

从《霸王别姬》到《一代宗师》

——电影译者Linda Jaivin访谈录

金海娜 中国传媒大学

Linda Jaivin (中文名: 贾佩琳) 是一位澳大利亚畅销书作家、汉学家和翻译家。她自幼热爱写作和电影, 在美国布朗大学修读亚洲历史专业, 继而去台湾学习中文, 贾佩琳与中国的缘分就此开始。上世纪70年代末到80年代初, 贾佩琳初到中国, “香港电影新浪潮”、“台湾新电影”和大陆第五代导演在同一时期崛起, 热爱电影的她就此结识了徐克、杨德昌、侯孝贤、罗大佑、侯德健等众多电影人。同时, 担任《亚洲周刊》记者的贾佩琳开始在香港电影节担任评委。

从上个世纪80年代起, 贾佩琳开始翻译中国电影, 其翻译作品包括侯孝贤的《悲情城市》, 程凯歌的《霸王别姬》、《风月》、《梅兰芳》、《赵氏孤儿》、《搜索》, 张艺谋的《活着》、《英雄》, 田壮壮的《小城之春》, 姜文的《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》, 王家卫的《一代宗师》以及其他很多电影作品如《关云长》、《天地英雄》、《危险关系》与《天之恩赐》等。她仿佛是一个中国电影发展的见证者, 同时也是默默无闻的幕后推手之一。

2013年3月2日, 我有幸单独面对面采访了来北京参加澳大利亚文学周的贾佩琳女士, 与她分析了其近二十年的电影翻译的特色与风格, 探讨了其电影翻译的实践和理论。现将录音材料整理如下, 以飨读者。

金海娜 (以下简称金): Linda 您好, 首先感谢您接受我的采访。您近二十年来一直为许多享誉世界的中国大片担任英文字幕翻译, 成为我国电影走向世界的幕后推手。能否告诉我们, 您是如何与这项工作结缘的?

Linda Jaivin (以下简称贾): 1985年, 我当时在香港担任记者。我知道大陆电影《黄土地》获邀参加香港电影节。一天, 在香港地铁上, 我发现对面坐着三个讲普通话的人, 并且不时蹦出“北影”这样的词。这时, 我忍不住用中文问道: “冒昧打扰一下, 你们是北影的吗?” 三个人大吃一惊, 点了点头。我继续问: “听说过两天《黄土地》首映, 导演陈凯歌和摄影张艺谋都会来, 你们知道这件事吗?” 没想到, 其中一人回答: “我就是陈凯歌。” 另一人说: “我是张艺谋。”

《黄土地》在香港放映之后引起轰动, 但若推向国际电影舞台, 电影字幕翻译成为难题。由于当时导演没有决定权, 翻译由北京电影制片厂负责, 翻出来的字幕常常令外国人看不懂, 影响了中国电影在海外的推广。陈凯歌与张艺谋便开始私下邀请我为他们翻译。1992年, 陈凯歌的作品《霸王别姬》获得戛纳电影节金棕榈奖, 这部作品的字幕也是由我翻译的。

金: 这场翻译之途的开启真是既偶然也必然, 作为一位英语为母语的中国电影的译者, 您觉得中国电影字幕翻译有那些基本的规律呢?

贾: 我本人是作家, 我对于自己英语语言能力很自信, 但是我并没有受到过专业的翻译训练。我早期翻译的作品, 现在觉得自己都不敢回头看。不过随着翻译实践的增加, 我自己也总结出一些经验。比如, 电影字幕翻译必须将口语转化为书面语, 将碎片化的语言转化为连贯的整句, 以便外国观众更好地理解。有的导演会给你分镜头剧本, 但是这还不够, 还是要综合考虑视频和画面的配合, 身临其境才能翻译好。而且, 最重要的一条是, 字幕必须要短。一般字幕的出现时间是2-7秒, 因此一行字幕不能超过33-42个字符, 否则一边看电影一边看字幕就难以跟上。这在翻译汉语时尤其难, 我早期的作品就过于冗长了。

金: 这些基本的字幕翻译规律对于我们翻译电影尤其是中国电影有着很大的启发。您觉得在电影字幕翻译中, 遇到的主要限制有哪些?

贾: 我之前看到由 Basil Hatim 与 Ian Mason 写的 *Politeness in Screen Translating* 这篇文章, 其中谈到4个限制, 分别是口语到书面语的转换, 字幕翻译的长度、行数与停留时间的限制, 语言的压缩,

以及与画面的协调。我自己也同意他们的看法，但是我还要补充两点。一个是中英文两种语言文化的异同，另外的一个限制则是来自导演。

金：您刚才谈到中英文两种语言文化的限制。我注意到您翻译过如《霸王别姬》、《梅兰芳》等富含中华瑰宝京剧文化的电影，您是如何处理这些独具特色的话语的英译呢？

贾：我做了不少与京剧有关的电影的翻译。我本较喜欢京剧，前一段时间，我也和国家京剧院合作，作为编剧，创作了新京剧《情怨》，是一部由中英文双语撰写的原创京剧歌剧。在翻译《霸王别姬》时，很多术语是可以查到的。在电影中有这么一句，“段老板，急急风催半天了，您再紧把手！”这个“急急风”，你知道是什么意思呢？

金：这个我还真不清楚。

贾：“急急风”指的戏曲打击乐的一种打法，节奏很快，大多用来配合紧张、急速的动作。在电影当中，京剧乐班在演奏着快速的音乐，催促演员上场。所以这里，我将“急急风催了半天了”译为“The orchestra’s been warming up for ages.”这是比较变通的翻译。还有，其中还有一句，“依我看，只要是唱西皮二黄，它就是京戏。”这里“西皮二黄”，这个词，我如果只是进行音译，外国观众看到这里就会断片儿，不明白了。我也只能将其变通地翻译为 traditional forms，便于观众的理解。

金：幸亏您是位京剧通，否则若是位普通译者，可能要伤透脑筋。

贾：不过我也遇到过自己不懂的地方。比如，电影中一个场景，戏院已经开场，有人在后台大喊，“马后！马后！”这里，我也不明白马后是什么意思。我查了一些词典和资料，也没有找到答案。没有办法，我只好打电话向吴祖光先生求救。他告诉我说这是梨园行话，表示稍后上台的意思。我这里把它翻译为“a slight delay”，尽量做到扼要易懂。

金：我看到您在翻译电影《梅兰芳》时，将片名翻译为“Forever Enthralled”。这个翻译也引起不少人的争论，您当时翻译这个片名，是如何考虑的呢？

贾：我当时在翻译的时候想，如果直接翻译为 Mei Lanfang，考虑到外国观众不像中国观众对梅兰芳那么了解，恐怕效果会不佳。我就想用 enthrall 这个词，enthrall 这个词是着迷的意思。一层意思表示梅兰芳被京剧永远地迷住了，另外一层意思是观众被梅兰芳永远地迷住了。尽管片名是反复思考的结果，我后来也看到网上的批评。翻译总是失去。

金：谈到片名的翻译，我就不能不问您，《霸王别姬》的英文名“Farewell, My Concubine”，这个著名的片名翻译是出自您手吗？

贾：这个片名的翻译并不是我做的，而是在我开始翻译《霸王别姬》之前，英文片名“Farewell, My Concubine”，就已经定好。我在接到翻译工作时，第一个问题就是问导演这个译名我可不可以改。导演说不可以。我刚刚谈到在翻译过程中，电影导演往往是译者受到的文本之外的限制。比如，熟悉英文的陈凯歌导演常常就电影翻译与我讨论。有时候，他看到我的翻译会说：“Oh, this is better than the Chinese line.” 有时候他觉得不满意，就会说：“我的意思不是这样的。” 比如，影片《霸王别姬》一开场，戏院里没有开灯，进来两位穿戏装的人。看门老头拿着手电筒照了照来人，问到：“干什么的？” 来人答道：“噢，京剧院来走台的。” 看门老头说：“哎哟，是您二位啊？” 关于对看门人的最后一句话的翻译，陈凯歌导演就和我进行了争论。我将其翻译为，“Oh, I didn’t recognize you!” 导演和我说，这里翻译是否不妥，因为看门人“did recognize them”，导演想改为“Oh, it is you two guys.” 我解释道，翻译为“Oh, I didn’t recognize you!” 可以反映出看门人在认出两位名角时的尊敬与歉意，而“Oh, it is you two guys.” 则过于随意，导演后来终于尊重了我的看法。

金：我们在翻译研究中会研究赞助人对于翻译的影响与操纵，这里应该是个比较典型的例子。您刚刚完成了王家卫导演的《一代宗师》的电影翻译工作，您是怎么看待与王导的合作的？

贾：这是全新的挑战，从未有过的经历。王家卫让我在拍摄现场整整呆了两个月，并且在曼谷做后期时又呆了三周。这与大多数导演直接给剧本或给成片翻译的路数截然不同，但这对理解全片继而进行翻译工作无疑是有益的。王家卫导演有着自己的风格，电影没有写好的剧本，就是拍摄的时候每天出一点点。王家卫喜欢让我自己去研究和琢磨，我问导演什么时候有时间和我谈，他说没有时间，或者偶尔过来看一下，说 No。于是我很着急，到后来截止时间是凌晨 3 点，所有人都在找导演商量各种事，字幕一直拖到晚上 10 点在那里弄，到了凌晨 1 点半还和我说要加字幕。

《一代宗师》中几句经典的台词，翻译起来格外讲究。“我心里有过你”这句我原来翻译的是“I’ve loved you.”（我曾爱过你）。王家卫说不能有 love 这个词，后来改成“You’ve been in my heart”（你曾在我心中）。王家卫说，“是这样吗？”不置可否。另一句话“爱没有罪”，我就改了，翻译成“To care about somebody is not crime”（关心一个人不是罪过），结果他说，这个地方可以用 love。

王家卫还和我说要让英文字幕起到补充汉语字

幕所给的信息的作用,汉语字幕没有表示出来的,要适当补充,便于国际观众理解。影片中赵本山饰演的丁连山在熬蛇羹,他说了一句话“暗事好做,明事难防”。这里我本来翻译为“*It is easier to work in the shadows than in the lights*”。但是王导说西方观众可能不明白,就和我商量改,最后改为“*The South may secede. It's no time for diplomacy.*”这里就不是字面上的翻译,而是背景信息的补充。作为翻译可以与导演进行辩论,但是最终还是要听导演的。

金:您愿意把自己描述为一个什么样的译者呢?

贾:在翻译的时候,我喜欢离开中文去找英文中的共鸣。在翻译张艺谋的《有话好好说》中,姜文一脸痞气地说:“他死了,我的眼睛也不会眨一下。”为了凸显出这句话的狠劲和趣味,我将其翻译为“*I won't piss on him if his head is on fire*”。

我的翻译没有刻意地强调东方情调。比如,我很少用汉语拼音来代替英文意译。我很不欣赏那种保留拼音组合,然后加一大堆注释的方式,更何况电影字幕无法加注释。如果中文很顺耳,就不要让它在英文中别扭地突出。葛浩文(Howard Goldblatt)在翻译莫言作品时把“爹”和“娘”翻成了“*Die*”和“*Niang*”,我觉得何必呢,显得中文很难。我倾向于让中文平易近人。

金:您决定电影翻译中最难的部分是什么?

贾:我觉得,翻译华语电影最难的地方还是古诗。赵小僮执导的上海电影节影片《关于爱情和那些魔鬼》中,有一段长长的并经过改编的《将进酒》,语速奇快。于是这段字幕成了我攻克的难关,怎样又短又到位?经过反复修改,“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月,天生我材必有用,千金散尽还复来,烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”翻译成“*Enjoy life, toast the moon. My day will come, spent gold returns. Feast on flesh, drink 300 cups*”,最后将“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒”翻译成“*Riches can't compare to wine*”,尽量做到简洁明了。

金:您在翻译这么多华语电影后,有没有什么得意之作?

贾:我最得意的作品还属姜文的《鬼子来了》中对于片名和“鬼子”的翻译。原本制片人已经起好电影英文名了,叫“*The Japanese are Coming*”(日本人来了)。但是我说有一部电影叫“*The Russians are Coming*”(俄国人来了),是一个喜剧片,容易给这部影片带来不相关的联想,所以不能用。后来我想到的是“*Devils on the Doorstep*”,因为电影中有一个场景是村民打开门,看见两个日本人困在那里,正好是在门槛上。而片中对“鬼子”的翻译,我用的

是“*Japs*”,事实上这是二战时期对日本人羞辱性的称呼,与“鬼子”一词的贬义恰好相符。

金:这两个翻译的确是神来之笔。我们看到很多大片是古装片,如何在翻译中反映出历史感呢?

贾:翻译需要结合时代背景,我在翻译张东健、章子怡和张柏芝主演的《危险关系》就需要特别考虑到时代背景。这部片子本身就是几经改编和翻译的,从法文小说到法文话剧,再到美国电影、英文话剧,现在是中文电影,并且将背景从法国贵族的生活转变到了抗战时期的上海上流社会。这个背景十分重要。片中,张东健饰演的谢易梵与张柏芝饰演的莫婕妤有一段核心对话,二人打赌,莫赢了得到一块松江口地皮,输了则是莫献出自己的身体。对于“松江口”的翻译,我就查找了40年代的词典,发现当时松江口被称为*Soochow Creek*。因为当时没有拼音,而拼音给外国人的感觉是1949年后的,因此我避免用*Songjiankou*这样的拼音来翻译剧中的地名,采用当时的译法,以更好地营造时代感。

金:近来,国产喜剧片《泰囧》,在国内创下影史票房纪录,票房收入达12.6亿元。该片的成功也令不少海外片商媒体好奇,海外版权热销,但结果影片在北美等地院线上映后票房一路遇冷。您是怎么看待这个问题的?

贾:这部片子我还没有看过。不过喜剧题材影片很难同时满足多个市场观众的口味。由于翻译背后的文化差异,有些电影翻译后无法在海外达到与国内一样的效果。比如《让子弹飞》中的段子只有中国人能理解,外国人就不一定能理解,失去了喜剧效果。

金:今年来,随着中国影视走出去的大力推进,许多中国的译者也参与到中国电影的翻译之中,您是如何看待英语为非母语的中国译者进行英文字幕翻译呢?

贾:国际上,关于翻译的一个基本原则是翻译到自己的母语之中。但是也有个别的人虽然在英语为非母语的社会中长大,但是英文水平也很高,比如哈金,Joseph Conrad。他们的作品在英语社会中都可以成为畅销书。作为译者,如果水平能达到,翻译应该没有问题。当然,如果能够有精通英语的中国人和懂汉语的外国译者一起合作,应该可以达到较为理想的水平,比如杨宪益和戴乃迭。中国人翻译中国电影,在目前,这个事情是必须做的。我很佩服中国译者。

[作者简介] 金海娜,博士,中国传媒大学外国语学院讲师,研究方向:电影翻译、翻译史。

[作者电子信箱] jinhaina@cuc.edu.cn