

绮罗深意：戏曲中的明代服饰意象译写与重构

张 曦，夏 雪*

东华大学外语学院 上海

【摘要】明代戏曲中的服饰意象象征身份、表达情感、包含文化隐喻，是戏曲叙事与审美结构的重要组成部分。服饰意象的文化负载在英译中容易被削弱与误读。本文以白之与许渊冲的译本为研究对象，对比其翻译理念与文化策略的差异，分析服饰意象在跨语言转换中的重构方式。研究表明，戏曲服饰翻译需在保留文化与读者理解间取得平衡，通过适度显化、诗性重建及文化转换，使作为文化符号的服饰意象在英译中仍能保持审美价值与象征功能。

【关键词】明代戏曲；服饰意象；文化符号；翻译策略

【收稿日期】2025年12月9日

【出刊日期】2026年1月6日

【DOI】10.12208/j.ssr.20260012

Translating and reconstructing Ming-Dynasty costume imagery in Chinese opera

*Xi Zhang, Xue Xia**

School of Foreign Languages, Donghua University, Shanghai

【Abstract】 Costume imagery in Ming dynasty drama embodies social identity, emotional expression, and cultural symbolism, forming an essential part of theatrical narrative and aesthetics. When translated into English, these culturally embedded images often risk semantic reduction or symbolic loss. Through a comparison of translations by Cyril Birch and Xu Yuanhong, this study examines how differing translation philosophies and aesthetic aims shape the reconstruction of costume imagery across languages. The findings suggest that effective translation of such imagery requires balancing cultural preservation with target-reader accessibility, employing strategies such as explication and poetic re-creation to maintain the symbolic and aesthetic functions of costume in cross-cultural contexts.

【Keywords】 Ming drama; Costume imagery; Cultural symbolism; Translation strategies

1 引言

服饰是中国戏曲中的重要叙事语汇，暗含人物身份、心理与命运的线索。明清戏曲中的服饰语汇，组成了具有象征与情感功能的文化符号系统，蕴含着礼制秩序、美学意蕴与文化特性。戏曲《桃花扇》借香君与侯方域的情感悲欢，展现明末士人与国家命运的深度关联，“袈裟”“红袖”“冰绡”等服饰描写体现身份礼制，折射情感起伏；《牡丹亭》通过杜丽娘的梦境写女性情思，“罗衣添香”等服饰描绘成为其情思流转的外在形态。服饰意象进入英语语境，常出现文化内涵削弱、象征结构模糊等问题。本文选取汉学家白之（Cyril Birch）与许渊冲两种译本，白之的译本在西方享有盛誉，代表西方汉学视野下以舞台为中心、文化调适为取向的戏曲翻译实践；许渊冲的戏曲英译体现了

根植中国诗学传统、强调意美、音美、形美的诗体翻译路径。两种译本在译者身份、预设读者与审美追求上的差异，为考察服饰意象的重构提供了可比样本。本文以《桃花扇》和《牡丹亭》的服饰描写为核心，结合白之和许渊冲的译本分析，探讨明代戏曲服饰翻译中如何实现服饰意象的有效转化与文化保留，使服饰意象成为中外文化对话的有效媒介。

2 研究综述

从服饰翻译研究看，学界普遍将服饰视为浓缩民族审美与身份象征的重要文化符号。张慧琴等（2012）^[1]从帽饰翻译入手，指出服饰词的难点在于文化联想难以等值再现，主张以“适译”生态观在保留差异与可接受性之间求取平衡。张玉玲（2018）^[2]从文化传播视角讨论服饰翻译中的归化与异化策略，强调译者应在

*通讯作者：夏雪

凸显中华服饰文化个性的同时兼顾跨文化沟通效果。卢明玉(2019)^[3]关注服装术语英译标准化,服务于行业规范,对文学语境中服饰意象的审美与象征功能未有涉及。关于《牡丹亭》等戏曲的英译研究,赵征军(2014)^[4]及曹迎春等(2011)^[5]从译入与海外传播史出发,勾勒出戏曲在英美文化系统中的改写谱系。蒋晓华(2009)^[6]以“翻译适应选择论”比较三种译本在语言维、文化维与交际维的不同适应策略;潘智丹等(2017)^[7]强调定场诗的翻译应遵循整体性原则。近年的研究拓展至副文本、规范与认知领域;于洋欢等(2020)^[8]运用副文本理论对比白之两版译本;张玲(2022)^[9]从翻译规范视角分析昆曲字幕英译,揭示删减、显化、增补的操作模式;赵征军等(2025)^[10]通过语料库研究比较白之的隐喻移植与汪榕培的明示化倾向;宋琪(2018)^[11]从认知转喻角度揭示服饰翻译中人物域与服饰域间的转指机制。上述研究为戏曲英译与服饰文化翻译奠定了基础,但研究多从宏观传播、整体策略出发,聚焦明代戏曲服饰意象翻译的研究仍较为匮乏。本文以《牡丹亭》《桃花扇》中的服饰描写为切入点,从服饰意象译写与重构的角度,对白之与许渊冲的译写路径作细读与归纳,以期补足研究空白。

3 戏曲服饰语言的象征功能与英译传播策略

《桃花扇》与《牡丹亭》的舞台服饰构成了戏曲独特的象征语言系统,深度参与叙事、刻画人物、表现情绪。孔尚任以细腻笔法将冠冕、香扇、红袖、布裙等服饰意象织入唱词,使服饰承担情感与命运的隐喻功能。帝王的袞冕象征权力与礼制,士人的青衫乌帽呈现清雅品格,香君从最初的绮罗香粉到荆钗布裙再至素衣道装,装束的递变是情感选择与精神转折的轨迹。香君掷出的冰绡汗巾、随身飘动的香扇坠,寄寓人物的情思;“脱裙衫”“换荆钗”等动作,以服饰更替象征命运的抉择。译者需在服饰形制、文化含义与诗意之间取得平衡。此外,原作中大量以服饰入诗的修辞如“红袖添香”“冠带几猕猴”在译文中被重构为意象组块,以类比或反讽再现文化机理。由此可见,服饰语言的英译不仅要转写视觉符号,更需对跨文化象征体系进行诗性再造。

3.1 增补细节延展语义

明代戏曲中的服饰兼具身份指示、情感暗示与象征隐喻等多重功能,英译不宜简化为物件名称转换。译者常需通过细节增补与语义延展来重建原作的美学密度,展示服饰所蕴含的文化含义。增补策略是戏曲服饰翻译中的核心路径,有助于恢复服饰的叙事作用与文

化深层结构,为跨文化阐释提供语义支撑。

例1 “冰绡汗巾”

原文:看这一条冰绡汗巾,有九分是他了。

许译:Yang: Judging by the silk towel, I think the sender must be she.

白译:Yang: This kerchief is woven of the finest silk. I'll wager nine to one that it is hers.

“冰绡汗巾”是女性私密饰物,香君掷出汗巾寄托心意,服饰具有情感标识。许渊冲译为“silk towel”,未明确呈现“冰绡”轻柔透明、价值不菲的高档绸料特点,文化韵味与触感意象由此简化,汗巾弱化为一般生活用品。白之采取细节增补与意象强化策略,将“冰绡汗巾”译为“a kerchief... woven of the finest silk”,点明质地的珍贵与精巧,承载着女性香气与体温的汗巾更为具象,保留了在戏曲传统中以物寄情的象征价值。许译的直释原义可能削弱服饰与情思的内在连结;白之通过质地强调与象征延展重建原作诗性,可以使汗巾所承载的情意在译文中对等传递。

例2 “香扇坠”

原文:(小旦掷色介)是香扇坠。……(吟介)南国佳人佩,休教袖里藏;随郎团扇影,摇动一身香。

许译:Mother (Casting the die): Five, it is the fan pendant....

Hou (Singing): The beauty of the Southern land
Holds you not in sleeves but in hand.

You follow her as summer fan

Brings her fragrant breeze when you can.

白译:[Chants]: This came from the south for my beauty to wear;

It should hang from her fan like a moon in midair,

To sway and swing at her every turn,

Catching the breeze from her fragrant hair.

本段唱词以“香扇坠”为中心意象,通过饰物的轻摇与香气的流动,呈现女子的风姿与情意。“南国佳人佩”点明饰物与女性身份的关系,“休教袖里藏”表现出坦坦荡荡的情感姿态,“随郎团扇影,摇动一身香”以扇影与香气构成多维感官叙事,香扇坠随手而动,因人而香,饰物成为情思的外部体现。许渊冲多处将意象抽象化,如以“summer fan”“fragrant breeze”取代团扇与体香,使“摇动一身香”的通感意象趋于泛化。白之的译本偏向意象扩张与细节增饰,将“香扇坠”译作“hang from her fan like a moon in midair”,以月亮的比喻赋予饰物明亮、轻盈的美学意象,结构上

呼应团扇圆形, 强化其具体形制。白之将原本含蓄的香扇坠转化为多维度意象, 使其兼具文化质感与诗性张力, 展现增补策略在服饰意象翻译中的独特有效性。

3.2 文化加注

文化加注是戏曲翻译中重要策略。处理“青衫”“红袖”等高度文化化的意象时, 译者必须超越字面转换, 通过注释、解释性重写或意象延伸等方式补充其背后隐含的文化典故、历史语境与情感内涵, 用以弥合目标读者的文化背景缺口, 使服饰意象的文化深度得以合理传递。

例3 “青衫”

原文: 齐梁词赋, 陈隋花柳, 日日芳情迤逗。青衫偎倚, 今番小杜扬州。

许译: Hou (Singing to the tune of Liangzhou Prelude):

We read verse and prose as we please

Among flowers and willow trees.

What felicity is on the way

For us today?

My blue gown clings to you,

As happy as the poet in Yangzhou.

白译: Hou [rings]: In the company of famous flowers and willows,

Daily I write of love in jewelled rhymes,

Like Tu Mu of Yangchow,^[5] clad in silken robes,

Entirely given to painting my beauty's eyebrows

And teaching her perfection on the flute.

This very moment spring begins anew;...

5. Tu Mu, 803-852, Tang poet famous for the number and beauty of his concubines and singing-girls.

本句唱词描绘出文人流连花柳、沉醉风情的自赏意态, “青衫”本指布衣、低阶文人之服色, 后逐渐演变为中国诗歌传统中“风流才子”“文人雅士”的象征。“青衫偎倚”与“小杜扬州”相呼应, 暗含以晚唐词人杜牧自比, 传达出置身风月、纵情诗酒的文人气质。许渊冲的译文“My blue gown clings to you, as happy as the poet in Yangzhou”语义清晰, 表达流畅, 但“blue gown”未能呼应“青衫”的文化内涵, “poet in Yangzhou”未明言杜牧, 使典故的文学背景与情绪意象有所淡化。白之译文直指杜牧之名: “Like Tu Mu of Yangchow, clad in silken robes”, 并通过注释介绍诗人的身份: “Tang poet famous for the number and beauty of his concubines and singing-girls”, 充分揭示出自比背后所携带的文学象征与风流形象。加注策略让目标

读者获得文化参照, 有助于理解人物语气中的自赏、自谐、自讽成分。因此, 对于依托文学传统的人物意象适度加注说明背景, 是重建文化语境、保留叙述风格的重要手段。

例4 “当垆红袖”

原文: 园桃红似绣, 艳覆文君酒; 屏开金孔雀, 围春昼。涤了金瓯, 点着喷香兽。这当垆红袖, 谁最温柔, 拉与相如消受。

许译: Yang (Singing to the tune of *A Sprig of Flowers*):

Peach blossoms red as brocade fine

Intoxicate as beauty's wine.

The phoenix spreads its golden wing

To beautify the noonday spring.

From golden cup comes wit,

The incense burner lit.

Who will enjoy the pure delight

Of the rosy-sleeved beauty fair and bright?

I am Yang Wencong coming with the dowry for Fragrant Lee.

白译: Yang Wen-ts'ung [entering in festive garb, singing]:

Like red embroidery, the peach blossoms

Make patterns on the lady's banquet board;

The screens are spread like golden peacocks' tails;

Scent floats from the heraldic incense-burner.

The crimson lady seated by the stove^[1]

Is the ideal mate for him to cherish.

1. An allusion to Ssu-ma Hsiang-ju, died 117 B.C., a Han dynasty poet whose singing so captivated the young widow Cho Wen-chiin that she eloped with him. They set up a small wine shop, where she served the customers and he washed the cups. Shamed by such hippie conduct, her wealthy father took them back into his favour. Ssu-ma's fame as a poet reached the Emperor Wu-ti, who appointed him to high office.

本段以繁丽的春日景象与典故意象交织出典型的才子佳人叙事结构, 其中“当垆红袖”直接点明文君当垆卖酒的故事, 将卓文君之才情与柔情并置为理想化的女性形象。“红袖”衣饰承载着风雅随侍、书香相伴的文化象征, 延展中国文学中“红袖添香”的生活美学。许渊冲将“红袖”处理为“rosy-sleeved beauty”, 呈现色彩与女性形象, 将“文君当垆”的文

化背景隐去,“红袖”成为一般的女性称谓,弱化了才子佳人模式中隐含的历史典故结构与情感呼应。白之以“The crimson lady seated by the stove”构建出贴近卖酒场景的文化画面,并以注释清晰补足司马相如与卓文君的相关典故历史背景,复原了原文“当垆”的文化密码,使译文读者得以理解诗歌“消受”所指的共饮与共情。白之的译写通过空间与动作意象强化女性从饰物之美到情感之美的延伸,使“红袖”从色彩服饰符号转化为文化叙事的焦点。由此可见,对于涉及历史典故与服饰意象,文化加注与场景重建可以重新召回审美传统与情感语境,使特色服饰意象在跨语际阅读中依旧具有文学生命力。

3.3 文化借代显性化

明代戏曲中的服饰词语常以借代方式指向人物的身份、阶层与性格,“红裙”“翠钿”“珠翠”等女性饰物与“乌帽”“轻裘”“冠裳”等男性服饰共同构成了约定俗成的文化符码体系。服饰表达以省略或点染的形式出现,与场景、节令和心理状态关联,成为穿在身上的叙事语言。这些服饰意象高度浓缩含蓄,译者很难靠逐字翻译传达其文化负载,需要通过显化处理,方能让目标语读者准确把握其隐含的社会与审美信息。显性化策略课将原文中的借代词汇展开为具象化的描述,使读者能够理解其中的社会身份、场景氛围及人物心理。

例5 “乌帽红裙”

原文:(末)丝竹隐隐,载将来一队乌帽红裙。天然风韵,映着柳陌斜曛。名姝也须名士衬,画舫偏宜画阁邻。

白译: Black scholar's cap and crimson skirt appear to strains of music,

How full of grace against the setting sun
By yonder willow bank! Poet and beauty,
Companions in natural harmony,

As a handsome boat should sail near handsome houses.

本段以极为凝练的服饰借代,构筑出明代审美语境中名士与名姝并行的风流场景。“乌帽”象征文人、官宦或士大夫阶层的身份标识,象征儒雅与名士风骨;“红裙”指风尘才妓或名门佳人的艳丽形象。两者一黑一红,形成鲜明的视觉对比,激活了明清戏曲中才子佳人并辔而行的特色文化场景。随后的“柳陌斜曛”“画舫画阁”等意象勾勒出暮春秦淮的烟柳水巷,将服饰借代与场景氛围交织成富有色彩、音乐与社交

意味的审美空间。白之采取显化策略,将借代意象“乌帽红裙”译为“Black scholar's cap and crimson skirt”,使目标语读者能够直接感知服饰的形制与色彩,建立人物身份的视觉基础。通过增补“学者”(scholar)明确指出服饰所隐含的文化身份,把原文借代与典故的含蓄关系外显出来,完成从服饰符号到人物角色再到文化意义的展开,使“乌帽红裙”在英文中仍能呈现其作为社会身份与情感结构的双重象征功能。

例6 “冠带几猕猴”

原文: 妨他豺狼当道,冠带几猕猴。三山榛莽水狂流也啰。

白译: Keep away from the leopards and wolves,
The apes who wear the robes of government.

On Three Mountain Street the mob is like a torrent.

本段歌词以“冠带几猕猴”构成尖锐的讽刺性服饰借代,通过将“冠带”与“猕猴”共置,揭露明末官僚体系中徒具其表、道德沦丧的伪官宦形象。“冠带”原为士大夫冠服,象征德位兼备的文官身份;“猕猴”则是轻佻滑稽、善于模仿的动物。将本应代表礼制与文德的服饰强行安在猕猴身上,实现对虚伪官僚的尖锐批判,官员虽穿着冠服,却行为如猕猴,外饰光鲜、内里荒唐,讽刺其为“衣冠禽兽”。借代策略兼具文化密度与修辞力度,使服饰由身份象征转化为道德讽刺的武器。白之将其译为“the apes who wear the robes of government”,采用明显的显化策略,一方面将“猕猴”直译为“apes”,保留原文动物讽喻的低贬色彩,另一方面将“冠带”扩译为“robes of government”,使目标语读者能直接理解此处批评的对象为身处权力结构却无德无能的官吏。显化强化了讽刺的可读性,使文化借代的逻辑在英语语境中亦具强效表达力。此外,“wear the robes of government”带有徒具外表的隐含意义,与原文假士大夫之讽刺形成自然衔接。整体来看,该句是对服饰意象展现的身份假象进行政治批评的典型范例,译者通过具象化与语义扩释,使原作中借助服饰揭露权力腐败的批判锋芒在跨文化转换中得以完整保留,呈现出士人对时局的讥讽姿态与深沉失望。

例7 “青衣小帽”

原文:(净)此系禁地,今日立法之始,你青衣小帽,在此不便,请出去罢。

白译: Ma: This place is out of bounds. You're dressed as an ordinary clerk and should not be here at all. Please retire quickly.

“青衣小帽”是明清戏曲中典型的身份性服饰借

代,用以指称下层官吏或随从,具有明确的等级暗示功能。“青衣”为素色便服,“小帽”为简陋头饰,两者组合构成“低位者”的视觉符码。原句借服饰强调此处为禁地,非其身份可以进入,由此凸显服饰在戏曲叙事中维系礼制秩序与社会边界的象征作用。白之译为“*You're dressed as an ordinary clerk and should not be here at all*”,舍弃了颜色与服饰形式细节,转而采取文化借代显性化策略,将源语文化中的服饰等级直接对应为目标语可理解的身份类别“*ordinary clerk*”。显化处理有效保留服饰标识身份的功能,使英语读者无需了解明代服饰制度,也能理解人物与禁地之间身份不符的冲突。白之的翻译并非再现服饰本身,而是提取其社会意义,通过身份结构的重建使“青衣小帽”的借代功能在译文中继续发挥作用,体现了戏曲服饰意象在跨文化语境中的功能性转写。

4 结语

《桃花扇》与《牡丹亭》中服饰意象的英译实践表明,明代戏曲中的衣饰是叙事、情感与制度的复合符号系统,外化人物身份与社会阶序,构建审美氛围、承载抒情机制,并在特定历史情境中参与生成政治隐喻。作为可穿戴的文化语言,服饰意象的跨语际翻译,实则是文化编码的重新诠释与生成。本文以服饰的象征为切入点,考察不同译者的衣饰意象处理策略。白之倾向通过象征提炼、文化显化与意境重建,使原作中隐含的社会结构与审美元素在目标语中重获可读性;许渊冲强调音义并重,通过最大限度保留诗性结构来保留文本的文化纹理。两者路径共同呈现出服饰意象在翻译过程中的要义,即要保持其作为文化符号的核心功能,同时要基于目标语接受机制进行必要的重构,以使服饰的内涵在跨文化语境中得以延续。译者的任务不仅在于传达服饰的外形,更在于激活其历史记忆、审美价值、情感深度,使古典戏曲在跨文化传播中保持其象征张力与文化生命力,使服饰意象的翻译成为连接传统与当代、本土与世界的关键节点,体现出古典戏曲英译的

真正文化价值。

参考文献

- [1] 张慧琴. 全球化视阈下的服饰文化翻译研究从“头”谈起[J]. 中国翻译, 2012(3): 109-112.
- [2] 张玉玲. 文化传播视角下的中国服饰文化翻译策略研究[J]. 智库时代, 2018(37): 94-95.
- [3] 卢明玉. 中国衣冠服饰汉译英标准化[J]. 中国科技翻译, 2019(11): 24-27.
- [4] 赵征军. 异域的“牡丹”——英美文化系统《牡丹亭》“译入”研究[J]. 东方翻译: 64-72+91.
- [5] 曹迎春, 叶张煌. 牡丹花开异域——《牡丹亭》海外传播综述[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2011(3): 201-205.
- [6] 蒋晓华. 译者的选择性适应与适应性选择评《牡丹亭》的三个英译本[J]. 上海翻译, 2009(4): 11-15.
- [7] 潘智丹, 杨俊峰. 论中国古典戏剧中定场诗的翻译——以《牡丹亭》为例[J]. 中国翻译, 2017(6): 86-91.
- [8] 于洋欢, 董雁. 译作的“边缘”——从副文本解读白之英译《牡丹亭》[J]. 外语与外语教学, 2020(5): 127-138.
- [9] 张玲. 翻译规范视角下的昆曲字幕英译研究[J]. 山东外语教学, 2022(1): 118-127.
- [10] 赵征军, 陈述军. 基于语料库的隐喻思维风格翻译与人物形象重塑研究——以《牡丹亭》杜丽娘为例[J]. 外国语, 2025(1): 90-99.
- [11] 宋琪. 认知转喻视域下昆曲服饰翻译研究——以许渊冲、许明《牡丹亭》英译本为例[J]. 浙江万里学院学报, 2018(7): 78-82.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS