

宋词英译美学探微 ——《踏莎行》《秋夜月》个案分析

张 雯

(华东师范大学 文学院,上海 200241)

[摘 要]文章通过对晏殊的《踏莎行》、柳永的《秋夜月》英语译文的分析,试图展现宋词所独有的感伤抒情气质,观察不同叙述视角与期待视野,体味翻译美学的魅力。

[关键词]宋词;翻译美学

[中图分类号]I207.23 [文献标识码]A [文章编号]1673-9477(2011)03-0063-03

词的雏形可以追溯到中唐时期,最初只是一种模糊的将词语融合在音乐中的文学形式,直到五代时才以一种独立的文学体裁登上了历史舞台。一句耳熟能详的文学常识“唐诗宋词”告诉了人们宋词在宋代独一无二的地位,然而它同时也掩盖了宋词颇为争议的最初形态。作为一种配乐吟唱的表演形式,词萌芽并发展于城市娱乐场所(茶馆、酒店、妓院等),主要的演唱者是取悦男性的女性歌妓。最早的词一般刻画大户富庶人家的夫人或小姐,描述她们的衣着、发式、装扮以及相应的闺房摆设物件,在这样的氛围熏陶下,词的内容大多数是谈情说爱,诉说离别之悲,感叹世事无常,倾诉季节变迁以及赞叹景物之美,易于唤起听词者和读词者浮想联翩、多愁善感的情愫。北宋时期,词在文学界处于无声的状态,被视为缺乏文学性的娱乐形式。即使诗人写作了词作品,也要讳莫如深,私下寻找途径向社会大众开放。词学发展在11世纪达到鼎盛,虽然几乎每一位诗人都在写词,却不愿承认,他们一边享受着创作词而得到的愉悦,而一边极力撇清自己与词的关系。古人云“诗庄词媚”就是对诗和词在风格,内容上的不同而做出的评价。然而,对于大多数是由男性诗人创作的诗,“庄”一词刻画了诗特有的深沉苍凉,悲壮瑰丽的特色,但是所谓“媚”的词表面是通过女性歌妓口中唱出,却也大多数是出自男性词人笔下。这样一种特殊的创作和传播背景,到底会赋予词何种气质呢?面对一首词作品,我们可以联想到男性词人和听众的交流,男性词人和女性歌妓的交流还有女性歌妓和听众的交流。这些不同叙述视角的定位,会满足听众与读者不同期待视野,带来不同阅读效果。

北宋时期最早的著名词人晏殊年幼时因为聪颖过人而被称赞为神童,14岁即考中进士,开始为官。他的创作表达了贵族闲适而奢侈的生活方式,词风优雅而宁静,具有音乐美感,词意浅显,忧伤情愫贯穿始终,并且带有些许令人回味的人生哲理。柳永是北宋杰出的词人和音乐家,但同时也是个在历史上颇有争议的人物。由于屡次在科举考试中遭遇失败,他心灰意冷,经常流连于花街柳巷之间,为歌妓的表演创作词曲,与歌妓以及词的主要流通场所保持最紧密的关系。晏殊擅长于小令,而柳永经常创作慢词,游刃有余地使用口语化语言,有助于普通民众的接受与散播,而且大多数作品采用通俗风格,善于讴歌自然景观的雄壮美。翻译

作为一种创造性工作,“用不同的语言对原作的情景和气氛进行再创造,也就是将思想和概念从一种语言和文化向另一种语言或文化进行移植。翻译促进了思想的复杂性,这种思想的复杂性建立在一种很具体、同时也很微妙的基础上,即实际的词上。”^[1](P114)]本文通过对晏殊的《踏莎行》、柳永的《秋夜月》英语译文的分析,试图展现宋词所独有的感伤抒情气质,思考隐藏在词语背后的三重交流,观察不同叙述视角与期待视野,体味翻译美学的魅力。《踏莎行》的译者是翻译家刘殿爵(D. C. Lau)先生,他精通中国文化,治学严谨,翻译了众多中国典籍作品,其中《老子》、《孟子》、《论语》三书的英译被誉为译学经典,是西方学者研究中国文化的必读权威译本。《秋夜月》的译者是哈佛大学中国语言文学专家,汉学家海陶玮(James Robert Hightower)先生,他的一生为国际汉学发展做出了卓越贡献,著述颇丰,研究著作和翻译著作在学界同仁中获得极高评价。

晏殊的小令《踏莎行·小径红稀》:

踏莎行 To the tune, “Treading the Sedge”^[2](P8)]

小径红稀 On the narrow path a touch of red,

芳郊绿遍 In the fields an expanse of green,

高台树色阴阴见 By the tall tower the trees show a darkish hue.

春风不解禁杨花 The spring wind has not the sense to restrain the willow catkins,

濛濛乱扑行人面 Which rush wildly in a drizzle at the faces of Passers by.

翠叶藏莺 The green leaves enfold the oriole,

朱帘隔燕 The red blinds shut out the swallow.

炉香静逐游丝转 The incense from the burner chases the gossamer quietly around.

一场愁梦酒醒时 As I awake from a troubled dream, the wine wearing off.

斜阳却照深深院 There goes the slanting sun shining on the inner courtyard.

首先映入眼帘的是三个意象,“意象”是中国文学创作传统里的一个重要理论术语,“意象论强调的是‘神余象外’、‘言外之意’。在表现方式上多用诗的隐喻。隐喻的本质是联想式的,以‘远取譬’来激发读者的想象和体验。它探寻的是语言的垂直关系,重视象外意蕴的引申发挥。从隐喻结构中生成‘象外之象’,

产生‘言有尽而意无穷’的审美效果。”^{[3](p63)}“红稀”表明红色的花朵已经开放殆尽,“a touch of red”可谓将“稀”字译活,令人身临其境。“绿遍”刻画了一大片一大片绿草遍布郊外的情景,栩栩如生。“an expanse of green”与前句相对,一红一绿,一稀一遍,相映成趣,汉语语言在此句中蕴含的音律美在英语对等词里得到逼真传达。“藏”,“隔”二字恰到好处,室外郁郁葱葱的绿树看似藏住黄莺,却无法遮盖它们清脆的叫声。而“朱帘”是用线将珠子穿起来而构成的一种帘幕,貌似与室外相分隔,但是燕子飞来飞去的身影却是如同与室内融为一体。于是关键的动词“enfold”传达了一种爱怜的意味,而“shut out”重申了内外之隔。对于刘殿爵先生和广大读者而言,晏殊将自己的性别在词作中进行了隐蔽,于是刘采用了中性的态度来翻译这首词,是一种不偏不倚、平淡、冷静、客观和清醒的译学视角。当我们将视角定位在晏殊,一位男性词人,那么他想向听众表达什么呢?前面的44个字俨然描绘了一幅色彩绚丽的暮春郊外图景,然而“一场愁梦酒醒时”拨开云雾,作者是寄情于物,什么样的“愁梦”?译文是“troubled dream”,刘殿爵先生也许认为这个愁便是天机,不可以轻易透露或者根本无法述明,留给读者无尽的遐想。也许男性词人在咏叹时光逝去,悲观消极,言有尽而愁无穷。作为女性歌妓在表演时会与听众产生什么样的对话呢?大概会是一个女子独坐在闺房之中,无心于窗外暮春之景,心中思念爱人,无限惆怅。那么词人与歌妓之间会有什么样的交流呢?宋代的词人与歌妓交往频繁,歌妓不仅容貌出众而且擅长乐律,知晓文学。另外作为社会中最底层的群体,红颜薄命,咏唱词曲,自怜自叹,渴求知遇之情难免流露,更加增添了宋词的悲情之感。

柳永《秋夜月·相见欢》

秋夜月 To the tune “Autumn Evening Moon”^{[4](P18)}

当初聚散 Back then we met only to part

便唤作、无由再逢伊面 And I told myself there was no way ever see her again

近日来、不期而会重欢宴 But the other day I met her unexpected at a party

向尊前、闲暇里 While we were drinking she found a chance

敛著眉儿长叹 To draw her brows together and sigh,

惹起旧愁无限 Rousing any number of old sorrows.

盈盈泪眼 Her eyes brimming with tears,

漫向我耳边 In my ear she whispered

作万般幽怨 A thousand secret reproaches:

奈你自家心下 “Too bad you had things in your heart

有事难见 There was no way to see.”

待音信真个 I would like to believe she is telling the truth

恁别无萦绊 And has no other ties.

不免收心 Maybe I'd better just curb my fancy

共伊长远 And go on with her forever.

这篇词的结尾确实令人难以捉摸,似乎无法给出一个确切的定论,不同的人会很自然地得出自己的理解。在上篇译文里译者海陶玮先生将直接引语“奈你自家心下,有事难见”视为女子对男子的责备之辞,词的叙述者是男性,而他此时是在向听众娓娓道来自己

与这位女子从分别到重逢的一段情景,最终男子相信了女子所言,认为她再无别的感情对象,于是决心与她永结同心。而此时的“不免收心”似乎并不坚决:“Maybe I'd better just curb my fancy”;动词“收心”被译为“curb”,表明一种抑制,但是似乎对男子而言,这是一种难于实现的抑制。

哈佛大学汉学家宇文所安教授针对这段词句的阐释可变性又提出了另外两种译法:

“I'm certain that in your heart

Things were concealed.

I would like to believe what you say is true,

And that you were not involved with anyone else.”

At this I can't help reining in my fancies

And going on with her forever

在这篇译文里,宇文教授采用直接引语叙述方式将女子对男子的责备之意进一步延伸,引发听众无限联想,即是否是男子对女子的不忠导致了两人的分开以及女子的伤感。那么“收心”的动作主体是男子,他被女子的真情流露所感动,而情不自禁有感而发:“I can't help reining in my fancies”,同样这句话的对象还是听众。此处的动词“收心”被译为“rein”,表达了一种过程感,也许男子此时此刻正是游离于数名女性之间,他禁不住收心,也是要经历放慢速度的缓冲过程,绝不会过快。

I'm certain that in your heart

There are certain things concealed.

I'd like to believe she is telling the truth

And that she's not involved with anyone else.

Yet I can't help stopping these fancies

And going on with her forever.^{[5](P37)}

在这篇译文里,宇文教授采用自由间接引语的叙述方式,更易于刻画叙述者内心的细微心理活动,直言不讳地表达了男性对女性的不信任之感,但是即使心中存在这样的纠结,男性还是最终愿意接受女性。此处的“收心”又当另解,即男性在心中发出串串疑问,质疑到底女性是否说的是真心话。但是由于爱情难以克制,这个悲情的男子不得不选择妥协。此处的动词“收心”被译为“stop”,是指自己禁不住停止一切猜想与疑问,与其自寻烦恼倒不如忠实自己情感所向,相信女子的所有言语。

在翻译过程中对汉语词汇以及其所表达的细微情感差异明察秋毫,准确选取英语对等词,努力为英语世界那些对中国宋词文化并不十分知晓的读者营造高度保真的文化传递空间,是一个合格的文化使者的责任。同一首词对于不同的阅读对象,可以得出三种不同的解读。可想而知,当柳永写作这首词时心中默认自己的阐释视角,而当女性歌妓演唱这首词时又是另一种腔调,那么听众和读者们的反应或许是被其影响,或者是自感而发,为词的传播增添了几番情趣。

“翻译美学的研究对象是翻译中的审美客体(原文、译文),翻译中的审美主体(译者、读者),翻译中的审美活动,翻译中的审美判断,审美欣赏,审美标准以及翻译过程中富有创造性的审美再现等等。”^{[6](P7)}通过对晏殊的《踏莎行》、柳永的《秋夜月》两首宋词英语译文的研究,我们可以得出一些整体性的翻译美学结论:两位译者的翻译风格脱离了建立在原作基础上的模仿与临摹,将自己的感情有机结合到翻译的再创作

之中。从宋词的韵律美上来说,两组译文都采用了忠实于原作韵律格式的方法,斟酌语音轻重,语调抑扬,节奏快慢,确保了文体上的同质性。另外将原作中的音乐符号成分,标点、停顿、换行、语序、连接词以及转折词都恰如其分地用英语表达,将词人的构思与所展现的乐调准确无误地再现给目的语的读者。

[参考文献]

- [1] 赵一凡. 译. 西方的文学翻译[A]. 外国翻译理论评介文集[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1983.

- [2] D. C. Lau, "Twenty Selected Lyrics," Renditions 11 - 12, 1979.
[3] 孙耀煜. 中国古代文学原理[M]. 南京:江苏教育出版社, 1996.
[4] James R. Hightower "The Songwriter Liu Yung", part 2, Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 42, No. 1 (Jun. 1982)
[5] Stephen Owen "Meaning the words", Voices of the Song Lyric in China Berkeley: University of California press, 1994.
[6] 毛荣贵. 翻译美学[M]. 上海:上海交通大学出版社, 2005.

[责任编辑:王云江]

On translation aesthetics of song lyric ——Case study on "Ta suo xing" and "Ch'iu - yeh yüeh"

ZHANG Wen

(College of Arts East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: Based upon the English translations of Yan Shu's "Ta suo xing" and Liu Yong's "Ch'iu - yeh yüeh", this paper attempts to display Song lyric's particular sentimentality, observes different narrative points of view as well as appreciates the charm of translation aesthetics.

Key words: song lyric; translation aesthetics

(上接第60页)

- [3] 教育部教育年鉴编纂委员会. 第二次中国教育年鉴[M]. 商务印书馆, 1948.
[4] 杜元载. 革命文献第58辑[M]. 台北:中央文物供应社, 1972.
[5] 杜元载. 革命文献第57辑[M]. 台北:中央文物供应社, 1971.
[6] 杜元载. 革命文献第61辑[M]. 台北:中央文物供应社,

1972.
[7] 教部加紧训练中级技术人员概况[N]. 申报 1940 - 10 - 1 (8).
[8] 一年来建教合作专技工作咨询实施概况[N]. 申报 1940 - 2 - 16 (8); 1940 - 2 - 17 (8).

[责任编辑:王云江]

Vocational education during Anti - Japanese War and its enlightenment to today's work

SUN Yu - qin

(Department of Marxism and Leninism, Hebei University, Baoding 071008, China)

Abstract: After outbreak of the Anti - Japanese War broke out, KMT government reformed with keen determination in the field of vocational education. It increased state - run vocational schools, set up art institute, founded primary practical vocational schools, increased secondary technology subjects, held various short - term vocational training classes, promoted cooperation between construction and education sector, improved teaching practice, guided vocational schools by district, and so on. Chinese vocational education didn't collapse on account of the war, on the contrary, it gained marked development in the quantity and quality.

Key words: during Anti - Japanese War; vocational education; enlightenment