解读元杂剧；而对元杂剧的美学、艺术因素本体一笔带过，特别是当这些因素与他们的观点有抵触时尤其如此。那些包含有对元统治阶级猛烈抨击的剧作受到广泛持久的关注，而忽略了这类剧作在结构、语言和性格刻画上可能存在的明显的缺陷。尽管这种过分强调阶级斗争和忽略审美批评的教条主义倾向只是特定时期的现象，但也在一定程度上揭示了大陆学者自身的局限性。这种教条主义和牵强附会的解读对元杂剧来说实在是不公平的。^②

除了上述研究视角的独特之处，西方中国学家还具有以下一些独特的优势。

第一个优势体现在资料方面。在研究资料方面，国外的学者也拥有一定优势。鸦片战争之后，西方列强为了达到侵略和掠夺的目的，曾派遣大量的传教士、商人、外交官、学者、记者、“探险家”等形形色色的人前来我国，搜罗了数量十分可观的文献资料。据估计，海外中外文（包括汉、满、蒙、藏、朝等中国文字）中国学藏书不会少于千万册之数。这些文献资料一般都相对集中，便于利用。英国大英博物馆东方书籍和抄本部收藏的敦煌文献达 8 000 件之多，此外还有在鸦片战争、英法战争和义和团运动时期从中国劫走的各种中国珍本和太平天国的史料。在美国至少有 500 万册以上中国学藏书。美国的燕京学社、美国

① 《新京报》，2005 年 7 月 3 日。

② P'eng, Ching-Hsi. Double Jeopardy: A Critique of Seven Yuan Courtroom Dramas. Center for Chinese Studies The University of Michigan, 1978: 15 ~ 16.

国会图书馆收藏了大量的中国文献。据 1972 年出版的 22 卷本《美国国会图书馆远东语言书目》的记载,所收藏的中国书目达 5 500 种。

除了丰富的中文藏书,西方还有先进的图书服务设施。美国亚洲研究协会会员的地区分布大体与东亚藏书的地区分布一致,说明充足的图书情报资料供应是海外中国学的主要依托之一。其利用图书资料的方便程度,超过我们国内的图书文献服务。这些图书资料不仅借阅便捷,而且编制了种类繁多的索引、专题书目、工具书等,足以对学习研究进行指导。此外,海外除大量出版中国学书籍外,还有数百家报刊经常发表中国研究的文章。各种层次的中国学机构经常召开学术研讨会,促进学者间的切磋交流。由此可见,我国的学者在资料占有上并不拥有绝对的优势。加上国外科学技术的飞速发展,西方在信息储存、资料检索、复制利用等方面都已高度现代化。我们必须正视自己在这方面的落后状况。研究经费的匮乏也在某种程度上影响了我国学术研究的进展。而在这方面,国外的中国学研究具有得天独厚的条件。^①

第二个优势体现在西方有众多的中国学研究机构,有健全的学术平台。国外有众多的国家和机构在推进中国学研究。据美国社会科学研究理事会和美国学术团体理事会所属当代中国联合委员会前负责人林德贝克在题为《了解中国:美国学术研究的一个评论》(1971)的一个调查报告称,在 20 世纪 60 年代末,全世界具有充足设备和力量、有计划地进行研究中国的国家有 12 个,另有中国香港地区和 19 个国家在高等教育研究系统中设置若干研究机构,进行一定限度的中国研究。这些国家是奥地利、比利时、匈牙利、印度、以色列、意大利、马来西亚、挪

^① 包振南:《金瓶梅及其他》“应当重视国外中国学研究成果——代前言”,2 页,长春:吉林文史出版社,1991。