

北美漢學界唐宋詞研究述評¹

王萬象²

摘要：唐宋詞的影響力無遠弗屆，甚且跨疆越域穿洲渡洋，北美漢學界的唐宋詞譯介傳播頗有氣象，唐宋詞的英文譯本和研究論著更不在少數。許多學者和漢學家孜孜以求唐宋詞的精美譯評，使得唐宋詞在異國文化中自有其可觀的成果。過去一甲子以來，北美漢學家的唐宋詞譯介和評說仍持續進行中，他們不僅引述中國傳統詞論觀點，更結合中西比較詩學的批評方法，往往於唐宋詞體闡釋另闢蹊徑，並試圖從新的角度來說明詞的文學特性。北美漢學界的詞學研究大致可分成三個時期：(一)1970 年代以前的自發研究階段；(二)1970-1980 年代漸成體系階段；(三)1990 年代至今的多元化發展階段。自 1950 年代開始，北美漢學界的唐宋詞譯介評說已有一甲子之久，與此研究相關的學者也不下三代，他們在詞學領域已形成自己的系統，在研究問題、方法、理論等方面皆可自足而獨立。此外，北美漢學家對於詞學研究也開拓新的領域，例如關於詞人詞作研究、文類研究、詞史研究、詞寓寄託，詞體風格的演變，以及詠物詞的特點等問題均能深入探討。

然而，關於北美漢學界的唐宋詞譯介研究狀況，大陸學者已有不少篇章論著多所探究，但是台灣學界於此著墨微乎其微，這對中西比較詩學研究極為不利，筆者希望通過本研究彌補台灣中文學界的不足，冀能較全面且深入探討北美漢學家的唐宋詞譯介和研究，將唐宋詞的教研工作與中西比較詩學相結合，以利闡釋唐宋詞細美幽約的

¹ 收件日期：2023/08/04；修改日期：2024/03/13；接受日期：2024/03/18

² 國立臺東大學華語文學系副教授。

藝術特質。職是之故，本文聚焦於 1950 年代以來北美漢學界的唐宋詞研究，先回顧其譯介歷程，再梳理其發展脈絡，並探討漢學家對唐宋詞譯介評說的相關論著，緣此本文主要探討議題如下：（一）前言；（二）北美唐宋詞研究述評；（三）結論：唐宋詞的中西詩學比較闡釋。

關鍵詞：北美漢學界、唐宋詞研究、詞體風格、詠物詞

The Study of T'ang-Sung Lyric in the Sinological Field of North America³

Wang, Wan-hsiang⁴

Abstract: The influence of T'ang-Sung Tz'u lyric has been far-reaching among continents and oceans. The development of disseminating T'ang-Sung Tz'u lyric's translation and introduction in the Sinological Field of North America has reached to a certain degree of success, and the English translation works, research dissertations and publications are full of abundance. Many scholars and sinologists have been diligently seeking exquisite translations and commentaries of T'ang-Sung Tz'u lyric, leading to a considerable result of its development in foreign cultural environments. In the past six decades, the ongoing translations and commentaries of T'ang-Sung Tz'u lyric by the sinologists in North America have not only quoted from Traditional Chinese Lyric Theories, but also combined the critical methods of Chinese-Western Comparative Poetics. This has usually created an alternative path for the interpretations of T'ang-Sung Tz'u lyric and aimed to explain lyric's literary characteristics from a new angle.

The classification of researches on T'ang-Sung Tz'u lyric in the Sinological Field of North America can be separated into three stages: (1) autonomous researches before 1970s; (2) the formation of systematic

³ Received: August 04, 2023; Sent out for revision: March 13, 2024; Accepted: March 18, 2024.

⁴ Associate Professor, Department of Chinese Language and Literature, National Taitung University.

researches between 1970s to 1980s; (3) the diverse development of researches since 1990s. From 1950s, the translations and commentaries of T'ang-Sung Tz'u lyric in the Sinological Field of North America has developed for six decades. As more than three generations of scholars have dedicated themselves to this field, they started to form their own systematic researches, fully capable of exploring research problems, methods and theories with self-sufficiency and independence. Apart from that, the sinologists in North America also opened up a new field for lyric studies. For example, scholars can dive into the studies of poets and lyric, genres, lyric history, analogy to give expression to feelings, the changes of styles and the features of poems on the subject of describable things.

Nevertheless, as Chinese scholars have already had many researches on T'ang-Sung Tz'u lyric's translation and introduction in the Sinological Field of North America, scholars in Taiwan remains to be unfamiliar with this field of research. As this phenomenon is unfavorable for conducting researches on Chinese-Western Comparative Poetics, this research aims to cover the shortage of academic field of Chinese literature in Taiwan, looking forward to a more complete and in-depth research on T'ang-Sung Tz'u lyric's translations and introductions in the Sinological Field of North America, combining the teaching and study of T'ang-Sung Tz'u lyric with Chinese-Western Comparative Poetics to interpret the exquisiteness, beauty and elegance of T'ang-Sung Tz'u lyric. Therefore, this paper will focus on the translations, commentaries and studies of T'ang-Sung Tz'u lyric in the Sinological Field of North America from early 1950s to 2010s, reviewing the progress of its introductions and translations, organizing the contexts of its development and dive into its related works and publications by sinologists. Hence, this paper examines the issues as the following: (1) Introduction; (2) the reincarnation of the translations,

commentaries and studies of T'ang-Sung Tz'u lyric; (3) the study and dissertation of T'ang-Sung Tz'u lyric in the Sinological Field of North America; (4) Conclusion: the interpretations of T'ang-Sung Tz'u lyric from the method of Chinese-Western Comparative Poetics.

Keywords:the Sinological Field of North America, T'ang-Sung Lyric, *Tz'u* Style, *Tz'u* Lyric on Objects

一、前言

唐宋詞是中國傳統文學的奇葩瑰寶，千百年來已成重要的文化遺產，也與我們的日常生活息息相關。唐宋詞的影響力無遠弗屆，甚至跨疆越域穿洲渡洋，北美漢學界的唐宋詞譯介傳播頗有氣象，唐宋詞的英文譯本和研究論著更不在少數。許多學者和漢學家孜孜以求唐宋詞的精美譯評，使得唐宋詞在異國文化中自有其可觀的成果。過去一甲子以來，北美漢學家的唐宋詞譯介和評說仍持續進行中，他們不僅引述中國傳統詞論觀點，更結合中西比較詩學的批評方法，往往於唐宋詞體闡釋另闢蹊徑，並試圖從新的角度來說明詞的文學特性。自 1950 年代開始，北美漢學界的唐宋詞譯介評說已有一甲子之久，與此研究相關的學者也不下三代，他們在詞學領域已形成自己的系統，在研究問題、方法、理論等方面皆可自足而獨立。此外，北美漢學家對於詞學研究也開拓新的領域，例如關於詞人詞作研究、文類研究、詞史研究、詞寓寄託，詞體風格的演變，以及詠物詞的特點等問題均能深入探討。

然而，關於北美漢學界的唐宋詞譯介研究狀況，大陸學者已有不少篇章論著多所探究，但是台灣學界於此著墨微乎其微，這對中西比較詩學研究極為不利，筆者希望通過本研究彌補台灣中文學界的不足，冀能較全面且深入探討北美漢學家的唐宋詞譯介和研究，將唐宋詞的教研工作與中西比較詩學相結合，以利闡釋唐宋詞細美幽約的藝術特質。職是之故，本文聚焦於 1950 年代以來北美漢學界的唐宋詞研究，先回顧其譯介歷程，再梳理其發展脈絡，並探討漢學家對唐宋詞譯介評說的相關論著，從 1950 年代北美漢學家的唐宋詞研究，探討到 2019 年的宇文所安《只是一首歌：中國 11 世紀至 12 世紀初的詞》。緣此本文主要探討議題如下：（一）前言；（二）北美唐宋詞研究述評；（三）結論：唐宋詞的中西詩學比較闡釋。

近百年來唐宋詞的西傳，要等到 1920-30 年代才開始進入英語世界，當時僅限於對個別詞家詞作的簡要譯介，對此文類的形式格律和內涵風格並無深入的探討。及至後來，又陸續出現一些個別詞人的譯介，唐宋重要詞人例如溫庭筠（801？-866）、韋莊（836-910）、李煜（937-978）、歐陽修（1007-1072）、柳永（985-1053）、蘇軾（1037-1101）、李清照（1084-1155）、辛棄疾（1140-1207）、姜夔（1155-1209）、吳文英（約 1205-約 1260）等人，相關譯介於此階段略有涉及，但也只是初顯輪廓而已。英語世界譯介唐宋詞始於 1930 年代的英國，近百年來發展頗為迅速，而北美詞學研究大致可分成三個階段：（一）1970 年代以前的自發研究階段；（二）1970-1980 年代漸成體系階段；（三）1990 年代至今的多元化發展階段。⁵大體來說，1970 年代以前的北美漢學界，對於詞學只有零星的研究尚未成氣候，而且研究範圍主要聚焦於詞譜及音律的介紹，少見詞學研究的專題論述。北美漢學界的唐宋詞研究發端於 1960 年代，當時各大學逐漸重視中國文化教育，中國文學研究從漢學中脫離出來成為獨立的學科，這對後來詞學研究的發展頗具重要意義。而一直到了 1970-80 年代，劉若愚（1926-1986）、葉嘉瑩（1924-）、孫康宜（1944-）和林順夫（1943-）的多種論著相繼問世，就讓唐宋詞在英語世界中得以廣泛推廣和深入研究，尤其是詞的文類研究和詞史研究方面均都有顯明的進展。⁶從 1990 年代迄今，北美漢學界的詞學研究進入多元發展的階段，在傳統的詞學研究之外，同時也採取西方各種文學批評的新觀點和方法，來闡釋詞作或分析詞體，或者將詞和英詩做類型的對比研究，或者比較中西詩

⁵ 吳珺如：〈北美詞學研究述評〉，《東吳學術》，第 5 期（2012 年 5 月），頁 147-153。

⁶ 張文敏：《近五十年來英語世界中的唐宋詞研究》（河北大學中國古代文學碩士論文，2009 年），頁 4。

人與詞人的平行闡發。⁷

回顧近百年來唐宋詞的西傳情形，一直要等到 1920-30 年代，唐宋詞才正式開始進入英語世界，而當時僅限於對單一作家作品的簡要譯介，對此一文類的形式格律和內涵風格並無深入的探討。後來又陸續出現一些個別詞人的譯介，唐宋重要詞人如溫庭筠、韋莊、李煜、歐陽修、柳永、蘇軾、李清照、辛棄疾、姜夔、吳文英等人，相關譯介於此階段略有涉及，但也只是初顯輪廓罷了。大體來說，1970 年代以前的北美漢學界，對於詞學只有零星的研究尚未成氣候，而且研究範圍主要聚焦於詞譜及音律的介紹，少見詞學研究的專題論述。⁸ 詞的起源是詞體的基本問題之一，1953 年哈佛大學的海陶瑋（James Robert Hightower，1915-2006），曾於《中國文學提要：大綱與書目》（Topics in Chinese Literature: Outlines and Bibliographies，1953）一書中探討詞的起源問題，至於詞究竟起於何時，中西詞學界向來眾說紛紜，海氏認為詞起源於唐代，大約在中唐貞元之後，劉禹錫和白居易等人汲取民歌的養分，才開始創作長短句，而在外來音樂的影響之下，歌詞的形式卻不斷地發生變化。海氏於此闡述了詞的體制特徵、語言特徵、詞與音樂的關係，他針對的只是文本翻譯、作品分析與文獻史料，為北美詞學研究提供較為正確的詞體觀。另一方面，1956 年哈佛大學的白思達（Glen William Baxter，1914-1998）曾將《欽定詞譜》譯成英文，並且撰寫〈詞律的起源〉（“Metrical Origins of the Tz'u”）和〈詞的格律與創作〉兩篇論文。在〈詞律的起源〉一文中，白氏表達了與海氏相似的看法，他相信就在中唐時期，近體律絕在音樂的影

⁷ 陳水雲、昝聖騫：〈北美地區中國詞學研究述評〉，《漢學研究通訊》，第 33 卷 4 期（2014 年 11 月），頁 1-11。為行文簡潔之便，有關此文後續引文將以〈〈北美地區中國詞學研究述評〉，《漢學研究通訊》，頁數〉之形式直接註明。

⁸ 吳珺如，〈北美詞學研究述評〉，《東吳學術》，頁 147。

響下產生變異，長短句之詞乃由可歌之絕句演變而來，因此也就成為詞體最直接的原型。他說早在南朝時代，文人就競相模仿吳聲歌曲，此一風習經隋入唐卻已漸衰，而此時胡樂傳入中原亦久，樂調也相當複雜多變化，然其所用之歌詞幾乎全為今體詩，一旦碰上曲長詞短的情況，則添加襯字以就曲拍。海氏和白氏於此探究詞的起源發展，他們這兩篇專論可說是北美漢學界詞學研究的拓荒之作。⁹

周發祥（1940-）認為過去這幾十年的西方詞學評介日趨全面，研究亦不斷深入，雖說尚有些環節薄弱，但已然初具可觀的規模，他將西方的唐宋詞研究成五個專題加以評述：（一）詞史研究；（二）詞體辨析；（三）詞作研究；（四）詞人評傳；（五）詞作辨偽。除了上述這五個方面，西方的唐宋詞研究還涉及其它三方面：敦煌曲子詞、詞論以及詞樂等相關問題的探討。¹⁰中國古典詩傳入西方已有兩三百年之久，而唐宋詞卻遲遲未能引人注目，這恐怕與西方重詩輕詞的傳統價值觀，以及詞體的特殊結構有關。首先，讓我們回顧這段唐宋詞的翻譯史，1867 年朱迪特·戈蒂葉（Judith Gautier，1845-1917）最早法譯宋詞，其法譯中國古體詩選集《玉書》（*le Livre de jade*），譯有李清照詞六首，可謂西方詞學譯介之嚆矢。此書是任何歐洲語言的中國古典詩最早翻譯之一，對後來歐陸及美國的現代詩壇影響很大，國際間文學家作品的傳播影響端賴翻譯，但是說來奇怪，十九世紀下半葉中國古典詩譯入西文，往往是那些不懂中文的人貢獻最大，除了法國的戈蒂葉之外，美國意象派詩人龐德（Ezra Pound，1885-1972）

⁹ James Robert Hightower, *Topics in Chinese Literature: Outlines and Bibliographies*, (Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1953), pp.78-84.; Glen William Baxter, *Metrical Origins of the Tz'u*, Harvard Journal of Asiatic Studies Vol. 16, No. 1/2 (Jun., 1953), pp.108-145.

¹⁰ 周發祥：〈西方的唐宋詞研究〉，《文學遺產》第 1 期（1993 年 1 月），頁 582-590。

也是顯著的例子。戈蒂葉二十二歲時就翻譯好《玉書》，當時誰能預料到它會轉譯成七國語言，且於近百年間（1902-2004）再版五次。英美現代詩興起之後，《玉書》成為美國人特別喜愛的讀物，許多人競相轉譯，英語漢學家的中國詩翻譯反倒乏人問津，由此亦可見《玉書》之魅力所在。雖然戈蒂葉本身不諳中文，也往往誤譯或改寫原詩，但是她的翻譯卻能傳釋中國詩歌傳統的重要主題，而且相當忠於中國詩歌的原來形式。戈蒂葉經常改寫中國詩為一創新與有韻律的散文，她的改寫保留了原作情感表現的抑制和想像的召喚，而此譯在法文文體修辭上的高度成就，適與當代及後來的詩歌品味相共鳴。¹¹

北美漢學界的唐宋詞研究主要集中在四個領域：詞人詞作研究、文類研究、詞史研究和詞學辭典的編撰，這四個領域的著作和論述已累積出不少成果，舉其聳聳大端者，例如劉若愚的《北宋詞大家》、華茲生（1925-2017）的《東坡居士賦書》、白潤德（1942-）的《南唐詞人：馮延巳、李煜》、葉山的《浣紗集：韋莊生平及作品》、Lois Fusek 的《花間集》、Julie Landau 的《春之外：宋詞選集》和 James Cryer 的《梅花：李清照詩選》等書。¹²北美漢學界詞學研究大致上可分成

¹¹ See Pauline Yu, “‘Your Alabaster in This Porcelain’: Judith Cautier’s *Le livre de jade*,” PMLA 122.2 (2007): pp.464-482。另外請參閱趙毅衡，〈鄂狄葉：從《玉書》到《大地之歌》〉，《雙單行道：中西文化交流人物》（臺北：九歌出版社，2004年），頁221；趙毅衡，〈詩神遠游：中國如何改變了美國現代詩〉（上海：上海譯文出版社，2003年），頁142。余氏此文後來又登載於美國哲學學會的會刊，文章的標題也全然不同，而所論仍是戈蒂葉及其《玉書》，參見 *Travels of a Culture: Chinese Poetry and the European Imagination*, Proceedings of the American Philosophical Society Vol. 151, No.2 (Jun., 2007): pp.218-229. 請參閱王萬象著，《中西詩學的對話：北美華裔學者的中國古典詩研究》（臺北：里仁書局，2009年），頁245。

¹² 黃立：《英語世界唐宋詞研究》（重慶：四川大學出版社，2009年），頁116-206。

兩種，一是專門的詞論研究，艾朗諾所著《「美」的問題——北宋的美學思想及探索》一書即為代表；二是穿插混合於一般詞作的研究論著中，而後者又可分為以下四種類型：

(一) 以葉嘉瑩為代表的既重感性之欣賞，又重理性之解說式的研究；(二) 以孫康宜為代表，她更側重於從文學史角度出發進行文體學研究；(三) 結合詞的創作實踐所做的詞性研究，比如余寶琳主編的論文集《宋詞之聲》；(四) 對某個詞人的研究，如方秀潔《吳文英與南宋詞》。¹³

二、北美漢學界唐宋詞研究述評

本節所要討論的時間框限於 1950-2019 年，針對北美漢學家的相關論著，以人為主以時序為輔，並將其唐宋詞研究大致分成三個階段：(一) 1960-1980 年代；(二) 1980-1990 年代；(三) 2000 年代至今。

(一) 1960-1980 年代

首先，北美漢學家對詞人詞作的研究多半集中在對唐宋時期幾位重要作家：溫庭筠、李後主、韋莊、歐陽修、柳永、蘇軾、李清照、周邦彥、姜夔和吳文英等，其中影響最大的是葉嘉瑩運用現代西方文論對吳文英及其創作風格的分析。而詞人詞作之探究以婉約詞為主，這與西方的詩歌理論應該有很大的關係，¹⁴對此現象，孫康宜的解釋

¹³ 張道建：〈北美漢學界的兩宋詞論研究〉，《文化與詩學》第 1 期（2010 年 7 月），頁 174-176。

¹⁴ 孫康宜：〈北美二十年來詞學研究——兼記緬因州國際詞學會議〉，《中外文

如下：

蓋詞之為體實與西方的抒情詩 (lyric) 暗相契合，均屬音樂語言與文學語言並重的藝術形式，又皆以抒情為主，尤重感性修辭。換言之，二者都以表達人類最微妙的感情層次為目的。此外，詞中所謂曲盡其妙的境界，正合乎西方抒情詩百轉千迴的風格。由是觀之，婉約派能在西方獨放異彩也是勢所必然。¹⁵

此中最具影響力的是劉若愚，他以西方文論中的新批評方法對北宋詞人細讀賞析，而葉嘉瑩採用西方批評觀點對吳文英創作風格加以詮釋，有的用比較方法對中外詩人及其詞作進行平行研究，希望讓讀者更能理解中西詩人及其作品，例如蘇東坡與華茲華斯的比較，抑或是李清照與艾蜜莉·狄金生 (Emily Dickinson, 1830-1886) 的比較。其次，對於詞的文類研究也是北美漢學界詞學研究中的重要議題，北美漢學家希望通過文類研究讓西方世界能更加了解詞的內涵和特色。在詞的次文類研究中，葉嘉瑩運用西方女性主義文論探究花間詞，也有不少學者專注詠物詞的研究。再次，詞史研究是許多北美漢學家關注的焦點所在，他們的論著當中都有專章介紹詞的起源和發展，特別從詞史研究的角度來分析詞體風格的演進，其中較有特色的則是魏瑪莎 (Marsha L. Wagner) 的《蓮舟：唐代俗文化中詞的起源》(The Lotus Boat: The Origins of Chinese T'zu Poetry in T'ang Popular Culture, 1984)，魏氏從社會文化學的角度來探討詞的起源問題，她在書中闡述了詞起於民間文化之說。由於早期詞作及其相關資料十分缺乏，魏氏於是另闢蹊徑，求助於帕里－勞德 (Parry and Lord)

學》第 20 卷 5 期，(1991 年 10 月)，頁 44-59。

¹⁵ 孫康宜著、李奭學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》(臺北：聯經出版公司，1994 年)，頁 259。

理論，他們主張文類上口頭與書寫的截然二分，也認為口頭文學和書面文學之間具有連續性，魏氏並以此理論來探討南朝民歌、初盛唐音樂、唐代歌伎文化、士大夫與歌伎樂工的接觸等文化現象。魏氏以敦煌稿本的民間詞存稿為例，探究詞體的民間文化源頭，她反駁單一源頭的說法，認為詞體是在民間曲子詞和文人詞的交替影響之下而發展起來的。¹⁶

此外，文學辭典對詞學研究有莫大助益，以英語撰寫的中國古典文學辭典主要有倪豪士（William Nienhauser, Jr., 1943-）主編的《中國古典文學大指南》第一卷（*The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature*, 1986）和《中國古典文學指南》第二卷（*The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature, Vol. 2*, 1998），這兩部文學辭典邀請北美漢學界的專家學者撰寫，其中囊括了不少唐宋詞學方面的詞條，介紹詞家詞作以及詞學風格流派。¹⁷近幾十年來北美詞學研究異軍突起，不少有心人積極推動研究發展，傳統詩文的研究者並不畫地自限，經常跨行到詞學領域，就詞之體裁特性、主題內容、形式技巧等問題相互切磋琢磨。1970-80 年代，對於唐宋詞的翻譯和介紹逐漸多了起來，同時也慢慢開始對詞學的研究。在此階段，英語唐宋詞譯本較有特色的如下：羅郁正（1922-2005）譯評《辛棄疾》

¹⁶ Marsha L Wagner, *The Lotus Boat: The Origins of Chinese T'zu Poetry in T'ang Popular Culture* (New York: Columbia University Press, 1984)；周發祥，〈西方詞體研究要略〉，《中華詞學論叢》，施議對編纂，（澳門：澳門大學，2008 年），頁 541。

¹⁷ William H Niehauser, Jr., *The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature, Vol.1* (Bloomington: Indiana University Press, 1986) & William H Niehauser, Jr., *The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature, Vol.2* (Bloomington: Indiana University Press), 1998.

(*Hsin Ching-chi*)、杜邁可 (Michael S. Duke, 1940-)《陸游》(*Lu Yu*)、王紅公 (Kenneth Rexroth, 1905-1982) 和鐘玲的合譯的《李清照全集》(*Li Ching-chao: Complete Poems*)、華茲生 (Burton Watson, 1925-) 的《東坡居士軾書》、白潤德 (Daniel Bryant, 1945-) 的《南唐詞人：馮延巳、李煜》(*Lyric Poets of the Southern Tang: Feng Yen-ssu, 903-960, and Li Yu, 937-978*)、葉山 (Robin D. S. Yates, 1940-) 的《浣紗集：韋莊生平及作品》(*Washing Silk: The Life and Selected Poetry of Wei Chuang*)、傅恩 (Lois Fusek, 1934-) 的《花間集》(*Among the Flowers: The Hua-chien chi*)、和 James Cryer 的《梅花：李清照詩選》(*Plum Blossoms: Poems of Li Ching-chao*) 等譯本。

(二) 1980-2000 年代

白潤德的《南唐詞人馮延巳和李煜》一書，選譯馮延巳《陽春集》中的 54 首詞作，全譯南唐二主李璟、李煜的詞作。此書前有一長篇導言，就中論及李煜詞作及其時代生平間的關係，白氏論詞不但重視版本、辨偽等文獻工作，同時也會賞析詞的聲韻旋律之美，兼顧詞的內容與形式。白氏認為對李煜詞毫無根據的繫年是有害的，我們認為是反映作者生平經歷和當時心態的詞作，很可能只是一種填詞技巧和寫作成規的體現而已。舉例來說，李煜的〈菩薩蠻〉：「花明月黯飛輕霧，今宵好向郎邊去。衩襪步香階，手提金縷鞋。畫堂南畔見，一向悵人顫；奴為出來難，教君恣意憐。」此詞寫幽會相當直率而且細膩，敘事性頗強，語言亦極為淺近，結構上層次分明，章法也井然有序。上片描寫少女偷溜出來和情人見面，首二句寫未赴約前的興奮，月色朦朧輕霧瀰漫，三四句刻劃其小心翼翼、怕人發覺的神態，尤其細膩生動，彷彿讓我們看見她那「衩襪步香階，手提金縷鞋」的模樣，令人不禁又愛又憐。下片摹寫兩人見面後的情形，過片兩句描寫見面

後少女的嬌怯，末兩句則說出少女讓情人恣意愛憐時的心思。詹安泰指出此詞精刻的描寫具有感染人的力量：「這樣地描寫男女幽會的情景，是具有多麼強大的吸引力。這簡直是衝破了抒情小詞的界域而兼有戲劇小說的情節和趣味了。」¹⁸孫康宜認為此詞隱約有某種「詞之距離」，也就是說敘述者不以詞中戀人出現，他只是冷眼旁觀而已，其觀點則為客觀的全知敘述者，彷彿在向讀者道出某故事中的某段情節，而全詞的懸宕感正有賴於演故事的敘事效果。¹⁹

一般認為此詞是李後主為小周后所寫的，所以便將兩人設定為詞中男女主角，但是正如北美漢學家白潤德（Daniel Bryant）所言，當時的社會禮儀不可能容許詞中所描繪的情景發生：「南唐的一國之君居然—或能夠—在深更半夜，背著貼身侍從，去和一位年輕女子幽會，想想也覺得牽強附會。」因此白氏認為：「根據此詞本事的指涉，實際上本詞有可能是李煜在宴會上行酒令時寫的，其所表的是情人幽會的傳統主題，目的是博得小周后一笑。」²⁰像這種本事與自傳式閱讀，將生平故事解讀與詞作混為一談，歷來層出不窮所在多有，例如馬令《南唐書》卷六如此記載：「后自昭惠殂，常在禁中，後主樂府詞有『衩襪步香階，手提金縷鞋』之類，多傳於外，至納后乃成禮。」

¹⁸ 參見〈李煜和他的詞〉，詹安泰著、吳承學&彭玉平編：《詹安泰文集》（廣州：中山大學出版社，2004 年），頁 224。

¹⁹ 孫康宜著、李奭學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》（臺北：聯經出版公司，1994 年），頁 119-120。

²⁰ Daniel Bryant, *Lyric Poets of the Southern Tang: Feng Yen-ssu, 903-960, and Li Yu, 937-978*, (Vancouver and London: University of British Columbia Press, 1982), pp.xxviii-xxix；中文譯文引自孫承娟：〈亡國之音：本事與宋人對李後主詞的闡釋〉，卞東波編譯《中國古典文學研究的新視鏡——晚近北美漢學論文選譯》（合肥：安徽教育出版社，2016 年），頁 127。

而已。」馬令以為這首〈菩薩蠻〉是後主為了紀念他與其妻妹的偷情幽會，然而事實是否就像馬氏所說的這樣呢？我們無從得知，這段本事有可能是後人所臆造出來，以符應李煜亡國之君的傳奇，對他這樣一個「不愛江山愛美人」的帝王，一切有關詞作的背景已然為人所曲解。因此，正如孫承娟所言：「我們就可以看到本事框架如何產生出一種詞體的通俗讀法，其完全忽視了某種可能性，即文學作品是一種詩性的模仿，通常遠離李煜自身的生活經驗。」²¹我們發現此詞極有可能是對傳統詩歌主題的仿寫，那就是情人幽會場景的再現，而非真有其所謂的本事，作者成功地刻劃了少女的天真嬌怯和大膽熱情，可是卻為有心人用來當作南唐宮廷荒淫的證據，反而玷污了他的名聲。

²²

北美漢學界對唐宋詞的研究不如古典詩那麼顯著，可能是在西方文學中缺乏一種與詞相對應的文體，用英文翻譯和討論唐宋詞也較為困難，但是從 1970 年代開始就有人陸續開拓這個領域。最早的著作是劉若愚 (James J.Y. Liu, 1926- 1986) 的《北宋六大詞家》 (*Major Lyricists of the Northern Sung*) (1974)，劉氏此書是一部綜合譯介評賞著作，一共介紹了北宋時期六位最具影響力的詞人詞作，作者以英美新批評的觀點來欣賞中國詩詞，可說是他此前《中國詩學》

²¹ Sun Chengjuan, *The Hidden Blessing of Being a Last Ruler: Anecdotes and the Song Dynasty Interpretation of Li Yu's (937-978) Lyrics*, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews Vol.34 (December, 2012), pp.110; 中文譯文引自孫承娟：〈亡國之音：本事與宋人對李後主詞的闡釋〉，卞東波編譯《中國古典文學研究的新視鏡——晚近北美漢學論文選譯》，頁 127。孫承娟此文探討宋人所撰的史書、筆記、詩話中關於李後主詞的記載，這些記載藉由李煜的詞建構了李煜的傳記，同時又借助傳記來批判李煜的詞。

²² 從頁 70 行 20：此詞寫幽會相當直率而且細膩，至頁 72 行 10：反而玷污了他的名聲，以上這兩段文字出自王萬象著：《要眇宜修：唐宋詞論集》（臺北：里仁書局，2024 年），頁 246-247。

一書批評理論之實作分析，除了運用中國傳統的文學批評方法，還援引西方的意象理論來探索一首詞的境界。²³該書於劉氏之治學過程極為特殊，乃因他放棄至為熟悉的新批評方法，也少見西方文論的援引，自始至終，劉氏對北宋六大詞家的賞析相當主觀，雖然偏於個人印象式的描述，但是他以評釋的方式來研究每位詞人對世界及語文的雙重探索，進而闡釋形成這六家不同詞風的各種因素，例如用辭、造句、意象、典故、以及音律等。他首先談到詞人的分類和他所依據的詩觀，並選擇了晏殊、歐陽修、柳永、秦觀、蘇軾和周邦彥為分析對象，就各家詞作的遣詞、用典、句構、格律、章法與託喻，都一一詳加注釋解說，最後則論及北宋詞對南宋詞的影響。²⁴劉氏此書翻譯 28 首北宋詞人的作品，每一闋詞皆附上中文原文，並按照現代北平讀音直譯原文，提供詞調平仄及用韻圖譜，於聲韻譜中特別注出韻腳之古音，採一字對照一字的方式翻成相當的英文字，再呈現詞作整體的英文翻譯，另有作者對這些選詞的註腳和評釋。該書著眼於北宋詞家境界之探索，大致可分為下列七個部份：（一）詞人的分類和依據的詩觀；（二）晏殊、歐陽修的詞境——情操和敏感；（三）柳永和秦觀的詞境——情感寫實與風格創新；（四）蘇軾的詞境——理性與機智；（五）周邦彥的詞境——微妙與細緻；（六）北宋詞對南宋詞的影響；（七）

²³ James J.Y. Liu, *Major Lyricists of the Northern Sung* (Princeton: Princeton University Press, 1986). 中文譯本參見劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》（臺北：幼獅文化公司，1990 年）。為行文簡潔之便，有關此文後續引文將以（《北宋六大詞家》，頁數）之形式直接註明。

²⁴ 黃立：〈跨文化視野中的劉若愚詞學理論研究〉，《西南民族大學學報》，第 9 期（2009 年 9 月），頁 184-187。

對《北宋六大詞家》的評價以及後續的英文詞學專著。²⁵劉氏在探討這六位北宋大詞家之前，先於前言中闡釋詞體特性及其批評取向，他接著帶領讀者研讀北宋六大詞家的作品，要我們注意這六位詞人作品的特點，看看他們在詞體發展的過程中怎樣呈現光芒：

晏殊和歐陽修，如何以寫出表現了文雅的情思和敏感的點力的詞，繼承著花間派的傳統；柳永如何以感情寫實主義寫出他的詞，及作了多種風格及韻律的革新，使得其他諸詞家像秦觀等模仿；蘇軾如何以他的理性和機智充實了這種文體，同時又擴展了它的題材及風格；以及周邦彥如何綜合了前人的詞風，而達到微妙又細緻的新巔峰。²⁶

西方學術界認為意象研究是研究詩歌和詩劇的重心所在，北美漢學家對中國古典詩詞的意象研究亦受其影響，他們往往也會涉及到意象和意象組合的定義、類型、性質、功用和文化根柢，其範圍相當廣泛，他們提出不少值得我們思考的問題。劉若愚在《中國詩學》一書中已概略陳述過意象問題，除了上述單純意象之外，他相信複合意象本身正是一個小小的藝術世界。²⁷就詩的立場而言，劉氏認為複合意象較單純意象重要，所以他著重討論複合意象，在前言中他的說明如下：

我將單純意象和複合意象分開：前者是不牽涉僅僅表現感官經驗的文辭；後者還可細分為四種意象：並列式的複合意象（將兩物並排放置不加任何比較）、比喻的複合意象（用一種

²⁵ James J.Y. Liu, “Introduction,” *Major Lyricists of the Northern Sung*, pp.3-16. 劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》，頁 1-14。

²⁶ 劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》，頁 187。

²⁷ 劉若愚著、杜國清譯：《中國詩學》(臺北：幼獅文化公司，1977 年)，頁 151-213。

物體作『媒介』去比一個作為『主旨』的物體)、替換式的複合意象(直接用『媒介』的名稱去代替『主旨』)和轉移式的複合意象(把某種特質由不指明的『媒介』轉移到『主旨』)。

28

在這四種複合意象中，並列式的複合意象在宋詞中較為少見，因此劉氏就集中討論比喻的、替換式的和轉移式的複合意象。然後他逐一分析晏殊、歐陽修、柳永、秦觀、蘇軾與周邦彥六位詞人筆下的種種多姿多彩的複合意象，他指出單純意象能引發感官體驗和頭腦中的形象聯想，僅僅只能起到描述作用，而複合意象則表示兩種事物並置、對照、替代或假借的關係，可以有指涉作用。複合意象亦多見於北宋詞，詞人意象風格不同，其姿態也就千差萬別。²⁹在複合意象的內部，兩種不同的成份須經由詞人來選擇搭配，必要時詞人尚可自明其志寄託心懷；而在複合意象的外部，它與其他意象之間則須鄰接、呼應、比照、映襯，共同組成一個諧和的整體。凡此種種複合意象，無非是意匠之馳騁地，亦為作品特色與詩人風格之體現。³⁰

劉氏認為晏殊詞作中的單純意象，多半是以大自然為選擇對象，尤其採擷自然界中屬性陰柔之景物，以及詞人周遭之建築與擺設。他說，珠玉詞中最好的複合意象，有些感情很強烈，例如「秋露墜，滴盡楚蘭紅淚」(《謁金門》)；晏殊的詞作中既有單純意象，也多複合意象，以自然界的景物比喻人的比喻式複合意象，有些意象則能將感情

²⁸ 劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》，頁 5。

²⁹ 周發祥：《西方文論與中國文學》(南京：江蘇教育出版社，1997 年)，頁 66-82。

³⁰ 詹杭倫：《劉若愚：融合中西詩學之路》(北京：文津出版社，2005 年)，頁 123-135。

和景物融合起來，讓人分不清究竟是孰為喻體，孰為喻旨，例如「雨條菸葉繫人情」（《浣溪沙·楊柳陰中駐彩旌》）、「此情拼作、千尺游絲，惹住朝雲」（《訴衷情·青梅煮酒鬥時新》）等。而柳永常憑藉視覺吸引和單純意象的累積，以求達到意象運用的效果，柳詞中的複合意象變化較多，結構相當靈巧，有的是兩種實物的比較，如「雲濤」、「火雲」、「膏雨」、「月華如水」、「神京風物如錦」、「江山如畫」；有些則是精神與物質、抽象與具體兩相比較，如「蕙質蘭心」、「好夢狂隨飛絮，閒愁濃勝香醪」（《西江月》）；而且，還有一些以動詞代替「似」、「如」等比喻詞的詩句，讀來頗覺其清新可愛，如「葉剪紅綃，砌菊遺金粉」（《甘草子》之二）。歐陽修詞作中人的情感和自然界現象相比較，這種替代式的意象頗有特色例如「離愁漸遠漸無窮，迢迢不斷如春水。」歐詞中的比較意象有時會與諧音雙關並用，例如「此意如何，細似輕絲渺似波」（《減字木蘭花·傷懷離抱》），「絲」有意象性質，又與「思」諧音。秦觀亦多獨創，其名句「自在飛花輕似夢，無邊絲雨細如愁」（《浣溪沙》之一），頗為別出心裁，打破了比較意象以實喻虛的常規，以具體喻抽象、以物質喻精神的慣例，令人耳目一新。³¹

蘇軾掌握住詞的特質，融入了詩文的技巧，不但豐富了詞的表達方式，同時也拓展了詞的題材意境，寫出了許多抒發個人感情，以及歌詠自然的優美詞作。劉氏認為比喻的複合意象，如果關涉詞旨意象一再出現，便會引起讀者注目與思索，他舉蘇軾詞為例加以說明。蘇軾詞作將人的存在與自然並置，自然成為一種永恒的象徵，東坡經常說「世事一場大夢」、「人間如夢」、「古今如夢」、「十五年間真夢裡」、「人生如寄」等等。這些詞句集中反映的，無疑是他對於須臾人生的看法，不無感慨人生的虛幻與短促，又何其沉重悲涼，也說出人間芸

³¹ 劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》，頁 15-114。

芸眾生的虛幻樣態，直指生命現象的存在本質，尤其發人深省。此外，他也稱讚幾位詞人對其他複合意象的靈活運用。他認為柳永處理替代意象，喜歡兩兩平列在一起，使之相映成趣，如「金波銀漢」、「倚玉偎香」。秦觀的轉借意象，用得新穎工巧，常常有膾炙人口的妙句雋語，如「山抹微雲，天粘衰草」（〈滿庭芳〉）、「更春共斜陽俱老」（〈迎春樂〉）。在淮海詞中，更多見轉借與擬人並用，如「江月知人念遠，上樓來照黃昏」（《木蘭花慢》），「微雨後，有桃愁杏怨，紅淚淋浪」（〈沁園春〉）。柳永的轉借意像也很新穎別緻，如「金絲玉管咽春空」（〈玉樓春〉之三），「殘葉舞愁紅」（〈雪梅香〉），其中有些涉及移覺通感。蘇軾經常藉寫日常瑣事，提升他對人生、社會乃至宇宙的體認，而其詞作往往能以小見大，頗富有於人生哲理。東坡樂府亦有不少詞作波瀾壯闊、深情綿邈，宇宙與人生已然渾融為一，在寧靜淡泊中呈現高遠的氣象和境界。³²

周邦彥為北宋末年詞壇盟主，他是「結北開南」的詞人，更是宋詞的集大成者，喜好隱括唐人詩句入詞，擅於化用前人的詩句，自然不見斧鑿痕跡，而且善於鋪敘，其詞風則是富麗精工。劉氏指出周邦彥詞的意象大多是自然中常見的形象，除了比喻的意象之外，多半是轉移的意象和替換的意象，物質世界與人的世界相混合在一起。另一方面，周邦彥的〈玉樓春〉（其四）一詞中並置好幾個對照鮮明的意象，色彩的對比貫穿全詞：紅桃花與白秋菊、赤欄橋與黃葉路、青色山岫與紅色夕陽：「桃溪不作從容住，秋藕絕來無續處。當時相候赤闌橋，今日獨尋黃葉路。煙中列岫青無數，雁背夕陽紅欲暮。人如風後入江雲，情似雨餘黏地絮。」³³此詞以一仙凡戀愛故事開始，敘寫

³² 劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》，頁 115-153。

³³ 黃兆漢編著：《清真詞選註譯》（臺北：稻香出版社，2005 年），頁 38-40。

詞人與情人分別後，舊地重遊而引發的悵惘之情。整首通篇對偶，凝重流麗且情深意長，全詞字字句句皆含情，前後照應累累如貫珠。此詞動態意象與靜態意象亦相映成趣：首句暗指遊子浪跡天涯，終無休止；第二句秋藕絕以喻雙方歡情斷絕，卻又藕絲相連；第三句中，詞人在靜靜地等候著；第四句，他又開始獨自舉步尋覓路徑。下闋則有屹立之山與振翅之雁，以及風捲流雲和黏地飛絮兩相比擬對照，煙霧中無數排列的青山，夕陽餘暉為雁背抹上淡紅的色彩，如此景象令人有伊人遠隔音訊渺茫之感。「人如風後入江雲，情似雨餘黏地絮」這兩個比喻不是即景取譬自然天成，而是刻意搜求力求創新乃有以致之，伊人像那風後入江的雲影縹渺無蹤，而自己對她的感情就如雨後黏地的柳絮，何其膠著牢固無法解脫。然而由於比喻生動貼切，適足以表達詞人的感情，讀來只覺其沉厚有力，並不令人覺得其雕琢刻劃。「情似雨餘黏地絮」是詞眼所在，而全詞所抒寫的正是這種固執膠著、無法解脫的痴頑之情，凡此種種意象，強調詞人無所依歸之境，也透露出他對愛情執著和恆久思念。³⁴

論及北美的詞學研究時，孫康宜認為劉若愚深諳詞學，劉氏早年亦曾撰文對詞體之特質多所剖陳，在〈詞的文學特質〉一文中，便已倡言詞的四個主要特徵，允為知者之言：「（一）詞較詩更適於描寫愛情；（二）詞之章法每多綿密，語意常見寄託；（三）詞殊難勝任政治社會重責；（四）詞作罕言靈山仙境，不語怪力亂神。」³⁵劉氏此文意

³⁴ 劉若愚著、王貴苓譯：《北宋六大詞家》，頁 156-159；參見周發祥：《西方文論與中國文學》，頁 70-71。從頁 77 末行：此詞以一仙凡戀愛故事開始，至頁 78 行 15 結束：執著和恆久思念，以上這段文字出自王萬象著：《要眇宜修：唐宋詞論集》（臺北：里仁書局，2024 年），頁 474-475。

³⁵ James J. Y. Liu, "Some Literary Qualities of the Lyric (*Tz'u*)," *Studies In Chinese literary Genres*, ed. by Cyril Birch, (Berkeley: University of California Press, 1974),

欲檢視詞之為體的審美特性，其重點乃在與詩的特徵作一番比較，相較於中國的樂府古詩與律詩絕句，雖然詞的主題範圍更為有限，但是它在語言技巧和審美想像的探索上，則大大地擴展了詩歌的疆域，同時也增強了詩歌的聽覺效果。周發祥於〈西方詞體研究要略〉中亦曾指出，劉氏此文側重詞體辨析，特別探究在「境界」和「語言」中詞體所展現的一般特點，其所呈示「只是一種虛實相生主客交融的詩歌情境。」詞抒寫無端的愁情倦意，當然也抒寫英雄懷抱，也訴說著詞人極度悲傷或頽廢的心情，同時也表達出淡泊明志和樂天知命的人生態度。依劉氏之見，「詞作為一種詩體，自然具有一切詩歌的性質，而詩歌則是境界和語言的雙重探索，」應是探索個人情感與知覺世界的一種工具，絕非用來批判社會道德說教或傳佈倫理思想。³⁶因此之故，劉氏總結詞的特性如下：

首先，詞不適合作為表現社會和政治現實的工具，這可能是因為詞在本質上不適合於敘述或諷刺。第二，詞也不用於表現超自然的境界，就像李賀、李商隱的許多詩一樣。第三，我們錯過了對自然的表現，在陶潛和王維的許多詩裡都能夠讀到這一點，當然有許多詞人歌頌了自然的魅力，但他們在表現自然時似乎也無法抹去詞人自己的存在。總之，詞仍然主要是一種個性化的詩歌，一種表現憂鬱和敏感的個人世界的工具，而不是一種社會、宗教、說教和智慧的詩歌。³⁷

pp.133-153. 譯文轉引自孫康宜著，李穎學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》（臺北：聯經出版公司，1994 年），頁 258。

³⁶ 周發祥：〈西方詞體研究要略〉，《中華詞學論叢》，施議對編纂，（澳門：澳門大學出版社，2008 年），頁 540。

³⁷ James J. Y. Liu, "Some Literary Qualities of the Lyric (*Tz'u*)," *Studies In Chinese*

詩與詞的文學特質大致相同，但是在開拓境界和語言方面，詞自有其獨到之處，詞的語言開拓了詩語的疆界，其結構是頗為精巧複雜的。就語言探索來說，劉若愚認為詞人「恰當地選詞設語，在複雜的語言結構中來體現詩歌的境界。」劉氏進而考察和解說詞人在措詞、句法、韻律、意象和典故五個範疇中的運用情形。以措詞為例，劉氏認為詞有三種不同的語體：口語體、雅語體和書面語體，此三種語體並不互相排斥，而是常見交互使用的情形。劉氏指出雖然柳永、秦觀和黃庭堅都寫過很典雅的詞，但是他們也都曾寫俚俗話的詞，而辛棄疾往往三種語體都會並用，據此他乃總結說：「詞的語體取決於它所體現的境界，反過來講也成立。因此，寫愛情的詞常用樸素的口語體；探索複雜的百無聊賴的境界或美學感受的詞，自然用雅語體；包含哲學觀點的詞常用書面語。」³⁸另一方面，關於詞作中的境界呈現，劉氏在文中亦舉例加以說明，唐宋詞人則多表述下列三種情懷：「（一）寫男女間的浪漫之情；（二）寫沒來由愁情倦意；（三）寫英雄情懷。」³⁹最後，劉若愚歸結說詞與詩的區別乃在於：「作為對世界的一種表現形式，詞比詩在範圍上更受限制，儘管詞將詩歌（poetry）的表現領域擴展到了一個以前所不熟悉的世界，但有的詞所展現的世界比詩展現的世界更呆板（stark）和私密（intimate），也更難以捉摸（elusive）、更微妙（subtle）、更崇高（rarefied）。」⁴⁰總而言之，此文不啻是《北宋六大詞家》的前言，除了談到詞的特徵之外，也就詞

literary Genres, pp.146. 譯文轉引自黃立：《英語世界唐宋詞研究》，頁 165-166。

³⁸ James J. Y. Liu, "Some Literary Qualities of the Lyric (*Tz'u*)," *Studies In Chinese literary Genres*, pp.150. 譯文轉引自周發祥：〈西方詞體研究要略〉，《中華詞學論叢》，頁 542。

³⁹ 周發祥：〈西方詞體研究要略〉，《中華詞學論叢》，頁 540-541。

⁴⁰ James J. Y. Liu, "Some Literary Qualities of the Lyric (*Tz'u*)," *Studies In Chinese literary Genres*, pp.147. 譯文轉引自黃立：《英語世界唐宋詞研究》，頁 166。

人的分類、作者所依據的詩觀及其對詞作的評價標準，援引實例詳加探討，將詞的藝術層面簡略地介紹給西方讀者。

20 世紀以前歷代詞家學者對南宋詞褒貶不一，而王國維對姜、吳一派詞人的評價不甚高，此種現象自北美漢學家葉嘉瑩和高友工（Yu-kung Kao, 1929-2016）開始有所改觀，他們運用西方現代文學批評理論對南宋詞平行闡發，藉由探究文體風格來彰顯出詞作的現代特質。高友工、林順夫師徒二人則將南宋詞置於「中國抒情傳統」的歷史脈絡中重新觀照，由律體至詞體，從小令到長調，聚焦在文體學的細緻辨析，凸顯出南宋詞轉變自律體詩發展而出的「關注於物」的美學傾向，此一「關注於物」的新型抒情美學迥異於「詩言志」的傳統型態。⁴¹論者曾經指出，北美華裔學者葉嘉瑩、高友工與林順夫通過對南宋詠物詞的審美分析，發現其與西方後現代美學相似的諸多特質。緣此，鑒於這些北美漢學對南宋詞的研究，我們可從中歸納出下列三個特色：

（一）從文體學的角度，借用形式美學的研究成果，細緻考察南宋詞在創作手法上的藝術特色及其獨特審美形態。所謂文體學角度，即遵循韋勒克在《文學理論》中提出的「內部研究」模式，從構成文體規範的諸如詞性、句式、節奏、結構、修辭、意象等層面細讀文本。這不僅與中國文評「知其然不知其所以然」的感悟式批評極大不同，還顯然區別於同期大陸學者從意識形態立場對南宋詞的苛評。

（二）運用西方現代文藝理論思想和術語對南宋詞之藝術創見進行「新釋」，使其「通於現代」、「對接西方」的審美質素

⁴¹ 石了英：〈「中國抒情傳統」視域下的南宋詞再評價——以高友工、林順夫的論述為例〉，《南京師範大學文學院學報》，第 3 期（2015 年 9 月），頁 58-65。

凸顯出來。他們注重將西方理論融入詩詞批評中，客觀分析文本，力圖更實證、更科學地解析中國詩詞之魅力所在。語言學、精神分析、現象學、詮釋學、敘事學、符號學、結構主義、解構主義、女性主義等流派理論，組合軸與聚合軸、意識流、時空節奏、象徵、空間邏輯、女性敘述等術語相繼被引入對南宋詞的解讀之中。

(三) 從中國文學「抒情傳統」的歷史視野來闡發南宋詞，對南宋詞的文學史、美學史，乃至文化史意義給予了重新定位。詞作為中國抒情詩的亞文類，不僅在歷史時空中演繹著對主文類（詩）的繼承與突破，還糾結著口傳傳統與書寫傳統、文人傳統和民間傳統、抒情傳統與敘事傳統的衝突與融合。如何定位詞之為體的起源與演變，如何評價北宋詞與南宋詞的高下，如何釐清小令與長調的美學差異，都關係著南宋詞的文學史定位。⁴²

高友工中西學養厚植智慧通達，他揭橥以文化精神為文學批評之層次的理想，並將抽象的理論落實於當下的真實人生，論述常能一語中的發人深省。雖然高氏的論述背景不出西方傳統的理論框架，其發言對象泰半為歐美人士，但是他能借鑑西方的理論方法，來詮釋中國文化史中的抒情傳統，從語言的形式結構切入，在比較文學的脈絡中闡發異同，並使之相融合為我所用。長期以來，高氏關注於抒情詩體之演進，他撰有〈小令在詩傳統中的地位〉與〈詞體之美典〉兩篇論文，意欲釐清詞脫胎於律詩的起源問題，闡釋小令至長調的形式美典演化過程，並強調南宋長調慢詞擴大傳統抒情詩的時空架構。職是之故，高氏重新探討中國抒情傳統中毀譽參半的南宋詞，他主張我們

⁴² 石了英：〈「中國抒情傳統」視域下的南宋詞再評價——以高友工、林順夫的論述為例〉，《南京師範大學文學院學報》，頁 64-65。

應再評估南宋詞的藝術成就：

在此架構中，正如一切抒情美典，時間幅度往往轉化為空間幅度，外在現象亦內化為內在心象。中國抒情傳統中素有靜的、心象的「意境」與動的、物象的「氣勢」的相反相成之對立。律詩美典是此意境理想之結晶，而絕詩與小令保有顯示氣勢之傾向。長調正代表重返意境之趨勢。雖云重返，卻非重現。新意境以時間之介入，以理想之開拓，以個人主觀因素之突出，故有前所未有的深度、廣度。長調之末流誠不能免枯索荒蕪之況，然其勝者如吳（文英）之〈八聲甘州〉、〈高陽臺〉（宮粉雕痕）、王（沂孫）之〈齊天樂詠蟬二首〉，張（炎）之〈解連環：詠孤雁〉等詞，其構思之精，寫情之深，成為他體之所不能至者。願毋以「形式主義」、「頹廢主義」目之，而能窺見此形式之深邃為抒情精神之極峰。⁴³

高友工闡釋小令與長調在形式美典上的區分，他以律詩的意境作為衡量詞體美典的標準，並且指出：「詞的形式自小令到長調從文學的立場上看，始終表現了節律與圖式兩種形式的爭衡與融合，也可以說即是聲語前動與形語橫觀的合流。」⁴⁴他說：

……我的構想是小令和長調根本應該作為兩種詩體處理。歷史上小令是由絕句蛻變而來，故其字數限制總是以兩首七絕（五六十字）增減數字為準。長調在它最完美的體現時是以象徵性的語言來表現一個複雜迂迴的內在的心理狀態。長調

⁴³ 高友工著：《中國美典與文學研究論集》（臺北：臺大出版中心，2004 年），頁 292。

⁴⁴ 高友工著：《美典：中國文學研究論集》（北京：生活・讀書・新知三聯書店，2008 年），頁 283。

在文人採用以前是以描述體主。後來文人根據他們在小令上的實驗蛻變出一種新的詩體，創造了新形式和美典。……今天任何人讀了吳文英、王沂孫的長調，即使不能欣賞其藝術性。至少也不能不嘆服他們描繪心境的功力。⁴⁵

林順夫（1943-）以姜夔詞研究獲普林斯頓大學博士學位，1973-2012年任教於密西根大學(University of Michigan)東亞語言文化系，林氏專注於中國詩歌美學和中國哲學的探討，尤以南宋詞與莊子研究著稱於北美漢學界，其論詞之精義往往多有獨到之見。林氏於1978年出版《中國抒情傳統的轉變——姜夔與南宋詞》（*The Transformation of the Chinese Lyrical Tradition: Chiang K'uei and Southern Sung Tz'u Poetry*），此著原為林氏於1972年完成的博士論文，後來經過擴充修訂成書，作者運用英美文學批評觀念來詮釋中國詞學之演變。⁴⁶林氏分析姜夔詞小序之美和格律之美，並著重探討姜夔在南宋所樹立的詞壇新風，在前言中作者似有意引進宋代文化史的寬廣視野，並且將南宋理學的格物觀念應用在詠物詞的研究上，他「嘗試在文本文學性與思想史、文化史之間尋求某種恰當的平衡，以期超越形式主義狹隘的技術分析立場，進而使詞體身為抒情傳統歷史進程中具有轉折意義的一筆。」⁴⁷林氏援引Robert Scholes和Robert Kellogg在《敘事文學的特性》一書中的觀點，他們認為「抒情詩像戲劇一樣，也是直接展現，其中只有一個演員即詩人或者其他代言人

⁴⁵ 高友工著：《美典：中國文學研究論集》，頁282。

⁴⁶ Shuen-fu Lin, *The Transformation of the Chinese Lyrical Tradition: Chiang K'uei and Southern Sung Tz'u Poetry*, (Princeton: Princeton University Press, 1978).

⁴⁷ 李鳳亮等：《中國古典文論現代觀照的海外視野》（臺北：秀威資訊科技公司，2016年），頁145。

在歌唱、在沉思、在訴說，讓我們有意無意去聆聽敘事的性質。」⁴⁸林氏以此觀點來闡釋南宋詞的抒情性，他相信在抒情詩的聲音裏，抒情自我的經驗感受及想像感覺之瞬間總和，可以從物象景色的摹寫予以客觀化，並且將初始感情納入象徵世界之中。

此書導論全面介紹姜夔詞的創作背景（包括政治、經濟、社會生活、思想、詩學等各個方面），剖析姜夔詞小序之美及格律之美，聚焦於姜夔如何在南宋詞壇立新典範，作者從「詞序」、「詞之內部結構」與「詠物特質」三方面來展開詞體文學性的論述，試圖由外而內來辯證詞之結構如何層層轉變，且以此與 13 世紀的中國美學意識相互參照。例如姜夔〈疏影〉一詞，傳統學者認為是以昭君北嫁終老荒陲，來比喻徽欽二宗為金人擄掠北去，而林順夫卻相信姜夔把梅花比擬成美婦，旨在抒發懷舊之情。除此之外，本書譯者張宏生亦曾就結構與思致、句式與感情以及重人與重物三方面來中國抒情傳統的根本轉變，正是在這樣一種相互參照中，林氏此書的詞體結構分析彰顯出「形式與意義」於抒情美典中的張力，他說：「我所關心的問題將始終集中於從結構上理解重物的新詩歌意識，即對姜夔詞從外形到語義，或者兩者之間的內在統一性上加以分析。」⁴⁹再者，姜夔在詞序中引入可資「回想起創作情感發生的情境」使得詞序成為抒情我於表現抒情瞬間之自足世界時的重要部分，從而拓展了抒情形式的空間。關於姜夔詞作前的小序，林氏認為「如果說序在結構上主要是起參照

⁴⁸ 轉引自周發祥：〈西方詞體研究要略〉，《中華詞學論叢》，施議對主編，（澳門：澳門大學出版社，2008 年），頁 544。

⁴⁹ 林順夫著、張宏生譯：《中國抒情傳統的轉變——姜夔與南宋詞》（上海：上海古籍出版社，2005 年），頁 39。

與反觀的作用，那詞則是抒情的，表現作者的直覺。」⁵⁰從姜夔的詞序中可見南宋詞創作美學價值的轉變，我們不能把作者的意圖強加到作品上，研究作品不必去研究作者的意圖，否則就會犯了新批評家所謂的「意圖謬誤」(The Intentional Fallacy)。最後，詠物詞的內涵展現出「關注於物」的美學特質，此一取向具現於表達普遍感性型態的創作之中，「物具體象徵著人類的一種特殊的情感，而且，也體現著這種情感的具體性和多義性，深度和廣度。的確，新型詠物詞的獨特之處即在於，物除了作為激起人們的微妙情感的東西外，本身也就是這種情感的體現。」⁵¹林順夫可說是姜夔、吳文英與南宋詠物研究的專家，除了早年論姜夔與南宋詞的專書之外，後來他也寫了〈詞別是一家：一個文類身份的形成〉、〈南宋長調詞中的空間邏輯——試讀吳文英〈鶯啼序〉〉、〈我思故我夢——試論晏幾道、蘇軾及吳文英詞裡的夢〉等三篇論文。⁵²在這幾篇論文中，林氏首先探討了詞體的歷史文化背景，並指出詞有別於詩的獨特審美特徵，就在於所謂的「詩言志，詞言情」。其次，林氏採取文本細讀與結構分析的方法，他對姜夔詠物詞的探究仍以高友工的抒情美典為著眼點，同時也運用中西比較文學的觀點，來詮解律詩與詞體之美學特質。他說：「綜觀西方文學傳統，似乎可以說，考察一首詩是不是純抒情詩，就看其中是否有「我」在。而就在抒情主體這一點看，姜夔的詞與西方文學顯然不同。大部分中國的絕句和律詩也是如此。」⁵³最後，林氏在詮釋吳文英〈鶯啼序〉的空間邏輯時，他認為吳氏於此慢詞中採用的是平行、

⁵⁰ 林順夫著、張宏生譯：《中國抒情傳統的轉變——姜夔與南宋詞》，頁 55。

⁵¹ 林順夫著、張宏生譯：《中國抒情傳統的轉變——姜夔與南宋詞》，頁 135。

⁵² 這幾篇論文收錄在林順夫著：《透過夢之窗口：中國古典文學與文藝理論論叢》(新竹市：國立清華大學出版社，2009 年)，頁 217-235、頁 255-272、頁 273-307。

⁵³ 林順夫著、張宏生譯：《中國抒情傳統的轉變——姜夔與南宋詞》，頁 109。

對等、並列的結構原則，亦即福蘭克（Joseph Frank）所謂的「空間邏輯」，由此觀點來剖析〈鶯啼序〉中的意象呈現，並且合乎邏輯地詮釋此一晦澀難解之作。⁵⁴

1970-1980 年代的北美漢學界詞學研究，華裔學者林順夫、孫康宜、方秀潔等人引進文類、聲音、面具和性別等文學術語觀念，與古典詞所呈現出來的文學現象較為吻合。方秀潔(Grace S. Fong, 1948-)是葉嘉瑩教授的弟子，葉氏早年曾撰文〈拆碎七寶樓台：談夢窗詞之現代觀〉，臚列出不少前人對吳文英的偏見，例如胡適的《詞選》一書初版僅錄其小令兩首，及至新校本又刪去其一，而胡雲翼的《唐宋詞一百首》竟然夢窗詞一首也不選。胡適的文學趣味相當科學化，終其一生以提倡白話文運動為職志，他自然是受不了夢窗詞的堆砌詞藻和眩人意象，近代學者除了胡雲翼，還有些人看不懂吳文英詞的密麗奧妙，例如文學史家劉大杰也將其詠物詞視之為詞謎。就連葉嘉瑩初讀詞時亦不能欣賞夢窗詞，葉氏於一番細心吟繹之後，才發現夢窗詞的「極高遠之致，以及窮幽豔之美的新境界，」⁵⁵原來「夢窗詞之運筆修辭，竟然與一些現代文藝作品之所謂現代化的作風頗有暗合之處。」⁵⁶於此，葉氏認為夢窗詞捨棄傳統規範而頗近於現代藝術精神，乃因君特能完全擺脫傳統的理性束縛，在其詞作中表現出兩點特色：「其一是他的敘述往往使時間與空間為交錯之雜揉；其二是他的修辭往往但憑一己之感性所得而不依循理性慣見習之的方法。」⁵⁷

方秀潔的《吳文英與南宋詞藝術》(*Wu Wen-ying and the Art of*

⁵⁴ 吳珺如：〈北美詞學研究述評〉，《東吳學術》，頁 151。

⁵⁵ 葉嘉瑩：《迦陵談詞》（臺北：桂冠圖書出版公司，2000 年），頁 184。

⁵⁶ 葉嘉瑩：《迦陵談詞》，頁 185。

⁵⁷ 葉嘉瑩：《迦陵談詞》，頁 185。

Southern Song Ci Poetry, 1987) 是英語世界第一部研究吳文英詞的專著，作者運用西方語言風格學的理論，從語彙、語法、修辭、用典、結構等方面予以深細的剖析，不但闡明了吳文英詞「質實」風格，並對含糊不清的個人感悟落實於具體而微的詞作解釋，展現方氏對吳文英詞藝術研究的實力，出版後頗受西方學界的注意和讚賞。⁵⁸作者將吳文英詞的特點放在南宋詞的大背景下來探討，一方面立足於中國學術傳統，採「知人論世」的說詞方式，對吳文英的生平情事與創作交遊加以考察。另一方面則又承續其師葉嘉瑩東西合壁、洋為中用的研究方法，著重對「吳文英與南宋詞藝術」及「吳文英詞的基本主題和類型」頗有一番精細的分析、解構和比較研究。⁵⁹方氏提出吳文英詞具有「間接詩學」(Poetics of indirection) 的效果，此一觀點對於了解吳文英詞的「晦澀」之處，實有良多助益。除此之外，此書闢有專章論及吳文英的詠物詞，亦兼述詠物詞作的起源與發展，並藉此觀照南宋詞的獨特風貌和嬗變，在在不乏燭照幽微之洞見，頗值得我們參考。⁶⁰

此書有系統地研究分析夢窗詞作，為了向西方讀者介紹吳文英詞，方秀潔翻譯了不少詞作，其譯筆忠實可靠，英文造詣自是不凡。方氏此書共分四章：第一章介紹詞人生平，以為知人論世之用，如吳文英的早年生活，任蘇州倉司幕僚時的創作，及其個人情事。第二章

⁵⁸ Grace S. Fong, *Wu Wenyng and the Art of Southern Song Ci Poetry*, (Princeton: Princeton University Press, 1987). ; 此書相關英文評論，請參見 Ronald C. Miao, "Reviews" of *Wu Wenyng and the Art of Southern Ci Poetry* by Grace S. Fong, *The Journal of Asian Studies* Vol. 47, No. 3 (August, 1988), pp.593-594.

⁵⁹ 周茜：〈隔江人在雨聲中：方秀潔的吳文英詞研究〉，《暨南學報（哲學社會科學版）》第4期（2007年7月），頁99-103。

⁶⁰ 周茜：〈隔江人在雨聲中：方秀潔的吳文英詞研究〉，《暨南學報（哲學社會科學版）》，頁99-103。

南宋詞藝術，此章共分三節，分別介紹 12 世紀末葉南宋詞壇的趨勢、《樂府指迷》與《詞源》的詞學理論、13 世紀宋詞的美學特質、以及夢窗詞「質實」的詩學特質。第三章吳文英詞的基本主題和類型，介紹吳文英的詠物詞與詠物詞起源流變、吳文英的言情詞和即事詞。這部分集中介紹吳詞，選詞有 20 首。第四章諸家評說夢窗，則梳理歷代詞家對吳文英的評述。關於吳文英詞「質實」的特徵，歷來眾說紛紜莫衷一是，而此書的最大貢獻乃在於闡述吳文英詞「質實」的特徵，南宋張炎則是最早提出吳詞「質實」說者：「詞要清空，不要質實。清空則古雅峭拔，質實則凝澀晦昧，姜白石詞如野雲孤飛，去留無跡。吳夢窗詞如七寶樓臺，眩人眼目，碎拆下來，不成片斷。此清空質實之說。」⁶¹方秀潔以「質實的詩學」(The Poetics of Density)為題詳細闡述了吳文英詞「質實」的特點，方氏認為「張炎在清空和質實之間建構的對立，涉及到實詞與虛詞的應用，這兩個概念在詩中的使用自宋代以來便引起了廣泛的討論，但很少有明確的定義。」⁶²於此方秀潔引用儒學家陸九淵的看法：使用虛詞時我們只討論詞的意義，而在使用實詞時我們涉及到某些真實和具體的事物，她說：「這就告訴我們有感官和形象內容的是實詞，沒有這種具體指涉的是虛詞。二者的區別在語義內容和語法功能上。那麼，具體到詞裡，二者的差別，一具有形象內容，一表現語法關係，這種語法關係影響詩詞結構內的句法和語義流動。通常來講，集中的、形象取向的詩歌語言

⁶¹ 張炎：《詞源》，唐圭璋《詞話叢編》（第一冊），（北京：中華書局，1986 年），頁 259。

⁶² Grace S. Fong, *Wu Wen-ying and the Art of Southern Song Ci Poetry*, (Princeton University Press, 1987), pp.56. 中文譯文轉引自張文敏：《近五十年來英語世界中的唐宋詞研究》，頁 51。

都會減少甚至避免虛詞。」⁶³

宇文所安 (Stephen Owen, 1946-) 在《追憶：中國古典文學中的往事再現》(*Remembrances: the Experience of the Past in Classical Chinese Literature*, 1986) 一書中，以〈繡戶：回憶與藝術〉為題的一章篇幅，深入析論吳文英詠物慢詞〈鶯啼序〉的匠心所在，可以用來和林順夫、方秀潔的相關論述參照。關於吳文英如何藉由寫作使回憶轉變為藝術，宇文氏認為吳文英的〈鶯啼序〉是一首關於失落和回憶的詞，他如此總結地說道：

在吳文英那裏，審美回憶的時尚不僅使得注意力從危機四伏的現實上收回來，而且使個人的痛苦的回憶得到控制，它使它們變得美麗，教它們在失落的傷痛中尋找歡樂，使得回憶的場合和回憶的行為，而不是回憶起的東西，佔據了中心地位。這種通過藝術而得到的控制是虛幻的，它置身在復現這種心理上不可抗拒的衝動中。吳文英在上百種不同的翻版中，一遍又一遍地反覆寫下了這同一首關於失落和回憶的詞。

這扇雕琢華美抵擋了寒氣的門就是「繡戶」，這是一塊神奇的織物，它上面所繡的形象保護他免受它所遮蓋的慾望的侵害，或者，換一種說法，它上面所繡的正是她所要遮蓋的慾望的形象。⁶⁴

宇文氏所言甚是，此處吳文英的回憶書寫已然融入主觀情感，對其追憶素材加以重新剪裁，通過感官記憶與空間記憶的疊合，於外在環境中觸引其往事之眷懷。詞人於此意欲重現往事，選擇平淡無奇的

⁶³ Grace S. Fong, *Wu Wen-ying and the Art of Southern Song Ci Poetry*, pp.57. 張文敏：《近五十年來英語世界中的唐宋詞研究》，頁 51。

⁶⁴ 宇文所安著、鄭學勤譯；《追憶：中國古典文學中的往事再現》，(臺北：聯經出版公司，2006 年)，頁 184。

事件情節，來表達情感經驗中極其幽微複雜的感受，所以宇文氏才會說：「人們只有在回憶起往事時，才會認識到它的真正價值。因此，這樣的回憶比起渾渾噩噩、稀裡糊塗的往事本身來，要豐富得多。」

65

孫康宜於《六朝詩》中探究表現與描寫之間複雜的變化關係，此一關注在《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》（*The Evolution of Chinese Tz'u Poetry: From Late T'ang to Northern Sung*，1980）一書中延續了下來，作者於此辨析雅俗、含蓄與直率等詞學概念。該書採用西方詩學理論來闡釋唐宋詞學的發展歷程，孫氏由「文體研究」（genre study）入手，著眼於詞體演進和詞人風格的密切關係。孫氏於該書的前言中指出，該書所標舉的「文體研究」是建立在兩個假設之上：「其一詩體的演進乃時代新美學與文化觀的反應；其二詩體的根本意義植基於其恆動的演化史上。」⁶⁶孫氏在此基礎上處理了近兩個半世紀的詞史發展，試圖彰顯詞體獨特的結構原則，並且舉例說明其間詞人風格之建立與轉變。該書論述晚唐迄北宋五大詞人，溫庭筠、韋莊、李煜、柳永、蘇軾。孫氏選取適當的詞人來辯證詞體的演進與風格的關係，其交叉比較的詮釋方法有效地解說詞體發展的現象，她同時也採西方現代語言學分析的模式，將主觀的印象批評轉成客觀的鑑賞評價。該書再三論證詞體發展的現象，認為早期的文人令詞與唐代近體詩的關係至為密切，但是迥異於民間俗詞的傳統。⁶⁷眾所周知，

⁶⁵ 宇文所安著、鄭學勤譯：《追憶：中國古典文學中的往事再現》，頁 172。

⁶⁶ Kang-I Sun Chang, *The Evolution of Chinese Tz'u Poetry: From Late T'ang to Northern Sung* (Princeton: Princeton University Press, 1980)；中文翻譯引自孫康宜著、李奭學譯，《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》（臺北：聯經出版公司，1994 年），頁 1。

⁶⁷ 徐志嘯：《北美學者中國古代詩學研究》（上海：上海古籍出版社，2011 年），

文人詞一開始便是填詞的產物，作者常常以表現和描寫的手法來狀物抒情，以求避免風格意象過於直露。然而，晚唐迄北宋的詞體演進也漸漸走上詩化之路，更為講究詩歌的韻律形式，因此在詞體結構上乃由簡趨繁和由質趨文。在該書的後半部份孫氏告訴我們，只有經過柳永等北宋詞人的辛苦耕耘，慢詞才逐漸發展成為一種新型的抒情詩，他們致力於增強慢詞特有之層次感與婉轉情致，讓詞中細膩的情感與詳盡的形象描繪得以完美配合。⁶⁸

總的來說，孫康宜的詮釋方法是以「文體研究」為基礎，著重在中國古典詩詞體式發展與詩人詞人風格的密切關係，她認為只要細心研究文體變革，便能辨認文體如何依違於「有常」與「通變」，理解每一文體的傳統成規，進而完全掌握一首詩作詞作的內容意涵和形式意義。⁶⁹於是孫康宜亦援用這一視角來研究中國古典詩詞，格外注意到個別作家如何在特殊的文體中開展所長，並建立自己獨特的風格，她闡釋詩人詞客開創發展殊勝的語言描寫技巧，以求深化其抒情心靈和想像世界，為文學史留下無數「曲盡其妙」的華章麗製。孫氏認為傳統通俗曲詞的特徵包括敘事、戲劇性、俚語鄉言以及附屬結構式的句構，作者試圖在通俗曲詞中為詞之發展尋繹出可能的來源，因此第一章〈詞源新譚〉便著重於探究詞史上的重要現象：「詞乃通俗文學直接影響下的產物，在發展成體之前，乃為通俗曲詞或娛眾佳音。而詞人不斷把通俗曲詞化為文人詞的努力，在詞體發展史上蹤迹分明。」⁷⁰此書可視為高友工「抒情美典」的補隙之作，她從宏觀的

頁 152-159。

⁶⁸ 黃立：〈西方文論觀照下的唐宋詞研究——英語世界唐宋詞研究〉，《外語與外語教學》，第 1 期（2010 年 1 月），頁 64-68。

⁶⁹ 張鳳：〈女詩人與陳柳詩詞情緣——孫康宜教授〉，《哈佛心影錄》，（臺北：麥田出版公司，1995 年），頁 137-152。

⁷⁰ 孫康宜著、李奭學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》，頁 10。

文學史著眼來探究詞體文類的演進，並論及其與近體詩在形式格律上的關係。就研究取向來說，孫氏採用結構主義方法細讀文本，她剖析晚唐迄北宋諸多詞家的重要作品，特別針對抒情、描寫與敘述等藝術特徵闡釋其精髓所在。孫氏強調唐宋詞就是在表現和描寫的交互運用中，逐漸發展成為一種形式綿密語言深長，和詞約意豐離合生引的抒情文學。⁷¹

在北美漢學界，學者和作家如何來譯介唐宋詞？他們又怎樣接受，其特點和價值為何？他們究竟以什麼樣眼光來看待翻譯和接受唐宋詞作呢？舉例來說，Julie Landau 在《春之外：宋詞選集》的前言中，她談到翻譯中國古典詩的個人體悟：

翻譯中國詩歌存在很多問題，首先是對詩詞意思的把握。不論意象是如何精微鮮明，不論潛在情感是如何清晰，詩人所表達傳遞的實際上並不明晰。中文充滿模糊多義性，沒有時態，沒有單複數，沒有情境。動詞常常省略，有些形容詞可以化為動詞。在詩歌中很少或幾乎不要代詞，也不發表亞里士多德式的觀點，也沒有時空的完整性。⁷²

唐宋詞在北美漢學界的譯介接受過程中，像她這樣的一段論述，令人認識到不一樣的中國文化精神和審美趣味，也有助於我們更加

⁷¹ 康正果：〈重構通變的軌跡：孫康宜的古典詩詞研究〉，《詞學》，第 12 輯，頁 177-187。

⁷² Julie Landau, *Beyond Spring: Tz'u Poems of the Sung Dynasty*, (New York: Columbia University Press, 1994), pp.7. 中文譯文引自涂慧：〈英語學界中國古典詞譯介與研究的宏觀特點〉，《長江學術》，17 卷第 3 期（2020 年 3 月），頁 62。

了解中西文化的不同，以及中西詩歌的差異所在。譯者於此亦詳述自己的翻譯原則，對於詞牌她採取音譯的方式，而對於詞的韻律和音調，將譯文分行以保留原文的韻律感，並且採用中間對齊的形式，以求視覺上體現原文長短句的特點。《春之外：宋詞選集》是一部綜合的英譯選本，譯者按照時間順序排列，選取了從南唐李煜到南宋姜夔等 15 位詞人的 158 首詞作，其所選譯的詞作頗具代表性，也能反映出不同時期的主要成就。Julie Landau 在前言裏略述詞的文類發展歷程，如何從酒席間娛賓遣興聊佐清歡的口頭傳唱，經由文人參與創作之後化俗為雅的風貌，也就是從伶工歌人之詞演變成士大夫之詞。Landau 指出，詞是極具音樂性的韻律和聲調，最初為女性所演唱的歌詞，因此唐宋詞半主題皆是傷春傷別，爾後柳永和蘇軾又新創代雄，使詞之形式與主題有所改革與提升。⁷³Jonathan Pease 曾撰寫長篇書評 "Same Song, New Words"，對 Landau 的宋詞選譯頗多讚許，但也提出不少批評和建議，他認為此書英譯之所以成功，端賴其能夠結合文字的美感與準確度。此書並無學術專書常用的註腳，但有兩篇極其重要的導論：〈中國詩的語法、詞史、翻譯的陷阱〉以及〈象徵與典故〉，對英語讀者了解中國詞作頗有助益。此書所選譯之宋代主要詞人尚可斟酌，它缺少了四位重要的詞人：晏幾道、黃庭堅、秦觀和吳文英，此書將來修訂時應可補上這四位詞人的作品。此外，本書應在英譯詞作旁附上中文原文，以利讀者對照參校有無誤譯之處，或譯詞是否傳神優美，能夠再現原作的風韻格調。⁷⁴

⁷³ 黃立：《英語世界唐宋詞研究》，頁 67-70。

⁷⁴ Jonathan Pease, *Same Song, New Words: Julie Landau's Renditions of Sung Tz'u, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews* (CLEAR) Vol. 18 (Dec., 1996), pp.165-185. Pease 在這篇書評裡討論了很多此書的英譯問題，整體來說，他認為 Landau 的英譯傳譯了許多不同的宋詞之聲，不但能夠優雅地傳譯原作之風韻，而且也

余寶琳（Pauline Yu，1949-）曾撰寫專文探討歷來詞集綜輯編選的諸多問題，特別強調在詞典律化的過程中，除了應注意詞評、詞籍保存與詞作的接受，我們也該注意詞人怎樣填詞，以及不同的讀者如何讀解詞作。⁷⁵值得一提的是，余寶琳 1994 年主編的《中國曲子詞的聲音》（*Voices of the Song Lyric in China*），此書內容可分成三大部分：「界定宋詞的聲音：文類的問題」、「男女之聲：性別的問題」、「從聲音到文本：系譜學的問題」，收錄 10 位不同領域的專家所發表的論文，其中最富創意的應是方秀潔、孫康宜與魏世德（John Timothy Wixted）的 3 篇論文，集中探討男扮女聲的性別問題，可說是 90 年代北美詞學性別研究的新成果。這三位學者從性別觀點來探究詞的特質，包括男人用女性的口吻寫詞，以及在以男人主導的社會常用女性口吻寫詞的情境中，女詞人所必須面臨的種種問題。另一方面，宇文所安強調詞本來寫出來是要用來表演的，與傳統言志的詩迥然不同，因此我們不能把詞和詞人的事蹟或心志混為一談，歸根究底來說，唐宋時期不少文人對填詞與作詩的態度頗為不同。另一方面，薩進德（Stuart Sargent）探究口授之詞，如何依賴印刷術普及而得以留存後世。艾朗諾（Ronald Egan，1948）則認為詞要到北宋末期才普遍受到肯定，文人士子半以此為小道末流，經過一番變革方得以登大雅之堂。⁷⁶

可以準確掌握原作之義蘊，有關此書英譯之探討，Jonathan Pease 舉了很多實例來說明，有助於讀者了解此書英譯之得失。

⁷⁵ Pauline Yu, ed., “Song Lyrics and the Canon: A Look at the Anthologies of *Tz'u*,” *Voices of the Song Lyric in China*, (Berkeley: University of California press, 1994), pp.70-103.

⁷⁶ Pauline Yu, ed., *Voices of the Song Lyric in China* (Berkeley: University of California press, 1994).

余寶琳和宇文所安都是美國漢學界推動詞學研究的能手，他們曾籌辦過國際詞學研討會，會中嘗就「關於詞之美學特性與形式問題，關於女性問題與社會背景，以及關於詞評、詞籍保存與詞的接受等問題」深入探討。⁷⁷據此學術會議之成果，其後余氏更獨力編輯成《中國（曲子）詞的聲音》一書，除了卷首導論之外，並撰寫〈詞與正典：詞選一瞥〉探討歷來詞集綜輯編選的諸多問題。⁷⁸余氏自言此文檢視詞體風格之演進，追溯「宋詞之聲」的正統化過程，特別著力於探究八世紀中葉以降的詞集編選。余氏認為選集所形塑的文類觀念，尤其是對詞體的位階和定義，其要眇宜修意內言外的特性，仍舊依違於正統的詩歌經典觀，其歷史地位處於搖擺不定的狀態之中。⁷⁹為了方便討論起見，作者將該文分成以下七個小節：（一）詩歌選集與經典的形成；（二）《花間集》的正統化努力；（三）南宋詞選之再評估與一新正統之定位；（四）衝突的立場；（五）清代的經典與經典性；（六）後來的再定位；（七）結論。余氏該文之章法結構十分嚴謹，層層推論舉例說明，其中不乏對此議題的真知灼見，頗能反映出作者精湛厚實的中西詩學修養，允為當代北美漢學界探究詞與正典的力作。⁸⁰此外，余國藩對余寶琳這篇論文也提出建議，值得我們引以為戒，他說：「在研究『正典（canon）』時，不能只看重序跋之類的材料，還應注意詞人如何填詞及讀者如何讀詞的問題。常人往往忽視讀者的重要，但讀者的意見實則很容易發展成為一種強大的傳統，會直接影響到

⁷⁷ 孫康宜著，李奭學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》，頁 269-271。

⁷⁸ See Pauline Yu, "Introduction," and "Song Lyrics and the Canon: A Look at Anthologies of *Tz'u*," *Voices of the Song Lyric in China*, pp.ix-xxi & 70-103.

⁷⁹ See Pauline Yu, "Introduction," *Voices of the Song Lyric in China*, pp.xv-xvi .

⁸⁰ 張道建：〈北美漢學界的兩宋詞論研究〉，《文化與詩學》，頁 173-186。

『典律』的形成。」⁸¹余氏特別強調詞之典律化過程中，除了要注意詞評、詞籍保存與詞作的接受，我們也應當留心詞人怎樣填詞，以及不同的讀者如何讀解詞作。⁸²

此外，1983 年余寶琳發表〈李清照與舒勒：兩個破碎的世界〉，這篇論文是典型的比較詩學平行研究，將跨文化隔代的中德兩位女詩人比較並論，從她們的生平際遇到詩作的主題內容談起，並非只是對這兩位女詩人的簡單比附而已，文中亦剖析她們詩歌的表現方式與情感特質。根據余寶琳的看法，李清照（1084-1152）與舒勒（Else Lasker-Schuler, 1869-1945）處於「兩個破碎的世界」，真是應驗了杜甫的那句詩「蕭條異代不同時」，雖說兩人抒情狀物同其優雅，但她們的詩作都帶著濃郁的哀愁。余氏認為李清照與舒勒一樣是「風格主義者」（mannerist）的詩人，她們都亟欲逃避自己主觀的現實世界，當客觀世界已然支離瓦解，對愛情的種種回憶只能留存於詩歌的想像之中，特別反映於她們對外在世界的一種焦躁感與不滿足。⁸³

（三）2000 年代至今

在英語世界的唐宋詞文類研究方面，蔡宗齊（Zong-qi Cai, 1948-）曾為文探討小令詞的節奏、句法、結構與詩境，蔡氏從「詩變」的角度來切入小令的文體，並以此與詩辭賦體相比較，從而呈現出宋詞小令在節奏、句法、結構上的重大創新處，且細究此創新處如何有助於

⁸¹ 孫康宜著、李奭學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》，頁 272-273。

⁸² Pauline Yu, ed., *Voices of the Song Lyric in China*, pp.ix-xxi & 70-103.

⁸³ Pauline Yu, "Li Ch'ing-chao and Else Lasker-Schuler: Two Shattered Worlds," *Comparative Literature Studies* Vol. 20, No. 1 (March, 1983), pp.102-14.

詩人創造獨特的藝術境界。作者指出近體詩對小令的影響頗鉅，尤其是七言近體詩的影響比五言近體詩來得更大，宋小令詞人對近體詩節奏之改造，有其循序漸進與由易至難的過程，詞終究與近體詩節奏完全脫離關係，最後具有節奏頗雜的文體特性，而因小令詞因其嘎嘎獨造，致使其抒情作用也青出於藍，終乃成為一種舉世罕見的固定詩體。蔡氏從詩歌史料入手，結合詩詞格律與文本意義，他對此議題既有全面且深入的分析，又有詞史上個案的闡釋，此文可說是研究古典詩詞聲音與意義結合的典範之作。⁸⁴蔡氏於回溯小令節奏的歷史變革後，進一步勾勒出小令節奏從近體詩到詞之本色，由簡單到複雜的發展過程，他綜合分析並且歸納小令詞的七項審美特徵：

其一，詞牌的類別和數目統計告訴我們，近體詩對小令的影響巨大，遠遠超過學界現存的認識。其二，仔細比較這三類詞牌小類的數目，不難看出，七言律詩對小令的影響比五言律詩要大，而七言絕句比五言絕句則更不用說，24：5 之懸殊。其三，詞牌列表中「節奏形式」和「詞例」兩項表明，詞人對近體詩節奏的改造是一個循序漸進，由易到難，乃至完全徹底的歷史過程。其四，詞牌列表中「節奏形式」一項彰顯了詞「雜」節奏的獨特之處。雜言並非是專屬於詞的特色，漢魏六朝樂府詩和唐代七言歌行中都有不少雜言詩。在多數雜言詩中，整首詩仍然都是以五、七言為主，間或夾雜有少數其他字數的詩句。其五，小令節奏由「詩變」而來，但其抒情的作用卻是青出於藍，而勝於藍。詞牌與情感的緊密關係已為近人所注意。其六，詞牌清單不僅顯示出節奏類別的繁雜，而且還點明了單獨詞牌自身之「雜」。正如筆者在列出

⁸⁴ 蔡宗齊：〈小令詞牌和節奏研究——從與近體詩關係的角度展開〉，《文史哲》，3期（2015年3月），頁50-88。

表格前所強調，表中列舉的節奏形式都是正體。其七，詞的「雜」節奏幫助造就了在中國詩歌傳統中史無前例，在世界詩歌史也是罕見的一種不自由的詩體。在美學理論的層次上來說，詞體的最大特點是，它取得了不自由的詩體與自由抒情之間張力的理想平衡。⁸⁵

蔡氏從詩變過程所歸納出小令詞的七項審美特徵，頗值得我們於鑑賞與創作唐宋詞時參考。此外，1990 年代以降，北美漢學界對唐宋詞的譯介研究不遺餘力，已然進入蓬勃發展的時期，對詞作與詞學之關注前所未見，而各種譯本亦如雨後春筍相續出版。此一時期主要的譯本如下：Julie Landau 的《春之外：宋詞選集》(*Beyond Spring: Tzu Poems of the Sung Dynasty* , 1994)、梅維恒編 (Victor H. Mair , 1943-)，《哥倫比亞中國傳統文學選集》(*The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature* , 1994)、宇文所安《中國文學選集：從伊始至 1911 年》(*An Anthology of Chinese Literature: Beginnings to 1911* , 1996)、孫康宜與蘇源熙合編《中國傳統女詩人：詩歌與批評》(*Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism* , 1999)、蔡宗齊主編《如何閱讀中國詩：導讀選集》(*How to Read Chinese Poetry* , 2007) ，其中有三章譯介評說唐宋詞。⁸⁶柳無忌、羅郁正所合編的《葵曠集：中國詩歌三千年》擇取中國文學史上影響深遠的詩詞曲英譯，《哥倫比亞中國詩歌選》一書也有部分詞的英譯，孫康宜康和蘇熙源主編的《中國古代女作家：詩詞及評論選集》

⁸⁵ 蔡宗齊：〈小令詞牌和節奏研究——從與近體詩關係的角度展開〉，《文史哲》，頁 84-88。

⁸⁶ 有關北美地區詞籍譯介與編選，和詞籍專輯及詩詞選本的出版情況，請參見陳水雲、曾聖騫：〈北美地區中國詞學研究述評〉，《漢學研究通訊》，頁 1-3。

亦復如是。⁸⁷

蔡宗齊主編的《如何閱讀中國詩：引導式選集》後出轉精，十幾年來已成為英語世界重要的中國古典詩歌精選集，是西方讀者研讀中國古典詩歌的入門書。此書共有三章集中介紹詞體的特點、形式及韻律，並對其所選詞作予以詳細分析，除了英譯作品和評論之外，還提供每闋詞的原文，試圖幫助讀者了解原詞中的對仗、用韻以及平仄等規則。書中「詞」的部分按體裁分為小令、慢詞和詠物詞，一共有三章譯介評說唐宋詞，先是 Maija Bell Samei 的〈小令詞〉(“*Ci Poetry: Short Song Lyrics (Xiaoling)*”), 繼之以 Xinda Lian 的〈慢詞〉(“*Ci Poetry: Long Song Lyrics (Manci)*”), 終以 Shuen-fu Lin 的〈詠物詞〉(“*Ci Poetry: Long Song Lyrics on Objects (Yongwu Ci)*”)⁸⁸。每種體裁由導讀者介紹詞體演變進程和作家風格，賞析論述亦求詳細透闡，同時也反映最新的研究成果。小令乃以唐五代詞人的九首作品為主要譯評對象，慢詞則譯評柳永、蘇軾、李清照和辛棄疾四人六首，詠物詞只譯評姜夔及吳文英的三闋詞。每首詞作都提供意譯和直譯（以英語詞彙逐字翻譯），有中文原文及拼音作為對照，而且韻腳注有平仄，文末並附有建議閱讀書目，相當方便初學唐宋詞的英語讀者（〈北美地區中國詞學研究述評〉，《漢學研究通訊》，頁 3）。⁸⁹

⁸⁷ Irving Yu-cheng Lo, & William Schultz, eds., *Waiting for Unicorn: Poems and Lyrics of China's Last Dynasty, 1644-1911*, (Bloomington: Indiana University Press, 1986); Jonathan Chaves, tr. & ed., *The Columbia Book of Later Chinese Poetry: Yuan, Ming, and Ch'ing Dynasties (1279-1911)*, (New York: Columbia University Press, 1984); Kang-I Sun Chang & Haun Saussy, eds., *Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism*, (Stanford: Stanford University Press, 1999).

⁸⁸ Zong-qi Cai, ed., *How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology*, pp.245-307.

⁸⁹ 有關蔡氏此編中唐宋詞三章的評論，請參閱 David McMraw, “Review of Zong-qi Cai, ed., *How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology*,” *China Review*

進入 1990 年代，西方女性主義文論對女性形象的分析，特別是對辨識女性在社會文化中的身份性質，促使北美漢學家思索詞中的女性敘寫與形象問題，他們廣泛運用女性主義視角於詞學研究之中。舉例來說，Maija Bell Samei 的《性別化角色與詩意的聲音：早期中國詞作中的棄婦》(*Gendered Persona and Poetic Voice: The Abandoned Woman in Early Chinese Song Lyrics*, 2004)一書，作者主要是從聲音、角色和性別入手，考察了中國古典文學的「棄婦」傳統，藉由分析「男作女聲」的詩學傳統及其發展歷程，探究早期閨怨詞的棄婦形象及其諷諭意涵，並探究詞作中的描寫對象、主題以及如同「腹語表演的木偶」(ventriloquist's puppet) 般的棄婦。⁹⁰Samei 指出早期詞體的代言寫法乃是繼承樂府民歌的相應內容，她運用新批評的文本細讀方法和解構主義理論，意欲將詞作中的性別化角色 (gendered persona) 予以解構，並從言說方式和言說畫面來辨認詩意的聲音，看看到底「誰在說話」、「什麼在說話」以及「怎樣說」，進而討論詩學中的性別、作者與意義等相關問題（〈北美地區中國詞學研究述評〉，《漢學研究通訊》，頁 6）。

田安 (Anna Shields , 1966-) 的《締造選本：《花間集》的文化語境與寫作實踐》(*Crafting a Collection: The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian ji*, 2006)，田氏認為《花間集》是 10 世紀蜀國宮廷文化的代表作，歷代讀者皆視其為重要選本，允為宋詞先聲。⁹¹

International Vol.17 No.1 (2010): pp. 34-37.

⁹⁰ Maija Bell Samei, *Gendered Persona and Poetic Voice: The Abandoned Woman in Early Chinese Song Lyrics*, (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004), pp.1-20.

⁹¹ Anna M. Shields, *Crafting a Collection: The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian*

當代讀者可再認識此一選本的文化和文學語境，藉此得以了解它與唐代文學的淵源，同時一窺西蜀詞人運用奇巧的言說論述詞體模式，亦可探究其所揭示當時文人的生活面貌與精神。此書從歷史與文學的雙重視角，探索《花間集》成書的文化語境及其詞作的詩學藝術，既追溯《花間集》的歷史語境，也具體分析其中部分詞作，並強調兩者極為相關。作者首先闡明《花間集》的歷史、社會、政治和文化背景，尤其是地處西南一隅的蜀國文人奠定《花間集》的創作基礎，花間詞人如何努力鍛鍊提升填詞技巧的多方嘗試，他們於繼承模仿前代文學傳統，復又能開創新徑確立自身的藝術品味和風範。此書除緒論及結論之外，全書共分兩大部分，上部文化語境三章分別論述《花間集》產生的社會文化背景，及其選本的文學文化意義和價值：〈時代之「風」：唐文化與曲子詞〉、〈詩人之「位」：十世紀蜀國朝廷與文化〉、〈擷詩之「英」：唐和蜀的選本〉。下部詩學實踐亦有三章，選取部分詞牌來解讀詞作，考察《花間集》的詩學特徵，尤其特別注意愛情主題的闡釋，其具體內容為：〈由仿到創：《花間集》的詩藝〉、〈體、象、聲：花間詞裏的性別〉、〈神女：《花間集》中的仙子形象〉。⁹²

Ji (Collection from Among the Flowers), (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006); 中文

譯本請參閱田安著、馬強才譯：《締造選本：《花間集》的文化語境與詩學實踐》（南京：江蘇人民出版社，2016年）。

⁹² Anna M. Shields, *Crafting a Collection: The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian*

Ji (Collection from Among the Flowers), (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006), pp. 1-14.

中文翻譯請參閱田安著、馬強才譯：《締造選本：《花間集》的文化語境與詩學

此書聚焦在選集如何生成之意識，相當注重結合文學內部與外部的研究方法，對於經典選本之研究頗具借鑒意義。究其實，本書有二主軸貫串其中，一為追索《花間集》對於「浪漫愛」(romantic love) 主題之發展，二為對於新體裁之捍衛。就題材而言，在「曲子詞」盛行之前，《玉臺新詠》的「宮體詩」和唐代流行的「宮怨詩」，皆已描寫出文人與歌伎等女性之間的愛情關係，當日曲子詞並非是表現愛情的最重要方式。花間詞主題大都是男女愛情，也就是愛情文化 (romantic culture) 的寫作，所以《花間集》選本之編成，也意味著 9-10 世紀之交由唐至蜀文化品味的改變，反映出西蜀精英士人承接了唐代音樂文化，同時也對愛情「樂詞」的寫作充滿興趣。⁹³《花間集》為一詞作總選集，當然會有編選者的意圖和審美取向，我們應將此選集視為獨立於詞作外的另一個文本，如此方可使《花間集》的研究呈現出更加豐富的層次。緣此，田氏希望「通過燭照《花間集》的歷史與文學語境，在中國文學演變的背景中確定《花間集》的地位，特別是在愛情文學的發展和新文體特性出現中所產生的影響。」⁹⁴誠如白安妮 (Anne Birrell, 1950-) 所言，此書聚焦於《花間集》的選集特性，從歷史和文學的觀點來闡釋其所產生的文化語境，並且分析了曲子詞的詩學特性。白氏認為田氏此書「翻譯通達，觀點平允，巧妙定位文學史上有關選本和體式的各種重要問題，重新引導人們反思早已司空見慣的批評定位。」⁹⁵白氏相信此書應可繼承發揚傅恩教

實踐》，頁 1-11。

⁹³ 田安著、馬強才譯：《締造選本：《花間集》的文化語境與詩學實踐》，頁 30-65。

⁹⁴ 田安著、馬強才譯：《締造選本：《花間集》的文化語境與詩學實踐》，頁 8。

⁹⁵ Anne Birrell, “Book Reviews of *Crafting a Collection: The Cultural Contexts and*

授的詞學研究薪傳，有助於我們對《花間集》全面且深入的了解，白氏所言洵為的論。

《哥倫比亞中國文學史》有專章介紹詞的演進發展情形，由北美漢學家薩進德（Stuart Sargent）執筆，大致上論及詞體之特質及其流變。薩氏以為詞本來就是歌詞，音樂相當曼妙，特別適合宴飲場合，於觥籌交錯中使聽唱詞者感覺異常浪漫。薩氏主張詞於初形成時本無固定形質，其範疇和定義皆有待討論，及至兩宋詞之面目愈顯清晰，而詞乃為一多樣化且不斷變化之文學體裁，殆無可疑。薩氏將千年詞史置於一短章中娓娓道來，他先從詞初期的表演特性，再談到慢詞如何興起，後又論及宋代印刷業的興盛對使事用典的影響。⁹⁶此外，

《劍橋中國文學史》一書中北宋與南宋兩章，作者用相當長的篇幅來概括宋詞的發展，北宋那一章是艾朗諾（Ronald Egan）寫的，南宋部分則由林順夫（Shuen-fu Lin）和傅君勸（Michael Fuller）合寫，可說是迄今為止英語著作對宋詞最完備的概論。⁹⁷艾朗諾認為，歐陽

Poetic Practice

of the Huajian Ji (Collection from Among the Flowers),” p.543. 中文翻譯引自田安著、馬強才《締

造選本：《花間集》的文化語境與詩學實踐》，封面書底介紹。

⁹⁶ Stuart Sargent, “*Tz'u*,” in Victor H. Mair, ed., *The Columbia History of Chinese Literature*, (New York: Columbia University Press, 2001), pp.314-336；中譯參見梅維恒主編，《哥倫比亞中國文學史（上下卷）》（北京：新星出版社，2016 年），頁 342-368。

⁹⁷ Sun, Kang-I Chang and Stephen Owen, eds., *The Cambridge History of Chinese Literature*, vol. 1,

(Cambridge, England: Cambridge University Press, 2010), pp.434-452&468-475&523-532；中譯參見孫康宜&宇文所安主編、劉倩、彭淮棟等譯：《劍橋中國文學史（卷上）1375 年之前》（臺北：聯經出版公司，2016 年），頁 438-454、

修作詩或填詞時，似乎並非是同一人，而寫散文時歐陽修又像是另外一個人。另一方面，許多李清照的詞要到明末時才為人發現，其中只有一半可能是李清照在世時親筆所寫，但是現在不少學者將這二者混為一談，實際上明末時期才發掘的許多首作品，很有可能不是李清照寫的，而是別人模仿她的手筆所作。⁹⁸

2006 年，艾朗諾出版《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》，書中第五、六章探討宋詞的審美文化特徵，考察北宋文士對詞的態度轉變，作者梳理了多位詞人對於詞體的改造，他特別從性別視角出發，闡釋北宋詞的抒情特色。⁹⁹晚唐五代男性詞人往往替女性代言，男詞人就得去體會和形容女性的敏感和多情，可是到了北宋時代，詞中的抒情主體逐漸產生變化，隨著代言習慣的消失，詞中主人公形象由女性變成男性，那種「偏愛自然美與纖細風格的文學審美情趣」從此就在詞的發展中確立了下來。¹⁰⁰艾朗諾認為：「倡家女的歌唱和

頁 470-476、頁 518-524、頁 537-543。

⁹⁸ 有關這兩部文學史中詞體與性別的問題，請參閱郭思奇：〈西方漢學視野中詞體性別特質的研究〉，《職大學報》，第 1 期（2021 年 1 月），頁 41-46、頁 101。作者認為這兩部書皆以性別理論觀照中國文學史，展現出北美漢學界詞學研究和文學史書寫的獨特面貌。

⁹⁹ Ronald Egan, *The Problem of Beauty: Aesthetic Thought and Pursuits in Northern Song Dynasty China*, (Cambridge, Mass.: Harvard Univ Council on East Asian , 2006)；中文譯本參閱艾朗諾著，杜斐然、劉鵬、潘玉濤譯：《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》（上海：上海古籍出版社，2013 年）。此書相關評論可參閱朱剛：〈從「焦慮」——到傳統讀艾朗諾《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》〉，《新國學》，第 10 卷（2014 年 10 月），頁 284-304；張萬民：〈書評《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》〉，《人文中國學報》第 23 期（2016 年 12 月），頁 335-344。

¹⁰⁰ 艾朗諾著，杜斐然、劉鵬、潘玉濤譯：《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想

風流子的填詞共同形成了宋詞的女性氣質，主情的原則又賦予了其獨特的風味。」¹⁰¹然而，從一開始詞卻意味著靡靡之音，還經常淪為惡意造謠的政治工具，因此改造詞體便勢在必行。改造詞體的先驅人物是晏殊，他填詞不拘泥於閨情別怨，《珠玉詞》作讀來含蓄典雅，不僅含有人生哲理的反思，也模糊了詞中的敘述者和描寫對象的性別，此舉非但緩解「詞為艷科」的指責，亦且提升了宋詞的審美品格。柳永與蘇軾則為扭轉宋詞命運之人，柳永深諳音律創製長調慢詞，並引進民間的俚俗口語，還開擴詞的題材，將歡樂艷情與羈旅之感綰合在一起。蘇軾提升詞的文體地位，他將詞與音樂分離，以詩為詞使得詞境擴大，改造詞風使其脫去淫靡香豔的窠臼，突破晚唐五代柔媚愁苦的風貌，開拓情感深層的境界。蘇軾將此前柔弱纏綿，且帶有脂粉氣的小令詞作，轉變成為奔放豪邁、慷慨激越的雄偉風格，他使詞之面貌煥然一新，創造出與婉約派並立的豪放詞派，為後世詞人開闢一條更為寬廣的道路。詞體經由改造之後，宋詞便從女性敘述的視角脫離而出，逐漸確立了男性敘述的視角，而詞的內容範圍也不斷地擴大，各種題材兼收並蓄：閨怨別情、哲理感悟、志趣理想……女性的柔美與男性的陽剛皆可體現於詞中。依艾氏之見，這種剛柔並濟的宋詞風格，最終體現了文人士大夫多元化的審美追求。¹⁰²

2013 年，艾朗諾出版《才女之累：李清照及其接受史》一書，欲將古今外加於李清照的累贅層層剝離開來，將李清照與歷代研究者還原至其歷史語境中予以重新審視，俾便重構李清照的本來面貌

與追求》，頁 255。

¹⁰¹ 艾朗諾著，杜斐然、劉鵬、潘玉濤譯：《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》，頁 179-180。

¹⁰² 艾朗諾著，杜斐然、劉鵬、潘玉濤譯：《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》，頁 194-221。

並梳理其千年來之接受史。艾氏從古今中外有關李清照的文獻資料裡面，經其詳加爬梳抉擇研究後發現，後人為強化李清照的傳統形象，明代結集的李清照作品當中，甚至混雜不少的擬偽之作。此書以女性主義為研究基石，藉助於隱喻與心理分析，檢視與闡釋了李清照全集，艾氏關注後人對李清照女詞人形象的認知問題，以及我們如何看待李清照的立場，由南宋迄今亦歷經不少轉變。本書除了導論與結語之外，共分十一章：第一章宋代的女作家，以具體事例再現宋代女性寫作的困境；第二章寫作與爭取認可的努力，則以細膩之心理剖析才女李清照如何對應士大夫的反應，尤其是在如此反對、輕視女性寫作的歷史情境當中；第三章易安詞的相關預設，作者以圖表形式詳細列出宋元迄明清，有 32 種選集、總集、別集、類書、筆記選錄、記載了李清照詞的情況，並於此基礎之上對明清以來大量新增的李清照詞之真實性，作者提出強烈的質疑；第四章守寡，再嫁，離異，處理若干重大事件，經由這些變故衝擊並顛覆李清照的生活；第五章巨變後的寫作；以及第六章〈金石錄後序〉析論李清照於離異事件後的一段創作高潮；第七章至第九章是李清照的接受史研究，第七章「李清照」形象的開端：南宋至元代的接受史；第八章維護寡婦形象，否認再嫁事件：明清時期的接受史；第九章現代主義、修正主義、女性主義：現當代的接受史；第十章易安詞（一）以及第十一章易安詞（二）則以易安詞研究收尾，作者如此用心安排無非是希望：「我們能夠有意識地帶著她那已被預設的形象來品讀這些作品。」¹⁰³綜觀全書，才女

¹⁰³ Ronald Egan, *The Burden of Female Talent: The Poet Li Qingzhao and Her History in China*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia Center, 2013)；中文翻譯引自艾朗諾著、夏麗麗、趙惠俊譯：《才女之累：李清照及其接受史》（上海：上海古籍出版社，2017 年），頁 5。

李清照及其接受為男性主流話語所操縱，詞后易安的形象一直處於歪曲、模糊、修正、重鑄的過程之中，而李氏如何在士大夫傳統裡取得一席之地，挑戰反抗並且影響征服了由宋迄今的男作家。

艾朗諾認為性別建構的概念是解讀李清照作品的關鍵之一。宋代社會對女作家的道德評價及性別壓抑頗為嚴苛，女詩人李清照背負過多的社會重壓，一方面她是前無古人、後鮮來者的絕代詞人，另一方面她亦是士大夫之賢妻、亂世之寡婦、再婚而又離異之婦人。李清照於文學創作上可謂是巾幘不讓鬚眉，可是當後人面對他的文學成就時，歷代儒生尤耿耿於懷她之再婚，揶揄者有之，譴責者亦有之，亦有徒勞為其洗白者。然而現代學者們便可放下「婦德」的緊箍咒，卻又能把她當作女性文學家的傑出代表，而非視其為去性別化後之偉大詞人，以上此書所所論及的這些情況，恐怕就是李清照所要面對的才女之累，也是我們閱讀李清照時要注意的問題。艾朗諾此書之優勝處頗多，無疑可為北美漢學界的宋詞研究再添異彩，正如廈門大學錢建狀教授所說：「清晰的思路、縝密的論證、情文並茂的敘事，體現著作者深厚的西學積澱；而材料搜羅之豐富、辨析之精微、取捨之有度，又昭示著作者精深的漢學功底。書中新見迭出而持之有故，議論有鋒芒卻不咄咄逼人。」¹⁰⁴本書可資借鑑的地方相當多，很有可能成為李清照研究的翹楚之作，可供臺灣中文學界今後研究專家詞之參考。就研究方法和理論而言，隱喻與心理分析可說是本書細讀文本的兩種重要的批評方法，這也是作者彌縫組合各種材料的主要憑藉，有關李清照重要作品的深層含義，以及作者對於李清照其人其文之重要創建多藉此而生。艾氏認為李清照擅於使用譬喻，其詞作有大量具有譬喻性質的概念，例如植物、建築物、空間的相對位置、夢境等，

¹⁰⁴ 錢建狀：〈女性主義、隱喻與心理分析：讀艾朗諾教授《才女的重負——詩人李清照及其接受》〉，《國學學刊》，第2期（2015年），頁84。

此外，李清照於其詩文中亦善用譬喻，尤其是足以引發聯想與模擬現實情境的暗喻。另一方面，艾氏此書諸多精彩推論，顯然得力於他善用心理分析的批評方法，就以〈金石錄後序〉為例，作者巧妙地結合了李清照的女性身份和南渡後的特殊遭際，他在文本中捕捉到許多不為人知的訊息。具體來說，艾氏意欲破除我們對李清照的種種先入之見，他以三章的篇幅來釐清李清照在宋代及其後的接受史，對此問題他明白指出：

與流行的形象相比，李清照的真實面貌更為有趣，也更難以捉摸。然而，要「擺脫」千秋以來積澱的先入支艦隊我們而言太困難了，所以在欣賞她最為人所知的詞作之前，我們最好先處理充滿層次紋理與內在張力的歷史積澱。任何對中國歷史略有所知的人，在閱讀李清照的詞作時，若自以為能夠完全擺脫相關預設與假定，就未免太天真了。更可取的方式是理解這些先入之見，看看它們由何產生，投合了哪種需要，其中當然有許多與易安作品的原意相悖。完成這一工作後，當我們再回到李清照的作品時，希望能以更為客觀的立場來賞析它們。¹⁰⁵

由於喜愛李清照的詞作，後世文人不斷強化他們理想中的李清照形象，及至明清時期，一般人心中的李清照就是一個深愛並思念著丈夫趙明誠，而又富有才華、忠貞不渝的女性形象。然而，這恐怕和真實的李清照有很大不同。艾氏認為後世學者對於李清照和趙明誠之間的美好婚姻過於理想化，但其實這兩人的情況是相當複雜的，李

¹⁰⁵ Ronald Egan, *The Burden of Female Talent: The Poet Li Qingzhao and Her History in China*. 中文翻譯引自艾朗諾著、夏麗麗、趙惠俊譯：《才女之累：李清照及其接受史》，頁 6。

清照的〈金石錄後序〉除了懷念趙明誠，背後還有其他一些難以言喻的情感。艾氏相信李清照在中國被過度理想化，李清照已然成為一個 cultural icon（文化肖像式的人物）。¹⁰⁶ 艾氏認為李清照的形象是由宋代以降的男性文人所建構改造而來的，特別藉由批評家「自傳式解讀」推理的闡釋循環，將李氏詞作與其生平聯繫起來，這就牽涉到作品的真實性問題，李清照佚作不斷出現於各種詞之選本，然其可信度頗低，因此在詮釋《漱玉詞》時也就不免各說各話，觀點難免大相徑庭。

2017 年，傅君勣出版《中國詩歌導論：從詩經到宋詞》（*An Introduction to Chinese Poetry From the Canon of Poetry to the Lyrics of the Song Dynasty*）一書，除了導言之外，全書共有十章，最後兩章以近百頁的篇幅譯介唐宋詞，以及評說此一時期的詞人詞作，應該是作者此前為《劍橋中國文學史》所寫南宋詞的擴寫之作，更加完整地呈現出唐宋詞的發展面貌。第九章：〈一種新詩體的成長：宋詞〉，描述了由唐經五代以迄北宋詞的發展概況，作者認為詞是一種新的詩歌體裁，由盛中唐至北宋初期逐漸發展完備，詞體根植於口頭文學，詞律漸失後詞調卻得以保存下來。第十章：〈十二、十三世紀的宋詞〉，作者於此檢視南宋六位詞人，特別聚焦於李清照的詞作，也討論了男性文士好作閨音的問題。這兩章所譯介的詞作可分成四部份：中文文本、字面翻譯、極其詳細的學術註腳、其他專家學者的英譯，以及相關的提問以引導學生思考詞人詞作的問題。作者選譯劉禹錫、白居易、溫庭筠、韋莊、顧夐、馮延巳、李煜、晏殊、張先、柳永、蘇軾、周邦彥、李清照、辛棄疾、姜夔、吳文英、張炎、等 17 人的 39 首詞作，在譯介詞人詞作之前，他會先提供簡單的相關歷史背景說明，對

¹⁰⁶ Kang-I Sun Chang and Stephen Owen, eds., *The Cambridge History of Chinese Literature*, Volume 1 (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2010), pp.434-452&523-530.

個別詞人的生平則不多作介紹，而是強調詞作的英譯和相關評論。¹⁰⁷

2019 年，宇文所安出版《只是一首歌：中國 11 世紀至 12 世紀初的詞》(*Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries*)一書，聚焦並追蹤北宋詞的流變歷程，檢視詞如何從宴飲助興的表演文本，最終衍變成一種獨立的文學體裁。¹⁰⁸宇文氏試圖以「史中有史」的解構方式重構北宋詞史，此書對北宋詞史不少問題詳加研究，呈現出北宋詞眾荷喧嘩的風貌，全書可分成四個部分：第一部分搭建舞臺探究詞的早期傳播與起源問題；第二部分 11 世紀初、中期聚焦於 11 世紀早中期的詞人與詞集，將重點放在柳永和晏幾道身上；第三部分蘇軾時代檢討此一時期的詞人詞作，包括蘇軾本人及蘇門四學士、周邦彥等人；第四部分進入 12 世紀則為餘論，探討北宋最後一批詞人及詞史建構的問題。¹⁰⁹周睿認為此書的主要創新表現約略有三：「（一）北宋詞的表演性起源和流動性本質；（二）北宋

¹⁰⁷ Michael A. Fuller, “The Growth of a New Poetic Form: The Song Lyric,” & “The Song Lyric in the

Twelfth and Thirteenth Centuries,” *An Introduction to Chinese Poetry From the Canon of Poetry to the Lyrics of the Song Dynasty*, (Cambridge, Massachusetts: the Harvard University Asia Center), 2017, pp.351-448; 此書相關書評，請參閱 Nicholas Morrow Williams, “Chinese Poetry and Its Contexts,” *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR)* Vol. 40 (December 2018), pp. 125-139.

¹⁰⁸ Stephen Owen, *Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries*, (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2019); 中文譯本參閱宇文所安著、劉晨、杜斐然、麥慧君譯：《只是一首歌：中國 11 世紀至 12 世紀初的詞》(北京：生活·讀書·新知三聯書店，2022 年)。

¹⁰⁹ 周睿：〈書評 Stephen Owen 宇文所安 *Just a Song Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries*〉，《漢學研究》，第 38 卷第 3 期（2020 年 9 月），頁 339-345。

詞的性別化聲音和去政治化取向；（三）北宋詞的物質文化唯物論與解構主義懷疑論。」¹¹⁰宇文所安從表演實踐、文本傳播、作者問題、詞集編纂與流變等方面，並將詞史看成「詞集史」而非「詞人史」，以此觀點解讀柳永、晏幾道、蘇軾、秦觀、賀鑄、周邦彥、李清照等詞人作品，分析他們各自不同的風格特徵，他們相互間的關係和影響，也試圖從多層面來呈現詞的歷時性發展，以及其作者化、風格化和經典化的過程。¹¹¹

宇文所安將「文學物質性」應用於詞學研究中，「文學物質性」主要體現在文學的生產及傳播過程中，特別指雕版印刷和造紙術對唐宋詞發展的影響。作者在導論中說明，他試圖探究詞體如何從歌詞衍變成文體，而唐宋詞從歌詞到文體的演變，正好也反在文學物質性的演變中。¹¹²因此之故，他將詞之文本置於文化生產的場域之中，聚焦於五代和北宋時期詞作的表演特徵，並從詞集如何形成與詞作的流傳等角度，對此時期的詞作文本加以闡釋剖析。¹¹³然則，誠如馬里揚亦指出解構式的誤讀錯解，宇文所安這種「突出文本，取消作者」的研究路徑，於此書有較為集中的展示，他顛覆既有論述以重構宋詞史，「所使用的方式則是札束式地選取相似的語句來作為分析的例證，同時又用拼接文本的形式來展開論述，並最終對經典作品與作家進

¹¹⁰ 周睿：〈書評 Stephen Owen 宇文所安 *Just a Song Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries*〉，頁 341-344。

¹¹¹ 宇文所安著、劉晨、杜斐然、麥慧君譯：《只是一首歌：中國 11 世紀至 12 世紀初的詞》，書背的文字介紹。

¹¹² 宇文所安著、劉晨、杜斐然、麥慧君譯：《只是一首歌：中國 11 世紀至 12 世紀初的詞》，頁 6-7。

¹¹³ 高斌：〈文學物質性與詞學研究——讀宇文所安《小詞：中國十一世紀至十二世紀早期的詞》〉，《中國韻文學刊》，第 33 卷第 4 期（2019 年 10 月），頁 121-124。

行意義的再發現。」¹¹⁴馬里揚對文本「歷史性」解構的問題，他的批評頗為中肯：

對解構的過分迷戀，尚不止於誤讀錯解的弊病，最大的問題是未能規避文化比較的「危險」，從而導致另一個攜帶話語權力的「潛在文本」最終呈現，使得中國古典詩歌去除了特殊性質，成為文學概念的一個腳注或者例證；而對傳統學術研究方式的堅守，如果誤以為「傳承」就是研究的終點與目標，而不是以深入傳統來離開傳統，「入乎其中」不能「出乎其外」；那麼，同樣不過為傳統的詩話詞話，提供一些例證，所謂的「文學本位」的回歸也就將一如既往地處於被懸置的狀態。

115

宇文氏此書貫穿著後現代解構的精神，雖然他的批評書寫從不曾離開作品文本，而且也都能遊刃有餘地出入文本內外，但是究竟要如何規避文化比較的「危險」，怎樣從文本「歷史性」解構重回文本的「文學性」來，也就是「回歸文學本位與固守文史考據如何取捨的兩難問題，」¹¹⁶這應該是值得我們深思的。

三、 結論：唐宋詞的中西詩學比較闡釋

假若我們依循多元交流對話的路徑，將會發現北美漢學界的唐

¹¹⁴ 馬里揚：〈潛能轉化如何可能？——北美中國詞學研究現狀局外觀〉，《浙江大學學報（人文社會科學版）》第 49 卷第 2 期（2019 年），頁 190。

¹¹⁵ 馬里揚：〈飄移隔絕的文學世界——宇文所安新著《一歌而已》評介〉，《中華文史論叢》，第 2 期（2021 年），頁 395-396。

¹¹⁶ 馬里揚：〈飊移隔絕的文學世界——宇文所安新著《一歌而已》評介〉，《中華文史論叢》，頁 381。

宋詞研究仍有其限制，其研究對象、理論格局、思維方式和價值規範等方面，似乎與現代詩歌發展距離愈來愈遠。我們應在中西詩學問題上突破差異的束縛，將之引申到共相的層面，並從傳統中走出自我的界限，對傳統詞學研究再創造轉化，如此才完成古典詩詞的現代詮釋。只有經過跨文化、跨語際的現代化多元詮釋，改變古典詩學詞學研究的固有形態，破除陳舊的思維框架，我們始能展開中西詩學的對話交流。然而，當我們以西方詩學理論為參照體系時，並不等於用西方的模子來建構中國詩學，更不能將中國的事象和資料移植西方理論的框架中，並藉此證明西方思想的普遍有效性。就中西詩學的比較研究而言，合理且平衡的現代多元化詮釋，應該是建立在雙向交流、互為中介的關係，以雙重視野來探索中西詩歌的異同。北美漢學界的詞學研究應採用比較詩學的平行研究，運用中西比較詩學的研究方法，在世界文學與總體文學的脈絡中，重新評估闡釋唐宋詞的價值。一代詞學大師繆鉞（1904-1995）於 1941 年發表〈論詞〉，文末即以中西詩體相比較，來說明詞的特性及其在文學史上的地位，繆氏所言雖簡略，然就中不乏真知灼見，其說雖已距今久矣，仍頗值得我們參考。¹¹⁷繆氏於此文探索不同時代和不同文類的特質，他認為中西詩歌源流畢竟不同，且在各自的文化傳統中發展亦相異，他舉例說明中西抒情詩的異同之處：

西洋詩導源希臘，重史詩及劇曲，劇曲之中，尤重悲劇，故
亞里士多德《詩學》中，惟論史詩與悲劇，於抒情詩摒棄不

¹¹⁷ 此文原發載《思想與時代》，第 3 期，（1941 年 10 月），後收錄於氏著：《詩詞散論》（西安：陝西師範大學，2008 年再版），頁 42-53。此文亦收錄於趙為民、程郁綴選輯：《詞學論叢》（臺北：五南圖書出版公司，1989 年），頁 252-265。繆氏此文另有英譯，刊載於香港中文大學所出版的譯叢，Miao Yueh, "The Chinese Lyric," translated by John Minford, *RENDITIONS* 1979, pp.25-44.

到。抒情詩希臘亦有之，其流甚微。至 14 世紀，意大利詩人彼德蘭克出，抒情詩始漸興。至 18 與 19 世紀之間，浪漫派文學起，抒情詩含華敷榮，盛極一時。中國詩自古即重抒情，《詩經》中佳篇多抒情之什，屈宋之作，體裁雖變，亦均抒情。惟漢賦摹寫物象，於抒情為遠，故其流不暢。魏晉以降之賦，仍返於抒情。六朝五言詩，唐代古近體詩，五代兩宋之詞，元明之散曲，莫非抒情之作。即元明雜劇與明清傳奇，亦不過抒情的劇曲而已。希臘式之史詩與劇曲，中國無之。中國抒情詩特別發達，故因情感之不同，分為各種體裁，有賦，有古詩、律詩、絕句，有詞，有曲。西洋抒情詩則無精細之分體，然各種風格情韻，亦均具備。舉英國詩為例：密爾頓之〈樂〉與〈憂〉二詩，似吾國之六朝小賦。雪萊之〈西風歌〉，似吾國之七古。華茲華茨之商籟體詩，似吾國之律詩。白朗寧之戲劇式的抒情詩，似吾國元明清之劇曲。至如濟慈及羅色蒂兄妹之詩，則似吾國之詞。而羅色蒂所作〈生命之屋〉一百零一首，芳菲幽怨，淒迷靈窈，每一吟諷，宛如讀吾國秦觀、晏幾道諸小令。蓋感物之情，中西不異，幽約怨悱之情思境界，中國人有之，西洋人亦有之，故中國有詞，西洋亦有濟慈、羅色蒂諸人之詩。惟中國之詞特立為一種體裁，枝葉扶疏，發展美盛，西洋未能如此耳。濟慈、羅色蒂兄妹諸人，如生於中國，必為詞人，可與秦觀、晏幾道、李清照相伯仲，此固可推知者也。¹¹⁸

以上繆氏所言甚是，雖然這是 76 年的一段話，但仍不失其時效，可供我們參考借鑑。英語世界的讀者如何掌握唐宋詞的來龍去脈，他

¹¹⁸ 繆鉞：〈論詞〉，趙為民、程郁綴選輯：《詞學論叢》，頁 264-265。

們對唐宋詞的體裁形式和語言本質究竟有多少理解，經過不同語言的翻譯傳釋，這些域外知音又怎樣來尋求中西詩歌美感的共振，凡此種種皆是吾人所關心之課題。當今的中西比較詩學研究，不管如何產生影響或各自平行發展，仍須匯通眾說以求創造新見，從不同的對話模式當中，努力去達到互識、互證和互補的目標，在雙向交流的過程之內，相互碰撞、吸收和解構，終能完成「他者視域」下的文化闡釋。中國古典詩詞能夠增添比較詩學研究的內容，也可令西方人士開拓眼界，使其對總體文學有更為廣闊的認識，而運用比較詩學的研究方法，在世界文學與總體文學的脈絡中，重新評估中國古典文學的價值。

119

比較文學中的平行研究經常為北美漢學界詞學研究所採用，北美學者的唐宋詞研究受英美「新批評」的影響很大，許多詞學論著都採用「文本細讀」的方式，對詞的用詞、造句、意象、典故和隱喻等問題加以探究，例如劉若愚在解讀蘇軾的《水龍吟：次韻章質夫楊花詞》時就借用布魯克斯的「悖論說」，方秀潔則運用「歧義說」來分析姜夔的《疏影》一詞，可見「新批評」方法對唐宋詞研究影響深遠。其次，西方唐宋詞研究還廣泛採用了比較的方法，著者往往就唐宋詞與其本國文學作品證同辨異，不管是在文學題材、主題、類型、形念等方面都能平行研究雙向闡發。有的學者將李清照與勃朗甯夫人（Elizabeth Barrett Browning，1806-1861）、艾米莉·狄金遜的作品比較，藉以彰顯李清照的獨特風格，同時也能發掘李清照詞作與其同類作品的共通處，如此更方便英語讀者理解李清照詞的演變、內涵和價值。再次，英語世界的唐宋詞研究經常採用西方現代語言學的分析方法，他們認為詩歌是語言的藝術，因此將語言學分析法運用到賞評詮解唐宋詞是常見的，例如孫康宜的《詞與文類研究》一書，孫氏指出

¹¹⁹ 黃立：《英語世界唐宋詞研究》，頁 1-11。

李煜詞將疑問句置於詞之破題處，連用附屬結構的句法和詮釋性的連接詞，此舉使得詞的美學價值結構原則歷經大變革。與此相似，林順夫於《中國抒情傳統的轉變》中則運用語言學家雅克布森的「對等與鄰接關係」理論，來分析姜夔的詠物詞。最後，在北美漢學界的詞學論著中，作者也廣泛運用其它西方現代的文學理論，例如漢字詩學、意象研究、原型批評、結構主義研究、文類學研究等，例如葉嘉瑩〈從西方文論看中國詞學〉一文，就是借用西方文論來反思和探討中國傳統的詞說。

綜觀北美漢學界的唐宋詞研究，這些域外知音在詞人詞作研究、詞的文類研究、詞史研究以及詞學理論研究等方面，它們所取得的成就是有目共睹的，可與海峽兩岸的學者的詞學研究互補，相互發明相得益彰，正所謂「他山之石，可以攻錯」。而海峽兩岸的詞學研究體系囊括了圖譜、音律、詞韻、詞調、詞史、流派、校勘、批評、目錄等，在體制上遠較北美漢學界的研究來得健全，然而兩岸詞學研究仍以傳統研究為主，很少有學者會結合西方理來研究，或者與西方進行對比研究。¹²⁰1950 年代迄今，北美漢學家從事中國古典詩研究者，大都出身於中文系、東亞系或比較文學系，多數曾在中國大陸、臺灣、香港或其他地區受過大學教育，只有極少數人於北美高等學府唸完書。他們都有較深的中國文化和文學素養，又長期於新大陸留學和教書研究，接受西方文化和理論方法的訓練，因此學術取向偏於中西文化的比較探索。二十世紀下半葉，西方文論思潮相當活躍，各種學說此起彼伏騰湧一時，新批評、文本論、詩語論、意象論、象徵寓意研究、主題學研究、結構論和女性主義等，都傳入漢學界的文學研究領域之中。舉例來說，自從劉若愚發表〈詞的文學特質〉一文之後，北

¹²⁰ 吳珺如：〈北美詞學研究述評〉，《東吳學術》，頁 147-153。

美漢學界的詞學研究中西互相參照，或者以西方文論來闡釋經典詞作，更是屢見不鮮。除了劉氏之外，其他的華裔學者或當地漢學家亦頗有建樹，例如葉嘉瑩、高友工、葉維廉、林順夫、孫康宜、方秀潔、宇文所安、余寶琳等人，他們時常借鑑西方文論，以嶄新的視角來研究唐宋詞，這就使得北美漢學界的詞學研究邁入新境。

北美學者對西方的學術系統有較深的理解和體察，曾為英語世界的中國古典詩研究努力墾拓，並以較強烈的現實感及意識來處理跨文化研究的問題。那些前輩漢學家的文學修養極深，他們在跨文化的語境中涵詠博雅，復又通曉西方文論的觀點和方法，再回過頭來把目光放在中國文學上面，也因此他們的中西詩學研究自然就具有比較的傾向。儘管不少人對移植西論以為中用存疑，我想只要有節制地移植西論，多多思索中西文學的異同，並綜合中西文學理論和批評概念，以中國文學研究為試驗場，對西方的理論和方法加以修訂，那麼西論中用應無不可。¹²¹用另一種觀點重新解讀中國傳統文學經典，就好比拿西方的試紙來檢測它的化學成份，或許會有意想不到的發現與收穫。海峽兩岸三地與西歐北美各有其學術背景，自然不可一概而論，當地的漢學研究無法自外於特定的文化傳統，以及擺脫當前的時代學術思潮，但也正因為如此，一方面他們自然而然反映出人文社會學界的特殊興趣，一方面也將新的思考觀點和探討方法引進漢學研究的領域。北美漢學家的中國古典詩詞研究有以下幾個特色，值得我們注意：（一）他們對學科意識的自覺較強，且能作跨科際的整合研究；（二）他們專攻於西方文論，能夠嫋熟地運用傳統與現代批評方法，以為中西詩學比較之工具；（三）他們致力於探討中西詩學共通的審美規律，尋求跨文化詮釋的批評架構；（四）他們的研究視野開

¹²¹ 王萬象著：《中西詩學的對話：北美華裔學者中國古典詩研究》（臺北：里仁書局，2009年），頁III。

闊，論述系統相當嚴謹，屬於宏觀的中西詩學對話。北美漢學家運用各種西方批評理論，移植方法新變觀念以應所論對象，他們對中國詩人詩作和專代專題的探討，提供了微觀分析的詮解途徑，更加豐富和深化中國古典詩的研究。北美漢學家於創建或闡發新論的過程中，往往以中國詩學為補益或矯正之憑藉，據此加以修訂、引申或改造西方文論，甚且還察見中西詩學相互認同之處。¹²²

北美漢學家譯介評說古典詩詞，往往會引述中國傳統的詩話詞論，而且時時可見中西結合，他們通常是「旁觀者清」，從外部來看中國古典詩詞的形式結構與主題風格，不受固有傳統觀念的束縛，可致力於探索新觀點和新方法，對中國傳統賦予現代的詮釋。北美漢學界的學術蘊涵相當豐富，其研究方式與內容可供參照互鑑，值得中西比較文學研究者加以留心，至少就有以下幾個範疇需要注意：譯介學、鑑賞與評價、影響研究、平行研究、方法論的創新。¹²³此外，論者亦嘗指出比較文學借鑑和利用國外漢學，例如「梳理中外文學交流史、向國外譯介中國文學、不斷更新文學研究方法、積極發展中西比較詩學研究」¹²⁴等等，反之亦然，海外漢學也可以效法學習比較文學的長

¹²² 王萬象著：《中西詩學的對話：北美華裔學者中國古典詩研究》，頁 IV。

¹²³ 楊乃喬編：《比較文學概論》（北京：北京大學出版社，2002 年），頁 158-160。

¹²⁴ 楊乃喬編：《比較文學概論》，頁 160-162；此外，有關如何從比較文學的觀點來切入中文學之研究，

請參閱李達三：《比較文學研究之新方向》（臺北：聯經出版公司，1982 年），頁 197-213；鶴翔：〈他

山之石：比較文學、方法、批評與中國文學研究〉，李正治主編：《政府遷臺以來文學研究理論及方法

之探索》（臺北：學生書局，1988 年），頁 389-405；雖然大部份的學者認為漢

處，移植西論以為中用，彌綸羣言貫通今古，如此方能對文學做全面而整合的研究。另一方面，北美漢學家各自的研究方法和路徑稍有不同，大體上都展現出跨語際、跨文化、跨學科的詩歌詮解取向，上面已經簡要地呈現出他們的研究成果，並且分析他們的學術貢獻和限制。

在這股強調多元共生的論述空間的影響之下，這些北美漢學家依違於古典與現代之間，他們究竟要如何譯介評說中國古典詩詞？當傳統的漢學研究對古典文學作品的詮釋與典律化不敷所需時，學者們於此競相推陳出新再尋他途以為批評之由，而科際整合的方法便成為大趨所勢，因而「後現代」式的文本詮釋風景，呈現出一幅幅跳脫、斷裂、延異和組合的圖繪，就中雖不乏睿見新意，但錯誤百出令人啼笑皆非的情形，也是所在多有的。雖然北美漢學界的唐宋詞研究已累積可觀的成果，但是這種學術上的困境依舊存在，當西方學者對遠遊的中國詩神上下求索，他們身處漢語文化圈之外，也只能從外部來觀察和思考，對於這種歷史文化語境的疏離，宇文所安就曾說過：

不管我們如何努力，那些最優秀的中國同行們的學問之深是我們無法企及的。即使我們偶然地達到了那樣的深度，在西方也只能孤芳自賞。我們所處的環境逼著我們以廣度代替深度，我們常常必須使自己的研究範圍涵蓋整個中國文學，或中國文學與西方文學，或中國學的幾個學科。¹²⁵

學研究與比較文學關係

至為密切，但是蘇其康仍然堅信漢學不是比較文學，因為「它也只是處理一個國家的文學。」見蘇其

康：〈中西比較文學上的幾點芻議〉，《中外文學》，第6卷第5期（1977年），頁90-103。

¹²⁵ 宇文所安著、莫礪鋒譯：〈序一〉，《神女之探尋：英美學者論中國古典詩歌》，

職是之故，西方學者研究唐宋詞的時候，經常會遇到一些難以逾越的障礙，特別是對中國歷史文化的隔閡感，一直無法讓他們全然理解中國古代詩人外儒內道的心態，同時也對漢語文字的特殊音韻莫分異同，更遑論要去掌握詩中那只可意會的韻外之致。此外，北美漢學家於使用文評方法時，構築新論還得因承傳統的論說和推斷，現代詮釋之創造轉化也須仰賴傳統的概念和術語，由此可見，傳統與現代的研究方法仍有其互補之處，絕非只是二元對立的文學理論而已。北美漢學家詮釋中國古典詩詞，無論是採專題或專家研究方式，不管是作影響、平行或跨學科的比較，因為他們所置身的西方語境脈絡極為不同，自然也就呈現出跨文化的論述風格。當我們談到中國古典詩研究時，一般人都會想到作者生平、時代背景與作品風格，但是現代西方文論家已指出，讀者眼前的作品與作者的構思不盡然相同。北美漢學家運用西方文論方法解析中國古典詩，頗能做到宏觀與微觀相結合，且對其所闡發之作品能夠比較參照，少見生搬硬套的現象，也因此有助於我們深入理解中國詩歌美學的價值和文化意蘊，並且藉由他們的譯介評說將唐宋詞融入世界詩歌之中。

引用書目

一、 專書 / 專書論文

1. 王萬象：《中西詩學的對話：北美華裔學者中國古典詩研究》，臺北：里仁書局，2009 年。
2. 田安（Anna M. Shields）著、馬強才譯：《締造選本：《花間集》的文化語境與詩學實踐》（*The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Hunjian Ji*），南京：江蘇人民出版社，2016 年。
3. 宇文所安著、劉晨、杜斐然、麥慧君譯：《只是一首歌：中國 11 世紀至 12 世紀初的詞》，北京：生活・讀書・新知三聯書店，2022 年。
4. 宇文所安著、鄭學勤譯：《追憶：中國古典文學中的往事再現》，臺北：聯經出版公司，2006 年。
5. 艾朗諾著，杜斐然、劉鵬、潘玉濤譯：《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》上海：上海古籍出版社，2013 年。
6. 艾朗諾著，夏麗麗、趙惠俊譯：《才女之累：李清照及其接受史》，上海：上海古籍出版社，2017 年。
7. 周發祥：〈西方詞體研究要略〉，《中華詞學論叢》，施議對主編，澳門：澳門大學出版社，2008 年，頁 537-548。
8. 周發祥：《西方文論與中國文學》，南京：江蘇教育出版社，1997 年。
9. 林順夫：《透過夢之窗口：中國古典文學與文藝理論論叢》，新竹市：國立清華大學出版社，2009 年。
10. 孫康宜、宇文所安主編，劉倩、彭淮棟等譯：《劍橋中國文學史（卷上）1375 年之前》，臺北：聯經出版公司，2016 年。
11. 孫康宜著，李寅學譯：《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》，臺北：聯經出版公司，1994 年。

12. 高友工：《中國美典與文學研究論集》，臺北：臺大出版中心，2004 年。
13. 高友工：《美典：中國文學研究論集》，北京：生活・讀書・新知三聯書店，2008 年。
14. 黃立：《英語世界唐宋詞研究》，重慶：四川大學出版社，2009 年。
15. 葉嘉瑩：《迦陵談詞》，臺北：桂冠圖書出版公司，2000 年。
16. 詹杭倫：《劉若愚：融合中西詩學之路》，北京：文津出版社，2005 年。
17. 趙為民、程郁綴選輯：《詞學論叢》，臺北：五南圖書出版公司，1989 年。
18. 劉若愚原著、杜國清譯：《中國詩學》，臺北：幼獅文化出版公司，1977 年。
19. 劉若愚：《北宋六大詞家》，臺北：幼獅文化出版公司，1990 年。

二、 學位論文

1. 張文敏：《近五十年來英語世界中的唐宋詞研究》，河北大學中國古代文學碩士論文，2009 年。

三、 期刊論文

1. 石了英：〈「中國抒情傳統」視域下的南宋詞再評價——以高友工、林順夫的論述為例〉，《南京師範大學文學院學報》，第 3 期，2015 年 9 月，頁 58-65。
2. 朱剛：〈從「焦慮」——到傳統讀艾朗諾《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》〉，《新國學》，第 10 卷，2014 年 10 月，頁 284-304。
3. 周茜：〈隔江人在雨聲中：方秀潔的吳文英詞研究〉，《暨南學報（哲學社會科學版）》，第 4 期，2007 年 7 月，頁 99-103。

4. 周睿：〈書評 Stephen Owen 宇文所安 *Just a Song Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries*〉，《漢學研究》，第 38 卷第 3 期（2020 年 9 月），頁 339-345。
5. 周發祥：〈西方的唐宋詞研究〉，《文學遺產》，第 1 期，1993 年 1 月，頁 582-590。
6. 吳珺如：〈北美詞學研究述評〉，《東吳學術》，第 5 期（2012 年 5 月），頁 147-153。
7. 涂慧：〈英語學界中國古典詞譯介與研究的宏觀特點〉，《長江學術》，第 17 卷第 3 期，2020 年 3 月，頁 59-67。
8. 張道建：〈北美漢學界的兩宋詞論研究〉，《文化與詩學》，第 1 期，2010 年 7 月，頁 173-186。
9. 張萬民：〈書評《美的焦慮：北宋士大夫的審美思想與追求》〉，《人文中國學報》第 23 期，2016 年 12 月，頁 335-344。
10. 孫康宜：〈北美二十年來詞學研究——兼記緬因州國際詞學會議〉，《中外文學》，第 20 卷 5 期，1991 年 10 月，頁 44-59。
11. 黃立：〈西方文論觀照下的唐宋詞研究——英語世界唐宋詞研究〉，《外語與外語教學》第 1 期（2010 年 1 月），頁 64-68。
12. 黃立：〈跨文化視野中的劉若愚詞學理論研究〉，《西南民族大學學報》，第 9 期，2009 年 9 月，頁 184-187。
13. 郭思奇：〈西方漢學視野中詞體性別特質的研究〉，《職大學報》，第 1 期，2021 年 1 月，頁 41-46、頁 101。
14. 陳水雲、昝聖騫：〈北美地區中國詞學研究述評〉，《漢學研究通訊》，第 33 卷第 4 期，2014 年 11 月，頁 1-11。
15. 蔡宗齊：〈小令詞牌和節奏研究——從與近體詩關係的角度展開〉，《文史哲》第 3 期，2015 年 3 月，頁 50-88。
16. Baxter, Glen William. "Metrical Origins of the *Tz'u*." *Harvard Journal of Asiatic Studies* Vol 16, No. 1/2 (1953): 108-145.
17. Bryant, Daniel *Lyric Poets of the Southern T'ang: Feng Yen-ssu*,

- 903-960, and *Li Yu*, 937-978. Vancouver and London: University of British Columbia Press, 1982.
18. Cai, Zong-qi, ed. *How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology*. New York: Columbia University Press, 2007.
19. ---. *The Burden of Female Talent: The Poet Li Qingzhao and Her History in China*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia Center, 2013.
20. Grace S. Fong, *Wu Wenying and the Art of Southern Song Ci Poetry*. Princeton: Princeton University Press, 1987.
21. Fuller, Michael A. *An Introduction to Chinese Poetry From the Canon of Poetry to the Lyrics of the Song Dynasty*. Cambridge, Massachusetts: the Harvard University Asia Center, 2017.
22. ---. *Topics in Chinese Literature: Outlines and Bibliographies*. Cambridge, MA.:Harvard University Press 1953.
23. Landau, Julie. *Beyond Spring: Tz'u Poems of the Sung Dynasty*. New York: Columbia University Press, 1994.
24. Lin, Shuen-fu. *The Transformation of the Chinese Lyrical Tradition: Chiang K'uei and Southern Sung Tz'u Poetry*. Princeton: PrincetonUniversity Press, 1978.
25. ---. *Major Lyricists of the Northern Sung*. Princeton: Princeton University Press, 1986.
26. ---. "Some Literary Qualities of the Lyric (Tz'u)." In *Studies in Chinese Literary Genres*, edited by Cyril Birch. Berkeley, Calif.: University of California Press,1974 , pp.133-153.
27. Mair, Victor H., ed. *The Columbia History of Chinese Literature*. New York: Columbia University Press, 2001.
28. Miao, Ronald C. "Revies" of *Wu Wenying and the Art of Southern Ci*

- Poetry. by Grace S. Fong. *The Journal of Asian Studies* 47, no. 3 (1988): 593-94.
29. ---. *Just a Song: Chinese Lyrics from the Eleventh and Early Twelfth Centuries*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2019.
30. Pease, Jonathan. "Same Song, New Words: Julie Landau's Renditions of Sung Tz'u." *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR)* 18 (1996): 165-85.
31. Samei, Maija Bell. *Gendered Personaand Poetic Voice: The Abandoned Woman in Early Chinese Song Lyrics*. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004.
32. ---. "Tz'u." In *The Columbia History of Chinese Literature*, edited by Victor H. Mair. New York: Columbia University Press, 2001, pp.314-336.
33. Shields, Anna M. *Crafting a Collection: The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian Ji (Collection from Among the Flowers)*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006.
34. Sun, Chengjuan. "The Hidden Blessing of Being a Last Ruler: Anecdotes and the Song Dynasty Interpretation of Li Yu's (937-978) Lyrics." *Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews* 34 (2012): 105-29.
35. Sun, Kang-I Chang. *The Evolution of Chinese Tz'u Poetry: From Late T'ang to Northern Sung*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
36. Sun, Kang-I Chang and Stephen Owen, eds. *The Cambridge History of Chinese Literature*. 2 volumes. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2010.
37. Wagner, Marsha L. *The Lotus Boat: The Origins of Chinese Tzu*

- Poetry in T'ang Popular Culture.* New York: Columbia University Press, 1984.
38. Yu, Pauline, ed. *Voice of the Song Lyric in China*. Berkeley: University of California press, 1994.
39. ---. "Introduction" and "Song Lyrics and the Canon: A Look at Anthologies of Tz'u," *Voice of the Song Lyric in China*, pp. ix-xxi, 70-103.
40. ---. "Li Ch'ing-chao and Else Lasker-Schuler: Two Shattered Worlds," *Comparative Literature Studies* (March 1983): 102-14.