

接受美学视角下动画电影中的诗词翻译研究--以《长安三万里》为例

胡翩翩

三亚学院外国语学院，海南三亚，572000；

摘要：国产动画电影的双语字幕作为观众与影片间的沟通桥梁，是电影取得成功的重要砝码。好的字幕不仅能让观众明白电影的内容，还能满足观众的审美需求。本文选取2023年上映的国产动画电影《长安三万里》为研究对象，从接受美学的视角对该电影中的诗词英译进行研究，通过分析具体实例展示译者如何运用音译、直译及意译将原诗中的信息准确地传达并译出诗中的韵味，同时译者还适时采用增译和减译的策略，填补观众在文化与理解上的空白，满足其观影的期待视野。

关键词：接受美学；国产动画电影；诗词翻译；期待视野

DOI：10.69979/3029-2700.25.05.080

1 研究背景与意义

随着全球文化的交融与传播，国产动画电影的崛起已成为文化产业的重要组成部分，尤其是近年涌现出的和中国传统IP相关的电影，如《西游记之大圣归来》、《哪吒之魔童降世》、《白蛇》系列电影等，这些电影以其生动且逼真的古典形象和呈现出中国传统文化丰厚底蕴的台词文本，受到大众的一致认同。

这类电影在票房上取得的成功不仅与传统IP的加持有关，更应归功于制作的精良。字幕作为增强观众观影体验的一种媒介，在影片和观众间搭建起了一座桥梁，不但能够帮助观众更好地理解影片内容，还能让观众更好地体会电影带给人的感官愉悦。字幕中涵盖的文化负载词、历史典故、诗词等内容能够展现中国文化的博大精深与厚重，这也给译者带来了极大的挑战。这其中又以诗词为最高代表。中国古典诗词，精炼又唯美，常蕴含多层次的文化内涵与情感表达，如何在保持原诗韵律美与意象构造的同时，传递文化意义成为翻译者面临的一大课题。同时，由于字幕的瞬时性与字数限制，需要译者有极强的理解力与专业功底，在观众的接受能力范围内，将诗歌翻译得既具有美感又容易理解。^[1]

《长安三万里》这部动画电影是以高适的回忆为故事线，以高适与李白的友谊发展为载体，将唐朝由盛而衰的变迁展现出来。这部影片中涵盖了48首唐诗，诗人涉及李白、杜甫、王维等唐诗代表人物。影片的字幕翻译是由澳大利亚畅销书作家及评论家Linda Jaivin（贾佩琳）担纲的，该译者曾经是多部优秀华语电影的字幕翻译。其字幕语言以通俗易懂、简明流畅为特点，

准确地传达华语电影的文化内涵，较能为英语观众所接受。

本研究选取动画电影《长安三万里》为研究对象，不仅由于该影片有着较强的票房号召力，更是因为该影片由唐诗营造出的艺术美感极强，译者的创作受限于唐诗的格律及字幕的字数，还需兼顾原文的文字美和意象美，此研究对于诗词翻译的理论拓展和中国文化的对外传播都有极强的实际意义。

2 接受美学理论

接受美学理论又称接受理论，是一种起源于解释学和现象学的文学批评理论。接受美学理论强调读者的中心地位，它改变了以往文学批评研究和翻译研究中，将作者与文本的关系置于首位而忽视文本与读者的关系。它的出现，为文学研究提供了新的方法与视角。^[2]

接受美学理论的代表人物是德国学者汉斯·罗伯特·姚斯(Jauss)以及沃尔夫冈·伊瑟尔(Iser)。姚斯的理论源自伽达默尔的解释学理论，他认为文本是过去和现在之间的永久对话，且文本并非静态的存在，不同的人对文本有着不同的理解方式。伊瑟尔从现象学出发看待文本与读者的关系，他认为文学作品包含艺术和审美两方面。首先，艺术与作者关联，即作者完成了文本，并在文本中体现了他的艺术价值观。其次，审美则应由读者来实现。不同读者的审美水平会因背景、智力及其他个人因素的不同而不同。文学作品不是静态化的文本，它需要通过阅读这一动态化的操作予以实现，在这个过程中，文学作品的现实效果得以体现。两位学者都认同，读者在文学作品实现过程中的角色是重要且积极的，读

者的参与对于将文本转化为文学作品至关重要。^[3]

“期待视野”是接受美学理论中的关键概念。这一概念是由姚斯提出的，他指出“即便是新的文学作品，也不会在信息真空中以全新的状态呈现自身，而是通过公告、公开和隐蔽的信号、熟悉的特征或隐含的幻觉，使读者以特殊的方式接受”。即每位读者在阅读一部新作品时，都是带着独有的“期待视野”去阅读的。不同读者的期待视野与他个人所受的历史、文化熏陶有关，同时也和他的世界观、价值观和人生观密不可分。伊瑟尔提出的另一关键性的概念是“空白与未定性”。他认为在文学文本中总是存在大量没有实际写出来或明确写出来的东西，这些“空白”会激发读者在欣赏文学作品时的想象力。通过读者的“脑补”，这些空白所造成的未定性会被填补起来。一部文学作品的空白和不确定性越多，需要读者介入的程度便越高，读者的介入能使文学作品的意向结构更完整。^[3]

因此，作者在写作过程中应充分考虑读者的感受，读者欣赏并评判文学作品，文学作品的价值从此产生。作者-作品-读者这一三角关系在应用于字幕翻译领域时，则变成译者-字幕-观众。译者在翻译字幕时，需要对原文进行全面的分析，同时需考虑观众的接受能力。在此基础上，译者可以决定在翻译中采取何种策略，以确保翻译的顺利进行以及字幕的质量。^[4]

本文将以国产动画电影《长安三万里》里的诗词翻译作为研究对象，从接受美学的角度对译者所采取的翻译策略进行具体分析，旨在探究译者是如何满足观众的“期待视野”同时兼顾诗词的唯美与深意的。

3 具体文本分析

3.1 音译加直译突出重点信息

例：朝辞白帝彩云间

千里江陵一日还
两岸猿声啼不住
轻舟已过万重山
Out from Baidi amongst colored clouds

A thousand miles to Jiangling in a day
The monkeys chitter on the banks
My little boat passes by ten thousand peaks

此诗名为《早发白帝城》，作者是李白。当时李白因永王案而被流放夜郎，后受赦免，在白帝城获取赦免

消息的他心情大好便写下此诗，以抒发心中畅快之情。影片中李白独自一人撑着竹筏，顺江而下，仰天大笑与白鹭共舞的场景令人印象深刻。该诗涉及两个重要的地点——白帝城和江陵，译者在翻译时直接将其了这段旅程的起始点这一关键信息点。另外，后两句中的“啼不住”“万重山”译者采取了直译的手法，“chitter”一词源自苏格兰古语，意为“喋喋不休”，简单又直白地勾画出了诗中的语境；“万重山”直译成“ten thousand peaks”突出了长江三峡水路边的层峦叠嶂，这里的“万”代指数量很多，译者本可译成“thousands of”，然而将其译成“ten thousand”更能让英语观众直观地感受到山峦数量的庞大，同时与“轻舟（little boat）”形成鲜明对比。整首诗的译文既突出了关键的地点信息，也再现出了原诗的情境，与影片中呈现的画面也能遥相呼应，让观众能产生一定的代入感，让他们体会到李白重获自由的快乐心情。

3.2 长短句结合营造画面感

例：昔人已乘黄鹤去
此地空余黄鹤楼
黄鹤一去不复返
白云千载空悠悠

The Ancient rode off on the Yellow Crane

Leaving but an empty Yellow Crane Tower here

The Yellow Crane, gone, never to reappear
White clouds drift past, year after year

以上诗句出自崔颢的诗作《黄鹤楼》。影片中青年李白和高适来到黄鹤楼，李白想要题诗，店小二便带领他们浏览店内悬挂的诗板，当被问及店内最好的一幅诗作时，这首诗便映入观众眼帘，随着李白逐句的朗读，诗句及译文同时呈现给了观众。这首诗表达的含义是过去的仙人已经驾鹤离去了，留下了空空荡荡的黄鹤楼。译者的译文中的“ride off”一词有“驾马离去”之意，简单易懂又非常地形象，后面接了一个动名词“leaving”引领的动宾结构表伴随，勾勒出黄鹤楼的空空如也。后两句的翻译中，英文的句式都不再是完整长句，其中“The Yellow Crane, gone, never to reappear”中be动词被省略，两个主动词间的and也被逗号代替，在字幕的展现上营造出一种割裂感，把怅然若失之感烘托出来；最后一句year after year也作为一个独立的部分突出出来，不仅和原文的空悠悠形成了音律上的呼应，也对整体环境进行了进一步的刻画，将观众拉

入到作者所处的情境中来，也让观众感受到作者心中泛起的阵阵秋思。诗句的译文长短结合，还能突出译文的音律，也让观众的注意力保持集中。

3.3 意译缩小文化差异

例：古来圣贤皆寂寞

唯有饮者得其名

Ancient sages leave no name

It's great drinkers who enjoy great fame

以上两句诗来自李白的《将近酒》，这首诗在影片的高潮部分呈现，整体画面和音效都十分恢弘，必然引起现场观众的高度关注。译者在翻译这两句诗采用了意译的翻译策略，其中“古来圣贤皆寂寞”表达的意思是自古以来圣贤之人都是清冷寂寞的，这里“清冷寂寞”暗指大多圣贤寂寂无名，在历史的长河里被遗忘的一个现实。译者取其引申义，将其翻译成——leave no name，不仅把诗文的原意诠释得很透彻，还与后半句中的 enjoy great fame 形成了鲜明对比，并押了尾韵，这非常符合中文诗歌的行文习惯，不仅能让英语观众觉得诗文朗朗上口，也能让英语学习爱好者觉得译文考究，意义明确又动听。

3.4 增译补足信息缺省

例：胡姬貌如花

当垆笑春风

笑春风，舞罗衣

Lovely as flowers, Exotic beauty

Selling wine, smiling at spring breeze

Smiling at spring breeze, dancing robes a flutter

以上诗句来自李白的《前有一樽酒行二首》中的第二首，全诗描绘了一个有酒、美人与音乐的春日美妙夜晚，诗人以此表达出青春易逝的必然和及时行乐的必要。此处“当垆”指的是酒馆里的柜台，“胡姬”指的是西域来的少数民族女子，她们在酒馆内为客人服务，用甜美的笑容和迷人的舞姿来招徕客人，以此提高酒馆的销量。“胡姬”被译为“exotic beauty（异域美女）”，“当垆笑春风”被译成了两部分“selling wine”和“s

miling at spring breeze”，其中“selling wine”

是译者根据诗句涵义进行的增补，以告知观众胡姬的工作性质和行为意图，如果根据字面意思译为 Smiling at the counter to the spring breeze，容易让观众迷惑——异域美女为何在柜台笑？此处译者直接将“谜底”呈现给观众，将诗句中的隐藏信息告知，进一步帮助观众在脑海里构想出诗句所描绘的场景，也让诗句更具动感。

4 结语

接受美学理论强调读者的中心地位，读者通过审美赋予作品更完整的意义。电影作为服务于观众的艺术形式，更需将观众的需求放在第一位。将接受美学理论应用于国产动影的字幕翻译时，译者需充分考虑到中外观众的文化差异、审美习惯的不同以及英汉语言差异等因素。《长安三万里》这部电影中的大量古诗词是字幕翻译中的大难点，本文选取了其中的一些典型诗句进行分析。通过分析发现，直译是本片译者最常使用的翻译手法，这样能以最简洁的方式向观众情景再现。在某些情况下，译者也会运用意译、增译或减译的策略让译文更符合英文观众的审美，将文化空白与理解盲区进行选择性填补，让诗词的韵味更好地留存，同时还观众以观影的舒适。

参考文献

- [1] 李明. 接受美学视域下的字幕翻译研究 [J]. 外语教学与研究, 2021, 53(2), 89–97.
- [2] Jauss, H. R. . Toward an Aesthetic of Reception [M]. University of Minnesota Press, 1982.
- [3] 姚斯, 沃尔夫冈·伊瑟尔. 《接受美学与接受理论》[M]. 辽宁人民出版社, 1987.
- [4] 刘宓庆. 翻译美学导论 [M]. 中国对外翻译出版社, 2012.

作者简介：胡翩翩（1983—），女，汉族，湖南省娄底市，三亚学院外国语学院，硕士研究生，教师，讲师，研究方向：英语教学与文化研究。