

电影字幕翻译与京剧文化

——以《梅兰芳》为例

■ 封小雅 (广西财经学院, 广西南宁 530003)

【摘要】 京剧是中华民族特有的国粹,要在电影字幕中体现京剧文化,须考虑字幕翻译的文本特征,解决京剧传统在目的语中的文化空缺,并兼顾戏剧语言的文学性和表演性。本文通过分析影片《梅兰芳》英文字幕的相关片段探讨京剧文化在电影字幕翻译中的表现形式。

【关键词】 字幕;翻译;京剧

京剧是一门将歌唱、舞蹈、音乐、诗词、美术、武术和杂技融为一体的综合艺术。20世纪30年代,梅兰芳先生将这一国粹推出国门,其间经历了许多艰难险阻,最终获得国际艺术界的赞誉,京剧从此享有“东方歌剧”的美称。在弘扬传播优秀中华文化的过程中,翻译起到了无可比拟的作用。京剧作为一种戏剧,其兼具文学性和表演性的双重性质使其译介复杂化,因为戏剧翻译不仅要涉及两种语言符号系统之间的语际转换,还要涉及语言之外的其他各种因素,要考虑戏剧的舞台性、视听性、口语性以及语言的动作性等。^[1]21世纪的今天,中外文化交流已经进入高速发展的信息时代,如何依托影视媒体借助翻译的桥梁进一步诠释和传播京剧文化,是值得人们思考的问题。

一、电影字幕翻译文本特征及其研究

我国自改革开放以来,大量外语译制片涌入国门,越来越多的优秀国产片走向世界,电影字幕翻译逐渐引起译界学者的关注。研究发现,电影字幕翻译不同于其他文本翻译的显著特色在于其受时间和空间的制约:一方面,由于屏幕空间有限,电影屏幕大小很大程度上限制译文的长短,译文字符数须控制得恰到好处,太多会占据屏幕空间而影响观众欣赏画面的效果,太少则不足以提供观众足够的情节内容和背景信息;另一方面,由于电影画面与声音具有瞬时性特征,译文也是一现即逝,不像书本可供读者前后参照,译者须确保字幕与画面变化同步协调,在画面闪过的瞬间为观众提供与人物口型、情景更替相吻合的信息并确保前后衔接连贯。电影字幕所提供的语言信息和视觉信息、听觉信息密切配合,这意味着字幕译者应利用画面和声音提供的背景信息,使其译出的文字在有限的时间、有限的空间内与固有的视听信息相辅相成,共同实现信息功能。因此,在时间和空间的双重制约下,电影字幕翻译文本宜选用常用词和简明句式,避免繁复冗长,文字内容应浓缩凝练,言简意赅,通俗易懂,这样才能顺利完成人物对白及相关背景的信息传递,满足观众的观赏与认知需求。

电影字幕翻译不是两种语言符号系统之间的简单转换,而是两种文化之间的交流,译者采取何种方式处理源语文化和目的语文化的关系将决定文化传播的效能,电影台词中许多具有浓厚文化色彩的词语和特殊语言形式难以用另一种语言符号来体现,而字幕翻译受时空限制的特性又大大增加了译介的难度。针对这些特点人们对电影字幕翻译

的策略、原则、方法提出了各种观点。de Linde 将字幕翻译称为“缩减式翻译”,以三种方法进行操作:浓缩,即只译出原文信息的精髓要旨;压缩性意译,即用较为简短的语句译出原话的意义;删除,即完全略去不译。^[2]钱绍昌认为,影视语言的特点在于其聆听性、综合性、瞬时性、通俗性和无注性,并就字幕翻译中人称指代、对白停顿、文化差异、双关语等问题的处理提出看法。^[3]赵春梅认为,译制片必须要解决口型与内容、语序与画面、归化与异化、人名的音译与意译四对主要矛盾。^[4]李运兴提出,处理影视翻译中的文化负载词有五种方式:直入式:源语文化词语直译或音译;阻断式:源语文化词语被略去;诠释式:提供相关语境;融合式:源语文化表达形式与译语表达形式融合,以一种新的语言形式进入译语;归化式:用译语文化词语代替源语文化词语。^[5]前人的研究从不同角度不同侧面为译者如何在电影字幕翻译中体现京剧文化提供了借鉴。

二、《梅兰芳》英文字幕对京剧文化的处理

依托影视媒体借助字幕翻译来体现京剧文化须考虑三个方面的问题。一是要遵循字幕翻译的文本特征;由于受时间和空间的制约,电影字幕须在有限的时空内提供与屏幕画面信息同步且符合观众接受能力的浓缩型信息,故译文应体现简约凝练、通俗易懂的文本特征。二是要解决京剧传统在英语里的文化空缺问题。京剧蕴涵丰富的古典戏剧传统,一些行业专用词语难以在英语里找到完全对等的替代者,译者须选择适宜的方式处理这些文化负载词以达到传播文化的目的;三是要兼顾戏剧语言的文学性和表演性。京剧语言蕴含古典诗词特色,常以合辙押韵的手段达到唱腔和谐优美的表演效果,译文应尽可能地保留其古典文学特色和表演性特征。以下是影片《梅兰芳》英文字幕对上述三大问题的处理范例:

例1:要是听戏也不准时,你们怎么开锣? If your audience came late, could the opera begin?

锣是京剧伴奏乐队中的一种打击乐器,它声音铿锵洪亮,具有深刻的感染力,不仅使乐曲节奏鲜明强烈,而且可以增强音响效果、配合演员动作以衬托情节气氛,是京剧武场乐器中最重要的。京剧开场常以铿锵的锣声配以悦耳的鼓鸣拉开序幕,因此人们把剧目开演称为“开锣”。译者在处理这一文化负载词时没有采用“锣”的英文词 gong,而是采取了阻断式译法把源语文化词语“开锣”略去,译之以简明扼要的 could the opera begin,这阻断了译

文受众对京剧开场文化的了解,但迎合了电影字幕翻译文本受时空限制的特点,使文字言简意赅、一目了然。若采取融合式译法,在译句中添加文化词“锣”gong,译成“If your audience came late, could the opera gong begin?”,则可以使源语文化与译语表达形式融为一体,以一种新的语言形式引起观众文化探索的兴趣。

例2:这旦角往脸上贴片子为什么呀?是为了不让女人大笑。Female characters paste locks of hair over their cheeks, why? It's to stop them from laughing heartily.

旦角是京剧里对女性人物的泛称,根据人物年龄、性格、身份、表演特征,大致可分为青衣、花旦、武旦、老旦、刀马旦等。“旦角”在英语里难以找到直接的对应词,传统上人们采取直入式音译法 dan 处理其译介,或在音译的基础上加以释义 dan actress,如:青衣 Qing Yi actress、花旦 Hua Dan actress、武旦 Wu Dan actress。^[6]《梅兰芳》译者则采用意译 Female characters 完成原语到目的语的转化,简单直白而使观众瞬时领悟“旦角”的本义。“片子”是京剧旦角用刨花水贴在前额和两鬓的条状假发,不但是剧中人物额发和鬓发的艺术化体现,也是美化、修正演员脸型不足的重要化妆工具。旦角的片子是和粉面形成强烈反差,它流云一样弯弯的表现形式构成与脸部工整对比美的效果,产生了中国的、民族的、戏曲的内在韵味。影片字幕中译者采用诠释式译法处理“贴片子”的信息传递, paste locks of hair over their cheeks 为观众提供传统京剧女性角色在面颊粘贴假发的面部化妆背景知识。

例3:大伯不想让你挨了打还得跟人说打得好,大伯不想让你再戴上那“纸枷锁”。I don't want you to be beaten and then have to say “well done”, or to wear such a yoke of shame.

影片以少年梅兰芳阅读大伯的来信揭开故事序幕,大伯在信中提到“纸枷锁”的情节多次在影片中出现,形成贯穿全剧的一根脉络。“纸枷锁”寓意在于揭示人物内心世界的压抑和挣扎,旧时人们对“戏子”的轻视和梨园的陈规陋习是京剧演员身上无形的束缚,就像纸做的枷锁,似无却有,如同镣铐般禁锢人的思想而使他们难以挣脱。例3中译者以诠释式译法 a yoke of shame 处理“纸枷锁”的译介,揭示了梨园人社会地位卑微的现实,为观众提供了必要的语境背景, shame 一词替代 paper 舍弃“纸枷锁”的表层意义而剖析它的深层内涵:梨园人生存处境的艰难和京剧发展的局限与障碍。

例4:《汾河湾》(Fen River Bay)

薛仁贵好命苦无亲无邻,
幼年间父早亡母又丧命。
柳家庄上招了亲,
你的父嫌贪心太狠。
将我我二人赶出了门庭,
夫妻双双无投奔。
在破瓦寒窑暂安身,
每日里窑中苦难忍。
无奈何立志去投军,
结交下弟兄们周青等。
跨海征东把贼平,
保定了圣驾转还京。
前三日修下了薛王的本,
特地归来探望柳迎春。

我的妻你若是不肯信,
来来来,算一算,连来带去十八春。
My life has been so lonely and hard.
I was orphaned when just a boy.
I married a girl from the Liu Family Village.
But her parents thought me too poor.
They chased us out from the family home.
Husband and wife, condemned to roam.
Until we found a broken down shack.
It was tough, with just clothes on our back.
I had no choice but to bid my wife farewell.
And turn to soldiering life.
Friends well met and rebellions quelled.
With the king to the capital I did go.
And asked for leave three days ago.
To return for my Liu Yingchun.
My wife, it seems you can't believe your ears.
Come, let's count, it's been eighteen years.

京剧唱词富含古典诗词的文学特色,常表现为合辙押韵、声调协调、节奏明快。为增强唱腔的音乐性,唱词常将同韵字置于句末,以达到和谐悦耳、优美动听的表演效果。《梅兰芳》剧中采选的京剧唱段皆为经典曲目,如《汾河湾》《定军山》《梅龙镇》等,这些曲目唱词的英文字幕融合文学翻译的元素,注重以合辙押韵体现戏剧语言的艺术美感。如例4的《汾河湾》,唱词的韵脚“邻”“命”“亲”“庭”“平”“京”“信”押 in (g) 韵,“狠”“奔”“身”“忍”“等”“本”押 en (g) 韵,它们与“军”“春”都合十三辙之“人臣辙”,这一系列的同韵字构成流畅的和諧美。译者为兼顾译语文学性和表演性,刻意选取含相同元音和尾音的 home 与 roam、shack 与 back、farewell 与 quell、go 与 ago、ears 与 years,它们的元音和尾音分别两两对应,于句末形成协调一致的前后呼应,生动地再现了京剧唱词合辙押韵、和谐优美的语言特色。

三、结语

京剧文化博大精深,由于电影字幕受时空制约,字幕一闪而过的瞬间观众只能窥见它的冰山一角。尽管如此,字幕翻译仍是影视媒介传播异域文化的重要途径,译界学者应该重视字幕翻译体现京剧文化的研究,充分利用影视载体弘扬国粹,让京剧传播进一步深入国际文化领域而使其成为全人类共同的文化财富。

[参考文献]

- [1] 孟伟根. 戏剧翻译研究述评[J]. 外国语, 2008(06).
- [2] De Linde, Zoe. *Read My Lips: Subtitling Principles, Practices and Problems* [J]. Perspectives, 1995.
- [3] 钱绍昌. 影视翻译——翻译园地中愈来愈重要的领域[J]. 中国翻译, 2000(01).
- [4] 赵春梅. 论译制片翻译中的四对主要矛盾[J]. 中国翻译, 2002(04).
- [5] 李运兴. 字幕翻译的策略[J]. 中国翻译, 2001(04).
- [6] 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(05).

[作者简介] 封小雅(1972—),女,广西南宁人,硕士,广西财经学院外语系讲师,研究方向:语言学及应用语言学。