

中国古代诗词文化意象英语翻译的缺失与重构

胡睿 王磊*

沈阳理工大学外国语学院(中俄学院) 沈阳 110159

摘要: 本文旨在探讨中国古代诗词文化意象在英语翻译中所面临的缺失问题,以及重构策略。诗词是中华文化的重要载体,但是在英译过程中经常出现“意美”缺失的现象。文章首先分析了“意美”的缺失的几种典型表现,包括文化意象的误读、修辞手法的折损等,同时揭示了中西方文化差异、汉语的模糊性与英语的直白性等因素对诗词翻译的影响。紧接着,在“接受美学”的理论上,提出了直译法、意译法和转换法等翻译重构策略。最后,笔者强调了提高文学素养和文学鉴赏能力对译者的重要性,并对未来的诗词研究方向进行了展望。

关键词: 中国诗词;海外传播;意象;翻译

引言

中国诗词的诞生可以追溯到先秦之初,是一种兼并节奏和韵律,且富有感情色彩的语言艺术形式,也是世界上最古老、最原始的文学形式。它们既是古人智慧的凝聚,也是中华上下五千年的社会缩影。

作为最具特色的中国古代文化之一,我国一直在国际舞台上大力宣传中国诗词。著名翻译家许渊冲先生将自己的实践形成经验后,提出了“三美”标准,即“意美、音美、形美”。笔者认为,“三美”的重要性是不足以“三足鼎分”的。先有“意美”,次之“音美”,才有“形美”。^[1]对于非汉语为母语的人来说,深刻理解诗词中的“美”并不像以汉语为母语的人一样容易。以“倚门回首,却把青梅嗅。”这句话为例,即便在几个官方译文中,我们也无法完美地表达出女孩“倚门回首”地欣喜和“却把青梅嗅”的娇羞。这便是笔者认为中国古代诗词文化意象英语翻译的缺失:看似每一个字都翻译到了,读起来还是少了一些中国独特的“意美”。

“She leans against the door and turns her head, pretending to sniff the green plums.”

——出自林语堂《The Importance of Understanding》(《生活的艺术》)。

“She leans by the door,
Turns her head once more,
Sniffs the mume blossoms o’er.”

——许渊冲的译法

言东方文化,处处能见到“美”的痕迹,它不仅是一种语言文字的绝妙技巧,也因为暗藏作者的细腻情感而体现一种低调的魅力。从存在于《诗经》中的赋比兴,和被无数学者发展的情景渲染、象征,这些手法表达出来的句子,在翻译过程中,译者需要对诗词产生的环境有一定的了解,能够揣测作者内心想法,还需了解外国文化,才能完美地还原“美”。综上所述,“美”的缺失及其还原成为了我们必须面临的问题。

1 “意美”的缺失

中国诗词的作者们为了传达意境之美,不乏“推敲”的智慧。古人云:“言(象)外有无穷意”。清代学者叶燮描述其为:“呈于象,感于目,会于心。”他认为,意象是诗人通过内心观照,在竭尽心智,“立象尽意”的过程中创造出来的“美”。

诗歌翻译之难,在于要传达出被表面可译的文字掩盖的意境,这需要克服中西方的文化差异、汉语意思的模糊性和英文的直白表达所带来的问题。^[2]汉语本就博大精深,一个字传递的信息可以随着语境不断变化,或是随着地点的转移而产生不同的意思(如:方言),而英语的地方差异更多的是体现在发音上,词意的变化较小。另外,中文的表达相对含蓄内敛,而英文表达出的情感更加直白外向,因此,在诗词英译的过程中,“意美”缺失的问题是必然存在的。再者,有些译者不具备翻译诗歌的基本文化素养,这使得诗歌翻译作品的质量更加良莠不齐。在李白的名篇《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中,“烟花三月下扬州”被约翰·特

纳 (John Turner) 译为 “Mid April mists and blossoms go”; 被庞德译为 “The smoke - flowers are burred over the river”。如此看来, 在外国译者的视野里, 烟花是 “冒烟的花”, 而扬州也仅是一个非常普通的地方, 他们不约而同地将其略去。但是两位译者忽略了在中国文化中, 烟花象征着春景与繁华, 扬州则是国家昌盛的象征, 是诗词中非常重要的意象。另有杜甫的《月夜忆舍弟》一诗中, “露从今夜白, 月是故乡明” 被翟理思译为 “The crystal dew is glittering at my feet./The moon sheds, as of old, her silvery light.”。“月” 是中国诗词中典型的艺术象征, 它代表着 “团圆”, 古人常常以 “明月” 寄托对故乡的思念。译者直接略去, 不但丢失了 “月” - “故乡” 的文化信息, 也导致了 “意美” 的缺失。^[3]

对 “烟花” 和 “月” 的分析, 揭示了与中国特定历史文化背景紧密相连的宏观意象, 在翻译过程中因文化隔阂而导致的 “意美” 流失。然而, 诗词的 “意美” 不仅源于这些宏观的文化意象, 更体现在语言内部的构造技巧之中。丰富多样的修辞手法的运用, 是 “意美” 生成的核心源泉, 对翻译构成更具体、更棘手的挑战。

1.1 修辞格意美的折损

在诗词中, 作者为求 “语不惊人死不休”, 常在有限的篇幅内灵活运用各类修辞, 使诗句 “言在此而意在彼”。如 “同音” 或 “同义” 形成的双关, “形对” 而 “意深” 的对偶等, 都是意美的重要载体。一旦这些修辞格在翻译中被削平或忽略, 其附着的意境之美便会随之瓦解。

(1) 双关 (Pun) 造成的意美折损。汉语的单音节和多义性特征为双关的运用提供了沃土, 诗人常借此实现含蓄之美。^[4] 如刘禹锡的《竹枝词 (其一)》中: “道是无晴却有晴”, “情” 与 “晴” 相遇, 不但描述了天气的美好, 更加衬托出少女的对意中人 “忐忑的微妙情感”。^[5] 这种相似的写法在英语中却很少出现。以许渊冲先生的经典译本 “It rains in the west, the sun shines in the east. / My Lord is as fickle as the weather, I see at least.”

许先生的翻译策略是 “释义”, 即将双关背后隐藏的含义 “情郎的心思像天气一样变幻莫测” 直接解释出来, 虽成功传达诗歌的核心信息, 却不得不牺牲掉原文的 “意美” 本身。原文中那种让读者自己去体味 “晴” 与 “情” 之间关联的妙趣, 那种将自然现象与内心感受天衣无缝地融合在一起的艺术手法, 在直白的解释中被消解了, 原作的 “意

美” 在于过程, 译文只剩下了结果。

(2) 对偶 (Parallelism) 造成的意美折损。对偶是格律诗的精髓, 追求形式上的工整对称, 形成音韵与结构的建筑美, 通过并列意象营造出对比、映衬或层进的深层意境。杜甫《登高》中的千古名句 “无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。”

此联的 “意美” 是多维度的, 结构上, “无边” 对 “不尽”, “落木” 对 “长江”, “萧萧下” 对 “滚滚来”, 词性、平仄、意象皆成对仗, 营造出一种博大、沉郁的节奏感和韵律美。意境上, 它将两个时空意象并置, 一个是凋零、有限、不断坠落的生命个体 (落木), 另一个是永恒、无限、奔流不息的宇宙时间 (长江)。在这里, 形式与内容高度统一, “形式即意美”。

在翻译中, 这种意美极易被夷为平地。一个典型的直译可能会是 “Boundless falling leaves rustle down./The endless Yangtze River rolls on.”

虽然字面意思准确, 但松散的句法结构, 完全无法复刻汉字以单字为单位的严整对仗; 原文那种由结构对称带来的强大视觉冲击力、内在节奏感和哲学张力, 荡然无存 “意美” 的流失, 是结构性而非词汇性的。

无论是承载着特定文化的宏观意象, 还是根植于汉语语言特性的双关、对偶等修辞格, 都在跨文化翻译中面临着 “意美” 折损甚至完全流失。面对这些由文化壁垒和语言结构差异造成的翻译困境, 翻译实践者与理论家们并非束手无策, 他们依据不同的翻译目的与美学追求, 积极探索并发展出一系列旨在弥合损失、重构意美的翻译策略。

2 翻译的重构

接受美学理论为文学翻译提供了理论支持和实践指导, 尤其是在传递原作的情感、意义和意象等方面。美学理论要求译者了解原作作者的文化背景, 因此更准确理解传达诗词的半开放性和意义空白, 还原意境, 同时要揣摩读者的文化心理和审美风格, 力求传达原作的本意, 同时引起读者的兴趣和思考。^[6] 在这个过程中, 作者通常会采用不同的策略。

2.1 直译法

直译法通常直接的翻译出文章的表面意思, 力求一一对应, 如: 明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。(辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》)

译文: The bright moon startles the crow on the slanting bough,

At midnight the breeze is cool, cicadas shrill.^[7]

在这个例子中,译者采用直译还原了一幅安静的夜月蝉鸣图,译文虽单调,但是与诗中原本的意象相结合也不失和谐。

2.2 意译法

常存抱柱信,岂上望夫台。(李白《长干行》)

译文: Forever and forever and forever,

Why should I climb the look out?

原作灵活化用了“抱柱信”和“望夫台”的典故,而在译文中,译者没有直译两个典故,而是使用意译法将其内在含义表现出来。面对古诗中复杂的典故时,有些译者会直接抛弃表层含义,直接翻译深层含义。

2.3 转换法

转换法的侧重点在于创新,它的存在让译者不在局限于原诗的字面意思,而是根据语境和不同的文化背景,在翻译中适当的增加或者略去某些地方,更好地表现意象。如:清晨入古寺,初日照高林。(常建《题破山寺后禅院》)

译文: At dawn I come to the convent old,

While the rising sun tips its tall trees with gold.

在这段表达中,译者用“convent”来翻译“寺”。Convent 在英语中即“修道院”,代表着其静修和灵性生活的特质,使用“convent”来翻译“寺”,也突出了原作者平和的心境,符合诗中想表达的庄严肃穆、宁静圣神情景。

3 结论

在如今不断全球化地背景下,向海外传播中华文化是非常有意义的。诗词作为我国最珍重的文化瑰宝,在向海外输出的过程中,难免遇到翻译损失。严重的“意美”缺失,大大阻碍了文化传播的效果。本文旨在对诗词“意美”缺失的表现进行具体分析,并且提出解决方案。笔者认为,在中西方文化差异的影响下,修辞手法的翻译是译者们面对的最大困难。因此,在基于“美学理论”的基础上,笔者提出了直译法、意译法和转换法等翻译重构策略。然而,诗词是非常复杂的,这就意味着翻译策略不能一成不变,

译者必须在了解诗词产生背景和文化基础的情况下,灵活且针对性地选择翻译策略,使得诗词最终达到“意美”、“音美”、“形美”的最佳效果。在诗词的输出中,译者需要不断提升自身文化修养和文化鉴赏能力,清楚地了解读者的文化心理和审美需求,进而平衡好文化差异和艺术传达之间的关系。最后,笔者对未来的诗词翻译方向提出结合现代翻译技术和跨文化交际理论的方案,旨在寻找更科学、更全面的翻译方法。通过对比不同已有的诗词翻译作品,分析不同翻译策略在实际应用效果的优劣区别,为后续研究提供更具有实际参考意义的理论数据。

在诗词翻译探索的路上永无止境,唯有努力探索,勤奋思考,才能让诗词在世界文化的舞台上熠熠生辉。

参考文献:

- [1] 许渊冲. 三谈“意美、音美、形美”[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 1987(2): 70-77.
- [2] 骆欢. 中国古典诗歌翻译中流失的美学特质[J]. 散文百家(理论), 2021,(08):83-84.
- [3] 张友平. 中国古典诗歌的审美意象及英译问题探析[J]. 兰州大学学报, 2003,(04):121-127.
- [4] 荣榕, 关毅恒. 中国古典诗歌可译性探究[J]. 今古文创, 2021,(25):29-32+37.
- [5] 朱锦平. 谈《竹枝词》的翻译审美过程[J]. 文学教育(上), 2009,(03):144-145.
- [6] 严怡文, 李思龙. 接受美学视角下的中国古诗意象翻译[J]. 英语广场, 2024,(20):27-30.
- [7] 顾正阳. 古诗词中借代辞格的英译[J]. 英美文学研究论丛, 2004,(00):195-219.

基金项目: “辽宁旅游景点英文名称翻译标准化与文化传播研究”(辽宁省社科联, 项目编号 2025lslybwzkt-126)

作者简介: 胡睿: 沈阳理工大学外国语学院(中俄学院)本科在读。研究方向: 英语。

王磊, 通讯作者。沈阳理工大学外国语学院副教授、博士。研究方向: 理论语言学、英汉对比。