

海内外中国戏剧史家自选集

奚如谷卷

康保成 主编

〔美〕奚如谷 (Stephen H. West) 著

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

海内外中国戏剧史家自选集

奚如谷卷

康保成 主编

[美] 奚如谷 (Stephen H. West) 著



中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

海内外中国戏剧史家自选集. 奚如谷卷 / (美) 奚如谷
著. — 郑州: 大象出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5347-9976-1

I. ①海… II. ①奚… III. ①戏曲史—中国—文集
IV. ①J809. 2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 254306 号

海内外中国戏剧史家自选集·奚如谷卷

HAINEIWAI ZHONGGUO XIJUSHIJIA ZIXUANJI XI RUGU JUAN

[美] 奚如谷(Stephen H. West) 著

出版人 王刘纯
总策划 王刘纯 张前进
项目统筹 吴韶明
责任编辑 李爽
责任校对 牛志远 李婧慧 裴红燕
装帧设计 付钺铤

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 24.75

字 数 387 千字

版 次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价 120.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市鼎尚街 15 号

邮政编码 450002

电话 0371-67358093

编辑委员会

(以姓氏笔画为序)

[日] 田仲一成 [荷] 伊维德

齐森华

吴新雷

[韩] 金学主

黄天骥

康保成

曾永义

廖 奔

主编

康保成



奚如谷 (Stephen H. West)

1944 年出生。美国汉学家。密歇根大学东亚语言文学博士，曾游学澳大利亚、德国、荷兰、中国、日本等地。曾任加州伯克利大学东方语言文化系阿加西 (Louis Agassiz) 东方语言文学讲座教授，还曾在华盛顿大学及苏黎世大学等校担任访问教授。现任亚利桑那州立大学国际语言文化学院中文讲座教授及博士生导师。荣获德国慕尼黑大学汉学研究院洪堡研究奖 (Humboldt Research Award)。

早年师从美国元杂剧研究鼻祖柯润璞 (James I. Crump) 研究宋、金、元文学，研究领域具体涉及宋元城市文化与城市文学、宋元诗词散文及元明戏曲等。

与荷兰汉学家伊维德教授多年交流合作，前后合著 (译) 多部与中国戏曲相关的著作，如《西厢记》 (*The Story of the Western Wing*)、《中国戏剧资料 (1100 — 1450) 》 (*Chinese Theater 1100–1450: A Source Book*)、《和尚、强盗、战争与神仙——十一部早期中国戏曲》 (*Monks, Ban-dits, Battles and Immortals: Eleven Early Chinese Plays*)、《战争、背叛、结义：中国早期三国戏》 (*Battles, Betrayals, and Brotherhood: Early Chinese Plays on the Three Kingdoms*) 等。

总 序

康保成

自王国维(1877—1927)《宋元戏曲史》(1913)发表后的百年来,旧有的文学观念、戏剧观念不断被颠覆被更新。

最初,人们似乎如梦方醒般认识到:元曲原来是可以和楚骚、汉赋、唐诗、宋词并驾齐驱的“一代之文学”;被人轻视的金元杂剧和宋元南戏,曾经有过无比辉煌的历史。渐渐地,王国维重文学轻艺术、重元曲轻明清戏曲的观念受到反思。人们从明清传奇的持续繁荣,昆曲折子戏的兴起,花部戏曲的崛起,“角儿制”的确立,已然认识到戏剧的表演艺术本质。20世纪80年代以来,伴随着中国的改革开放,戏剧与宗教仪式的关系问题吸引了学者们的注意,戏剧史的“明河”与“潜流”分途演进的理念被提出。这一理念目前正在经受时间与实践的检验。

百年来的中国戏剧史研究,涌现出一批又一批优秀的学人和丰厚的学术成果。

王国维的同时代人吴梅(1884—1939)和齐如山(1875—1962),分别在昆曲音律和京剧舞台表演方面获得举世公认的成就,乃至有学者把王、吴、齐并称为近代戏剧理论界的“三大家”或“三驾马车”。无论这一称谓是否被多数人所接受,但吴梅竭力提倡“场上之曲”和齐如山对梅兰芳表演艺术的指导,都在揭示出戏曲的角色扮演本质的同时,充分认识到作家作品与场上表演互为依存的密切联系,认识到戏剧史上存在着一个从“一剧之本”向“表演中心”的演进过程。王、吴、齐分别代表了戏曲研究的三种路向是毫无疑问的。当然,“三大家”中,王国维重文献、重考据的研究路向影响最大,追随者最多。

“三大家”之外或稍后,涌现出郑振铎(1898—1958)、任中敏(1897—1991)、孙楷第(1898—1986)、黄芝冈(1895—1971)、钱南扬(1899—1987)、冯沅君(1900—1974)、周贻白(1900—1977)、卢前(1905—1951)、赵景深(1902—1985)、王季思(1906—1996)、董每戡(1908—1980)、郑骞(1906—1991)、傅惜华(1907—1970)、庄一拂(1907—2001)、张庚(1911—2003)、张敬(1912—1997)、汪经昌(1913—1985)、吴晓铃(1914—1995)、郭汉城(1917—),以及近年谢世的蒋星煜(1920—2015)、徐朔方(1923—2007)、胡忌(1931—2005)等戏剧史家。中国戏剧史的研究领域里,可谓群星璀璨,光照寰宇。

卢前在20世纪30年代写的《中国戏剧概论》里,把中国戏剧史比作“一粒橄榄”:两头细小的部分说的是“戏”,中间饱满的部分是“曲的历程”。这一生动的比喻,大致勾勒出中国戏剧史研究领域的成果与不足。当时的戏剧史家,大多是从文学、文献学的角度从事研究的,他们所取得的成就,也主要在宋元以来的戏曲作家和作品方面。王国维的文学观、戏剧观和戏剧史观,对这代人的影响一目了然。用注经的观念与方法注戏曲、搜集文献资料、研究戏剧史,其积极意义无论如何估计都不会过高。不过20世纪40年代以后周贻白、董每戡、任中敏、张庚等人的研究,扩大了戏剧史的研究领域,突破了“曲本位”的局限,弥补了前人对“戏”研究的不足,或许更值得称道。

王国维的《宋元戏曲史》和日本汉学有着割不断的联系。一方面,日本汉学对王国维的戏曲史研究或多或少有着启发作用;另一方面,《宋元戏曲史》问世之后,又极大地反哺于日本汉学。森槐南(1863—1911)等人在大学讲授包括戏曲在内的中国俗文学以及开展南戏研究,是在《宋元戏曲史》问世之前,而由狩野直喜(1868—1947)开创,青木正儿(1887—1964)、吉川幸次郎(1904—1980)、田中谦二(1912—2002)、岩城秀夫(1923—)等人继承的“京都学派”,却深受王国维的影响。出身于大东文化大学的波多野太

郎(1912—2003)独辟蹊径,他较早从地方史志中寻觅戏曲、小说的词语史料,颇受关注。而辻听花(1868—1931)、波多野乾一(1890—1963)、滨一卫(1909—1984)等人,着眼于京剧现状的品评,其论著具有独特的艺术价值和史学价值。田仲一成(1932—)的祭祀戏剧研究,从领域到方法,都具有戏剧人类学的风范,对改革开放以后中国大陆的戏剧研究影响较大。

欧美研究中国戏剧史的著作很可能在《宋元戏曲史》之前已经出现。据《清稗类钞》介绍,英国博士瓦儿特的《中国剧曲》一书,把中国戏剧的发展分为唐、宋、金元、明四个时期,已经明显具有了“史”的意识。不过运用现代学术规范进行深入研究并取得显著成果的,还要数后来的柯润璞(James Irving Crump, Jr., 1921—2002)、龙彼得(Pier van der Loon, 1920—2002)、白之(Cyril Birch, 1925—)、韩南(Patrick Hanan, 1927—2014)、杜为廉(William Dolby, 1936—2015)等人。他们的研究路数不完全相同,但其成果先后传到了中国,影响了中国。

由于众所周知的原因,韩国的中国古代戏剧研究比欧美、日本慢半拍,金学主(1934—)及其门生撑起了朝鲜半岛的一片天,这已经到了20世纪快要降下帷幕的时候。

自20世纪80年代以来的近30余年,是中国大陆的“新时期”。这既是政治上的新时期,也是学术上的新时期。而我们,是新时期的见证者和参与者。然而,当年踌躇满志的青涩学子,倏忽之间,就被时光染白了双鬓。蓦然回首,我们这一代做了什么?

有感于此,大象出版社社长王刘纯先生委托我主编“海内外中国戏剧史家自选集”丛书,对新时期以来的中国戏剧史研究做一番检阅。当我战战兢兢地接下这个任务之后,才发现,以自己的微薄之力,要达成既定目标是多么不易!丛书主编,应该是德高望重的学术权威,而自己的学术水平和学术威望都远远不够。再从客观上看,丛书只能收论文,而一些有分量的学术成果往往是以专著的形式出版的;加之一些著名学者已经或正在出版自选集

或文集,无法为本丛书供稿。更重要的是,由于篇幅所限,众多优秀的中青年学人及其成果未能入选。

尽管如此,我们依然对本丛书充满了信心。

首先,本丛书作者的年龄大致在 50 岁到 80 岁之间,分布在中国大陆、港台地区和日本、韩国、新加坡、欧美。他们都是近 30 余年来活跃在中国戏剧史、中国古代戏剧研究领域第一线的优秀学者。入选本丛书的论文经作者精挑细选,代表了近 30 余年来海内外中国戏剧史研究领域的最高水平。其中海外学者的论著,更可使大陆读者耳目一新。

其次,本丛书所涉及的戏剧文体,从诸宫调、院本,到金元杂剧、宋元南戏、明清传奇、花部戏曲、民间小戏、祭祀戏剧,其覆盖面非常广泛。不仅如此,本丛书所讨论的问题,除古典戏剧理论本身和古代戏剧史实、作家作品的考证外,还有戏剧的本质,中国戏剧的起源、形成、成熟,剧本与表演的关系,中国古代有无悲剧,宋元戏曲在当代的流传,中国戏曲在海外的传播,花部戏曲的表演理论,祭祀戏剧与娱乐戏剧的关系等重大理论问题。本丛书各卷所使用研究方法以文献考据、理论分析为主,有的本身就是戏曲文献研究,但也不乏文献与文物、田野调查相互参证的带有民俗学、人类学色彩的佳作。

再次,本丛书每卷卷首,都有该卷作者的学术自述或访谈录等。由于本丛书即将面世,此处恕不一一列出他们的姓名。读者,特别是年轻读者,可从中领略他们的风采,学习他们的经验,复制他们的成功之路,甚至超越他们,成为新一代的学术旗帜。

学术界的新老交替,从来都是一种必然的新陈代谢现象。然而所谓“新老交替”不是新一代否定老一代或者取代老一代,而是后人站在前人肩上,由于站得更高,才能看得更远。前辈的有些结论,可能成为定谳,永远也不过时;前辈提出的绕不过去的话题,当然也可以说了再说;前辈的疏失应该纠正。更重要的是,前辈没有说而应当说的话题,应该由年青的一代提出

来。这才可以印证克罗齐的那句名言：“一切历史都是当代史。”

陈寅恪先生曾经提出：“一时代之学术，必有其新材料与新问题。取用此材料，以研求问题，则为此时代学术之新潮流。”那么，什么是中国戏剧史领域里的“新材料”与“新问题”？最近，美国歌手鲍勃·迪伦（Bob Dylan）获得诺贝尔文学奖的消息轰动了世界，再一次引发人们对文学本质的思考；同时，也启发我们重新思考“什么是中国戏剧史领域里的‘新材料’与‘新问题’”。

在原始社会，人们唱歌、跳舞，但是不写诗，因为那时候没有文字。同理，史前时代的人也演剧，而且有文字之后多数中国戏剧演员并不识字，戏剧演出主要是以口传心授的方式传承与传播的。然而，长时间以来，人们陷入了文字与文献崇拜的陷阱不能自拔，乃至文献考据一直成为文学史、戏剧史研究中最受推崇、最有效接近历史真实的研究方法。质言之，如果戏剧史研究领域有“新材料”的话，那一定不是文献，至少不仅仅是文献。

本文开头提到，戏剧史的“明河”与“潜流”分途演进的理念正在经受时间与实践的检验。所谓“明河”，主要指的是从宋金杂剧、宋元南戏直到花部戏曲的有剧本的历史。所谓“潜流”，主要指的是长期处于文化边缘位置的不依附于剧本而存在的民间小戏和祭祀戏剧、仪式戏剧。在中国，这两种差异极大的戏剧形态虽时有交集，却始终不曾汇入同一条河道。30余年来，作为祭祀戏剧之一的傩戏曾经引起国内外学术界的极大关注，并产生出一批高水平的研究成果。然而，此类成果进入戏剧史的主流与中心的位置，却依然来日方长。与此相应，田野调查的研究方法与口述史料的运用，如何与传统的文献考据实现对接，如何把戏剧史的时间顺序与逻辑顺序厘清理顺，也还有很长的路要走。

国际知名戏剧导演尤金尼奥·巴尔巴（Eugenio Barba, 1936—）开创了以形体动作为研究对象的戏剧人类学，其理论渊源可上溯到格洛托夫斯基、斯坦尼斯拉夫斯基乃至亚里士多德。然而，对于戏剧史的研究来说，这些对

包括中国京剧在内的形态动作的研究究竟具有什么实际意义,还要打上一个大大的问号。如果,我们能够凭借现代科技手段,让新疆呼图壁岩画上的人物活起来,让那些表演故事的汉代画像石活起来,让宋辽金元的戏剧演出壁画、画像砖活起来,才真正弥补了本丛书的遗珠之憾,开创出了戏剧史研究的新天地。

但愿我们的设想不是异想天开。《清明上河图》不是已经动起来了吗?我们坚守着梦想,因为有梦就有希望。我们期待着。

2017年1月4日

于广州大学文学思想研究中心

奚如谷与中国戏曲研究(代序)

吴思远

奚如谷(Stephen H. West)是美国汉学界的领军人物,1944年生人,密歇根大学(University of Michigan)东亚语言与文学博士,早年曾游学澳大利亚、德国、荷兰、中国、日本等地,可运用多国语言治学,包括汉语、德语、日语、法语和西班牙语。现任亚利桑那州立大学(Arizona State University)汉学系“院系创始”教授(Foundation Professor)、系主任。

奚如谷早年师从美国元杂剧研究鼻祖柯润璞(James I. Crump)治宋、金、元文学,其研究兴趣广泛,涉及12世纪至15世纪中国古典文学和文化史,涵盖领域包括宋元诗词、散文,中国早期历史典籍、文字,宋、金、元“说唱”文学,中国戏曲理论,宋、元宫廷文化比较,古代都市文化,古代园林文化等,尤其是在古典戏曲方面有诸多建树。

一、连台好戏 粉墨登场

奚如谷以研究戏曲起家,在治学中十分重视版本的比较和原文献的解读,对“文本细读”在研究中所起的作用也推崇备至。他认为,“至于文献,我想这是一种最为基本同时也是最重要的方法。因为学术的真知灼见是来不得一点虚假的,文献的挖掘、方法的提出、观点的论证都得花比较大的功夫。当然,理论也是重要的,但那是在文献把握的基础上对思路的清理。观念是论证出来的”^①。在许多文章中,他将文化政治和意识形态作为切入点,细致比较经明代文人改编过的剧本和明早期元杂剧版本,进而来探讨“元杂剧从舞台演出到宫廷演出和文人书斋案头剧的转变过程,指出了明代

① 王晓路、[美]奚如谷:《中国和美国:文化、仪式、书写与都市空间》,《文艺研究》2007年第9期,第81页。

宫廷和主流意识形态对原本属于城市和民间文化的元杂剧在形式和内容上的占有和利用”^①。

《〈窦娥冤〉之冤：臧懋循改编元杂剧研究》(Zang Maoxun's *Injustice to Dou E*)是其代表文章之一。奚如谷在文中“将臧懋循《元曲选》中的《窦娥冤》与早期的《古名家杂剧》中的版本进行了比较。在他看来,原本《窦娥冤》的主题是‘经济交换和个人的商品化’,表现了当时以城市商人为主的观众思想和兴趣。而在臧懋循的改编中,有关因果报应和涉及性欲的内容都被儒家的正统礼教所取代了。该剧的主题变成了对‘孝道’‘节烈’等儒家道德概念的说教,因而也就由民间的口语文化发展为文人的书面文化”^②。简而言之,这篇文章显示出“臧懋循的改编本如何把《窦娥冤》原来有关城市经济和商业交换的主题改变为反映儒家正统礼教和道德观念的图解”^③。

“奚如谷同样着眼于文本校订和改编过的杂剧文本在内容和形式方面反映了改编者对意识形态的关注,反映了官方意识形态的渗透和对任何对明代统治者构成威胁的社会或文化能量的控制。”^④《文本与意识形态——明代的编订者与北杂剧》(*Text and Ideology: Ming Editors and Northern Drama*)就是观照文本改编传播历程及其意义的一篇力作。“奚氏认为明代的内府本和文人编辑的杂剧集子从内容和形式两方面反映了改编者对意识形态的关注。内容方面,有商业文化色彩的隐喻以及有关性、商业、现世报应与仇杀的描写都被儒家的正统说教所取代。而另一方面,编辑者也试图通过版本形式的整饬从形式上约束文本。此外,编辑者试图将戏曲作为一种合法的文类(genre)纳入主流文化。这主要表现为两个方面:(一)将表演性的戏曲与书写或印刷性的文本加以区别;(二)将戏曲与正统的诗歌传统

① 田民:《美国的中国戏剧研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,北京:中华书局,2010年,第669页。

② 宋耕:《元杂剧改编与意识形态——兼谈“宏观文学史”的思考》,《二十一世纪》(网络版)2003年5月号。

③ 田民:《美国的中国戏剧研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第669页。

④ 田民:《美国的中国戏剧研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第669页。

联系起来,并借此将戏曲纳入与先前文学形式相关的发展轨道,建立了‘唐诗、宋词、元曲’这类的描述。”^①

奚如谷在研究中十分重视文本的对照与互证,甚至文本评述的相互参照也在其关注范围内。他认为“剧本和小说常有多人进行改写,版本情况特别需要‘小心求证’,而多种材料的参见既可以弥补一些人为的、主观的推断,也可以在参见中看出一些新的问题”^②。论文《论〈才子牡丹亭〉之〈西厢记〉评注》(On the “Talented One’s Version of the Peony Pavilion’s” commentary on the “Story of the Western Wing”)便是一例。他曾自我总结此文:“(我)曾注意到《才子牡丹亭》附录的两段《西厢记》的评注,一方面这些评注是在维系其《牡丹亭》的评论基调,而另一方面又试图将《西厢记》作为一种历史和文本的基础,以此来支撑对《牡丹亭》的色情解读。其中前一部分主要是隐喻性的名词解释,这些诠释的罗列起到了指导阅读文本的作用,并设定了《西厢记》的寓言性基调。而其後一部分的评论,可谓运用了毛奇龄《西厢》评本中所采取的意识形态方式,以此对金圣叹批本《西厢》进行了重新阅读。我们可以用第一本第三折(“酬韵”)和第二本第四折(“琴心”)为例,可以明显地看出毛奇龄赋予莺莺一种主动性,肯定了女性欲望的表达。而正是在这一点上,毛评本才为《才子牡丹亭》的评点者提供了适宜的参照。”^③

《蒙古人对北杂剧发展的影响》(Mongol Influence on Northern Drama)一文旨在探讨蒙古人的统治对杂剧的影响。“奚氏以为,蒙古的入侵与科举制的废除,其影响主要是在士大夫文人作家,对大众的通俗戏剧没有直接影响,但却有助于使大众戏剧传统转变为士大夫文化世界的一部分。”^④此文中的观点也可见于奚如谷的第一部专著《通俗剧与叙事文学:金代戏剧面面

① 宋耕:《元杂剧改编与意识形态——兼谈“宏观文学史”的思考》,《二十一世纪》(网络版)2003年5月号。

② 王晓路、[美]奚如谷:《中国和美国:文化、仪式、书写与都市空间》,《文艺研究》2007年第9期,第82页。

③ 王晓路、[美]奚如谷:《中国和美国:文化、仪式、书写与都市空间》,《文艺研究》2007年第9期,第82页。

④ 任增强:《美国学界蒙元史研究模式及文献举隅》,《北方民族大学学报》(哲学社会科学版)2012年第3期,第18页。

观》(*Vaudeville and Narrative: Aspects of Chin Theater*, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1977)。在该书中,“奚如谷认为,由于新的考古发现和文史资料证据,有必要对传统的观点提出质疑和挑战,对蒙古在元杂剧兴起和发展中所起的作用做出重新评估和界定”,“他认为复杂的戏剧表演在北宋时期已经存在,宋金时期已经有严肃的戏剧演出;废除科举制度对元杂剧的兴起并无多大影响,但它的长期影响却是重要的和举足轻重的;蒙古的影响主要是在士大夫文人作家,对大众的通俗戏剧没有直接影响,至少从 11 世纪开始中国已经存在一个长期连续发展的大众戏剧传统,北杂剧的兴起和发展是在中国乡村和城市的本土环境里实现的,完全独立于蒙古的影响,蒙古的影响有助于使大众戏剧的传统变为士大夫文化世界的一部分”。^① 对于奚如谷早期的元杂剧研究和宋金杂剧研究成果,学者曹广涛在专著《英语世界的中国传统戏剧研究与翻译》一书中专门设立了两个章节来详细讨论。^②

其他有关戏曲的论文还包括:《纯洁与诱惑:论王实甫〈西厢记〉中莺莺的特点》(*Innocence and Allure: The Characterization of Oriole in Wang Shifu's "The Story of Western Wing"*),《移动的时空:〈宦门子弟错立身〉中的方言研究》(*Shifting Spaces: Local Dialect in "A Playboy from a Noble House Opt for the Wrong Career"*),等等。

此外,奚如谷也参与编写了宇文所安(Stephen Owen)和孙康宜主编的《剑桥中国文学史》(*The Cambridge History of Chinese Literature*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010)中“金末至明初文学:约 1230—约 1375”(“Literature from the Late Jin to the Early Ming: ca. 1230—ca. 1375”)部分,金元文学研究相对缺乏有质量的研究成果,因此艾朗诺(Ronald Egan)认为“奚如谷为《剑桥中国文学史》所写的金元文学一章就甚为可观而愈显其重要了。该章中的许多资料和题目都是第一次出现在英文中,所以大部分讨论只是探索的而非概括前人的研究”^③。在英语世界里颇有影响的《印第安纳中国古代文学指南》(*The Indiana Companion to Chinese Literature*, Bloom-

① 田民:《美国的中国戏剧研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第 668 页。

② 该书第一章第五节为“奚如谷的研究”,第三章第一节为“奚如谷的宋金杂剧研究”。

③ [美]艾朗诺(Ronald Egan)撰,蒋树勇译:《北宋金元文学研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第 632 页。

ington: Indiana University Press, 1986) 是有关中国文学的权威参考书, 汇集了大量研究成果信息, 其中有关元代文学的导论《中国戏剧》(Drama) 一文便是由奚如谷执笔完成的。

二、伯牙子期 相得益彰

有学者撰文指出, “美国研究中国戏曲的重量级人物当数奚如谷和伊维德二人。他们具有一些共同的特点: 文献基础扎实, 立论谨严; 注意吸收西方社会科学、人文学科研究的新成果和新理论; 通晓多种语言, 视野开阔。这些都是值得中国学者学习的”^①。伊维德(Wilt L. Idema) 为哈佛大学东亚语言与文学系教授, 荷兰皇家艺术和科学院院士。曾两度出任莱顿大学(Leiden University) 人文学院院长, 历任哈佛东亚语言与文学系主任, 费正清东亚研究中心主任等。其研究领域包括中国元明清文学、戏剧、“说唱”文学和女性文学。他以英文、中文、德文及荷兰文发表了大量的学术论著, 在欧洲和美国汉学界享有极高的声誉。奚如谷和伊维德三十多年的合作成就了国际汉学交流与互动的佳话, 两人惺惺相惜, 期间合著的四部书籍无疑是对他们之间友谊的最好注脚。

第一部书名为《中国戏剧资料(1100—1450)》(*Chinese Theater 1100—1450: A Source Book*, Wiesbaden: Franz Steiner, 1978)。“该书涵盖范围宽泛, 讨论元代戏剧表演从当时的剧场、庙会、戏院到皇家戏台面面俱到, 娱兴歌调、诸宫调以及其他的娱乐形式也无一遗漏。作者提供了丰富的各类宋金元明时期描述这些娱乐形式的文本的译文, 比如京都文录、文学文选、论述戏剧的特别文献、话本小说和笔记等。作者在引言里表示‘我们希望通过对这个时期戏剧生活, 舞台和剧场, 男女演员, 他们的行会, 他们的表演及生平, 以及他们与剧作家和公众的关系等的研究, 能对该时期丰富的戏剧文学的研究和欣赏做出贡献’。书中第五章至第七章提供三部剧作的全文翻译。其中一部是保存在《永乐大典》中的南戏戏文; 另两部分别是元明杂剧。作者对这几部剧作的文本历史和作品原始所作的讨论对元杂剧至后期所发生的变革给人极大的启发。书的最后一章讨论明初剧作家朱有燬年代的剧

① 孙玫:《简论戏曲研究之中西互动》,《戏曲艺术》2007年第4期,第22页。

场,并翻译了朱氏三部剧作。”^①从题目上我们可以看出,作者将这部具有翔实资料的书视为资料手册,但同时作者也提出了和学界不同的观点,即“作者认为杂剧的分期不应该基于政治事件的历史划分;杂剧和南戏可能早在元代建立之前就已经作为完全成熟的戏剧形式存在了。作者把杂剧从发生到衰落的整个时期定在12世纪到15世纪中叶——作者称之为中国戏剧的第一个黄金时期。该书对宋金时代中国早期戏剧形式如诸宫调、杂剧、院本和南戏作了介绍,并提供了反映中国早期戏剧发展的一些重要研究史料,如包含在《东京梦华录》《都城纪胜》《西湖老人繁盛录》《梦粱录》和《武林旧事》中的一些戏剧史料”^②。因此我们可以说,“本书对这些史料的论证和细致的梳理对英语世界了解和进一步研究中国早期戏剧的发展具有重要意义”^③。

熟知中国戏曲的人可以随意列举多种《西厢记》的英译本,但“被公认为是目前较好的译本”^④的,非他们合著的第二本书莫属:《月色琴音:西厢记》(*The Moon and the Zither: The Story of the Western Wing*, Berkeley: University of California Press, 1991)。1995年,此书又以平装本《西厢记》(*The Story of the Western Wing*)再版。美国汉学家艾朗诺评价道:“译本有全面的概述和详尽的注释,为《西厢记》英译本中的最佳之作。”^⑤有学者撰文来分析它之所以能够脱颖而出的原因:“该书在《西厢记》众多的版本之中,选取明弘治本(现今所能看到的《西厢记》的最早的、最完整的版本)为底本,和凌濛初的本子进行比照,详校、精译,尽可能地保留原作的风格(如用字、意象,乃至双关)。该书特别值得中国学者一读的部分是它的《导言》(*Introduction*)。这篇长篇《导言》可以看作是关于《西厢记》研究的专著,它

① [美]艾朗诺著,蒋树勇译:《北美宋金元文学研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第632页。

② 田民:《美国的中国戏剧研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第667页。

③ 田民:《美国的中国戏剧研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第667页。

④ 吴礼敬:《元散曲英译:回顾与展望》,《合肥工业大学学报》(社会科学版)2010年第5期,第116页。

⑤ [美]艾朗诺撰,蒋树勇译:《北美宋金元文学研究》,张海惠主编:《北美中国学——研究概述与文献资料》,第633页。