

# 京剧《卧龙吊孝》唱词英译研究

王希宝<sup>1</sup>, 王琢珏<sup>2</sup>

(1. 鞍山师范学院外语系, 辽宁鞍山 114006; 2. 辽宁大学文学院, 辽宁沈阳 110036)

[摘要] 为了传承传统文化, 传播京剧, 本文以言菊朋的代表作品《卧龙吊孝》来研究传统文化的英译, 意在抛砖引玉。

[关键词] 京剧《卧龙吊孝》; 唱词; 英译

[中图分类号] I206

[文献标识码] A

doi:10.3969/j.issn.1671-5918.2016.17.083

[文章编号] 1671-5918(2016)17-0171-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

## 一、京剧《卧龙吊孝》剧情简介

京剧《卧龙吊孝》, 一名《柴桑口》, 是京剧老生言(菊朋)派剧目的代表作之一。故事取材于《三国演义》第五十七回。三国时, 东吴大将周瑜欲从刘备手中夺回荆州, 因屡中诸葛亮之计, 未能成功气愤身亡。周瑜夫人小乔及东吴群臣深恨诸葛亮。诸葛亮为了巩固孙刘联盟, 共拒曹操, 诸葛亮不畏凶险, 亲赴柴桑吊祭。东吴群臣欲擒诸葛亮为周报仇。诸葛亮亮堂前痛哭周瑜英年早逝, 历数周瑜平生事迹及二人往西亲密之情。小乔为之感动, 终未下令加害于他。

## 二、京剧《卧龙吊孝》唱词英译应注意的问题

京剧属于传统文化, 剧本有一定的文学性, 唱词有一定的抒情性, 运用修辞也比较丰富, 唱词内容经常引用典故, 唱词一般以十字句、七字句为主, 上下句以仄平仄平形式出现, 讲究韵脚和押韵, 通常以十三道辙口来歌唱, 英译起来难度较大, 英语诗歌的韵脚比京剧十三道辙口丰富, 不好一一对应, 因此, 翻译京剧唱词时候要尽量处理好文学性、艺术性和差异性等。现以京剧《卧龙吊孝》为例说明克服这几方面的问题。

### (一) 文学性

这两段唱词主要表现了诸葛亮凭吊周瑜的沉痛心情, 历数了周瑜的丰功伟绩, 讴歌了周瑜的英勇善战精神, 同时展示了他们之间的兄弟情谊。

第一句“见灵堂不由人珠泪满面”, Seeing (you, my younger brother) in the memorial hall, I've come into tears 这里用了借代 metonymy, 把场所灵堂替代成了灵堂里面棺材里的人, 周瑜; 加了主语 I, 第六七八句, 原文用了三个历史典故, 即 6. 命山人借东风在南屏成全: 山人, 山野之人, 多指隐士, 这里是诸葛亮的自称。诸葛亮在南屏山设坛“借来”东风, 与周瑜同力破曹之事; 7. 庞士元他把那连环来献: 指庞士元为曹操假献“连环计”, 用铁环把战船连接起来, 使曹军大败之事; 8. 黄公覆苦肉计火烧战船: 指黄公覆和周瑜共定“苦肉计”, 黄诈降曹操, 火烧曹军战船之事。黄公覆, 黄盖, 公覆是其名。黄、周共定“苦肉计”的情节属虚构, 黄诈降曹操, “火烧战船”之事符合史实, 民间歇后语“周瑜打黄盖——愿打愿挨”, 是根据小说及戏曲中的情节演化而来的。因此, 翻译的时候笔墨尽量要渲染而且加强故事的连续性, 突出周瑜的在“借东风”“连环计”“苦肉计”三个历史事件中的显著地位和作用, 为了刻画人物, 分别用了 order sb to do sth, flatter to sb, use sth to do 三个不同句型, 呈现句子的主干, 然后再分别用介词短语 with the help of east wind at Nan Ping mountain, 分词短语 chaining the ships with the rings, 作状语来分别修饰前面的 order sb to do sth, flatter to sb, 这样“借东风”的

“借”, “连环计”的“连”就生动地表达出来了, 自然而然就引出了 used the battered-body trick to burn Cao Chao's ships. “火烧战船”的结果, 这样很巧妙地把历史典故和语法结构的变化衔接起来, 刻画了周瑜伟大的一生, 为后面的英年早逝做了一个很好铺垫。

### (二) 艺术性

《卧龙吊孝》的最大艺术特色就是唱腔旋律的多变, 整个反二黄唱段由导板、回龙、慢板、原板组成, 最后还用了一个“哭头”甩腔结束, 好腔不段, 精彩纷呈。为了保持原来唱腔的艺术特色, 译成英语时每句的最后一个音节尽量不要出现辅音, 用元音为宜, 尤其双元音, 双元音有归韵, 因为辅音在音调上没有变化, 基本是低平的或者弱化出来的, 气息和声音很弱, 无法表达人物的复杂思想感情, 尤其是对要歌唱的唱词。这段反二黄亮点有三处, 第一处, 在第三句的“八十三万”的“万”, 第四句的“吞并江南”的“南”, “万”拖了 5 拍后, 从中眼再起经过两小节半后落在 3 上, 旋律复杂小腔多变, “南”板上起, 落在板 2 上, 唱的简洁, 一带而过; 第二处亮点在“只哭得诸葛亮把肝肠痛断, 我把肝肠痛断, 公瑾哪!”这里用了一个长拖腔, 重复肝肠痛断两次, 落在 5 上, 落之前还用了一个明显停顿, 用以表达孔明的悲痛欲绝和哽咽; 第三个亮点在反二黄原板的第一句“只落得口无言心欲问天”。“天”, 欲抑先扬, 先唱出高音 2, 后落到 2, 前后音域跨度达到 7 度, 表现孔明欲寻求苍天来求解周瑜的死因, 可是事实是人不能胜天, 用一种假设虚拟和落差, 和音高低的变化表达了孔明的悔恨和痛苦。

【反二黄慢板】头两句, 根据句意, 译成一句话, 前面的一句换成了状语, with 830,000 soldiers. 重点在第二句, Cao Cao conquered Wu State and controlled the regions south of the Yangtze River, 不必一句一译, 单摆浮溜, soldiers 和 river 的韵脚正好是短元音 [ə], 韵脚押韵。第二处亮点突出了肝肠痛断, 是个重复句, 英译 Your death made me grief deadly, grief deadly, oh, my God, Gongjin Ah, 增加了一个动宾词组“使得我”made me, 后面连续两个 grief deadly, 分别作宾补, 符合英译增词原则, 末尾用一个语气词 Ah, 与汉语的语气词“哪”对应。第三处亮点“只落得口无言心欲问天”运用了虚拟语气, I would intend to ask for heaven without words in my mind, 潜台词为我的内心已经没法用言语表达了, 只能求助于苍天了!

### (三) 差异性

中英文互译最大的障碍就是语言和文化的差异性, 尤其语言的差异性。比如: 这两段唱词多次出现了人名, 卧龙、周都督、公瑾、周郎、曹孟德、孙武等, 这里面“卧龙”比喻隐居或尚未

收稿日期: 2016-5-21

作者简介: 王希宝(1967—), 男, 辽宁开原人, 辽宁省鞍山师范学院外国语学院副教授, 研究方向: 明清戏曲小说、翻译和英美文学。

崭露头角的人才,这里是指诸葛亮本人(孔明)的谦称;“周都督”、“周郎”指周瑜,字公瑾,都督,古代的军事长官;“曹孟德”孟德是曹操的字,曹瞒是他的乳名;孙武:指孙武子,春秋时齐国人,著名军事学家,著有《孙子兵法》。因此,一律用音译的方法或人称代词来替代,即 I, Zhou Gongjin( you ), Cao Cao, Sun Wu, 用人称代词能表达出诸葛亮对去世的周瑜的那份怀念之情,也符合当时剧中人物诸葛亮难受、痛哭、悲伤的心情。除了音译以外,尽量使用一些修辞能增加很多文学色彩,弥补英译的不足,如:肝胆:比喻勇气,周都督虽年少颇具肝胆, Although Zhou Gongjin was young, it was you who were very brave, 这里运用了暗喻,而且用了一个强调句型。最后就是《卧龙吊孝》剧目名称的翻译,有三种形式, Chai Sangkou/Kong Ming's Memorial/Kong Ming's Mourning Zhou Yu, 第一种是最简单的,用音译,因为柴桑口是地名,今江西省九江市西南,是《卧龙吊孝》故事发生地;第二种是名词普通格;第三种是动名词复合结构,后两种点出了一个“吊”字主题,怀念和悼念的意味更强烈一些。

### 三、京剧《卧龙吊孝》唱词中英文对照

诸葛亮唱:【反西皮散板】(Kong Ming: Reverse xipi diffusive style)

一见灵位泪涟涟,

At the sight of temporary memorial tablet, tears burst into my eyes. (夸张)

捶胸顿足向谁言!

I beat my breast and stamp my feet, and I don't know whom I'm speaking to. (进行时表示将来)

我哭哇,哭一声周都督,

叫、叫一声公瑾先生呢……我的心痛酸哪!

I'm crying for Zhou Gongjin, for you so loudly that my heart has already been very broken. (增词:已经,大声,如此…以致,运用结果状语从句)

唱【二黄导板】(Er huang beginning - style)

见灵堂不由人珠泪满面,

Seeing the memorial hall, I've come into tears

【回龙】(Hui Long)

叫一声公瑾弟细听根源:

Calling you, my younger brother, who's Zhou Gongjin, you listen to me carefully.

【反二黄慢板】(Reverse er huang slow style)

曹孟德领人马八十三万,

擅敢夺东吴郡他吞并江南。

Cao Cao conquered Wu State and controlled the regions south of the Yangtze River with 830,000 soldiers.

周都督虽年少颇具肝胆,

Although Zhou Gongjin was young, it was you who were very brave.

命山人借东风在南屏成全。

You ordered me to fight against Cao Chao together with the help of east wind at Nan Ping mountain.

庞士元他把那连环来献,

Pang Shiyuan flattered to you, chaining the ships with the

rings,

(using the scheme of connecting the ships with the chain of rings)

黄公覆苦肉计火烧战船。

You and Huang Gongfu used the battered - body trick to burn Cao Chao's ships.

料不想大英雄不幸命短,

Unexpectedly you passed away without fortune.

(Unexpectedly and unfortunately you passed away)

空余那美名儿在 万古流传。

Your good reputation spread forever in the world.

(Your unoccupied and illustrious name, 美名就是英名 unoccupied)

只哭得诸葛亮把肝肠痛断,我把肝肠痛断,公瑾哪!

Your death made me grief deadly, grief deadly, oh, my God, Gongjin Ah

【反二黄原板】(Reverse er huang mid - style)

只落得口无言心欲问天。

As a result, I would intend to ask for heaven without words in my mind

叹周郎曾顾曲风雅可羨,

What a pity! You have ever appreciated music so skillfully that somebody else admired you.

(顾曲:指欣赏、精通音乐。周瑜饮酒时,席间演奏的乐曲如有错误,他即回首而视。当时有“曲有误,周郎顾”的歌谣。按,历史上的周瑜确实精通音乐,《三国志·周瑜传》里说:“瑜少精意于音乐,虽三爵之后,其有阙误,瑜必知之,知之必顾。”)

叹周郎论用兵孙武一般。

What a pity! You made good use of devising strategies with a command talent just like Sun Wu (强调周瑜的“运筹帷幄”)

公既死亮虽生无弓之箭,

Your disappear was just like a flying arrow on the bow, and your short life is greatness.

(比喻,并列句代替让步状语)

知我者是都督,怕我的是曹瞒。

It was you that knew me very well while it was Cao Chao that feared me. (对比)

断肠人难开流泪眼,

My heart became broken so much that my springs/tears dried up.

生离死别、万唤千呼(你)不能回言,都督哇!

We parted forever, shouting at you made no response, my younger brother! Ah! (加了一个宾语“你”)

结束语

京剧剧目的英译是个攻坚战,尤其唱词部分更是难以理解、难以翻译,前人做得少,无法借鉴,但必须得有人去做。虽然费力不讨好,总得有人尝试,不管结果如何,过程总是痛苦和快乐并存。传承中国优秀传统文化,传播京剧就是“积德才生玉树苗”的体现,这也是笔者最真实的想法了,简单而纯粹。

### 参考文献:

- [1] 张震久,孙建民. 英汉互译简明教程[M]. 北京:外语教学与研究出版,2009.
- [2] 王宏印. 中国文化典籍英译[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2009.
- [3] 中国戏曲学院. 京剧选编3[M]. 北京:中国戏剧出版社,1990.
- [4] 陶君起. 京剧剧目初探[M]. 北京:中华书局,2008.
- [5] 张伟品,吴焕. 言派唱腔琴谱集[M]. 北京:人民音乐出版社,2007.

(下转第186页)

历史是由人组成的。在小说中,斯坦贝克解构了个人与历史二元对立的关系。现实告诉我们,从乔德一家的遭遇看来,人只能在历史的压迫中求得生存。斯坦贝克重建了与历史书中所记载的“权威”历史完全不同的历史碎片,正是这些碎片的小写的历史成为官方权威的大写的历史的资料来源。和斯坦贝克处在同一时代的读者在读完小说后,感到无尽的痛苦和伤害,这是因为他们曾亲身体会过这些痛苦。小说的出版引起他们对政府的不满,对自身现状的恐惧。

乔德一家的结局是悲惨的。他们的梦想在统治阶级对下层劳动人民的压迫和剥削中幻灭。他们的生活注定是场悲剧,他们不能认清现实,受时代和阶级的局限性,以为这是命运的捉弄,实则这就是资本主义统治的残酷之处,这些穷苦人民不过是社会发展的牺牲者和受害者。

## (二) 历史建构中典型人物形象

汤姆·乔德和吉姆·凯瑟是小说中的两个主要人物,代表了当时社会底层人民对统治阶级和资本主义社会的反抗精神。他们自我意识的苏醒是小说所有人物中最突出的。

故事的开始,汤姆·乔德刚刚从监狱被释放出来。在读者的第一印象,他是一个狡猾且粗俗的人。然而在全家西迁途中,汤姆一步步成长起来,开始承担起大家庭的责任,及至后

来,为了穷苦大众,他率领大家起来反抗,他的改变最为惊人。吉姆·凯瑟曾是一位牧师,他有基督徒的外表,但是却有着世故而复杂的内心。他始终处于一种矛盾的状态,不确定是否应该传教。最后,他舍己救人,为反抗权威献出自己的生命,将自己提升到一个全新的高度,完成了自我升华和对别人的教诲。

历史能够帮助我们透彻地阅读文学文本,反之,文学文本也能够反映历史文本中没有反映出的一些史实。文学和历史互相影响,互相渗透。

## 结 论

新历史主义理论反对旧历史主义理论关于历史绝对真实客观的观点,认为历史是由人撰写的,这就不可避免地具备了一定的主观性和虚构性。我们读者看到的历史不一定是真实客观的历史。每一历史时期的文学作品都能为我们提供判断历史真伪的史料,翻开作品,从中追踪历史存在的真实印记,慢慢找寻尘封在书本中关于历史的真相,正如《愤怒的葡萄》中作者为我们展现的当时资本主义社会最黑暗的一面——社会的发展、时代的进步总是以牺牲社会底层劳动人民的利益为代价。斯坦贝克通过他的作品,为读者还原了历史的真相,这也正是作者的伟大之处,同时也是《愤怒的葡萄》成为经典文学作品并且深受读者喜爱的最主要的原因。

## 参考文献:

- [1] Montrose, L. *Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of Culture* [M]. London: Routledge, 1989.
- [2] Tyson, L. *Critical Theory Today: A User - Friendly Guide* [M]. New York, London: Rutledge Taylor & Francis Group, 2006.
- [3] 胡作友. 在史实与文学之间穿行——解读新历史主义的文学批评[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2009(1): 90.
- [4] 胡仲持, 张友松. *愤怒的葡萄* [M]. 北京: 外国文学出版社, 1982.
- [5] 王岳川. *后殖民主义与新历史主义文论* [M]. 济南: 山东教育出版社, 1999.
- [6] 张京媛. *新历史主义与文学批评* [M]. 北京: 北京大学出版社, 1993.

## The New Historicist Reading of The Grapes of Wrath

ZHOU Kang

(Guangdong Songshan Polytechnic College, Shaoguan Guangdong 512126, China)

**Abstract:** The realistic novel, *The Grapes of Wrath* by American writer John Steinbeck reflected the social unrest and the struggling of ordinary people in 1930s in America through the description of the suffering life of the Joad family in Great Depression. This paper is to analyze the historical significance of the novel, and the typical characters in the historical construction on the basis of the theories of the New Historicism.

**Key words:** *The Grapes of Wrath*, new historicism, the historicity of text, the textuality of history (责任编辑: 封丽萍)

(上接第172页)

## Research on English Translation of Libretto in Kong Ming's Mourning Zhou Yu

WANG Xi - bao<sup>1</sup>, WANG Zhou - jue<sup>2</sup>

(1. Foreign Department, Anshan Normal University, Anshan Liaoning 114007;

2. Chinese literature College, Liaoning University, Shenyang Liaoning 110036, China;)

**Abstract:** In order to excavate and survive a list of Peking Opera Yan School and spread Peking Opera, the thesis is being discussed by doing its research on one of Yan Jupeng's famous works -- Kong Ming's Mourning Zhou Yu, so we have to start a discussion and carry forward the traditional culture.

**Key words:** "Kong Ming's Mourning Zhou Yu"; libretto; English translation (责任编辑: 桂杉杉)