

The acceptance and transformation of the artistic conception of Tang poetry in British and American literature

Yang Guo

Anhui Press and Publication Vocational and Technical College, Hefei, Anhui, 230601, China

Abstract

The highest pursuit of Tang poetry is the artistic conception. Although the words and sentences stop, the implication continues, which makes Tang poetry unique in the hearts of Chinese people from generation to generation. Based on the artistic conception of Tang poetry, this paper analyzes its acceptance and transformation in British and American literature. Through analysis, it is found that Tang poetry was spread, translated and adapted in Western literature as early as the 19th century. However, translators face various problems in the process of translation due to the different cultural background. With the exchange and development between countries, the unique natural and emotional images of Tang poetry were gradually accepted by Western literature, and were creatively reproduced in the creation of modernism and postmodernism poetry.

Keywords

Artistic conception of Tang poetry; British and American literature; Cross-cultural communication; Modernism; Poetry translation

唐诗意境在英美文学中的接受与转化

郭扬

安徽新闻出版职业技术学院, 中国·安徽 合肥, 230601

摘要

唐诗是我国优秀的文学遗产之一, 意境是其最高的追求, 字句虽停, 但意蕴却得以延续。正是这种韵味, 使得唐诗在中国人心中代代相传, 独树一帜。基于唐诗意境, 分析其在英美文学中的接受与转换。分析发现, 早在十九世纪唐诗就在西方文学中传播、翻译与改编, 但由于中外文化的不同, 译者在翻译过程中面临诸多问题。随着国与国的交流与发展, 唐诗独特的自然和情感意象逐渐被西方文学所接受, 并在现代主义与后现代主义诗歌创作中得到了创造性的再现。

关键词

唐诗意境; 英美文学; 跨文化传播; 现代主义; 诗歌翻译

1 引言

1.1 研究背景

唐诗作为中国古典诗歌的代表, 意境成为中国历史黄金时代一颗耀眼的明珠。对于唐诗来说, 意境是其最高的追求, 强调意在言外、情景交融, 不仅是诗人个人情感的抒发, 更是一种超然物外的哲思体验^[1]。因此, 意境的本质并非单纯的叙事和描写, 而是在有限的文字中, 表达自己无限的情感, 实现情景交融、虚实相生的美学效果。诗歌翻译面临的巨大挑战是“如何再现原作的‘意境’”在翻译中也是如此, 好的诗歌翻译很大程度上在于意境的转换。意境作为中国传统美学的经典范畴, 在文学翻译中占有核心地位。在翻译唐诗时尤其如此, 意境的得到了充分的表达时才能在有限的文字中得到最优美的描述。字句虽停, 但意蕴却得以延续。正

是这种韵味, 使得唐诗在中国人心中代代相传, 独树一帜。以英美为代表的西方文学作家也在自己的作品中融入唐诗意境, 以丰富作品的表现形式、文化内容, 并成为中西方文化交流的桥梁。

1.2 研究问题

本研究将主要围绕以下两个问题展开讨论:

第一, 英美文学是如何接受唐诗的意境的? 即西方文学家通过何种途径接触并理解唐诗中的东方美学和意象表达?

第二, 唐诗的意境在英美文学作品中的具体表现及其转化过程是怎样的? 这将涉及英美文学在创作过程中如何借鉴唐诗的意象、主题及其深层次的情感表达, 进而形成具有跨文化色彩的文学作品。

2 理论框架

2.1 英美文学接受与跨文化传播理论

文学作品的意境是通过语言来传达的。在文化传播过

【作者简介】郭扬(1983—), 女, 安徽巢湖人, 本科, 讲师, 从事英语教育研究。

程中，这些作品的意义受到跨文化文学接受理论的影响，译文不再局限于原作者的情感与感悟，而是会在不同文化中被译者的情感、文化等因素重新诠释和理解。从文学作品的组成来看，语言形式作为其基本组成部分，在意境上是一个非常全面的集合。它有助于在语言层面上构建意境。在中国古典诗歌中，大量的审美价值是在这一层面上传达的。音韵美是构成文学作品意境的重要因素之一，声音的精心构造，词语的用心选择，紧凑精炼的句式结构都有助于在有限的文字内实现其美学价值。因此，诗歌翻译面临的最大挑战是“如何再现原作的‘意境’”。具体来讲，唐诗的有着高度凝练的语言特点，意境的解读不近是对文字的分析，更是对微妙文化符号与哲思的阐述，要求译者在文化传播过程中，运用新的语言构建具有意境的美感。同时，由于西方主义常将东方文学视为神秘、异域的象征，部分英美作家对唐诗作品也存在刻板印象和文化他者的建构，不利于唐诗在英美等西方国家的传播。

2.2 唐诗在英美文学中的翻译与传播

古代诗人通常非常注重词语的选择，唐诗中尤为如此，用精炼的语言表达深远的意境。短短的几行诗句中蕴含着无限的欣赏内涵，让读者在阅读后回味无穷。一首好诗中的所有词语都是精心挑选出的，以最大限度传达审美价值。以白居易《忆江南》中的“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”为例，“江花”和“江水”均为静景，突出渲染江花、江水红绿相映的明艳色彩，给人以光彩夺目的强烈印象。是诗人自己亲身体会过的并深刻地留在记忆里的美好的江南美景的画面。在该诗句的译文中“Over the waves the sun glows, redder than fire, And the spring water flows, as blue as sapphire.”(赵彦春译)，为了生动形象地展现了日出时太阳发出的红光，以及江水流淌的动态场景，运用“glow”和“flow”两个动词再现诗句中春天的绚丽多彩和生机勃勃。以此通过对场景更好的形象化，让目标读者感受大自然的生命力，并接触到唐诗的独特魅力。

3 唐诗意境在英美文学中的接受

3.1 早期接受：19世纪与唐诗意象的初步传入

早在十九世纪，唐诗就已经被当作中国古典文学的代表在英美等地区的西方文学中进行流传。但那时由于各地区的交流比较匮乏，在加上东西方文化差异巨大，许多地区仍处于“被殖民”状态，他们对东方传来东西的接受度比较慎重，如唐诗意象，在当时被当作神秘、异域的符号，无法进行有效的、大范围的传播。许多英美译者将唐诗简化为富有“异域情调”的作品，认为其有着强烈的浪漫化和幻想色彩特点。在这种情况下，唐诗意境则只会被简单的翻译，忽视了蕴藏的哲学内涵。

3.2 20世纪接受：现代主义文学中的唐诗影响

20世纪初，西方现代派文艺运动兴起，这一时期唐诗

的意境也在英美文学中的体现也达到新的高度。比较具有代表性的现代主义诗人有埃兹拉·庞德(Ezra Pound)，是意象派运动主要发起人。《在一个地铁站上》是其代表作之一，不仅从中国古典诗歌和日本俳句中汲取灵感，还着重在创作中吸收关于唐诗简约风格和独特意境，由此真正催生了意象派诗歌。这是由于日本的俳句实际上就是中国古典诗词的一个分支，但日本的俳句虽然拥有古典诗词的美，但过于简短，就像对联一样，美则美矣，但终究无法成为一种波澜壮阔的作品。英美诗坛苦于寻找诗歌新出路的诗人们，发现中国古典诗歌的特色之后，先后都开始研究中国古典诗歌，特别是意象派诗人，纷纷开始翻译中国诗歌。不过，汉语和英语是有非常明显的差别的，这一点在新文化运动时期曾进行过激烈的讨论当时甚至有人希望中国摒弃汉字而使用字母文字。这不仅仅反映出当时中西方文化对冲的严重程度，也说明了当时文人的迷茫。

3.3 后现代接受：唐诗意境与当代英美文学

后现代叙事强调碎片化、解构与多重视角，这使唐诗中含蓄与虚实结合的表达方式在后现代文学中被重新激活，成为解构传统叙事、探索人类经验与情感的有效工具。随着新东方主义的出现，唐诗在英美文学中的再现也开始面对新的问题与挑战。新东方主义延续了19世纪东方主义的某些特点，将东方文化视为西方文化的他者，并在一定程度上继续简化、浪漫化唐诗的意象。虽然扩大了唐诗在西方读者中的影响，但唐诗的深层哲思和复杂情感在新东方主义语境下可能被削弱或改写。如：The apparition of these faces in the crowd; Petals on a wet, black bough. (飞白译)这首诗乍一看，确有几分神韵。简单的形象表达了作者的思想感情。但仔细一想，又有些不同。王维是一个善于借景抒情的诗人，他的诗歌往往通过多种形象的结合和重叠来表现出相同的感情。但英美仅仅用了一个比喻，就将自己内心的复杂情感表现得淋漓尽致。由此可以看出，唐诗意境在英美文学中，既是一种美学范式，也是跨文化创作的丰富灵感来源。

4 唐诗意境在英美文学中的转化

4.1 唐诗意境的翻译与语言转化

唐诗意境的美学特征以精炼的语言、丰富的象征和高度凝练的情感著称。只有及时捕捉诗词中的意象，深刻感受意象美，才能更好地理解古诗词中的思想内涵，深入体会诗人丰富的精神世界。唐诗中常用的意象包括自然景观、动物、植物、色彩、气候、风物、建筑等，不仅仅是文字本身，而是语言的内在形式，早已被情感所浸透，超越了语言本身，是诗人在创作中投射的主观感受和情感表达^[2]。李白在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中写道“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，借助“孤帆”、“碧空”、“长江”等景物传达离别的情感，呈现辽阔的空间感。而在英美文学中，这种景物交融的情感意境，只能用“My friend has left

the west where the Yellow Crane towers, For River Town veiled in green willows and red flowers. His lessening sail is lost in the boundless blue sky, Where I see but the endless River rolling by.” (许渊冲译) 表达, 西方语言的结构无法承载汉语诗歌中丰富的情感内涵与文化符号, 容易出现意境简化或过度解释的问题。

4.2 唐诗意境的文化转化与异化

古代诗人通常非常注重词语的选择, 唐诗中尤为如此, 用短短的几行诗句中蕴含着无限的文化内涵, 让读者在阅读后回味无穷。一首好诗中的所有词语都是精心挑选出的, 以最大限度传达文化价值。因此, 唐诗意境在英美文化的转换中, 不仅要解决语言方面的差异, 也要面临不同的文化背景, 这就要求唐诗意境要在英美文学语境中构建与场景有关的意象。

汉语是一种更重视宏观归纳的意合语言, 句子中有隐含的逻辑关系。在唐诗《将进酒》中, “君不见黄河之水天上来, 奔流到海不复回” 指向的是中国传统的自然哲学和生命哲学: 生命如水, 转瞬即逝。而基于英语有明确的标记, 层次明确、逻辑清晰, 以客观表达和分析为中心的形合语言, 更关注诗中描述的宏大场面, 缺少对诗中哲学意义的了解。同时, 唐诗作者的代表人物——王维写的《鸟鸣涧》也深刻传达了“意”, 诗中虽侧重表现夜间春山的宁静幽美, 但与道教、禅学有着密切的联系。从道教角度来看, 其讲究“顺天而行”、“无为”、“天人合一”; “禅学”讲究“刹那之间的顿悟”、“解脱”。构成“天人合一”的特殊意境。

4.3 唐诗意境的符号转化与意象创造

意境的实质是一种召唤的形象构造, “情”与“物”的构成方法, 构成了中国诗歌的“符号”、“暗示”和“蕴蓄”的审美特性。唐诗中的山水、山川、风雨、日月等自然意象, 除了抒发作者对山水之情的感怀之外, 也是抒发情感和哲理的重要载体^[1]。李白《关山月》的主要特征是: 景物广阔悠远, 高峻萧疏; 在抒情上, 它既豪迈又雄壮, 又悲壮; 字迹古朴, 苍凉。庞德诗的“意境”与中国的“诗境”最为相近。如果你不仔细看的话, 就会以为庞德的诗歌, 是中国的一位诗人写的。庞德有意从中国诗词中汲取灵感, 其所表现的内容, 大多是与崇尚自然、反抗工业化等浪漫题材有关。

唐诗意象的隐喻, 通常透过极具象征意义的自然符号, 传递出复杂的情绪和哲理思索。比如孟郊的《游子吟》将“慈母、手中线、游子、身上衣”多个意象组合构成一幅生活图景, 看似稀松平常, 具体的事物与环境情感相结合, 将情感寄托于场景中, 诗歌中流露的情感深沉真挚自然, 情景交

融, 形成一个整体的意境, 在无言中彰显母爱的无私与伟大, 表达了诗人对母亲深深的爱与尊敬和感激之情。英语译文

“A thread Mom does run for her vagrant son. Stitch, stitch, she does sew; Far, far he may go. How can grass requite the spring sun's warm light?” (赵彦春译) 以联韵贯穿全文, 词语的顺序也做了灵活调整。首句中将宾语“a thread”放置于主语“Mom”之前, 突出具有象征意义的慈母之线。其次, 将修饰母亲缝衣时的状语“stitch”前置和重复, 不但营造了画面感, 而且赋予和还原了诗歌的节奏美和韵律美。原诗句中的“迟迟归”是母亲担忧孩子归家无期, 充满了担忧的情感。译文“Far, far he may go”突出强调了“游子”出门远行, 与家中父母的距离便遥不可及, 译文的语序、语气、意象、情境均丝丝入扣。同样, T.S. 艾略特(T.S. Eliot)在《The Waste Land》里写道: “April is the cruellest month, breeding Lilacs out of the dead land, mixing Memory and desire...” 这段文字中, 四月的风雨既象征了新生与记忆的纠缠, 也暗示了人生的无常与无法控制的命运。所以, 在唐诗中, “风雨”是一种时间、一种自然周期的符号, 而英美文学则更多地用来比喻人类与大自然之间的斗争或妥协^[4]。

5 结语

综上, 通过汉译英的翻译, 唐诗中独特的自然景观和情感表达在英美文学中焕发出新的生命力。这些翻译不仅保留了诗歌的原始审美特征, 还融入了西方文化的思维方式和表达手法。从19世纪初的“东方意象”, 到现代和后现代文学中对“唐诗意象”的创造性运用, 这一过程不仅是英美文学在跨文化传播中的美学探索, 也是促进中西文学与文化深度对话的重要途径。因此, 为了更有效地传递唐诗的意境和中华文化, 译者不仅需要准确翻译唐诗的原文内容, 还要在译文中体现作者的情感, 使读者在欣赏语言之美时也能感受到其意境之美。通过这种双重努力, 译者可以更好地桥接东西方文化, 促进跨文化的理解 and 交流。

参考文献

- [1] 陈伟英. 唐诗主语省略英译补出现象——解读文化差异及意境不可译性[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2006, (06): 177-186.
- [2] 李元缘. 许渊冲“三美”理论下唐诗英译的意境建构[J]. 今古文创, 2020, (41): 90-91.
- [3] 陈望衡. 中华美学的唐诗品格[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2020, 73(04): 45-56.
- [4] 曾繁仁. 唐诗: “生生论诗学”的集中呈现[J]. 东岳论丛, 2021, 42(12): 34-43+191.