◎文学聚焦·中国古典文学在世界的传播②

白居易诗：现实关怀传世界

何明星　俞　悦

在中华文化源远流长的历史长河中，李白以豪放载入史册，杜甫以深沉名垂千古，白居易则以平易、通俗自成一脉，开创了另一个历史辉煌，李白、杜甫、白居易成为伫立在中国文学史上最为醒目的三座高峰。梳理白居易诗歌在海外翻译、传播与影响的历史我们发现，三个诗人既有一致的地方，但在有些国家和地区又有所区别。

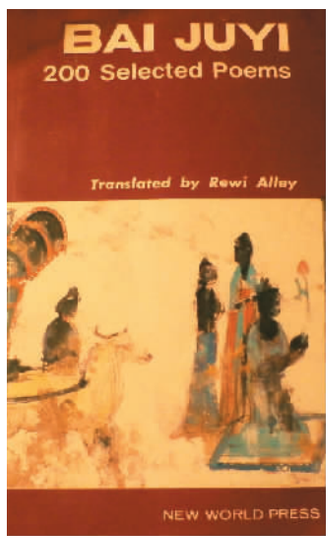
对日本影响最大的中国诗人

在亚洲周边国家和地区，白居易在日本的影响要超过李白、杜甫，被称为对日本影响最大的中国诗人。

按照北京大学严少璺教授的观点，“在中国古代文学史上，恐怕没有哪一位作家，像白居易那样，对日本中古时代的文学产生过如此重大的影响；也没有像白居易那样，如此深入地打动了当时知识分子的心灵。”白居易诗歌在其本人在世时，就被遣唐使带到了日本。日本有官方记载的最早时间是公元838年，《日本文德天皇实录》上记载“承和五年，太宰少贰藤原岳守因检唐人货物，得《元白诗笔》，奏上。帝甚悦，授依从五位上累官至右近卫中将。”这一年白居易67岁。其实早在公元809年白居易39岁时，他的一些诗歌就已经到了日本。据考证，当时传到日本的白居易诗歌主要以《白氏文集》《白氏长庆集》为主。在日本9世纪到12世纪的400多年里，白居易诗歌不只是作为异国文学珍品供其鉴赏咏叹，更多的是作为一种文学创作的楷模，供作家们在创作中仿效。这一时期的日本汉诗、和歌、物语、散文，几乎在文学的一切样式中，都不同程度显露了模拟白居易文学的痕迹。日本平安时代的著名学者大江维时编撰的《千载佳句》一书中，收录了中日诗人1110 首诗歌，白居易诗歌就有535 首，排名第一。

笔者根据日本情报研究所数据库的检索发现，截至2018年2月7日，署名白居易的诗集、选集以及文集的日语翻译本、注释本共有195种，其中以日本著名汉学家冈村繁翻译、注释的《白氏文集》（12卷）影响最大，全日本有528家图书馆收藏，收录在明志书院1988年出版的“新释汉文大系”丛书中。

但是囿于接受心理与文化习惯，日本欣赏接受白居易的诗歌，主要是欣赏、接受他的闲适、感伤一类诗歌，对于白居易本人比较看重的讽喻诗，一些日本读者也将归之于“感伤”类去欣赏仿作。

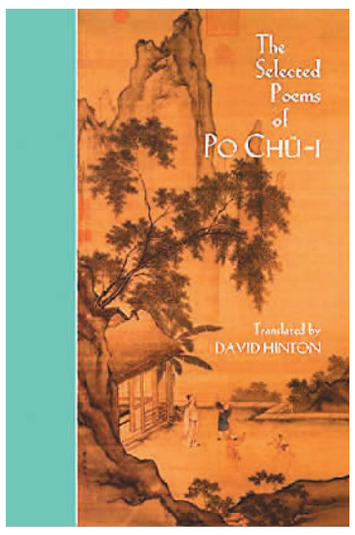


阿瑟韦利的《白居易诗200首》（新世界出版社 1983年版）

日本关于白居易的研究很早就进入了专业化阶段。日本学术界很早就成立了白居易研究会，定期出版和发表最新研究文章。由日本勉诚出版社2018年出版的《白居易研究年鉴》，就以“饮酒和吃茶”为主题研究白居易诗歌。专业研究白居易的日本学者也承前启后，大师辈出。如研究中国唐代文学的泰斗花房英树教授，京都大学名誉教授川合康三，还有提出“唐宋变革论”的日本京都学派内藤湖南、宫崎市定等等许多学者，都对白居易有大量的研究。

在白居易在世时便有大量诗歌传入朝鲜半岛，并对当地的早期文学创作产生了很大的影响。迄今仍然在韩国存有当时的一些珍稀版本，如现藏于首尔大学的敦煌残本《白居易诗集》、宋绍兴本《白氏文集》、明朝马元调本《白氏长庆集》、明刻本《白氏策林》、清朝汪立名《白香山诗集》等等。特别是高丽、朝鲜时代的文学家、诗人，不仅仿照白居易的《长恨歌》《琵琶行》等名篇进行创作，大量化用白居易的诗句，而且还直接将白居易的生活轶事入诗。其中以朝鲜时代著名诗人许筠为代表，他写有《和白诗》25首。

但是根据韩国成均馆大学的金卿东研究发现，白居易诗歌自11世纪传入朝鲜半岛之后几百年间，白居易的影响都没有赶上杜甫。在整个朝鲜半岛，以忠君、忧国、爱民为己任的杜甫堪称是整个朝鲜半岛举国学习的典范。在朝鲜成宗十二年（1481年）刊行的《杜诗修解》一书中，有“天下几人学杜甫，家家尸祝最东方”的记载。具体原因，根据金卿东的判断，主要是因为朝鲜半岛历代都盛行崇儒拒佛的治国理念，因此全社会都能够接受杜甫的诗歌，而对于李白、白居易则有的能够接受，有的受到批评。如白居易的《长恨歌》就被朝鲜文人批评为歌颂“宫中行乐”



大卫辛顿的《白居易诗选》封面，1999年版

“艳丽放荡”之语，不宜为“士族妇女”阅读，这显然存在对白居易诗歌的误读。

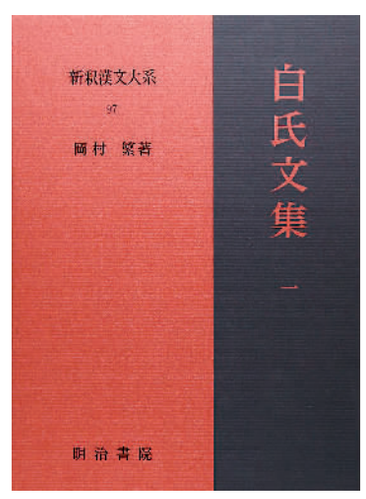
提倡现实主义风格的西方文学家推崇白居易

笔者依据世界图书馆数据平台检索发现，署名白居易的英译作品数量多达189种，其中既有收入白居易诗歌的选译本，也有专集，还有依据白居易的诗作进行改编的戏剧、小说等，白居易诗歌选、文集选专集超过了20种。

在英国，介绍中国诗歌最为全面的是传教士汉学家翟理思。他在1901年出版了第一部全面介绍中国文学的《中国文学史》，书中唐朝文学一章介绍了李白、杜甫、白居易等18个诗人。该书在伦敦的威廉海涅曼出版社出版后不断再版。

英国著名翻译家阿瑟·韦利十分喜爱、推崇白居易诗歌中浅显平易的风格，因此翻译得也最多。根据相关学者统计，他在1916年、1919年、1934年、1941年、1946年出版的中国诗歌集和1949年出版的《白居易生平及时代》都收录了多首白居易诗。阿瑟·韦利一生差不多翻译了200多首白居易诗歌。笔者依据检索发现，阿瑟·韦利的各种白居易诗歌译本，全世界收藏图书馆累计超过了1200多家，影响最大。1983年，中国外文局所属的新世界出版社遴选了阿瑟·韦利翻译的白居易诗200首，以《白居易诗选200首》为书名出版，全世界收藏图书馆72家。英国政府曾授予阿瑟·韦利“大英帝国爵士”“女王诗歌奖”及“荣誉爵士”，以表彰他对中国文化研究与译介的卓越成就。

在美国，以著名汉学家华兹生对于白居易的研究与翻译为代表，他2000年翻译出版了《白居易诗选》，由哥伦比亚大学出版社出版，全世界收藏图书馆达到了324家。另外一位译者是美国著名诗人大卫·辛顿，他将诗歌创作与翻译



冈村繁的《白氏文集》，明治书院，1988年版

结合在一起，对于白居易诗歌的意境、想象把握准确，文笔优美，是美国翻译白居易诗歌的一个里程碑，获得了很多读者的好评。该书在1999年由纽约新方向出版社集团出版，全世界馆藏数量为255家。

法语是翻译白居易诗歌最早的西方文字。根据检索发现，署名作者为白居易的诗歌选、文集选以及作品改编的单行本等白居易专集有13种，其中质量最高、影响最大的是1862年由汉学家埃尔维·圣·德尼侯爵翻译出版的《唐诗选》和19世纪法国著名诗人戈蒂耶翻译的1867年出版的《玉笛》。两本最早的唐诗选集都收录了白居易的诗歌。

在德国，署名作者为白居易的德文选译本、文集以及专集等品种仅有31种；而李白的则达到了100种之多。可见在德国李白的影响最大。笔者推测，这可能因为白居易诗歌中没有李白那么多描写饮酒类的诗作有关。有关饮酒类诗歌特别受到德国诗人、翻译家以及学者的钟爱。但是仍然有一些提倡现实主义风格写作的德国文学家、汉学家推崇白居易。根据社科院凌彰的研究，德国汉学家勒·沃奇，在1925年就出版了名为《中国诗人与思想家白居易的叙事诗》的专著。德国表现主义诗人埃伦施泰因1923年出版了改译成为德文的《白居易》，1924年出版了《中国控诉——3000年革命的中国诗歌的意译》，其中仿译了白居易的9首诗歌。另外一位对白居易诗歌情有独钟的是原民主德国著名剧作家、诗人贝托尔特·布莱希特，他曾从唐诗英译诗集中转译白居易诗成德文，1938年发表在莫斯科出版的流亡者杂志《发言》上。

白居易诗具有超越时空的力量

由于新中国与苏联建立的良好关系，苏联对唐诗的翻译比较充分。根据李明宾教授的研究，在唐代著名诗人的选译本中，白居易的选集最多，多达6种，均为苏联著名汉学家费德林翻译。

白居易诗歌在中东欧地区的翻译与传播十分突出。 笔者依据检索发现，署名白居易的捷克语译本有3种，其中高马士1958年翻译出版了捷克文译本《白居易诗集》，1964年、1994年、2013年分别再版。

不论对东方还是西方的读者，辉煌灿烂的唐诗都因其汪洋恣肆的精神世界，千百年来让不同时代的人们能够从中找到情感共鸣，不管男女，无论老幼。一位美国读者于2010年2月8日在美国诗人大卫·辛顿翻译的《白居易诗选》后面留言道：“我大约是在十年前知道白居易的，从此之后，我就对他的诗歌着了迷。白居易是一名唐代官员，他的诗抒写自然世界与静谧的美，也写过辛辣讽刺社会的诗作。白居易的诗歌世界超越了他自己所处的时代。在1000年后的今天，我不知道还有谁像白居易一样具有这种超越时空的力量。”的确，白居易诗歌在他本人在世时就已经风靡海内外了，唐宣宗在《吊白居易》一诗中所写下的诗句，“童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇”，就是白居易诗歌在当时广泛传播的证明。这种广泛传播的动力，来自于白居易诗歌平易通俗的诗句后面，所蕴含的“心中唯念农桑苦，耳里如闻饥冻声”的拳拳之心。英国的汉学家阿瑟·韦利也从白居易诗歌中找到了情感共鸣，白居易诗歌以“文章合为时而著，歌诗合为事而作”的现实关怀而成为世界文学的永恒经典。

（作者：何明星为中国文化走出去效果评估中心执行主任，俞悦为北京外国语大学研究生）

◎作家谈

文化自信是创新的驱动力

赵晏彪

“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。” 习近平总书记在中共十九大报告中的这段话表明，文化自信是支撑中华民族伟大复兴的重要力量，全体中华民族要充分认识到文化自信和文化自强的意义和作用。

据联合国教科文组织统计，在世界各国经典名著中，被译成外国文字发行量最多的，除了《圣经》就是中国的《道德经》。近年来，“四大名著”中的《西游记》在欧洲也颇受欢迎。这说明中国的经典著作有着很强的世界影响力，从中也不难看出，文化自信首先体现在经典著作能够完美地“走出去”，并在更多的国家和地区“传下去”。著名学者许嘉璐曾说：“人类历史上有四大古文明，分别是两河流域文明，埃及文明，印度文明和中华文明，前三种文明都断裂过，唯有中华文明一脉相承，从未间断。”这种“不间断”，正说明了中国文化的生命力、传承力都非常强大。

从历史的角度看，清朝时期自努尔哈赤始至康雍乾几代皇帝，都非常注重中华文化的保护和传承，特别是乾隆皇帝，秉承康熙旨意修建历代帝王庙，并亲口称：“中华统绪，绝不断线”，这种尊重中华文化的胸怀，是出现康乾盛世的必然。将目光再回视到唐朝，唐玄奘尽管明白“东土大唐”是强盛之国，但他仍然历经千难万险去“西天取经”。因为他非常自信，中国的文化庞大精深，一定会将“西天”的经典融合为中华文化的一部分。有了这种文化上的自信，他的精神世界就有了自由、自在、自主的内核，可以进一步丰富、完善中华文化。由此，可以得出结论，文化自信的主要内涵是，文化主体应尊崇本民族文化，对民族文化持有一种敬畏敬仰敬重之心，在此基础上，以开放胸襟包容心态审视和对待一切外来文化，在共存共生中提升民族文化骨气、底气。

文化自信不仅源于内心，更需要深厚的基础。对于中华民族而言，我们不仅有着五千多年的历史，更有改革开放以来的伟大成绩。对于当下的历史进程来说，我们理应坚定地对全世界宣称，道路自信是文化自信、文化自强的基石。

文化自信是衡量社会文明发展的人文标杆与精神尺度，是增强民族凝聚力、全民创造力，提供精神动力与人文支撑的源泉。自信而不自负，体现在文学艺术的创新方面，应该是对传统的补充，而不是抛弃和替代，更不是抄袭别人。文化自信、文化自强，可以破解文化创新的难题——摆脱功利主义、克服金钱主义，思想和创作都注入新的精神内涵，从借鉴中外优秀文化中得以提升。这就要求作家、艺术家，心中要有大格局，做人要有气度，走出自己独特的创作之路。绝对不可以简单照搬，随意模仿，从而丢失了大国风范——大国者，自信也。

习总书记讲到文化自信时曾说，我们这代人读外国文学多些，对传统文学的了解不如前辈，是欠缺的。要从历史中参透生活，和历史对话。的确，文化自信源于我们的文化底蕴，这底蕴是中华文明几千年来造就的中国人谦虚谨慎、真诚无欺以及对世界的悲悯情怀。

纵观古今中外，文可成风，文可化人，亦可扬国威，更可感动世界。作家和艺术家只有具备了坚定的文化自信，才能够更加敏锐地发现中国经验中崭新的文学艺术形象，准确地把握、书写、塑造中国新时代的伟大进程。让我们肩负起中华民族的文化自信、文化自强的责任，为国家、为民族营造出一种健康向上、繁荣昌盛的文化生态。

◎新作评介

呼唤爱、美与勇气

——读张炜《狮子崖》

张丽军

2017年1月，作家张炜的《狮子崖》运用儿童视角、以文学的方式为我们讲述了一段尘封的历史故事。历史是不能遗忘的。《狮子崖》正是一部怀揣诗心、追溯历史的儿童文学作品。故事背景显然已经远离了今天的小读者，那些“民兵”“渔霸”“阶级敌人”“忆苦会”等词汇对儿童来说是陌生的，但是，那段历史却是真实发生过的。《狮子崖》唤醒我们沉睡的生命记忆，让我们深入地了解发生在这片土地上的往事，更好地将历史、现实与未来联系起来，走向美好的明天。

审美情感强烈的儿童文学作品会带给读者至高的精神享受。在《狮子崖》中，张炜用诗人般的语言描绘出了美丽富饶的镜子湾、险象环生的狮子崖、色彩斑斓的大花贝……自然界的一切都包蕴着秘密，大花贝“逃跑”的事件成为小说的叙事动力，它激发起少年们强烈的好奇心和探险的勇气，吸引他们一步步地走近直至抵达真相的世界。林林作为一个具有丰富内涵的儿童形象，生机勃勃而迸发出催人向上的力量。

小说中最精彩的几个部分当属《水洞》、《黄金铺地》、《失船》、《战蚊球》和《午夜枪声》。从发现大花贝“逃跑”之后到海洋小组在育贝场内彻查无果，于是，3个少年做出了一个勇敢的决定，前往狮子崖。3个“顽童”第一次远离成年人独立作战，达到了探险故事的高潮。母亲作为一名监护人、教育者，循循善诱，并没有因为“儿行千里母担忧”的天性扼杀掉少年们探险的冲动，相反，她也成为了一名“同谋者”和策划者，与少年们并肩作战，帮助他们完成任务。儿童文学作品中爱的母题在此得到了升华，《狮子崖》中的爱不再是那种慈祥到甜腻的母爱，抑或是理性到严苛的父爱，而是一种恰如其分的师长之爱。

狮子崖最神秘的是关于它的传说，“村里老人都说狮子崖上有妖怪，谁也不敢单独去上崖，传说打鱼的人在那里过夜，就再也回不来了……”在这些传说的渲染下，林林与伙伴们依然毫不畏惧、英勇前往。少年身上的勇气和探索精神展现无遗。然而，到了狮子崖，他们却遇上了一系列的麻烦，作者寓教于乐，通过少年们的遭际向读者娓娓道来。信息量极大的生活细节描写丰富了小说的血肉。尤其是林林被海豚拖进大海里的传奇描写，如此惊心动魄，扣人心弦，作者运用儿童视角，“黑乎乎的什么动物，像大鱼又像四蹄野兽”的陌生化语言充分激发起读者的阅读兴趣，直到林林平安返回，悬念才解开，原来那是一只长吻海豚。它被林林惊到后，驮着他潜入海底，林林也因此发现了大量“逃跑”的大花贝。这是多么传奇的经历啊！张炜表示，海豚驮着孩子冲入大海深处，是一个少年伙伴的经历。这种人类与自然和谐相处的画面是如此的久违，在后工业文明时代，我们得到了一些东西，却也永远失去了一些珍贵的情感。《狮子崖》中，对自然母题的思考是深刻的，作者用诗化的语言为读者描绘出一片洁净的海域，人类只能无限地逐渐接近造物主所创造的自然的底蕴，却永远都无法穷尽大自然的奥秘。

少年们探险的过程中，时刻表现出对知识的尊重。无论是书本上的科学知识，还是户外求生技能，在那个亵渎知识的年代里，《狮子崖》的这一主题显得难能可贵。即使在艰难的条件下，3个少年始终没有放弃勘测任务。这种不达目的誓不罢休的坚韧精神值得今人学习。每一个时代都有各自的难题，但是，只要拿出赤子般的勇气，迎难而上，披荆斩棘，任何困境都会有出路。

探求大花贝逃跑的原因是小说《狮子崖》的叙事动力，或许最终的结果并不重要，关键是其中的过程。照亮我们生活的世界，反抗简化和遗忘，守护这个世界的丰富性和复杂性是文学的使命。在那个特殊的历史年代，人与人之间的情感错综复杂。张炜在这部小说中传

达出了一种撕裂的情感矛盾，带着隐隐的痛感。小说描绘出了一幅幅爱的图景：卢叔对林林无微不至的呵护、林林的母亲对父亲的忠贞不渝、少年之间互帮互助的友谊、人与动物的和谐相处……

张炜是高产作家，已经创作了1500多万字的优美文学作品。在《狮子崖》中，张炜以一颗诗人之心，打开了记忆的闸门，追溯那逝去的历史时光，为我们创造了一首唤醒沉睡历史记忆的童心之诗，继续为读者献上爱、美与勇气的生命之歌。