

京剧行当翻译中的文化传递

郭遂红

(广东海洋大学 外国语学院, 广东 湛江 524025)

摘要:在京剧行当的翻译中,所要传递的是中国传统文化的精髓。翻译时,必须以中华文化作为中心文化进行翻译,以此达到传递文化的目的。文章阐述了翻译与文化传递的关系,以及文化传递中的中心文化,分析了现存京剧行当翻译中存在的一些问题,指出在京剧行当术语的翻译过程中,没有任何一种方法可以通用。只有充分理解其文化内涵、结合相关内容,译名才能更好地传递中华文化,让中华文化为更多人所了解。

关键词:文化;翻译;京剧;行当;文化传递

中图分类号:H315.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5934(2012)05-0051-05

一、引言

京剧作为中国的国粹,起源于18世纪,在19世纪中叶得到充分发展和接受。京剧结合了音乐、发声、模仿、舞蹈和杂技,是三百种中国曲艺流派中最具代表性和影响最大的。与西方戏剧和歌剧不同,京剧包含了鲜明的中国民族特色。京剧从20世纪开始走向国门,受到世界各国人民喜爱,它在中西方交流过程中起到了不可替代的作用。京剧是一门复杂而综合的艺术,继承了包容万象的中国文化传统。^[1]将京剧介绍给外国人会让世界更了解中国,了解中国的历史、伦理和道德。为了更好地把中国京剧文化介绍给世界各地,京剧的翻译就显得十分重要。

Edward Sapair 认为,没有一种语言能独立于文化背景之外而存在,同样,也没有一种文化在其中心缺乏自然语言结构。^[2]不同语言包含不同国家的文化背景。作为一种国际交流的形式,翻译将世界连接。表面上看,它只是涉及语言,将其中一种翻译成另外一种,但实际上,它协助了不同文化间的沟通和交流。翻译与文化紧密相关,不同文化背景造就不同的语言,而不同语言中包含了不同的文化。作为一种跨文化交际的工具,翻译与其说是语言间的转换,不如说是一种文化交流的过程。本文简要阐述了翻译与文化传递的关系,围绕文化传递中的中心文化展开,列出了现存京剧行当翻译中的一些问题并提出了一些翻译的方法。

二、文化传递中的中心文化

文化在翻译过程中非常重要。不同国家拥有不同文化。翻译前,首先要确定中心文化。京剧包含了丰富的中国文化,因此在翻译中,中国文化应确定为中心文化。

(一) 翻译中的文化因素

翻译,作为一种交流思想和文化的重要方式,在突出中国文化因素的方面起着至关重要的作用。在翻译过程中,译者应该重视文化因素,包括信仰、价值观和对生活前景的展望。这些因素包含在作品、书籍和其他文化产品中。只有在透彻理解的基础上,翻译才能准确无误地将文化信息传递给外国人。正像美国翻译理论家奈达指出的那样,翻译是两种文化之间的交流,对于真正成功的翻译而言,熟悉两种文化甚至比掌握两种语言更重要。^[3]由于处于不同的文化背景中,没有译者能将一种文化信息完完全全用另一种语言传达,但就文化背景而言,用相似的意义进行翻译是可行的。根据 Malinowski 的观点,语言植根于文化现实中,如果不考虑言辞所处的背景,语言将难以解释。^[4]

(二) 翻译中的中心文化

由于翻译是一种涉及两个不同文化背景国家相互沟通的活动。译者可能会有如下问题:翻译如何让读者能理解?如何将翻译中的文化信息传递给读者?——解决问题的方法是确定哪种文化应被当作中心文化。

收稿日期:2012-07-15

基金项目:全国教育科学规划教育部重点课题(GPA105036);广东海洋大学校级科研项目(KY200929)

作者简介:郭遂红(1968-),女,重庆人,副教授,硕士,研究方向为应用语言学、教师发展、翻译理论与实践。

Andre Lefevere 认为如果一个文本被认为代表了一种文化的核心价值观,如果它有充当该文化核心文本的功能,对此文本的翻译就应该非常慎重,因为“无法接受”的翻译可能会颠覆该文化本身的基础。^{[5]44}从另一方面来说,如果一种文化把自己看作是有别于其他文化的中心文化,那么,它很有可能会以一种漫不经心的傲慢态度对待出自于这些文化的文本。

正是在处理这种处于某种文化中心地位的文本时所采取的方式,以及某种中心文化翻译它认为是边缘文化的文本时所采取的方式,最大程度地显示出意识形态、诗学以及话语世界(Universe of Discourse)等因素的重要性。^{[5]46}上述叙述告知我们中心文化的重要性。如果读者不能理解翻译的文化,那翻译就是没有意义的。当我们翻译京剧时,中国文化应是中心文化。

(三) 基于中心文化对京剧的分析

京剧作为一种具有中国特色的艺术形式,在世界艺术之林中代表了中国文化的形象。它包含许多中国文化信息,也是多种地方剧的融合。在两个世纪的发展过程中,京剧吸取了中国传统艺术、音乐、文学的精华,反映了中国的价值观和审美思想。

儒家思想和道家思想在中国几千年的思想体制中占据了领导地位。在其影响下,中国人崇尚爱国、正直、勤奋、忠诚等品质。这些生活中的道德概念融入了中国人的审美思想中,人们用这些概念审视所有的文学和艺术作品。在民族心理的影响下,京剧结合了普通大众能接受的道德观念,比如红白两色在京剧脸谱中分别代表了忠诚和奸诈的角色。

京剧扎根于中国传统文化,并在此基础上发展。中国传统文化对京剧的各个方面都产生着影响,比如演出风格、舞台装饰、服装、音乐和故事。当把京剧介绍给外国人时,译者应试图找到与源语言相似的对应词,但中国的传统文化应看作是中心文化。如果译法不能表达出文化内涵,译者应另寻他法。在京剧翻译过程中,传达文化信息应放在首位。

(四) 京剧行当的文化涵义

行当是京剧中的独特系统,将京剧演员分门别类划分开来。根据角色的性别、性格、年龄、身份的不同,演员通过不同的化妆、服装和表演特点,演绎出不同的人物类型,这些类型被叫做“行当”。京剧中主要有四种行当——生、旦、净、丑。在英文中,它们被译为:Male, Female, Painted-face, 和 Comedian。每一个行当都有其自身的文化涵义。

“生”演绎男性角色,主要是剧中的英雄。这样的演员通常有英俊的外表,演绎高尚的人物,比如自古以

来受人尊敬的那些诚实、善良、正直的人物。这一行当又有细的划分,比如“老生”、“小生”、“武生”、“娃娃生”和“红生”。“老生”需要戴着假胡须。胡须有三种颜色:黑、灰、白,这样让观众能区分出角色的年龄。一般而言,戴黑须的角色年龄在35到45岁之间,灰须的是在45到55岁之间,白须的则超过55岁。如此看来,“老生”应该被翻译成“bearded man”,这样就把他最明显的特征形象传递给了读者。“老生”的服装通常是深黑色的,使角色显得更加严肃。“小生”扮演的是不戴胡须的年轻男子,可以被译为“young man”,此类角色一般不画脸谱,表演时唱出尖而高的音调,并伴有停顿,代表变声期的青年男子。

女性行当扮演女性角色。京剧中几乎所有的女性角色都可以找到她们的次级分类,这一行当的次级分类较多,比如:“老旦”,“青衣”,“武旦”,“花旦”。这一行当的大多数女演员都把自己打扮得很漂亮,特别是“花旦”,此类型通常扮演天真活泼的年轻女孩,或者地位低下的年轻女子。一些译者不了解这一类型的特征,常常给出错误译法。根据中国的传统文化以及这一次级类别的文化涵义,应将其译作“vivacious girl”,意思是“活泼、快乐、聪明的女孩”。

“净”是另一个扮演男性角色的行当,这是一个有趣的行当。汉语中“净”的意思是“干净的”,但这一行当的突出特征是演员都描上了多彩的脸谱,这样它的汉语名称正好与其特征相反。京剧中还有一些其他例子,比如一种服饰的类型——“富贵衣”。“富贵”在汉语中是“富裕显贵”的意思,但“富贵衣”却是为穷人准备的。演员被描上不同的脸谱,代表不同的涵义。比如演员若被描成白脸,表示扮演的是一个奸诈的角色,如果被描成黑脸,则意味着此角色刚正不阿。当翻译这个行当的次级类别时,最好加上注解,以帮助读者正确理解其文化内涵。

“丑”这一行当同样是男性角色,他们的特征是滑稽、警觉、活泼。有时,该角色也可能是狡诈自私的形象。这一行当最突出的特征是演员先在鼻子上描一块白色油彩,然后再加上其余脸部化妆。这一行当在京剧中不可或缺,正是有了这一喜剧特征,京剧才更加地精彩,更加吸引人。

三、京剧行当翻译中存在的问题

在翻译京剧时,最重要的是介绍我们的文化,并让京剧得到更广泛的传播。基于此,译者应将中国文化当作中心文化。京剧中的四大行当包含了丰富的中国传统文化。但许多当今京剧的翻译都没有将中国文化

传达到位,存在很多问题。

(一)不考虑传统文化的粗浅翻译

如上所述,京剧是基于中国传统文化发展的,传统文化的影响无处不在。作为出色的译者,不但要熟悉两国语言,还要熟悉两国文化。翻译京剧段落时,译者要熟悉两国文化,并把翻译置于中国传统文化上。反之,翻译就会是肤浅的,许多现存翻译都是这种情况,译者忽略了传统文化在京剧中的作用。比如一些译者直接音译京剧的各个行当,译作 Lao Sheng, Xiao Sheng, Qing Yi, Hua Dan, 这让外国观众不知所云。由于译者没有考虑外国文化,因此没能让外国读者理解到位。这不利于文化传递,也不能拉近外国人和京剧的距离。因此,在某些情形下,音译并不是很好的选择,一些直译也忽略了角色的文化涵义。

除此以外,一些意译也显得很肤浅,且局限在演员的外表上,这样的翻译直白露骨,缺乏文化建构,而且文化信息也在翻译中遗失了。译者应该明确一点,即好的翻译会让京剧更有魅力,并在外国观众的心中存留长久的文化形象。

举“生”角中的“红生”为例,一些译者把“红生”(脸部被描上红色油彩的演员)翻译成“red face person”,外国人只能从字面上认识,却无法理解为什么该角色会被描成红脸,以及红脸有什么象征意义。在中国的传统文化中,古代将军关羽就是一个红脸黑须的人,是正义的象征。因此,当这类角色出现在舞台上时,演员必须被描成红脸,以显示该行当的特征。在西方文化中,“红脸”有另外的涵义,意味着羞耻、激动或者局促不安。所以,这种情况下译者就应该增加相应的文化注释,以帮助外国观众更好地理解剧中人物。

在翻译过程中,译者应该将影响翻译效果的那些因素放置于一个大的文化环境中。这样,翻译才能既准确,又让人欣然接受。传统文化在京剧中占据很大的分量,信仰、价值观、审美标准和道德准则在翻译中都不容忽视。在翻译中将中国传统文化作为中心文化,才能自然而然地把中国文化介绍到国外。

(二)由文化沟壑造成的不恰当翻译

两种文化交汇时会出现文化沟壑,可能会以不同的价值观、判断或信仰等形式出现。如果译者忽略了文化沟壑,那么翻译可能会让读者感到费解。当出现文化沟壑时,译者要找到最合适的那个词,以尽量缩小这种隔阂。一些译者在翻译京剧行当时不是很谨慎,以致于让外国观众产生了一些误会。

举“生”角中的“武生”为例,一些译者将其翻译作“acrobatic man”,以表达该角色骁勇善战的形象。但

是,“acrobatic”这个词在英文中只是杂技或技艺表演的意思,这就形成了文化沟壑,译文中出现了文化信息的丢失,译者并没有将此角色在中国文化中的特征表达出来。根据其文化内涵,翻译为“combatant”更加合适。

同样,对“丑”角的翻译也有不恰当的地方,比如译成“clown”。“clown”这个词在西方文化中指的是穿着滑稽的衣服、涂着红色的鼻子、做一些笨拙的事情来娱乐大众的小丑,而京剧行当中的“丑”角,特征是滑稽、警觉、活泼。有时,该角色也可能是狡诈自私的形象。“丑”角让京剧的内容更加丰富,更吸引人。因此,将“丑”角翻译作“clown”并不能很好地表达其文化内涵,而且还会造成误解,比较恰当的翻译应是“comedian”。

(三)译者自身文化背景造成的错误翻译

翻译作为一种跨文化的活动,产生于特定的社会环境中,译者是译文的创造者,他们理解自身文化的方式影响着翻译的结果。在翻译京剧段落时,一些错误的翻译是由于译者自身文化背景造成的,他们没能正确理解京剧行当的文化内涵,造成了错误的翻译。

举“旦”角中的“花旦”为例,如上所述,“花旦”指的是活泼聪敏的年轻女孩,通常出身于农村家庭,或者是达官贵族府上的丫鬟。但是一些译者却将“花旦”翻译成“flirtatious girl or coquette female character”^{[6][135]}。根据《朗文当代英语》,“flirtatious”这个词有“调情、轻浮、吸引异性注意”的意思,而“coquette”这个词指的是“卖弄风情勾引男人,却没有真心实意的女人”。这两个单词会让外国人对“花旦”产生误解,而且这样的翻译是明显违背中国传统文化的。在中国传统文化中,女性应该守贞德,如果行为过于风情,会被认为是有失检点。不仅如此,“花旦”代表的是20多岁的女性,如果译成“female character”,就会造成年龄信息的丢失。这些错误的翻译都是由于译者没有精确掌握京剧行当的文化信息。因此,“花旦”翻译作“vivacious girl”更合适,因为“vivacious”更准确地表达出了这一角色的文化内涵。

四、翻译京剧行当的各种有效方法

当译者翻译京剧行当时,文化传递的目标和翻译理论应互相结合。为了正确地传递文化信息,译者可以灵活使用包括直译在内的各种翻译技巧。

四大行当代表了中国封建社会的不同人物角色——帝王、官妾、将军、英雄和文人,这些人物来自社会不同阶层,有各自的特征。译者必须深入理解,才能

准确翻译。在翻译过程中,各种翻译技巧可以灵活运用,如下所述:

(一)直译结合提供文化信息的注释

“当翻译一个文本时,直译并不意味着字对字的翻译。它意味着不改变原文的词和句子,并保留原文的情感和风格。句子被看作是最基本的单位,翻译过程要贯穿全文,通篇考虑。除此以外,直译应做到再现原文的意识形态内容和行文风格,并尽可能地保留原文的修辞手法。”^[7]

当翻译京剧行当时,直译会给读者带来字面上的形象,不可能很好地传递京剧的文化内涵,译者需要增加提供文化信息的注释,让中国文化作为中心文化得到引介。译者可以先用直译将角色的字面意思翻译出来,再增加注释,让该角色的形象更加清晰地呈现给读者和观众。这种方法不仅为源语言和目标语言提供了相同的背景,还让观众看到了更加直观、鲜活而且简洁的文化形象,对传递京剧的文化涵义起着至关重要的作用。

四大行当各自都有两大分类:平民类和尚武类。平民类通常在人物的角色名称中被省略,而尚武类往往得到凸显。这是因为尚武是京剧的一个明显特征。如上所述,“武生”代表了英勇善战的年轻男性,属于尚武类。这个行当的演员需要表现出阳刚男性的气质。尚武是中国传统文化中的一个元素,因此,把中国文化作为中心文化,“武生”可以译作“combatant”,因为“combat”包含斗争的涵义,尤其指在战争中。这一译法契合了“武生”的特征,同时让读者了解了该角色的年龄和性别。同理,“武老生”和“武旦”可以译为“bearded male combatant”和“female combatant”,以突出他们的角色特征。

不仅如此,附加文化信息的直译能更好地展现角色的特征,尤其对于“净”(the Painted-face)这一行当而言。“净”的男性形象特征鲜明,演员在舞台上会被描上脸谱,叫做“masks”。随着京剧的发展,京剧脸谱越来越受到中国以及世界各国人民的欢迎。它们不仅出现在舞台上,还出现在各种商品的包装上,衣服上或者大型建筑的外墙上。现在,京剧脸谱已经发展成一种特别的艺术,并成为中国传统文化的象征。脸谱上的不同颜色传递着不同的文化内涵。在翻译“净”这个行当的次级角色时,译者可以先音译,然后再针对其脸谱作注解。这样,角色的形象能得到更好的理解,我们的地方文化也能得到更好的传递。比如一些演员会把自己的脸描成黑色,被称作“铜锤”或“黑头”,表示此角色诚实无私,翻译时可以译作“Tong Chui, man in

black facial make-up, portraying the righteous”^{[6]136}。这样,外国读者和观众就能更好地接受此角色所包含的文化信息了。

(二)基于中国文化的意译

与直译不同,意译是另一种翻译技巧,它同样传达源语言的意义,但不像直译那样复制原文的句子结构和修辞。这种技巧通常在直译无法翻译原文时采用。^[7]意译同样可以用于翻译京剧,但前提是建立在中国文化的基础上,从头到尾让中国文化成为中心文化,在这样的前提下,可以用意译来翻译京剧中很多男性和女性行当。这些行当中好多角色的源语言名称无法用直译表达其特征,所以选用意译来传达其文化内涵。

举“青衣”为例,仅依靠此行当名称,不懂京剧的外国人将很难理解该角色的人物形象。在这种情况下,意译就起到了文化传递的作用。“青衣”代表了中国古代端庄典雅、娴静体面的年轻或中年女性,我们常说的以前的“贤妻良母”正是属于这一类型。之所以取“青衣”为名,是因为这些良家妇女经常穿着蓝色或绿色的服饰。如果直译为“Qing Yi”,外国人是无法理解的,但是如果基于中国传统文化,将其译作“virtuous lady”,该行当的文化涵义就得到了较为清晰而且准确的传递。“virtuous”表达了体面高尚的道德形象,而“lady”也体现了人们对这类女性的尊重。

除此以外,意译时也可以借用西方文化中已有的角色形象,这些形象类似或等同于中国文化中的人物。通过这种方式,西方人同样可以理解源语言中角色的文化内涵。举例说明,戴胡须的“武生”分为“靠把武生”和“箭衣武生”,两者有明显区别。“靠把武生”指的是借用各种武器独自作战的勇士,而“箭衣武生”则指骑马而战的将士。在古英语中,“warrior”这个词正好是指战争中的勇士,而“cavalry”也特指骑马作战的骑士。因此,将“靠把武生”和“箭衣武生”分别意译为“old warrior”和“old cavalry”是比较恰当的。^{[6]136}

(三)基于中国文化精髓的直译和意译相结合

有时,直译起不到很好的翻译效果,因为仅仅依靠直译无法完整传达文化内涵,这时就需要直译和意译相结合。这样,直译可以表达出角色的字面意义和形象,而意译能补充出直译缺失的文化内涵。这种方式能最大化地传递翻译中的文化内涵,并保存中国文化的精髓。

上述译法主要运用于“丑”这个行当的翻译。由于“丑”这个行当代表了幽默乐观的角色,所以不应该译为“clown”,“clown”这个词在西方文化中指的是穿着滑稽的衣服、涂着红色的鼻子、做一些笨拙的事情来

娱乐大众的小丑,因此,应该把“丑”翻译成“comedian”。根据《朗文当代英语词典》,“comedian”这个词指“令人发笑的人”,这个含义符合“丑”这个行当的人物特点,同时保留了中国传统文化的精髓。“丑”角定位于下层劳动平民,比如渔民、农民和老年妇女等。有一种次级行当叫做“茶衣丑”,指社会下层以体力劳动谋生的人,如果直译为“tea-cloth comedian”,就无法传递出该角色的特征和文化内涵,所以恰当的译法应该是“laborious comedian”。

(四) 基于中国文化的音译法

在京剧行当的翻译过程中,可先用音译的方法把该行当译出再根据中国文化的特色加上补充说明或解释其内在含义。这种方法被视作是一种既不是死板的直译又不是随意的翻译法。如文丑 Wen Chou Comedian 等。在京剧行当的翻译过程中,意译+音译也不失为一种可行的办法。这种方法是前部分为意译,后部分为音译。如正净 Leading Jing, 副净 Supporting Jin。^[8]

五、结论

京剧作为中国民族艺术和中华优秀传统文化的瑰宝,是在中国传统文化的影响下发展并反过来同时影响着中国传统文化的。当我们翻译京剧行当时,中国文化应被视为中心文化,并给予足够的重视。然而在对外传播译成英语时,鲜有学者涉足,在现存的对于京剧行当的翻译中,还存在着不少的问题,使得译名难以被外国朋友理解。为使京剧角色译名成为传承文化的载体,达到文化交流的目的,需灵活运用不同的翻译技巧,译者能将京剧行当的文化内涵顺畅地传递给世界大众。在翻译过程中,中国文化理所当然应该成为中心文化。当文化内涵得到充分接受时,中国文化会得到更多国家的理解和认同。京剧的正确翻译有利于京剧更好地为世界各国人民所了解和喜爱,也有利于中国文化更好地走向世界。

参考文献:

- [1] 王峰,赵立柱. 京剧[M]. 北京:人民文学出版社,2004:45.
- [2] BASSNETT S. Translation Studies(third edition)[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004:21-22.
- [3] NIDA E A. Language Culture and Translating[M]. Huhhot:Inner Mongolia University Press,2001:307.
- [4] KATAN D. Translating Cultures, An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,1999:35-36.
- [5] LEFEVERE A. Translation/ History/ Culture, A Sourcebook[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004:44-46.
- [6] 曾雯,张永中. 京剧行当名称英译的文化刍议[J]. 湖北经济学院学报,2010(8):135-136.
- [7] 许建平. 英汉互译实践与技巧[M]. 北京:清华大学出版社,2007:56.
- [8] 毛发生. 京剧术语翻译及其方法[J]. 北京第二外国语学院学报,2002(5):24-26.

【责任编辑:赵佳丽】

Cultural Transmission in Translating Role Categories and Schools of Peking Opera

GUO Sui-hong

(School of Foreign Languages, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524025, Guangdong China)

Abstract: Chinese culture needs to be transmitted in translating Peking Opera. In the process of translating, Chinese culture should be put in the place of central culture so that it can be introduced better. This paper analyzes the relationship between translation and cultural transmission and lists some problems existing in the present translation of Peking Opera and some methods to the problems. They are literal translation combined with notes providing cultural information, free translation based on Chinese culture, and combination of literal and free translation with the true essence of Chinese culture. When cultural connotations of Peking Opera are fully understood, Chinese culture can be introduced with those better translations and thus make it known by more countries.

Key words: culture; translation; Peking Opera; role categories and schools; cultural transmission