

企鹅书屋《庄子》英译本的封面、插图及篇名*

于雪棠

【提要】企鹅书屋于 1996 年出版的《庄子》英文全译本配有 34 幅插图，其中一幅插图使用了两次。封面、插图及篇名的翻译，传递着与《庄子》文本内容相关而又自成一体的文化信息。22 幅选自清末民初画家王念慈山水画谱的插图，反映出译者主要接受了《庄子》“逍遥游”的思想、并将《庄子》的超越性逍遥诠释为在人间的逍遥。可能译者在中国绘画中发现了他在《庄子》中领悟到的自由。11 幅选自《玉历宝钞》、《大悲咒》和《金刚经》的插图，则反映出西方学者对中国文化兼容性的体认。

【关键词】庄子 典籍英译 企鹅书屋 彭马田 插图 逍遥 宗教

〔中图分类号〕J218.5; I046 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-2952 (2016) 06-0108-06

自 1881 年英国汉学家巴尔福 (Henry Frederic Balfour) 首次将《庄子》全译为英文出版，^①迄今已经有三十余种《庄子》的全译本和节译本面世。译者有中文学养非常深厚的汉学家，也有精通英文的中国学者。19 世纪英国汉学家翟理思 (Herbert Allen Giles)、理雅各 (James Legge)，20 世纪美国汉学家华兹生 (Burton Watson) 和梅维恒 (Victor Mair)、英国汉学家葛瑞汉 (A. C. Graham)、中国学者冯友兰、林语堂等人的翻译及研究在学界影响甚大。

除了学术色彩浓厚的译本之外，也有一些译本明显具有普及性。其中，当以托马斯·莫顿 (Thomas Merton) 选译的《庄子之道》，^②冯家福和英格里希 (Jane English) 夫妻二人合译的《庄子内篇》，^③以及彭马田 (Martin Palmer) 主译

* 本文系国家社科基金一般项目“20 世纪《庄子》在英语世界的传播”(13BZW042) 的阶段性成果。

① Frederic Henry Balfour, *The Divine Classic of Nan-Hua: Being the Works of Chuang Tsze, Taoist Philosopher*, Shanghai and Hongkong: Kelly and Walsh, Yokohama: Kelly and Co., London: Trubner and Co., 1881.

② Thomas Merton, *The Way of Chuang Tzu*, New York: New Directions Publishing Corporation, Canada: Penguin Books, 1965; Second edition, New York: New Directions, 1969; Boston and London: Shambhala Publications, 2004. 笔者所购为 2010 年的第 2 版，版权页上注明第 26 次印刷，可知其书的畅销程度。

③ Gia-fu Feng and Jane English, *Chuang tsu: Inner Chapters*, New York: Vintage Books, 1974; Earth Heart 2nd edition, 1997; Ameber Lotus Publishing 3rd edition, 2000; Amber Lotus Publishing 4th edition, 2008; Carlsbad: Hay House, Inc., 2014. 此书初版于 1974 年，至今已出 4 版。

的《庄子》这三种影响最大。^① 彭氏的译本除彩色封面外，其中每篇正文之前均搭配一幅黑白线条的插图。插图能够增加阅读的趣味，有助于读者理解文本的内容，也自然有助于著作的传播。不过，彭马田译本的插图，其意义却远不止于此。

—

企鹅书屋在全世界出版集团中的地位都举足轻重，其影响无庸赘言。彭马田主译的《庄子》英译本 1996 年初版时，被收入企鹅 Penguin Arkana 系列，而此标志意味着这是一本深奥难懂的书。2006 年、2007 年再次印刷时，内文及插图都没有变化，仅封面和封底不同。1996 年版的封面最上方横书“PENGUIN ARKANA”；中间主体为白底，偏左侧印有一幅彩色张道陵骑虎图，右上方空白处有红色书名；底部印有两位译者之名。图画非常鲜明，张道陵侧身骑虎，左腿盘曲虎背之上，右腿垂下，戴冠；面赤赭，二目圆睁，向右下方而视，浓眉倒竖，半圆形络腮胡子；右臂高举，右手横持鞭，左手于胸前坚持圈；上身铠甲，袍带飞绕，下穿墨绿色长袍。虎黑褐色花纹，昂首；双目圆大，双瞳为黑色半月形，视向右上方；露出一排白色牙齿，两侧有两颗尖牙；两前肢并立，尾倒竖。一片褐色云朵托起虎与人。封底左侧竖取一窄条含张道陵面容部分的图，右侧

1996 年版的封面

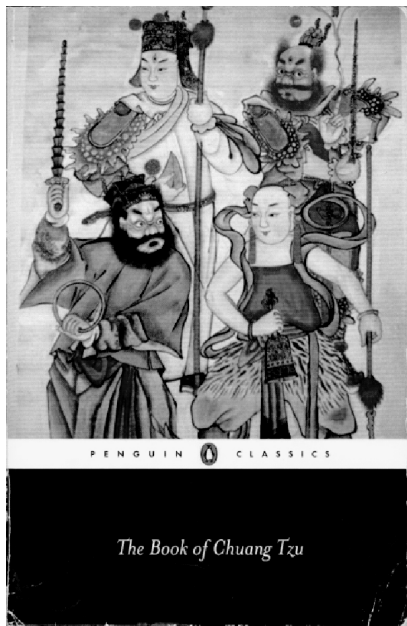

白底黑字印《庄子》简介，下部有一行小字，说明封面绘图的内容是张道陵骑虎。

2006 年版的封面上半部分为图，约占 3/4；中间一条白底，书“PENGUIN CLASSICS”（企鹅经典）两个英文单词，两单词中间置企鹅公司的图标；下部黑底印白色书名，约占 1/4。图底色青灰，四位神仙，前后各二，皆站姿。左前为张道陵，右前为哪吒，左后为杨戬，右后为王灵官。张道陵戴黑色方形双层冠，面青，黑眉倒竖，二目圆睁，侧视右方，半圆形黑色络腮胡子，唇亦黑色；一身墨绿色长袍，上身外穿蓝灰短罩衣，腰系红丝绦；右小臂举起，手持鞭上指，左手持圈竖于胸前。哪吒眼细长，向左侧视，含笑意；光头，上穿红肚兜，下着粉色莲花裙，莲花裙外罩一层黄黑相间纹的虎皮短裙，腰束墨绿丝绦；蓝灰色混天绦绕双臂飞动，右手于胸前持铃状神火罩、罩口向下，左手坚持红杆红缨枪于体侧、枪头向下。杨戬戴飞凤帽，墨绿色铠甲外斜披白色战袍，腰系红带；面左，长目，眉间一纵目，面容清俊；右手持三角形物品于胸前，曲左臂，左手坚持红杆红缨枪，枪头向上。王灵官戴小冠，红色半圆形络腮胡子，红眉倒竖；眉间纵生一目，二目圆睁；面左，目光正视；外穿墨绿色铠甲，内有红袍；右手持鞭竖于胸前，左臂曲于右臂之上，左手虚握竖起，拳心向外，食指上指，指上有青烟升起。封底黑底，分上、中、下三部分，结构比例同封面。上部黑底白字印《庄子》简介；中间白底印企鹅经典字样及图标；下部居中缩印部分封面绘图，只有张道陵和杨戬，且在左侧有说明。该图来自中国南部一所道观所藏 18 世纪晚期绘画卷轴，描述张道陵及护法神，彭马田摄影。

① Martin Palmer with Elizabeth Breuilly, Chang Wai Ming and Jay Ramsay, *The Book of Chuang Tzu*, London, New York, Arkana; Penguin Books, 1996; London, New York, Toronto, Ontario, Ireland, New Delhi, New Zealand, Rosebank, Johannesburg: Penguin Group, 2006. 此书初版于 1996 年，在英国、美国和阿卡纳同时发行。再版于 2006 年，在英国、美国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、印度、新西兰、南非共计 8 个国家同时发行，2007 年重印。

2006年版的封面

张道陵、哪吒、王灵官、杨戬，仅看封面的这几位人物，读者很难将此书与《庄子》联系到一起，最多能想到这是一本与道教有关的书。内文共34幅插图，^①其中《清溪放棹》一幅两次使用，见于扉页和第21页《天地》篇前。其他33种插图分别置于每章正文之前，其中22幅出自王念慈的手笔。王念慈为清末民国年间山水画家。民国年间，他的画曾多次被编成画谱出版。彭马田译本所选皆水墨山水画，大多表现人物于自然之中——或拄杖看山，或骑马行驿，或放舟于清溪之上，或对谈于松林之下，颇有闲逸放旷、萧散自然之趣，画上均有行楷题识。

余下的11幅，占全部插画1/3的比例。其中有6幅插图混杂了道教和佛教思想，^②依次是《轮回面目》、《威灵显赫》、《赏善司罚恶司》、《东岳大帝》、《城隍土地》、《灵霄宝殿》，画面都是一些人物。这6幅插图均出自《玉历宝钞》——广泛流行于清朝的民间劝善书。

另外5幅插图则与佛教有关。^③其中1幅出自《金刚般若波罗蜜经》，上为文字下为图片。4幅出自《大悲咒》图解，作者不详，依次是观世音菩萨的各种显像：《娑婆诃》、《苏嚧苏嚧》、《娑啰娑啰》、《唵悉殿都》。每幅插图都是一幅

人物像，左侧印有一行说明文字。^④

二

封面和那些出自《玉历宝钞》、《大悲咒》及《金刚经》的插图，与《庄子》文本融合成一书，似乎不伦不类、让人啼笑皆非。可是，企鹅经典系列发行范围广、读者众多，又岂可一笑置之？这些插图传递了什么信息、读者能从中读出什么文化信息？译者为谁，其汉学背景如何，与中国学界有无交流？西方学者眼中的中国文化具有什么特点？而这些插图及相关翻译、诠释之中所包含的种种复杂情形，是笔者更为关注的话题。

插图的选择，是译者通过视觉艺术表达对《庄子》的理解和诠释，蕴含着译者对《庄子》的接受，同时也向读者传递着丰富的文化信息。从封面及内文插图中可以看到什么呢？通常插图会解释文本的内容。彭氏译本中，确切地具有解释性质的插图只有一幅。《秋水》前的插图，占据画面大部分空间的是汪洋水波，只于右下角画一小亭，亭中一人侧坐、面水。另外，《马蹄》篇前的插图则是一人骑马独行。虽然该插图与《马蹄》主旨无关、解释得相当机械，但可以推测出译者有意要以图释文。

整体上看，插图可分成两大类。一类是表达清旷悠远之境的山水画，另一类则与宗教信仰相关。与这两类相对应，我们至少看到了译者眼中的两个《庄子》。一个是逍遥于山水之间的《庄子》，另一个则是兼容并包、含有佛道思想和民间信仰的《庄子》。所选22幅王念慈的山水画，画面虽异但风格统一，无一不指向道

① 本文原有附表，逐一列出企鹅书屋《庄子》33篇的篇名、英译及每篇前插图的款识。限于篇幅，这里删去。

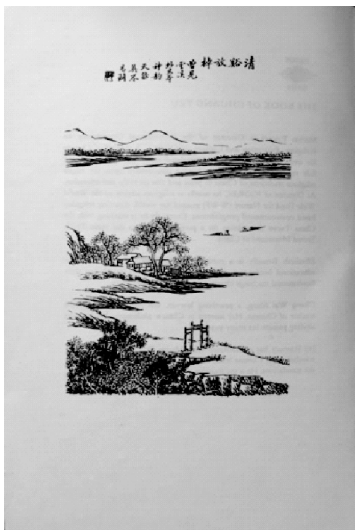
② Martin Palmer with Elizabeth Breuilly, Chang Wai Ming and Jay Ramsay, *The Book of Chuang Tzu*, 2006, pp. 116, 132, 176, 209, 243, 274.

③ Martin Palmer with Elizabeth Breuilly, Chang Wai Ming and Jay Ramsay, *The Book of Chuang Tzu*, 2006, pp. 75, 155, 235, 260, 295.

④ 有关插图的论述，本文的主要观点经缩略，曾以《简说企鹅书屋庄子英译本的插图》为题，发表在《中国社会科学报》2015年6月24日“国家社科基金”专栏。

遥。那些清疏淡远的山水画谱，在中国人眼中，看到的是出尘隐逸之思、自然萧散之趣。西方人即使领略不到这点，也仍然很容易从中感受到人与自然的相亲相融，人在山水之间心灵放松、悠闲自得的精神状态。这些画与《庄子》的“逍遥游”思想确实是很贴近的。当然，也只是贴近而已。因为细究起来，《庄子》“逍遥游”所涉及的空间并非处处可见的自然，并非山水之间，并非有草舍云烟、松荫古木、清溪小舟、瀑布流泉、飞莺大雁的人间，而是无何有之乡、广漠之野。《庄子》之真人是游于六合之外的，即一个极广大虚空之境，同时又有别于道教的仙境。然而，无何有之乡、广漠之野，《庄子》“逍遥游”之空间和时间都如此混茫，不可感知，无法转化为视觉形象。“空”无法表现，但逍遥之意可以表现。逍遥在中国的文化系统中，便是清虚旷远之境。于是，译者便选择表现逍遥于山水之间的画作来表达《庄子》超越尘世之逍遥。

企鹅书屋《庄子》英文全译本插图

选择中国的山水画来给《庄子》作插图，彭氏译本之后尚有辛顿（David Hinton）译出的《庄子内篇》。^① 全书选用同一幅山水画。画面左侧，一人坐于亭中，望波涛翻卷。这幅画一共反复出现9次，于封面（彩色）、扉页及正文每篇之前（黑白）。

《庄子》文本包含丰富的思想，插图所述说

的只是《庄子》之一端。《庄子》之丰富、《庄子》之荒诞、《庄子》之恣肆，在插图中均隐而不见。插图集中展示的是流连于山水之间的散淡之怀、清远之美。很可能，这极具中国艺术特征的画面便是译者眼中的自由。或者说，译者在中国绘画中发现了他在《庄子》中领悟到的自由之境。

如此推测并非毫无根据。集中体现《庄子》放旷尘外思想的，非《逍遥游》莫属。企鹅书屋译本是如何翻译“逍遥游”这三个字的呢？它们被译为“Wandering where you will”——往你想去之所，想去哪儿就去哪儿。看上去很美，然而它实际上并不是《庄子》的逍遥。相反，它有悖于《庄子》的精神。《庄子》之“逍遥游”是超越凡尘之种种追求，无功、无名、无己，以游于极茫渺广大之域，那是一种消融了时空、泯灭了自我意识的超越性体验。《庄子》之“逍遥游”是带有一些悲哀的底色的，至少也应是悲无喜，绝非欢欣鼓舞之游。《庄子》之“逍遥游”，是无目的性的，仅仅是顺应自然而已。因为没有目的，才能逍遥；一旦有了目的，就与逍遥渐行渐远，就会被目的所拘牵，甚至异化，如何而能逍遥？西方学者中有人深刻地意识到了这点。英国汉学家葛瑞汉就把“逍遥游”译为“Going rambling without a destination”，^② 无目的的漫游。他特别地揭示出了《庄子》逍遥的无目的性。

《庄子》之“无我”，以无我、忘我的方式实现自我、完成自我，在彭氏译本那里变成了对主体意识的强调。“逍遥游”之外，还有类似的例子。如《天下》篇题被译为“Governing the World”，统治世界；《应帝王》被译为“Dealing with Emperors and Kings”，应付帝王。如此种种，都显示出译者高扬的主体性与《庄子》原意背道而驰，是对《庄子》的误解。

逍遥即自由。这种诠释，且不论在中文学

^① David Hinton, *Chuang Tzu: The Inner Chapters*, New York: Counterpoint, 1997.

^② A. C. Graham, *Chuang-Tzu, The Inner Chapters*, London, Boston, Sydney, New Zealand: Unwin paperbacks, 1981, p. 43.

界对此展开的诸多论述，在英语世界中亦非独此一家。修中诚（E. R. Hughes）的翻译是“Excursions into Freedom”，^① 远游至自由之境。华兹生（Burton Watson）的《庄子》译本，^② 为联合国教科文组织所推荐，也为学界普遍认可。他是怎样翻译“逍遥游”的呢？“Free and Easy Wandering”，自由安闲的漫游。托马斯·克莱尔（Thomas Cleary）的译本也广为流传。他更干脆，直接将“逍遥游”译为“Freedom”，^③ 自由。诗人辛顿（David Hinton）则译为“Wandering Boundless and Free”，^④ 自由漫游于无限。自由，是译者所理解的“逍遥游”。

画家用笔所造之境与《庄子》文字所写之境，虽不无契合，但图与文毕竟是两种艺术形式，必然有某种程度上的背离。译者有意选择悠远清旷的山水画作为书的插图，这种做法有将《庄子》类型化、狭隘化的倾向。《庄子》文本含义丰富，远不是逍遥一词便可概括的。即便如此，它们仍然不失其积极意义。读者可以在不知不觉中受到艺术的感染，领会到一种精神的舒展、宁和，甚至还有可能获得类似宗教修为的精神体验。这么说是有所依据的。19世纪翟理思的译本在英语世界中影响巨大，他便将“逍遥游”译为“Transcendental Bliss”，超越性的极乐，超自然的天赐之福，带有明显的宗教体验痕迹。并且，彭氏译本的序言中，明确说明参考了翟理思的译本，而译者自己亦长期致力于宗教活动。

从文化交流的角度来说，这些插图告诉我们，《庄子》丰富的思想资源中，易于为英语世界所接受、表现最突出的一点是对主体精神的崇尚、对无拘无束境界的向往。某种程度上可以说，《庄子》起到了替代性的、宗教的作用。其实，我们中国人又何尝不是如此呢？向经典寻求精神慰藉和力量，东方与西方、古代与现代并无差别。能开拓人的精神境界之书，就可能成为人类共同的经典。《庄子》无疑是其中之一。

三

那 11 幅与宗教相关的插图则有另外一番认

112

识价值。表面上看混杂不一，甚至与《庄子》思想大相径庭，颇有荒诞之感，其实荒诞之中包含着对中国文化特质的一种观察和理解，这种观察与理解实则与中国文化的特征有着出奇的一致性。兼容性和多元性是中国文化的特质之一，即使是在宗教领域，中国人可以同时信仰不同的宗教，这让西方学者深感困惑。英国学者克拉克（J. J. Clarke）在《西方之道：西方对道家思想的转换》一书中对此有详尽论述。^⑤ 对西方学者而言，在理解和解释道家思想时，他们面临的问题是如何把道家与儒家和佛教清楚地区分开来。在他们看来，每位中国人都头戴儒冠，身穿道袍，脚登佛履。^⑥ 彭氏译《庄子》的某些插图本身也表现出佛道混杂的文化形态。比如第 155 页，《达生》篇前的插图，出自《大悲咒》图解，图左侧竖书一行文字“此是诸佛树叶落声”，右侧书“苏嚧苏嚧四十五”；中间画的是一个地道的中国面孔，树叶飘落于画面上方；一人葛巾长袍，头微仰，面左，髭须，左臂伸出，左手呈佛手姿，脚踏莲花。此图中人物的衣着、神态似道家，莲花及说明文字传达的却是佛教信息，《大悲咒》亦是佛教经典。

主译者彭马田是国际宗教、教育和文化咨询机构（ICOREC）的理事，世界宗教与环境保护联盟（ARC）秘书长。他 1994 年开始在中国工作，且工作卓有成效。他修习汉语多年，除

① E. R. Hughes, *Chinese Philosophy in Classical Times*, London: Dent, Dutton; New York: Dutton, 1942.

② Burton Watson, *Chuang Tzu: Basic Writings*, New York: Columbia University Press, 1964; Burton Watson, *The Complete Works of Chuang Tzu*, New York: Columbia University Press, 1968.

③ Thomas Cleary, *The Essential Tao—An Initiation into the Heart of Taoism through the Authentic Tao Te Ching and the Inner Teachings of Chuang-Tzu*, HarperOne, Reprint edition, 1993.

④ David Hinton, *Chuang Tzu: The Inner Chapters*, New York: Counterpoint, 1997.

⑤ J. J. Clarke, *The Tao of the West: Western Transformations of Taoist Thought*, London and New York: Routledge, 2000.

⑥ J. J. Clarke, *The Tao of the West: Western Transformations of Taoist Thought*, pp. 22–27.

翻译《庄子》外，还翻译出版了《道德经》、《观音：中国慈悲女神的神话与启示》、《道家要素》等书。彭马田与中国宗教界来往密切。2011年10月，在南岳衡山举办的国际道教论坛主论坛上，彭马田与许嘉璐分别代表东、西方，进行了一场主题为“道教文化与现代文明”的对话。2014年4月，他还来到中国，与中国道教协会的负责人会谈。这样一位文化背景的学者，很容易从宗教的角度去理解《庄子》。他为《庄子》所选11幅与宗教信仰相关的插图，表现出西方学者对中国文化特色的一种理解，颇具代表性。^①虽然于《庄子》并非确解，但这对我们了解西方是如何认识中国文化的、从而更好地认识自身的文化特质，倒不失为一种有益的参照。

插图在一定程度上解释着文本，很多时候又游离于文本之外，甚至单独成为一个独立的表意系统，传递着与文本有牵连又有别于文本的文化信息。其作用不容小视。对于这点，另一种《庄子》译本的摄影插图作者英格里希(Jane English)有明确的说明。^②

《庄子》的英译本及英文论文集，封面及插

图配以中国古代绘画十分常见，有的还配有书法。山水花鸟之外，表现庄生梦蝶的图画也颇受青睐。通过分析企鹅书屋彭马田主译的《庄子》英文全译本的封面、插图以及对篇名的翻译，以求管中窥豹，了解西方接受中国文化的特点及方式，从而为如何综合利用多种艺术形式传播中国文化经典这一话题提供一点参考，这才是本文研究的目的。

本文作者：文学博士，北京师范大学文学
院副教授、硕士生导师
责任编辑：左杨

① 当然，这和《庄子》本身的特点有关系。中国本土亦奉《庄子》为道教经典，庄子的思想，亦与佛教有相通之处。这是另外一个话题，学界多有论述。

② 英格里希说：“这些照片没有图解文本，同样地，文本也没有起到照片题注的作用。相反，文本和图像会带您进入两条平行的旅程，尽管二者偶尔会有文学上的关联。”(Gia-Fu Feng, Jane English, *Chuang Tzu: The inner Chapter*, 4th edition, Portland: Amber Lotus Publishing, 2008, p. 164.)

The Covers, Illustrations and the Chapter Titles in *The Book of Chuang Tzu* Published by Penguin Books

Yu Xuetao

Abstract: Thirty-four illustrations were used in *The Book of Chuang Tzu* by Penguin Books in 1996, one of which appeared twice. The cover picture, the illustrations and the translation of the chapter titles convey cultural connotations which both are related to the text of *Chuang Tzu* and have a style of their own. Among the thirty-four illustrations, 22 came from the landscape collection of Wang Nianci, a landscape painter in the late Qing Dynasty and the early Republic of China. These landscape paintings reflect that the translator mainly accepted the idea of Peripateticism in *The book of Chuang Tzu*, and that he interpreted the idea as a state of earthliness rather than a state of transcendence. Maybe the translator found in the text freedom which he comprehended in those Chinese paintings. The rest 11 illustrations were selected from the books of *Yuli-The Holy Book* (Yuli Baochao), *The Great Compassion Mantra* (Dabei Zhou) and *The Diamond Sutra* (Jingang Jing), which imply the westerners' awareness of the all-inclusiveness of the Chinese culture.

Keywords: *The Book of Chuang Tzu*; English translation of Chinese classics; Penguin Books; Martin Palmer; illustrations; Peripateticism; religion