

英汉歌曲译配: *The Art of Song Dubbing* 理论与实践

向 云◎著

世界图书出版

英汉歌曲译配: *The Art of Song Dubbing* 理论与实践

向 云◎著

世界图书出版公司

广州·北京·上海·西安

图书在版编目 (C I P) 数据

英汉歌曲译配: 理论与实践 / 向云著. — 广州 :
世界图书出版广东有限公司, 2017.8

ISBN 978-7-5192-3696-0

I . ①英… II . ①向… III . ①歌词—英语—翻译—研究 IV . ① H315.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 223562 号

-
- 书 名 英汉歌曲译配: 理论与实践
YINGHAN GEQU YIPEI: LILUN YU SHIJIAN
- 著 者 向 云
- 责任编辑 刘文婷
- 装帧设计 楚芊沅
- 出版发行 世界图书出版广东有限公司
- 地 址 广州市海珠区新港西路大江冲 25 号
- 邮 编 510300
- 电 话 (020) 84459702
- 网 址 <http://www.gdst.com.cn/>
- 邮 箱 wpc_gdst@163.com
- 经 销 新华书店
- 印 刷 虎彩印艺股份有限公司
- 开 本 787mm × 1092mm 1/32
- 印 张 8
- 字 数 164 千字
- 版 次 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷
- 国际书号 ISBN 978-7-5192-3696-0
- 定 价 45.00 元
-

版权所有, 翻印必究
(如有印装错误, 请与出版社联系)

除少数片段外，本书所选歌曲译例均由湖北民族学院覃军先生译配，特表谢意！

序

德国最伟大的音乐家贝多芬（Ludwig van Beethoven）曾说过，“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示。（Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie.）”音乐是人类共有的精神食粮，是表达情感的艺术，是一种文化。当今世界已成为一个“地球村”，各国音乐界之间的交流变得越来越频繁，西方优秀歌曲进入我国，我国经典歌曲也逐渐走出国门。在这个“一进一出”的过程中，翻译起到了重要的桥梁作用。我们知道，音乐分为声乐和器乐两大类型。器乐指通过乐器演奏出的、有旋律和节奏的声音，是无国界的，不需要翻译的。而声乐作品则不同，它是通过人声演唱的音乐形式，用歌词抒发情感。不同语言的歌词必须要通过翻译才能让异域的听众明白词意，才能真正理解歌词，从而充分欣赏优秀的歌曲。如 2016 年的迪斯尼大片《海洋奇缘》霸占中国影视市场，该片中有 18 部插曲和主题曲，能在中国票房节节高涨，与其国语版中高水准的“汉语配歌”不无关系。歌曲译配家薛范先生说道，“歌曲经过翻译得以传唱，增进了人们对其他国家、其他民族的了解、理解和尊重，增进了国际间的

交流和友谊。”

翻译难，歌曲翻译更难。歌曲是“随语成韵，随韵成趣”的作品，要想把一首歌曲从一种语言移植到另一种语言，既要保留原词之意，又不能失去原歌的声韵之美，适合演唱，其难度可想而知。所以歌曲翻译常被称为戴着“紧箍咒”的艺术。歌曲翻译，准确地讲应叫做“歌曲译配（Song Dubbing）”，它是一种译词与配曲的行为。胡凤华教授在其《歌曲译配与歌曲翻译辨》一文中指出，“歌曲译配包括两个对象，即歌与曲；两种行为，即译与配。译，即译歌，指翻译歌词；配，即配曲，指将所译的歌词配合原歌的曲调。”因此，歌曲译配是集文学、音乐与翻译于一体转换的艺术。

由于歌曲译配的特殊性，目前我国有关这方面研究的论文与书籍寥若晨星，从事歌曲译配的译者更是屈指可数。本书从理论与实践出发，从歌曲翻译的分类、必要性、诗性特点、文化转换以及译配策略等方面进行了介绍，以帮助歌曲译配的研究与爱好者了解其中的基本原则与处理技巧。本书不但可供歌曲翻译研究者们参考，而且也是英语学习者体悟语言转换艺术的辅导书。

本书的另一特色就是始终理论联系实际，将歌曲译配的实例贯穿于理论与技巧的探讨之中。其中共包含十多首从未发表过的英汉、汉英歌曲译配文本（含民族歌曲），并附上了网址及二维码供读者搜索或扫描，方便欣赏译配歌曲的视频。

翻译是“令人遗憾的艺术”，歌曲译配更是“戴着镣铐跳舞”，要想“译词”“舞出优美的舞姿”，歌曲译配者就需要再度创造。再创造是歌曲译配的灵魂和生命，是译者手中不可缺少的利器。只有凭着译者源源不断的想象力和创造力，译配的歌曲才能妙笔生花、沁人心脾。

2017年3月15日夜

于湖北恩施 沙湾小居

目 录

第一章 歌曲翻译的必要性·····	1
第二章 歌曲翻译的可行性·····	14
第三章 歌曲翻译的分类·····	44
第四章 歌曲译配的理论依据·····	70
第五章 歌曲译配中的诗性保留·····	102
第六章 歌曲译配中的韵律再现·····	130
第七章 歌曲译配中的文化转换·····	149
第八章 歌曲译配的全译策略·····	170
第九章 歌曲译配的变译策略·····	187
第十章 歌曲译配与歌曲翻唱·····	210
附：歌曲选译·····	232
参考文献·····	239

第一章 歌曲翻译的必要性

【译配体悟】

Blowin' in the Wind	答案在风中飘荡
How many roads must a man walk down Before you call him a man?	男人要经历多少磨难 才算真正男子汉?
How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand?	白鸽要飞越几重海洋 方能安歇于海滩?
Yes how many times must the cannon balls fly Before they're forever banned?	嘿 大炮要发出多少枚炮弹 战争才一去不返?
The answer, my friend, is blowin' in the wind, The answer is blowin' in the wind.	答案啊, 朋友, 在风中飘荡 答案啊在风中飘荡
Yes how many years can a mountain exist Before it's washed to the sea?	嘿 高山还要屹立多少年 才能沧海变桑田?
Yes how many years can some people exist Before they're allowed to be free?	嘿 那些人还要囚禁多久 才能最终获得自由?
Yes how many times can a man turn his head	嘿 一个人可以多少次回首

pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowin' in the wind, The answer is blowin' in the wind. Yes how many times must a man look up Before he can see the sky? Yes how many ears must one person have Before he can hear people cry? Yeshow many deaths will it take till he knows That too many people have died? The answer, my friend, is blowin' in the wind, The answer is blowin' in the wind.	仍然假装熟视无睹? 答案啊, 朋友, 在风中飘荡 答案啊在风中飘荡 嘿 人们要多少次叹息仰面 方能看见那蓝天? 嘿 一个人需多少只耳朵 才听到人们的呐喊? 嘿 还要见到多少白骨苍苍 才能体会生灵涂炭? 答案啊, 朋友, 在风中飘荡 答案啊在风中飘荡 (覃军 译配)
--	--

中文版《答案在风中飘荡》视频网址与二维码如下:

<https://v.qq.com/x/page/g0361815n8w.html>

【歌曲赏析】

鲍勃·迪伦 (Bob Dylan) 曾说过: “我认为最有罪的是那些看到不对的东西, 心里也知道那不对但就是不愿正视的人。” 历史总是这样, 一代人要面对一代人会遇到的困难、疑惑。解决的关键在于做到破坏性最小, 有所成就。鲍勃·迪伦作为二十世纪六十年代杰出的诗人、歌手, 他敏锐地把握了那个时代的年轻人

对于战争、暴力及种族歧视等方面的怀疑精神，直面问题。他那些基于其观察力及热情写出的歌曲在内在力量和揭示性方面都无与伦比。他在《答案在风中飘荡》这首歌中提出的一个个问题，不啻是对正义、良心的一次次追问。但这些问题则是些难以回答的问题，答案从来不会简单。它们在某处，“在风中飘荡”，难以捉摸，又近在咫尺，引人跃跃欲试。在我们这个社会里，我们都希望快点找到答案，解决症结，身心伤痛即刻消除。虽然这些是难以实现的，但是我们能放弃这样的努力吗？穷困、不公、战争在历史上每个时期都存在着，随之而来的是产生的许多疑惑，我们应共同努力寻找答案。

“Blowin' in the Wind”（《答案在风中飘荡》）是美国民谣史上最重要的作品之一。由 Peter, Paul & Mary 叁重唱将其唱红，并在 1963 年夺得全美排行的亚军。其歌词于 2016 年 10 月 13 日作为鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖的获奖作品（百度：百度百科）。这是一首抗议性的歌曲，其意境是社会中充斥的不公与人们心中的呐喊。因此，在很多场合，这首歌曲都会被人想起、被人传唱，深受世界各地人们的喜爱。

【译配知识】

歌曲翻译的必要性

歌曲是语言与音乐相结合的有声艺术，是语言的一种特殊形式。它既有歌词的语言性与文学性，又有曲调的音乐性和旋律性，

是词曲有机统一的综合体。歌曲的传唱让文化得到传承与交流，而歌曲翻译更是让中外文化艺术得到融合，国际间的友谊得到增进。对我国的优秀歌曲进行译介便是让中国文化“走出去”，是提高我国文化软实力的途径之一。

1. 文化软实力与中国文化“走出去”

“软实力”与经济学上的“硬实力”相对应，最初由 20 世纪 80 年代哈佛大学约瑟夫·奈教授提出。他提出，“软实力”是能够影响他国意愿的无形精神力，包括政治制度的吸引力、价值观的感召力、文化的感染力、外交的说服力、国际信誉以及领导人与国民形象的魅力（章一平，2006）。文化是“软实力”的重要标志，是民族凝聚力和创造力的源泉，是国家影响力的重要方面，又称“文化软实力”。拥有强大的“文化软实力”，才能在剧烈的国际竞争中赢得主动，没有文化软实力，国家就没有内涵、没有支撑，只是一个物质外壳，不能称其为真正的强国（鲍晓英，2014）。

提高中国“软实力”，让中国文化“走出去”是我国于 20 世纪 90 年代中期提出的战略目标。中国文化“走出去”有两层基本含义：其一是通过文化交流活动向世界各国传播中华民族的文化理念和文化形态；其二是国际贸易中文化产品及服务的出口（萧盈盈，2012）。近年来，我国影视、出版、网络新媒体、旅游等文化产业迅猛发展，这些是有目共睹的。但与经济贸易领域的强劲增长势头相比，中国文化软实力在国际上的影响力并不容乐观，

与中华文化上下五千年的丰富内涵和深厚底蕴也相去甚远。若横向比较,和美国、日本、欧洲等国的文化产品对国民经济的贡献和影响也远不能相提并论。文化贸易逆差较大,如文艺演出引进和“走出去”的演出收入比约为 10:1。这与很多负面因素紧密有关,西方文化长期散布“中国威胁论”,对中国实施“软打击”,把中国构建成没有人权、民主、自由的国家,严重影响中国的国际形象。在强势文化维系着固有的“思维定式”之下,国外受众对中国误判,建构西方世界永远优越于中国的“意识形态逻辑”,并在西方一代又一代的民众中延续,使得整个西方对中国社会形成一种惯性和固化的“集体想象”(袁三标,陈国栋,2013)。

中国文化“走出去”可谓步履艰难,还属于初期探索阶段,但从文学方面来看,中国文学从未停止过每一次对海外传播的尝试。20 世纪 50 年代,《中国文学》英文版与法文版创刊,80 年代推出“熊猫”系列译丛,90 年代设立“大中华文库”项目,已翻译出版中国作品 100 多部,国家广播电影电视总局于 2001 年发布的政策性文件《国家广播电影电视总局关于广播影视“走出去工程”的实施细则(试行)》,可谓是中国文化“走出去”工程的正式开端,2006 年设立重点项目“经典中国出版工程”,2010 年启动“中国文学海外传播工程”和设立“国家社会科学基金中华学术外译项目”等。种种举措突显中国文化“走出去”的重要与决心。

莫言曾说:“世界需要通过文学观察中国,中国也需要通过文学来展示自己的真实形象。”中国作家鲁迅、沈从文、林语堂、老舍、巴金等都被提名过诺贝尔文学奖,把中国文学带给了全世界读者。

大批作家经过数十年的努力与等待后，莫言终于让大半个世纪的“诺贝尔奖情节”尘埃落定。其作品的艺术魅力和东方文化价值是获奖的重要因素，但不可否认，获奖的另一重要原因就是莫言作品的成功译介。莫言（2012.12.08）在中国驻瑞典大使馆见面会上发言：“翻译的工作特别重要，我之所以获得诺贝尔奖，离不开各国翻译者的创造性工作。”诺贝尔奖的获得离不开翻译，这是莫言多次表述的观点和态度。许钧教授（2012）指出：“一个国家内部的发展与国际地位的奠定很大程度上要依赖文化软实力，而文化软实力无论输入还是输出，在我们看来首先是一个翻译问题。”近代以来，翻译一直是推动社会进步的革命力，翻译更是跨文化交流的重要桥梁，对国家文化软实力的提高有着举足轻重的影响。如何才能更好地让中国文化“走出去”，显然已经成为全社会文化家、文学家、翻译家普遍关心和讨论的话题。无论从官方还是到民间，大家普遍希望通过译介中华经典和现当代优秀作品来助力中华文化“走出去”。

纵观中国翻译史，千年华夏涌现过三次翻译高潮：印度佛教的东传，明末清初的西学东渐，“五四运动”时期西方科技与文化的翻译（杜承南，覃军，2009）。这几次翻译高潮在传播世界文化中发挥了巨大作用，对中华民族伟大复兴作出前所未有的贡献，对中国文化发展产生了深远影响。但这几次翻译高潮都是以“译入”为主。在改革开放后新一轮的翻译大潮中，翻译的重心应由“译入”转向“译出”。通过译介中国文学将中国文化传播出去是“向世界说明中国，实现中国文化与世界

文化的汇通和融合，完成中国文化‘走出去’时代重大使命的途径之一”（黄友义，2008）。翻译活动促进异质文化之间的交流、本土文化的更新和文化的“引进来”与“走出去”。“译入”见证了世界走向中国的历史轨迹，“译出”要实现的是中国走向世界的文化宏愿（宋建清，高友萍，2013）。

2. 歌曲翻译的必要性、重要性

歌曲作为文学作品的特殊形式，作为文化产业的重要力量，需引领其他文化共同“走出去”。

（1）歌曲促进文化交流与传播

当今世界经济走向全球化，经济的背后是文化，文化的未来是经济。文化传播的同时促进经济的发展，反过来，“经济搭台，文化唱戏”。二者良性互动、协调发展。歌曲推介作为文化产业的强大力量，可促进文化交流与传播，提高国家影响力，最终建设文化经济强国。英国的苏珊大妈堪称唱歌史上的奇迹，几乎一眨眼工夫就演变为令人惊叹的经济奇迹，她还漂洋过海走出国门大赚演出费。这样的蝴蝶效应能否发生在中国，让世界听到我们美妙的歌声（萧盈盈，2012）？在亚洲也有这样的成功范例，同样受到西方文化入侵的韩国，经历亚洲金融危机后，韩国提出和推进了“文化立国”的战略。其中，韩国流行音乐引领起来的“韩流”文化，如狂风般席卷全亚洲，甚至反超欧美，开始对外输出。韩国文化产业成为仅次于韩国汽车的第二大出口行业。因此，韩国也已经成长为世界第五大文化强国（洪烨，2015）。

文化交流和传播从来都是双向的。“韩流文化”发展了近20年，韩国已成为文化经济强国，大量的年轻人走向世界，输出本国文化，也带回了先进文化，他们汲取精华，融会贯通，又进一步助推本国文化的迅猛发展。

歌曲是“能够歌唱的诗歌”，诗歌乃一国文化之精髓，经典诗歌往往是世界共享的文化盛宴，会名扬天下，传遍全球。因而歌曲的翻译会增添异国歌曲的文化元素，增进文化的传播与交流。同时，歌曲引入异国优质文化经典同样会大放光彩，传唱更深更远，歌曲走向更大的舞台，让本国文化与异国文化在经典中碰撞，擦出火花，同样会把本土文化带向世界，助推美好未来。英国著名诗人叶芝（William Butler Yeats）的经典诗歌“*When You Are Old*”，其优美的诗句翻译后被写进了汉语歌曲《当你老了》，受众多歌手热捧，也感动温暖着无数听众。人们将其献给自己的爱人、献给渐渐变老的父母。这首汉语歌曲的兴起与流行再次传播了其文化精髓，产生了更多版本，如日语版、英语版、布依族版等。这样，经典的文化跨越了国界，让读者或听众产生了共鸣。因此，文化的交流与传播就在诗与歌中生根发芽、继往开来。

2016年诺贝尔文学奖颁给了著名的摇滚、民谣艺术家、创作人、说唱诗人鲍勃·迪伦。鲍勃·迪伦这样评价自己：“我觉得自己先是一个诗人，然后才是个音乐家。我活着像个诗人，死后也还是个诗人。”其代表作“*Blowin' in the Wind*”（《答案在风中飘荡》）、“*A Hard Rain's A-Gonna Fall*”（《暴雨将至》）、“*Time Passes Slowly*”（《时光慢慢流逝》）、“*Forever Young*”（《永

远年轻》)等歌曲最具诗性。他的歌曲最大特点就是借助歌词表达心声,带领听众走进如诗如画的意境,聆听中还会引领听众对人生的反省与思考,对社会焦点的洞察与关注。诺贝尔奖是对他个人成就的肯定,显示了美国文化的国际影响力,也同样是其歌曲作品对一代代音乐人影响的肯定。他的作品向听众靠拢,走进生活。“Blowin’ in the Wind”被广大中国音乐爱好者翻译过,有的名为《答案在风中飘》,有的名为《答案在风中飘扬》,还有的名为《答案在风中飘荡》。翻译成什么标题不重要,重要的是其内容同样深深地打动了中国听众。在中央电视台播出的《朗读者》节目的第一期,就有嘉宾诵读了这篇《答案在风中飘扬》的译作,分享了这篇“诗歌”对嘉宾的影响以及在人生成长路途上的鼓舞和感动。这就是诗歌的魅力、歌曲的力量,不止愉悦了我们的耳朵,还对我们的心灵给予洗礼。

(2) 歌曲翻译助推中国文化“走出去”

歌曲翻译大体可分为歌曲译配和歌词大意,在本书中讨论的歌曲翻译主要是指歌曲译配,简而言之,就是通过翻译后可以演唱的歌曲。歌曲译配始于二十世纪,主要经历了四个阶段:20世纪20—40年代的初探阶段,20世纪50—60年代的繁荣阶段,20世纪60—70年代的沉寂阶段,20世纪80年代的复苏至20世纪末的衰微阶段(金子琦,2014)。

歌曲翻译虽边缘化,但历史悠久,在外来文化的强势传播之下,我们的歌曲以“译入”为主,且不胜枚举。如前苏联歌曲《莫斯科郊外的晚上》、苏格兰歌曲《友谊地久天长》、日本歌曲《樱花》、