

语言·文化·传播丛书

中国译制片研究

马建丽 著

中国传媒大学出版社

语言·文化·传播丛书

中国译制片研究

马建丽 著

中国传媒大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

中国译制片研究/马建丽著.—北京:中国传媒大学出版社,2017.12

(语言·文化·传播丛书)

ISBN 978-7-5657-2180-9

I. ①中… II. ①马… III. ①译制片—电影事业—研究—中国—现代 IV. ①J955

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 303207 号

中国译制片研究

ZHONGGUO YIZHIPIAN YANJIU

著 者 马建丽
策划编辑 赵 欣
责任编辑 张 笛
特约编辑 高卓毓
责任印制 曹 辉
封面制作 泰博瑞国际文化传媒

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 13
字 数 213 千字
版 次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2180-9/J·2180 定 价 59.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前 言

本书全面回顾了中国译制片 60 多年来的发展历程,从国内外政治、经济、文化和媒介环境发展变化等角度,深入阐述中国译制片自新中国成立以来的发展变化和现状,力图丰富和完善人们对于中国译制片的了解,探讨中国译制片在市场化改革中遇到的困难,以期中国译制片在新时代焕发出新的生机。

本书包括前言、五章内容和结语。前言是对本书内容的简要介绍。第一章探讨了译制片的定义和分类,使读者对译制片的概念、分类和各类译制片的特点有清晰的把握,从而更好地探讨各类译制片中出现的具体问题。首先通过广义和狭义两种定义方式,区分这两大类译制片在制作内容和特点上的不同。然后按照译制片制作过程中所涉及的三方面内容,即译制片语言转换、译制片语言制作方式、译制片传播媒介和传播内容体裁,对译制片进行了详细的分类研究,并概括出各类译制片的基本特点。

第二章从国内外政治、经济、文化和媒介环境入手,回顾了中国译制片在四个不同的历史时期的发展特点及取得的成就。详细阐述了这四个不同的历史阶段,中国译制片的发展,包括译制片的制作流程特点、制作技术和艺术成就,发行、放映特点,经济管理形式、译制语言特点,以及对中国大众和社会所产生的影响等方面内容。

第三章研究了改革开放后期,中国译制片行业的市场化改革进程。20 世纪 90 年代,中国政治、经济、文化和媒介生态环境发生了巨大变化,中国电影业发行体制进行了市场化改革。中国译制片行

业也开始在进口、发行领域打破过去的垄断,出现两元发行主体竞争局面。译制单位也进行了企业化改制,走上了产业化、市场化的发展道路。

第四章研究了1994年以来,中国译制片发展状况与困境,探讨了译制片行业市场化改革中存在的症结。目前中国译制片行业市场化改革不彻底,译制片引进、制作、发行和放映环节改革链断裂,导致译制单位出现发展困境以及译制片质量下降。

第五章提出了未来中国译制片的发展思路及具体措施。首先,译制片行业市场化改革要适当加快速度,尽快形成行业市场化改革完整产业链。其次,如何在市场经济体制下提高译制片制作质量,生产出既符合现代译制片生产流程特点,又符合现代译制片受众品位风格的翻译和配音语言,是中国译制片和译制单位走出当今发展困境的关键。中国影视翻译和配音研究应该开阔视野,除了学习西方影视译制研究的既有成果之外,更应该根据本国实际情况,研究出符合本国国情的影视翻译理论和配音艺术风格,以便从理论上更好地指导实践。

本书就要出版了,借此机会向我的领导、朋友和家人表示最衷心的感谢。首先要诚挚感谢中国传媒大学和中国传媒大学外国语学院的领导们对于出版本书的支持和资助。感谢我的英国博士生导师、威斯敏斯特大学的Colin Sparks教授和中国传媒大学博士生导师胡正荣教授对我在学术方面的帮助和指导。感谢八一电影制片厂著名制片人王进喜先生在2005年给了我第一次翻译译制片的机会,让我从此和译制片结下了不解之缘。同时感谢美国迪士尼驻中国公司代表,著名译制片导演、配音演员张云明先生,原中央电视台国际部著名译制片导演、配音演员张伟、廖菁夫妇,长期以来在合作中给予我专业方面的指导和帮助。感谢我的学生2014级英语语言文学专业(翻译理论与影视译制方向)研究生欧梨成同学(现任中国科学院自动化研究所科技支持部英语编辑),参与本书第四章第三节的撰写工作以及本书附录中2011—2016年译制片资料的整理工作。最后感谢家人多年

来对我工作的支持和帮助。

本书使用了很多参考资料,难以逐一系列出,将主要参考文献列于书后。谨在此对上述文献的作者表示衷心的感谢!

鉴于水平有限,书中还有许多不足之处,还望广大读者批评指正。

马建丽

2017年10月

目 录

前 言 / 1

第一章 译制片定义与分类 / 1

第一节 译制片定义 / 2

第二节 译制片分类 / 3

第二章 1949—1994 年的中国译制片 / 9

第一节 中国共产党领导下出产的第一部译制片 / 9

第二节 新中国成立初期的译制片 / 15

第三节 “文革”时期的译制片 / 30

第四节 改革开放初期的译制片 / 36

第三章 中国译制片行业市场化改革背景与进程 / 58

第一节 中国译制片行业市场化改革背景 / 58

第二节 中国译制片行业市场化改革进程 / 65

第四章 中国译制片发展状况与困境 / 85

第一节 1994—2008 年译制片发展状况与困境 / 86

第二节 2009—2016 年译制片发展现状与问题 / 95

第三节 译制片生产制作流程现状与困境 / 112

第四节 译制单位改革现状与困境 / 119

第五章 中国译制片行业市场化改革发展出路 / 126

第一节 进一步市场化改革势在必行 / 126

第二节 市场经济体制下译制片生产制作新要求 / 136

结 语 / 164

参考文献 / 166

附录:2009—2016 年中国译制片资料表 / 173

第一章 译制片定义与分类

自1853年世界上第一部无声电影在法国诞生那天起,大众媒介就注定成为人类文化传播的重要载体。几百年来,电影这种大众媒介为人类文化的可视传播作出了巨大贡献。虽然国外有声电影出现较早,但因为中西方语言的差异,其受众只能局限于少数能听懂外国语言的观众,于是作为跨文化传播媒介方式之一的译制片在新中国成立初期就诞生了。译制片克服了外国电影和中国观众之间的语言障碍,容易让普通的中国观众接受。这些带着异国风情的译制片曾经带给中国观众巨大的外国文化艺术精神享受,为中国观众打开了一扇了解世界的窗口,是中国观众当时了解异国文化、风土人情的最佳途径。而中国电影业也因此掀开了新的篇章,诞生了一个全新的电影行业——译制片行业。随后,该行业不断细分,译制片翻译、译制片配音、译制片导演以及译制片录音、编辑等先后宣告诞生。从此,中国电影史上出现了另一种颇具中国特色的电影文化——译制片文化。外国电影的配音和制作在中国逐渐发展成为一门独特的艺术和技术。

译制片作为一种特殊的跨文化媒介产品,意义重大。它不但具有增进中西方文化交流的功能,同时还有保护本民族语言文化的功能。因此,不仅在中国存在译制片,世界上很多国家都有自己的译制片行业。如法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙等,这些国家关于译制片的理论研究和制作艺术都达到了很高的水准。特别是法国和意大利,传统上所有外国电影都必须本国配音,直到最近几年,才开始有字幕版译制片。在亚洲,比如日本,所有在电视上放映的外国影片必须是配音版。

译制片是中国电影百花园中一朵带有异域特色的奇葩,是中国电影史

上具有重要意义的一个组成部分。它极大地方便了外国影片在中国的传播,同时也满足了中国观众观赏外国影片的需求。

第一节 译制片定义

译制片的定义,一般来说有广义和狭义之分。

广义的译制片是指所有经过语言翻译转换后,重新制作的电影、电视剧、电视栏目。包括外国语言和本国语言相互转换,外国语言 and 外国语言相互转换,本国电影、电视剧、电视栏目从一种民族语言(或者方言)转换成另一种民族语言(或者方言)等几种情况。制作时,先将原版影片的对白译成另一种语言,再进行译制配音,而译制配音的方式也是多种多样的(关于译制配音的方式将在译制片分类中详细说明);或者没有配音,只有字幕,然后与原版影片的音乐、音响效果声带混录成一条完整的译制声带,用以印制拷贝。

狭义的译制片是指把原版影片(多为外国影片)的对白从一种语言译成另一种语言,重新配音后制作的影片。制作时,先将原版影片的对白译成另一种语言,再由配音演员按照原版影片画面中人物的思想感情,用逼真的语调、口型,录成一条对白声带,然后与原版影片的音乐、音响效果声带混录成一条完整的译制声带,用以印制拷贝。这是本书重点讨论的对象。

将本国电影、电视剧、电视栏目从一种民族语言(或者方言)译成另一种民族语言(或者方言),是中国译制片一个非常有特色的亮点。中国有 56 个少数民族,有些地区的少数民族还不懂普通话,有些地区的汉族人所使用的方言与普通话差别很大。对于这些民族或者地方的人来说,他们无法直接观看普通话影片,所以在中国存在着不同民族语言和方言影片译制的需要。像中国的新疆、西藏等地区,在民族语言影片译制方面已经卓有成就。外国也存在这种现象,比如美国影片中出现的印度安语,在播放时通常要打上英文字幕。

第二节 译制片分类

译制片的制作主要涉及语言转换、语言制作方式、传播媒介和内容体裁三个方面,我们就从这三个方面对译制片进行分类。

一、从语言转换上分类

译制片制作首先涉及的是语言转换问题。因此,如何进行语言转换是译制片生产的核心。一部译制片的魅力,除了片子本身的艺术性外,很大程度上取决于其译制语言的创作水准。

不管是何种类型的译制片,语言转换主要是在两种语言之间,即影片的原语言和需要翻译成的目的语言之间的转换。语言转换时,主要有以下两种情况:第一,语言转换跨度,两种语言是跨国转换,还是在国内不同民族语言、方言之间转换;第二,语言转换方向,是把外国语言翻译成本国语言,还是把本国语言翻译成外国语言。按照以上情况,可以把译制片分成以下五类。

(一)外国影片译制成普通话译制片

这类影片指的是经过翻译语言处理,将外国语言翻译成普通话,然后配音或者加上字幕的外国影片。这类影片在中国译制片类型中所占比例最大,是译制片的主体。制作这类译制片的目的是在给中国观众提供娱乐的同时,将西方优秀影视文化介绍给中国观众,以促进中西文化交流。通常我们所谓的译制片指的就是这类影片,这类影片的经典作品包括大家熟悉的《虎口脱险》《魂断蓝桥》《叶塞尼亚》《佐罗》等,还有利用现代译制技术制作的《阿凡达》《2012》“007 系列”等。

(二)外国影片译制成中国少数民族语言、方言译制片

外国电影译制成中国少数民族语言或方言的影片数量不多,一般由地方电视台译制。因为在某些地方,如果把外国电影语言译制成普通话,观众有时会有语言沟通障碍,无法获得最佳观影效果。比如,近些年来,有些韩

剧被译制成粤语版,在广东、香港的电视台播放。

(三) 中国影片译制成外语译制片

这类影片是指把中国影片翻译成外国语言,然后进行外文配音,或是制作成外文字幕之后播放的中国影片,即原版影片语言是汉语,目的语言是外语。制作这类译制片的目的是让外国观众易于理解和接受中国影片,把中国影视文化推向国际。当中国要对外输出影视作品时,比如外国电影公司、电视台购买中国电影、电视剧作品,或者当中国电影要参加国际电影节时,就要采用这种译制方式。虽然长期以来,由于种种原因,中国影视作品输出量远远落后于进口量,但是中国的许多优秀影片还是被译制工作者译制成外国语言电影输出到国外,并赢得了好评。如中国的一些经典影片——《小花》《城南旧事》等,就先后译制成英语配音版和法语配音版输出到国外,影视剧《甄嬛传》也译制成英语字幕版在国外热播。还有些中国影片出口到国外,由引进单位自行译制成本国语言播放。比如澳大利亚 SBS (Special Broadcasting Service) 电视台就先后引进了大量的中国电影,他们有自己的翻译、字幕师等译制工作人员,把引进的中国电影《卧虎藏龙》《我的父亲母亲》等翻译成英文后在本国播放。虽然中国影片出口量远远少于进口量,但是随着中国“一带一路”倡议的发展,中国影视对外输出数量将会有显著提高。今后中国将不断加强电影的对外输出,使中国电影能够更多、更好地走向世界,成为外国人了解中国文化的重要窗口。

(四) 普通话影片译制成中国少数民族语言、方言译制片

中国地大物博、人口众多,有 56 个少数民族。汉语本身就分为七大方言,除了隶属于北方方言的普通话外,其他六大语系之间语言差异很大,再加上各语系内众多的地方方言和少数民族语言,中国各地区、各民族之间确实存在着语言沟通障碍问题。在有些少数民族地区,影院和电视台在播放普通话电影、电视剧时,为了满足当地观众的需求,通常会把这些电影、电视剧译制成当地语言。例如,中国西藏、新疆地区每年都要把很多普通话影视片译制成当地语言影视片,在当地影院、电视台播放。这类译制片有 20 世纪 50 年代,上海电影译制厂译制的维吾尔语版《水乡的春天》《董存瑞》,粤语版《渡江侦察记》《山间铃响马帮来》等老电影,也有一些新的影视剧,如藏语版《东边日出西边雨》等。

值得一提的是,曾经给孙悟空、唐老鸭、周恩来等配音的著名配音演员李扬,开创了将普通话电视剧用粤语配音的先河。他的第一部作品就是中央电视台的《三国演义》,创下了当时内地电视剧在香港播映的最高售价纪录。从此之后,粤语配音译制普通话电视剧开始了一个新时代。

(五) 中国少数民族语言影片译制为普通话、外语影片

中国少数民族影片译制成普通话影片和外语影片的情况比较少。属于这种情况的一个例子是,一些香港生产的粤语影片引进到内地,必须经过翻译和普通话配音后再播放。比如,20世纪80年代风靡中国的电视连续剧《霍元甲》《陈真》等就属于这类译制片。2010年,中央电视台引进了一批台湾闽南语电视剧,比如《再见阿朗》等,用普通话进行译制。

二、从语言制作方式上分类

译制片从语言制作方式上可以分为字幕译制片和配音译制片。

(一) 字幕译制片

字幕译制片是先把原片中的电影对白翻译成中文,然后字幕师在后期制作时通过字幕制作技术,在原片画面底部加上中文字幕制作成的译制片。字幕译制片的一个重要特点是,所加字幕与人物对白,或者是画外的解说,必须在时间上同步。这是一项由翻译和字幕师合作完成的工作。字幕译制片是最基本,也是最简便的影视译制方式。因为这种译制片不必对原来的电影做任何改动,既克服了语言障碍,又保持了原版电影的完整性,是现代年轻人喜欢的一种译制片类型,也是中国电影对外输出的一种重要制作方式。在欧洲很多国家,比如英国、德国等,对于外国进口电影也大多采用这种译制形式。

然而字幕译制片的缺点也很多,因为电影是一门声音和画面结合的完整视听艺术。字幕译制片需要观众一边看画面,一边看字幕,这样的观赏方式极大地破坏了电影的完整性。字幕译制片用文字语言代替声音语言,不但丢掉了语言对白的动态美和生动性,更影响了观众的观赏效果。对于无法体会外语文化的人来说,观看字幕译制片实际上并不等于真正看懂了电

影,只不过是了解了电影的内容而已。

(二) 配音译制片

配音译制片是先把原片语言翻译成中文,然后让配音演员为影片里的人物或画外音配音后制作成的译制片。配音译制片的生产制作比较复杂,对脚本翻译、配音表演、录音技术都有很高的要求。中国的配音译制片已经发展成为一种独特的电影艺术形式,经典名作不胜枚举,如美国电影《乱世佳人》、日本电影《追捕》、英国电影《尼罗河上的惨案》、印度电影《流浪者》等。

配音译制片是本书研究的重点内容,根据配音方式的不同,可以分为以下三种:

1. 现场解说配音译制片

这是最初的配音译制片形式,不用对电影做任何加工,在放映时有人在现场做口头翻译解说。在外国影片刚刚引进到中国时,这种译制方式用得比较多。解说员是片中语言的翻译,事先看过电影,对影片的内容已经很熟悉。在放映过程中,解说员既要解说故事的基本内容,也要扮演片中的所有人物,偶尔还要介绍一下电影情节背景,解释片中的风土人情,要扯着嗓子喊,以便压住影片里的声音。这种现场解说方式对解说员要求很高,本身存在很多缺点,而且有时显得很滑稽。因此,这类译制片存在的时间很短,目前已经被淘汰。

2. 叠加配音译制片

这种配音译制片的制作方式是将原版电影声音音量调小,然后将中文话音叠加上去。在播放时,观众可以同时听到两种语言的声音,原片的声音比较小,译文的声音比较大、比较清晰。叠加配音通常不对口型,但原片话音和中文话音在时间上基本同步。这种方法在纪录片、科教片、旅游风光片、艺术片中用得比较多,因为这些节目没有很强的戏剧性,不需要塑造完整的人物形象,如果对口型反而可能破坏原片的现场感、真实感。比如,中央电视台科教片《人与自然》,画面上出现科学家在某个野生动物附近介绍它的生活习性时,只要把中文话音加上去就可以了。观众既能理解科学家的话,又会觉得很自然。在这类影片中,叠加配音和在画面上叠加字幕效果异曲同工。

3. 替换配音译制片

这类译制片是用翻译好的中文话音完全替代原片话音,录音中只有翻译好的中文。制作时,配音演员按照翻译好的中文对白,把台词录制在没有演员对白,只有背景音的国际音轨上。替换配音译制片要求较高,通常都要对口型。在这种情况下,如果中文话音与片中人物口型不一致,影片就会显得支离破碎。因此,如果译制片不对口型,最好用叠加配音或者叠加字幕的方式,以保持影片声画之间的完整性。

狭义的译制片通常指的就是替换配音译制片。在所有译制片类型中,这类译制片制作难度最大,对译制生产的各个环节要求最高。制作时,首先,翻译的对白要有文学性和艺术性,语言要精彩;其次,对白文字和画面人物的口型要开合、节奏一致;然后,配音演员必须具有很强的艺术表现力,配音时声情并茂,声音、语调要符合原片人物的性格、动作。替换配音制作后的中文对白是整个影片的有机组成部分。它和画面、声效一样,是电影重要的审美对象。最后,录音师必须及时掌握国内外最新的电影录音技术,使录音达到和原片同样的水准。采用这种方式译制出来的影片具有很高的艺术水准,在制作过程中,无论是翻译、导演、配音演员还是录音师,都具有二次创作的空间,从而为影片创造出新的艺术价值。

三、从传播媒介和内容体裁上分类

根据传播媒介和内容体裁的不同,译制片可以分为以下四种类型:

(一) 电影译制片

电影译制片是伴随着新中国成立而诞生的译制片类型。它是把从外国引进的原版电影,经过翻译、配音制作成中文版外国电影。在各种类型的译制片中,电影译制片历史最长、数量最多、普及最广。

(二) 电视剧译制片

20世纪80年代,电视机逐渐进入中国千家万户。随后,中央电视台和各地方电视台先后成立国际部或者译制部,引进了很多外国电视剧。这些

电视剧一般每集时长为45分钟,分为单本剧、两集连续剧和多集连续剧。这些外国电视剧经过译制后,在当时的中央电视台国际部(现多在中央电视台六套、八套)和各地方电视台播放。这类型译制片经典作品有:美国电视连续剧《大西洋底来的人》《加里森敢死队》《成长的烦恼》《神探亨特》,日本电视连续剧《聪明的一休》《排球女将》,巴西电视连续剧《女奴》,墨西哥电视连续剧《伊佐拉》等。

(三) 影视专题栏目译制片

除了影视剧之外,其他体裁的译制片,如纪录译制片、科教译制片、旅游风光译制片、综艺节目译制片等,统称为影视专题栏目译制片。如中央电视台科教译制片《探索》《动物世界》,综艺节目译制片《城市之间》《我是减肥王》等。

(四) 网络字幕译制片

随着互联网在中国的普及,一些网民意识到,由于节目引进机构引进速度慢,相关审批手续繁杂等原因,中国观众错过了许多欣赏国外优秀影视剧的良机,再加上中国网民平均外语水平一般,因此,网络字幕译制片应运而生。网络字幕组是这类译制片的译制者,一般由活跃在网络上,热衷翻译国外影视剧的爱好者自发组成。他们坚持“免费、共享、交流、学习”的精神,拒绝任何商业营利行为。网络字幕组一般分为电影字幕组和电视剧字幕组。电视剧字幕组又分为日韩剧字幕组和欧美剧字幕组,其中欧美剧字幕组近年来最受欢迎,竞争也最为激烈。常见的网络字幕组有:猪猪乐园,其日文翻译中文排名第一,英文翻译中文排名第三;伊甸园,以翻译美剧《越狱》而一举成名;飞鸟影苑,国内优秀的中英文双语字幕组。网络字幕组的分工一般有以下几种:翻译,翻译原片语言;计时,调校输出影片的时间轴;特效,制作字幕特殊效果;后期,制作各类影片后期;校对,校对翻译文稿;压制,即把各类文件打包压制成可在电脑上播放的视频文件。不过,需要指出的是,这类译制片即使在片头加入“免责声明”,从法律角度来说,依然有侵犯原片翻译权和信息网络传播权的嫌疑。

第二章 1949—1994 年的中国译制片

1948 年 1 月 8 日,上海大戏院公映了由 20 多个华侨译配的意大利影片《一舞难忘》,这是第一部在中国公映的“外国人说中国话”的电影。然而,中国真正意义上的译制片,即将外国影片加工成中文配音的影片,是在 1949 年才出现的。译制片在保护本国语言的同时,为中国观众完整地欣赏外国电影提供了方便。它为中国观众打开了一扇了解世界的窗口,带来了外国文化艺术精神享受,同时也促进了中国电影事业的发展。

第一节 中国共产党领导下出产的第一部译制片

一、中国电影市场中的西方话语权

1896 年 8 月 11 日,上海徐园“又一村”放映了“西洋影戏”,^①这就是最早进入中国的外国电影。据不完全记载,1896 年在中国放映的外国电影有《马房失火》等 14 部,1897 年有《骑马大道》等 18 部。20 世纪 20 年代,美国好莱坞电影开始进入中国。1927 年,美国官方发表了一份极为详尽的中国电影市场调查报告,其中最长的部分是有关中国上海、香港、天津、北京、汉口、大连、长沙、曲阜、汕头等主要电影放映城市的影院调查。可见在当时的中国,美国电影的覆盖率已经很广泛了。美国电影在中国的流行,除了政治原因

^① 李亦中.跨世纪回眸——中美电影交往录[M]//卢燕,李亦中.隔洋观景:好莱坞镜像纵横.北京:北京大学出版社,2004:2.