

李渔与德莱顿戏剧 理论比较研究

*A Comparative Study of the Dramatic
Theories between Li Yu and John Dryden*

朱 源 / 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

李渔与德莱顿戏剧 理论比较研究

*A Comparative Study of the Dramatic
Theories between Li Yu and John Dryden*

朱 源 / 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

李渔与德莱顿戏剧理论比较研究 / 朱源著. —北京: 北京大学出版社, 2015.9
(文学论丛)

ISBN 978-7-301-26270-2

I. ①李… II. ①朱… III. ①李渔(1611~约1679)—古代戏曲—文学研究②德莱顿(1631~1700)—戏剧文学—文学研究 IV. ①I207.37②I561.073

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第208444号

书 名	李渔与德莱顿戏剧理论比较研究
著作责任者	朱 源 著
责任编辑	初艳红
标准书号	ISBN 978-7-301-26270-2
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路205号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社
电子信箱	alicechu2008@126.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62759634
印刷者	三河市博文印刷有限公司
经销者	新华书店
	650毫米×980毫米 16开本 19印张 174千字
	2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷
定 价	59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

序

把中国文学置于世界文学的视野之内,往往在审视中国文学的某些节点的时候,会得出不少原先所没有的启示。以中国戏曲文学的研究为例,把16世纪中国最伟大的戏剧家汤显祖(1550—1616)跟16世纪英国最伟大的戏剧家莎士比亚(1564—1616)进行并行研究,再把17世纪中国最伟大的戏剧理论家李渔(1611—1680)跟17世纪英国最伟大的戏剧理论家德莱顿(1631—1700)进行并行研究,我们会看到中国的戏曲文学和英国的戏剧文学从实践到理论有很多共同之处,因为世界范围的舞台表演艺术有其共通之处,我们也会看到中国的戏曲文学和英国的戏剧文学从实践到理论有很多独特之处,这些独特之处对当代中国戏曲和英国戏剧的形成具有直接的影响。

有关汤显祖和莎士比亚的比较研究已经有了不少成果,但是有关李渔和德莱顿的比较研究却鲜有论著问世。朱源教授的《李渔与德莱顿戏剧理论比较研究》就填补了这个研究领域的空白,为研究中国戏曲和英国戏剧的异同点提供了一个有用的视角。中国的戏曲以歌舞来讲故事,英国的戏剧以对白来推动情节的发展。正如朱源在文中所说的:“差异与契合并存。对于李渔与德莱顿在戏剧理论不同层次上的相通与相异性的具体分

析,可使我们更深地理解自己与对方的剧论传统,从而巩固中英与中西戏剧理论沟通的平台,促进中西文化的顺利交流与和谐发展。”

朱源教授是一个在多方面均有突出建树的中年学者,他在十年前致力于中英戏剧互译和中英戏剧理论的对比研究以来,笔耕不辍,已有多部翻译作品和研究论著问世。特别值得一提的是,他对研究的题目无不精益求精,在他的《李渔与德莱顿戏剧理论比较研究》完成之后,利用到英国访学的机会,力求对德莱顿的著作进行穷尽的研究,本书的附录“德莱顿研究文献综述”充分体现了他的刻苦努力。

作为中国人民大学的博士生导师,年富力强的朱源教授正有机会充分发挥自己的潜力,施展自己的才能。我衷心地祝愿他成为典籍翻译和研究领域中一位新的领军人物,为加强中国文化和世界文化的交流做出自己的贡献。

汪榕培

2015年1月25日于苏州幽兰斋

目 录

序	1
绪 论	1
第一节 本书选题的价值与意义	1
第二节 李渔与德莱顿研究有关文献综述	4
第三节 本书的基本研究方法	8
第四节 本书的研究范围与目的	12
第一章 李渔与德莱顿的戏剧结构论比较	13
引言	13
第一节 戏剧情节与结构——戏剧性的核心	14
第二节 李渔论“结构第一”与德莱顿论“三一律”	17
——中英戏剧情节与结构论总体比较	
第三节 李渔论“立主脑”与德来顿论“主要情节”	26
——中英戏剧内部结构论比较(1)	
第四节 李渔论“减头绪”与德莱顿论“次要情节”	40
——中英戏剧内部结构论比较(2)	
第五节 李渔论“密针线”和“照映埋伏”与德莱顿论	45
“时间整一性”和“地点整一性”	
——中英戏剧内部结构论比较(3)	
第六节 李渔论“格局”与德莱顿论“幕”和“场”	58
——中英戏剧外部结构论比较	

小结	73
第二章 李渔与德莱顿的戏剧语言论比较	75
引言	75
第一节 李渔论“贵显浅”与德莱顿论“规范性”	76
——中英论戏剧语言通俗与明晰性比较	
第二节 李渔论“重机趣”与德莱顿论“巧智”和“修辞格”	96
——中英论戏剧语言生动性比较	
第三节 李渔论“意取尖新”与德莱顿论“诗的破格”	107
——中英论戏剧语言创新性比较	
第四节 李渔论“文贵洁净”与德莱顿论“纯洁性”	119
——中英论戏剧语言精练性比较	
第五节 李渔论“音律”与德莱顿论“韵律”	128
——中英论戏剧语言音乐性比较	
第六节 李渔论“曲文与宾白”与德莱顿论“韵诗与散文”	135
——中英论戏剧语体比较	
小结	139
第三章 李渔与德莱顿戏剧人物论比较	140
引言	140
第一节 李渔论“说何人肖何人”与德莱顿论“人物	142
性格合理性”——中英论戏剧人物真实性比较	
第二节 李渔论“人情难尽”与德莱顿论“人物个性”	154
——中英论戏剧人物性格复杂与多样性比较	
第三节 李渔论“贯串只一人”与德莱顿论“中心人物”	161
——中英论戏剧人物关系比较	

第四节 李渔改编《琵琶记·寻夫》《明珠记·煎茶》·····	166
以及《南西厢》与德莱顿重写《安东尼与克 莉奥佩特拉》《暴风雨》以及《特洛伊罗斯 与克瑞西达》——李渔与德莱顿改编与重 写旧剧对塑造人物形象的影响比较	
小结·····	172
第四章 李渔与德莱顿戏剧思想论比较 ·····	173
引言·····	173
第一节 李渔与德莱顿论戏剧功利性比较·····	174
第二节 李渔与德莱顿论戏剧题材比较·····	189
第三节 李渔与德莱顿论戏剧主题比较·····	198
小结·····	205
第五章 李渔与德莱顿戏剧理论的论述结构与风格比较 ·····	207
引言·····	207
第一节 李渔与德莱顿戏剧理论的论述结构与策略比较··	208
第二节 李渔与德莱顿戏剧理论的修辞与文体风格比较··	212
小结·····	232
结语 ·····	233
引用文献 ·····	238
主要参考文献 ·····	243
附录 德莱顿研究文献综述(17世纪—2010年) ·····	253
后记 ·····	294

绪 论

东海西海,心理攸同;南学北学,道术未裂。

——钱钟书:《谈艺录·序》

相对于差别而言,不管是实体性的、本体论的,还是“实体—本体论的”,在者与存在都是派生的东西;与我们以后所说的延异相比,在者与存在同样是派生的。

——德里达:《论文字学·写下的存在》

同,异而俱于之一也。

同异交得,放有无。

——《墨子·经说上》

第一节 本书选题的价值与意义

李渔(1611—1680)是我国17世纪著名文人,他以戏曲和小说享誉当时、名传后世,对诗、词、曲、赋以及古文,无不当行;他还是戏曲导演、编辑出版家、建筑设计师、鉴赏家、美食家、园艺

家、营养师、美容师、艺术设计师等等;但他最为中国学界称道的是对于我国古典戏曲理论体系所做出的杰出贡献。其晚期著作《闲情偶寄》(1671)分为八个部分,即《词曲部》《演习部》《声容部》《居室部》《器玩部》《饮馔部》《种植部》和《颐养部》,是他一生的生活和艺术实践经验的总结。其中前三个部分,即《词曲部》《演习部》和《声容部》的有关部分,还有《笠翁一家言诗词集》中的《窥词管见》的有关部分,以及他给友人的部分书信,全面系统地论述了中国古典戏曲文学剧本的创作艺术、演员的表演艺术,以及导演的指导艺术等重大问题,“形成了我国第一个比较完整的理论批评体系”^①。“李渔在三百年前所提出的这一完整的戏剧理论体系,可谓中国古代戏曲理论史上的一座丰碑。”^②李渔在中国文学史中古典戏曲理论家的总体地位可谓前无古人,后无来者。

远在欧洲西部与其隔海相望的大不列颠岛国,比李渔小二十岁的英国文人约翰·德莱顿(John Dryden, 1631—1700)同样多才多艺,他以戏剧创作誉满当时的英格兰;他还是一位杰出的诗人、散文家和古典文学翻译家;他在西方学界最被称道的是在英国文学批评史以及戏剧批评史中所做出的同样杰出的贡献。他所处的时代在英国文学史上被称为“德莱顿时代”。英国大文人、文学批评家塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson, 1709—1784)称他为“英国文学批评之父”,认为他的《论戏剧诗》是“英国论文学

① 王运熙、顾易生主编:《中国文学批评史》(下),上海古籍出版社,2002年,第295页。

② 萧欣桥:《李渔全集·序》,李渔:《李渔全集》(修订本·第一卷),浙江古籍出版社,1992年,第7页。

创作的第一篇正式的、有价值的论文”^①。英美现代大诗人、文学批评家艾略特(T. S. Eliot, 1888—1965)对德莱顿也是大加赞誉,称他“仍然是为英诗树立标准的诗人之一”^②。德莱顿可以称得上英国纯文学研究与批评第一人。^③德莱顿的剧论主要集中在《论戏剧诗》(1668)、《为〈论戏剧诗〉一辩》(1668)以及《悲剧批评的基础》等几篇文章中,他对戏剧的广泛评述还散见于他的二十多篇剧本的序与跋中。^④德莱顿无论在剧论还是在散文论说的风格上对后世英语文论家和作家都具有深远的影响。

本书选取中国最杰出的古典戏曲理论家李渔的剧论与英国最杰出的西方古典戏剧理论家约翰·德莱顿的剧论为比较研究对象。李渔与约翰·德莱顿虽然远隔千山万水,彼此也并无接触或直接影响,但他们无论在时间、文学背景、文学史上的地位、所属文类、对各自文化中诗学传统的继承与影响、戏剧观等诸多方面都有共通之处。当然,不同的语言、文化背景也必然造成两者在戏剧具体问题上不同的观点,但他们对于作为文学主要文类的戏剧的基本规律以及主要范畴与概念方面的评述与探索多有契合之处。因此,本选题中研究对象的可比性有坚实的基础。然而,目前国内外尚无有关本选题的论文或专著。本书希望通

① Samuel Johnson. *Lives of the Poets*. New York: Doubleday & Company, Inc. Dolphin Books. A Reprint. 275; James Kinsley and Helen Kinsley, ed. *John Dryden: The Critical Heritage*. London and New York: Routledge, 1971:288. (本书所引英文参考文献及德莱顿本人的剧论为笔者译自原文)

② 托·斯·艾略特:《艾略特文集》,李赋宁译,百花洲文艺出版社,1994年,第63页。

③ Edward Pechter. *Dryden's Classical Theory of Literature*. London, New York: Cambridge University Press, 1975:2.

④ John Dryden. *John Dryden: Selected Criticism*. Ed. James Kinsley and George Parfitt. Oxford: Clarendon Press, 1970.

过系统、翔实的比较研究,填补此领域的空白。本书通过对此典型个案的详细比较分析与研究,期望在对李渔与德莱顿戏剧理论,以及17世纪中英戏剧理论方面有深入的探讨与发现,同时也希望以此对中西戏剧理论的某些重要特征有新的阐释与印证。笔者也希望此项研究对于中国比较诗学学科体系中必要的基础性工作有所增益,因为任何学科体系的建立与完善都依赖于本领域具体研究实践成果的积累。本书通过具体、确凿的比较研究,发掘与揭示中英戏剧理论之异同,这有利于深化对研究对象与领域的理解与发现,有利于搭建中西戏剧理论以及中西诗论平等对话的平台,更有利于弘扬中华文化之精华,促进中西文化交流与对话。

第二节 李渔与德莱顿研究有关文献综述

任何文学研究都应该有前人的研究成果作为坚实的基础,然后再开拓、发展,努力创新。虽然作为比较文学平行研究的本选题尚无人探究,但李渔研究与德莱顿研究分别在各自的文化中都已经积累了相当丰厚的成果。因此,在比较李渔与德莱顿戏剧理论之前,有必要综述一下国内外对这两个对象的研究现状与发展趋势,并将此作为本比较研究的背景与前提。

由于李渔在文学创作与人生哲学方面的非“正统”文人身份的不确定性,虽然他在中国古典戏曲理论方面取得了杰出的成就,但在其后的古代文论中,除了他的朋友为他的作品写的序中

有赞誉之外,其他人不是忽视他的成就,就是贬低其为人,因此在古代并没有形成对他的系统评述。他的作品绝大部分都由他自己印刷出售,虽然当时很受图书市场欢迎,但很难为“正统”文坛所接受。20世纪初中国一些戏剧专家对李渔开始有了较正面公允的评论。1959年中国戏剧研究所编的《中国古典戏曲论著集成》收录了李渔《闲情偶寄》中的戏曲理论部分。新中国成立后,有少量有关文章发表,但基本都是批判李渔的“为统治阶级服务的低级、庸俗的艺术”。从80年代开始,国人对李渔的兴趣渐浓。陈多、徐寿凯于1981年同时出版了《李笠翁曲话》注释,1982年杜书瀛出版了专著《论李渔的戏剧美学》。随后李渔的作品集以及李渔研究专著与论文不断增加。仅笔者目前收集到的李渔《闲情偶寄》的各种不同版本及注释本就有二十多种。1992年浙江古籍出版社出版的《李渔全集》是李渔研究领域一个标志性的成果,其中包括李渔研究资料综述与目录。国内著名的李渔研究专家有董每戡、杜书瀛、沈新林、俞为民、肖荣、胡天成、赵文卿、黄强等,更有许多其他著名学者撰文评述李渔各个方面的文学成就。根据中国期刊全文数据库,国内有关李渔研究的主要论文自1994—2004年以来共有357篇,其中有关其戏曲理论的有90篇。截止到2004年,中国国家图书馆共有李渔原著及论著564部,其中李渔研究专著25部。90年代以来中国研究李渔的博士论文有9部,其中2部专论李渔戏剧理论,此2部中的1部为台湾“国立”中山大学博士生撰写。

鉴于李渔在中国古典戏曲理论批评史中享有如此高的学术地位,国内对其戏曲理论的各类论述已经有了相当的积累。与

此形成强烈反差的是,虽然李渔的戏曲与小说片断是最早译介到西方的中国文学经典之一,但是英语世界对李渔戏曲理论的研究和译介却非常有限。根据黄鸣奋教授(1997)、王晓路教授(2003)各自的介绍,英语世界专门以李渔为研究对象的重要论文与专著屈指可数:论文有《论戏剧中的李渔》(Sai-Cheong Man, 1970)、《李笠翁的戏剧理论》(Nathan K. Mao, 1975)、《李渔:其小说中的生平和伦理观》(S. Matsuda, 1978)、《评李渔改编之〈琵琶记〉第28出兼谈其戏剧理论》(Mingren Fan, 1989);专著有《李渔》(Li Yu, Nathan K. Mao and Liu Ts'un-yan, 1977)、《中国娱乐:李渔之剧作》(*Chinese Amusement: the Lively Plays of Li Yu*, Eric P. Henry, 1979)、《李渔的创作》(*The Invention of Li Yu*, Patrick Hanan, 1988)。《李渔全集》的《李渔研究资料》卷中记录有关李渔的小说与生活艺术方面的英文论文21篇,英译小说6种。另外,笔者还查找了大英图书馆(British Library)、牛津大学图书馆(Bodleian Library)、美国国会图书馆(Library of Congress)以及中国国家图书馆(National Library of China)的图书目录,除了以上列举的专著和英译外,还查到韩南(Hanan)英译的《肉蒲团》(*The Carnal Prayer Mat*, 1990)、《无声戏》(*Silent Operas*, 1990)、《十二楼》(*Tower for the Summer Heat*, 1992); Nathan Mao的节译本《十二楼》(*Twelve Towers: Short Stories*, 1979);马丁(Richard Martin)从德语转译的《肉蒲团》(*The Before Midnight Scholar*, 1963)。有关《闲情偶寄》的译文,笔者目前只查到西德马汉茂德译的戏曲理论部分,林语堂英译的有关生活艺术方面的《闲情偶寄四则》,另外还有法国人 Jacques Dars的法译本《闲情偶寄》(*Au gré d'humeurs oisives*, 2003),但

其中并不包括戏曲理论部分。由此可见,有关李渔的戏曲理论的英文专论很缺乏,而《闲情偶寄》至今尚无英文全译本。这与李渔在戏曲理论方面的学术成就不相适应。在当前多元化的国际文化与学术对话的形势下,我们有必要通过比较与翻译的方式向海外系统地推介李渔的戏曲理论,为国际文学与文化比较研究搭建平台,促进各国文学、文化间的彼此了解。当前国内对李渔研究的重点更趋向于对李渔其作品和其人的多元性与文化性的发掘与探讨,研究他与现代文化契合之处、他的超越时代的创新之处。

约翰·德莱顿在英国文学批评史以及戏剧批评史中做出同样杰出的贡献。相比之下,他在当时以及之后的文学史中一直有显赫、稳定的地位。对德莱顿作品的编辑以及批评研究从18世纪开始到现在一直延续不断。早在1717年,德莱顿的朋友威廉·康格里夫(William Congreve, 1670—1729)就帮助出版了《约翰·德莱顿戏剧作品集》。德莱顿的其他作品集在19世纪初就已出版,例如:《约翰·德莱顿批评及其他散文作品集》(1800),著名历史小说家沃尔特·司各特(Walter Scott, 1771—1832)编辑的18卷本的《约翰·德莱顿全集》(1808),最具标志性的是加州大学出版社出版的20卷本的《约翰·德莱顿全集》(1956—2002)。早在1939年《约翰·德莱顿作品早期版本以及德莱顿学目录》就已出版。目前德莱顿的主要作品集至少有18种。德莱顿主要评论专著有至少62种。较早的有塞缪尔·约翰逊的《德莱顿生平》(1779),最近的有《剑桥约翰·德莱顿指南》(2004)。其他著名的德莱顿研究或编辑专家还有 George Saintbury, Mark Van

Doren, James Kinsley, William Frost, A. W. Hoffman, K. G. Hamilton, Alan Roper, Earl Miner, Robert D. Hume, Edward Pechter, Steven N. Zwicker 等人。

近年来对德莱顿研究的一个中心是有关他的人生观与作品的多样性问题的探讨。他一生从拥护清教派的共和政府到英国国教,又到天主教,经历了从得宠到失宠的心路历程;他在戏剧观上既综合了古希腊、罗马以及法国的戏剧传统,又显示了侧重于英国戏剧创新的倾向;从中呈现出他既有倾向性,又尊重客观性与历史性的折中态度;他的文学创作既有商业化目的,又有对文学性的追求。他在文学风格与体裁上也呈现出多样性。因此,他无论在生活中还是在创作中都求“变化”。正像他自己所说的:“因为我是个(活生生的)人,所以我必须要变。”^①当前研究德莱顿的焦点是以文化的宽阔视野探讨其作品的内涵,分析他所反映的社会、历史的多元性与复杂性问题,同时探讨德莱顿其人其作品所反映的古典主义与现代性的关系以及其文学创新问题。

第三节 本书的基本研究方法

西方戏剧理论肇始于亚里士多德的《诗学》。德莱顿称亚氏

^① Steven N. Zwicker, ed. *The Cambridge Companion to John Dryden*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004: 16.

是“不用亲自实践就能洞察一切艺术和科学”的奇才。^①亚氏对戏剧的本质、性质、构成要素以及剧作法等的界定、分类与阐述自然成为本书的基本参考框架。起源于20世纪英美的“新批评”学派的“细读”文学分析方法强调科学的实证性、文本的结构系统性以及审美价值。这对于本课题努力发掘和具体分析具有可比性的例证有很强的规范作用。结构主义语言学以及结构主义文论所倡导的共时与历时相结合的研究方法对本书的总体结构有很大的指导意义。从学科的角度来讲,本课题的研究领域属于比较文学学科中的比较诗学范畴。本书在直接比较分析与阐释李渔与德莱顿的剧论过程中,主要运用了比较文学的平行研究方法,又结合了影响研究的方法追溯与评述了各自戏剧理论传统的渊源,同时将比较诗学中普遍性与特殊性的辩证关系结合在一起,期望能使此比较研究的方法更系统,比较的内容更深入、全面。李渔与德莱顿都代表了自己各自文化中古典戏剧理论的最高水准,其内涵丰富而复杂。本书所采取的以上多元化的构架与分析方法,符合本具体研究对象的古典戏剧理论的本质属性。

本选题属于比较文学学科中以平行研究方法为主的比较诗学研究范畴。自从20世纪60年代以来,国内外许多本学科领域的著名学者都认为比较诗学是比较文学研究进一步深入的发展趋势。首先预言比较诗学必然性的是法国学者艾田伯(René Etiemble, 1909—2002):“历史的探究与批评的或美学的沉思,

^① John Dryden. *John Dryden: Selected Criticism*. Ed. James Kinsley and George Parfitt. Oxford: Clarendon Press, 1970: 152.