

论影视翻译课程的技术路径

肖维青 上海外国语大学

摘要: 影视翻译课程已经成为本科翻译专业课程设置中较热门的一门翻译选修课,但是基于传统理念的纸笔作坊式影视翻译课程剥离了技术内容,应用型翻译课程有名无实。影视翻译课应该走规范化、专业化的道路。本文在介绍影视翻译课程教学模块的内容和特点基础上,整理提炼其中技术层面上的操作经验,探讨如何利用译配字幕软件 Subtitle Workshop 教授影视翻译课,设计课程活动,从而激发翻译课堂中学生动手动脑的热情,调整翻译专业学生的知识结构和专业技能,真正做到专业学位和职业能力的有效衔接。

关键词: 影视翻译;技术;字幕软件;翻译专业

中图分类号: H059 文献标识码: A 文章编号: 1000-873X (2012) 03-0044-04

一、引言

截至 2011 年 3 月,我国共有 42 所高校获得教育部批准,试办翻译本科专业学位。为了帮助学生不断扩展视野,提高实际翻译能力,增加就业选择面,使其成为宽口径、复合型的人才,各高校的翻译专业教学计划中开设了很多翻译选修课,“影视翻译”就是其中比较热门的。虽然不少开办翻译专业的院校在外语教学及外国语言文学研究上积累了丰富的经验,但是要应对影视翻译这类应用型翻译课程,翻译师资、教学理念、教学资源就显得相对落后了。很多翻译教师甚至对“影视翻译”课程存在种种误解,有的以为这门课就是影视欣赏加上少许翻译常识,把影视翻译课上成了外语听说课的衍生物;还有的认为影视翻译课就是新瓶装旧酒,把传统的翻译课材料换成经典的影视剧本,仍然是纸笔作坊(paper-bound pedagogical routine)。总之,教学内容过分老化,完全剥离了影视翻译中的技术因素,传达的翻译理念脱离实际。(肖维青, 2010: 65)

那么,如何在影视翻译课程的教学中心一定程度地还原职场实况?如何用成本低、可操作性大的教学手段和教学方法解决影视翻译教学中的技术问题?笔者开设针对翻译本科专业的英美影视翻译课程三年有余,2011 年也开始开设针对英语专业研究生的影视翻译研究课程,积累了一定的教学经验。

二、影视翻译课程教学模块及主要特点

影视翻译课程可以面向本科二年级下学期或三年级上学期的翻译专业学生开设,以小班(15-25 人)上课为宜,每周 2 学时,共 18 周 36 个学时。除去考试占用 2 个学时外,实际上课时 34 个学时,主要分成两大模块:理论模块和实践模块,包括影视翻译研究概览(4 学时)、配音翻译(10 学时)、

字幕翻译(14 学时)、戏剧翻译(3 学时)、字幕展示(1 学时)和配音比赛(2 学时)。字幕和配音翻译是教学的重点。

理论模块的教学一般安排在学期初,着重向学生介绍该领域的发展历史、基本概念和知识,包括“影视翻译”术语的流变(terminology variation)、西方影视翻译研究的现状、配音字幕两大影视译制形式的概况等;考虑到学校所在的地域特点,也可加入当地(如上海)电影翻译发展研究等。

理论模块和实践模块之间并不是完全割裂的。实践模块也不是单纯的翻译实践活动,在教师讲评、学生操练的同时,也可以从翻译与文化、文学角度结合文本分析、语用学、接受理论、关联理论、媒体研究等研究成果,探讨配音与字幕翻译中的问题与策略。理论和实践的结合有利于提升学生的翻译意识,为高年级撰写(毕业)论文做一定的铺垫和准备。

影视课程的重心还是在实践模块,该模块的操作则要突出影视翻译本身的特点。影视翻译所面对的并非单一的文字文本,而是由图像、画面、声音、色彩等特殊的表意符号所融合而成的多重符号文本,受到传播空间和时间的制约,影视语言具有听觉性、视觉性、瞬时性、大众性和无注性的特点。(钱绍昌, 2000: 61-62) 英语中的 AVT(audio-visual translation)涵盖了大众传媒中的各种语言转化形式:字幕(subtitling)和配音(dubbing)翻译、译配解说(voice-over)、媒体口译、(戏剧中的)舞台字幕翻译、为有听觉障碍者配译的字幕以及为有视力障碍者进行的声音描述等(Orero, 2004: vii-viii)。然而,字幕和配音仍是影视翻译中最重要两大形式。在教学中,教师要结合经典影视剧实例,详细讲解字幕翻译和配音翻译的特点、规律和原则,开展口笔

译兼顾的各种教学活动,既有剧本笔译,也有视听口译。学生的课堂和课外练习一定要突出影视翻译的规范化、专业化特点,简而言之,配音翻译一定要让学生做对口型的配音演练,字幕翻译一定要有挂字幕的软件应用和操作,直观地感受配音翻译的音画对位效果和字幕翻译的时空限制。特别是字幕翻译的教授过程,需要倚重技术工具,才能一定程度上还原译配字幕的职场实况。所以,实践模块除了字幕、配音、剧场的口笔译精练外,还有一个非常重要的技术环节,所占课时不多,大概2课时左右,但是不可或缺。

三、影视翻译教学的技术层面

近年来,随着自然语言处理技术和人工智能技术,包括计算语言学、信息论和人工智能等多种学科的飞速发展,加上语言服务日益剧增的需求,催生了一场翻译技术的革命。科技已经彻底地改变了当前翻译行业的面貌(俞敬松、王华树,2010:38)。而翻译教育领域也深受科学技术的影响。技术在翻译教育中的强大渗透,不仅体现在教学方式上,翻译教学的方式、媒介和环境中技术的含量越来越大,而且表现在教学内容上,翻译教学中的技术运用内容分量不断加大(肖维青,2011:42-45)。影视翻译课就是这样一个例子。Samson提到CAT(电脑辅助翻译)时,毫不犹豫地把影视翻译作为CAT应用的一个典型,详尽展示了字幕软件安装、硬件安装、字幕编辑过程、译后剪辑和制作过程等内容。Samson认为,如果不让学生参与字幕的译配过程,如果完全只是在纸、笔、文档处理上花费精力,那么学生对字幕译配的过程将一无所知。(2005:113)

即使在商业译配软件并不普遍的上世纪90年代,一些影视翻译教学单位也已经很重视技术层面的教学和测试,仅以英国威尔士大学影视翻译证书(Certificate in Screen Translation)考试的一些做法(James et al., 1995: 177-186)为例,我们就可以推断出影视翻译教学对技术层面的重视。按照英国影视媒体翻译机构的专业标准,课程要求学生完成120小时的字幕翻译任务。期末考试包括语言和技术两大部分,权重相当。在3小时的考试时间里,考生要完成两段各3分钟的影视片断的字幕翻译和时间编码工作,时间非常紧张。除了当堂测试以外,考生还要完成所谓的最终作品展示(assessment portfolio),完成4段各4分钟左右的影视节目(不同题材和体裁的影视内容)的翻译和时间编码。考生可以在6周之内完成并提交。作品展示和当堂测试各占50%,只有得到百分制的60分或以上才能获得威尔士大学影视翻译证书。以下是评分标准:

英国威尔士大学影视翻译证书考试的评分标准

Assessment procedure 评分表	
LINGUISTIC SKILLS 语言能力	TECHNICAL SKILLS 技术能力
Portrayal 艺术再现	Time-coding 时间编码
Language quality 语言质量	Synchronisation 音画对位
Grammar 语法	Positioning 位置
Spelling 拼写	Colour 色彩
Punctuation 标点	Breaks between subtitles 字幕间歇

随着专门软件的开发,技术因素已经在配音翻译和字幕翻译领域扮演了决定性的作用(Cintas, 2008b:91)。可是,传统的影视翻译教学却一直无法拉近教学和实践的距离,究其原因,大概有两个:师资匮乏,设备昂贵。影视翻译教学的合格师资不仅在我国极端缺乏,即使在影视翻译教学历史悠久的欧洲,专业师资也相当缺乏。懂技术的往往不懂外语,懂外语的又不通技术,凤毛麟角的两栖人才又不屑于做教书匠。上世纪70年代先进的字幕设备首度面世,可是造价昂贵,绝非一般高校所能承受,加上设备和技术更新换代很快,翻译培训机构更是望尘莫及。所以在相当长的一段时间里,学校里只是教授纸笔翻译,真正与技术的结合则必须从学校走出去,到职场中摸索。

四、用译配软件教授影视翻译

如何解决影视翻译教学和技术结合,教育界一直在摸索,而欧洲因其独特的文化氛围、对影视制作和研究的特别关注,在影视翻译教学方面一直走在世界的前列。不过,教学与技术脱节的这种局面也一直到了90年代后期才开始慢慢改观。

(一) 欧洲高校的摸索之路

那时欧洲的一些影视翻译培训机构开始配备电脑、录像机和电视显示器,这些装备当时已经被视为相当先进;之后数字技术突飞猛进,安装了字幕或者配音软件的一台电脑就能够具备原先三台设备的功能。布鲁塞尔高级翻译学院(ISTI)和巴塞罗那自治大学(UAB)率先决定自己研发教学功能(educational solution)的字幕软件。所谓教学功能,并不是说这些软件具有商业功能软件的最基本功能,而是它们成本低、操作简便,在一定程度上能模拟商业软件。巴塞罗那自治大学最早开发出了一套叫做ReVoice的软件,为该校影视翻译的教学解决了一些实际问题,不过其应用范围非常有限,没有形成大气候。与此同时,商业软件的发展日臻成熟,涌现出了如EZTitle、Fab、Spot、Titlevison、WinCAPS等一系列广受欢迎的字幕软件,然而,这些高端的商业软件,就价格和复杂性而言,在影视翻译教学单位还是

曲高和寡。本世纪初,技术革命的亲民性倾向最终为影视翻译教学带来了转机,免费的字幕、配音软件应运而生,Subtitle Workshop、Windows Movie Maker和DubIt等软件彻底地改变了影视翻译教学的面貌。(Cintas, 2008a: 5-6)

(二) 译配软件为我国影视翻译教学带来的契机

就中国刚刚起步的本科翻译教育而言,不可能给予影视翻译此类课程太多财力上的关注。与市场、与实践的结合,需要翻译教师开动脑筋,利用免费的字幕配音软件,为学生模拟影视翻译实践的技术场景。比如:Subtitle Workshop软件就是一款欧洲很多高校使用的免费字幕软件;Windows Movie Maker是Windows XP和Vista捆绑的软件,是录制译配解说(voice-over)的有用工具;而DubIt则是一款多媒体工具,可以同时播放图像和增加的音轨,便于学生检查配音的“音画对位”效果,是便捷的配音软件。这些软件简便易学,能高度模拟商业软件的效果,能有效地实践课堂所学的各种影视翻译原则和规律,是翻译教师的首选技术工具。限于篇幅,本文简要介绍一下如何利用Subtitle Workshop软件教授影视翻译的重头戏——字幕翻译。

(三) 字幕翻译的基本要求以及Subtitle Workshop的基本应用

字幕翻译是为影视剧对白提供同步说明的过程。影视字幕翻译和其它翻译的不同在于影视字幕翻译受技术和情境语境等因素的制约,也就是Gottlieb(1994)提出的形式(定量)因素和文本(定性)因素:文本因素是指电影的视觉语境强加给字幕的那些因素,而形式因素则包括空间因素和时间因素(time and space constraints)(转引自李和庆、薄振杰,2005: 45)。时间因素在译者决策过程中尤其发挥关键的作用。字幕翻译的要领就是浓缩,既要把完整的意思表达出来,又要在几秒钟内让观众领会意思。字幕翻译的基本要求归纳起来就是四点:(1)字幕与演员的台词同步(subtitle-speech synchronization);(2)限定每块字幕的字数;(3)规定每块字幕打出的最少时间;(4)传达完整的意思(高兰云,2000: 188)。如果影视翻译课程中只是讲解上述原则规律,并把练习局限于文本,那么,规律和练习是脱节的,缺乏必要的直观性。

Subtitle Workshop的使用界面非常简单。首先在“Movie”的下拉式菜单中用“open”选项,载入需要添加字幕的影视剧片断。然后在“File”的下拉式菜单中选择“New”,就可以添加字幕了。字幕的录入是在屏幕右下方的空白处,根据影视片字

幕制作的规律,字幕块和字符数有一定的限制,每屏只能有最多两块字幕,每块不超过37个字符^①(包括空格和标点),两块不超过74个字符(Cintas, 2008b: 97),注意是字符(character)而不是词数(word)。汉语的“形体”较拼音文字特殊,一般一个汉字算作两个字符,但是理论上的标准和实际观影效果还有些差异。据上海电影译制片厂刘凤厂长说,中文字幕的最佳字数是每块字幕13个字左右,超过这个数值、盲目“灌字幕”,观众就来不及看完(吕媛,2007: A20)。Subtitle Workshop这款软件的字幕录入处上方就有自动计算字符的功能,一目了然,方便字幕翻译者即看即译时对字符数的控制。字幕录入处的左边还有三个可选项show、hide和duration,分别表示字幕需要出现的时间、字幕消失的时间以及字幕在屏幕上停留的时间,三个数据可以精确到毫秒。根据影视片字幕制作的规律,字幕在屏幕上停留的时间最多不超过6秒。字幕必须和影像中的语言活动同时出现,必须给观众至少1秒的阅读时间,在屏幕停留时间太长,又会导致观众重复阅读(Cintas, 2008b: 95)。一般来说,一块字幕停留大约4秒,两块字幕大约6秒,歌词字幕的停留时间可以放宽到一块7秒左右(Bartrina & Espasa, 2005: 95)。有了这几个数据,字幕停留的时间控制就有了保障。实际上,确定字幕的出现和消失主要通过屏幕中间的工具栏,选择“set start time”和“set final time”两个按钮,这种方法相对于前面的数字方法,更加直观,可以让使用者清晰地看到,具体哪个影像片断处需要加入字幕,哪个场景不再需要这条字幕了,而不必纠结于毫秒这样细微的数据。在加载字幕的过程中可以像word文档一样插入新的字幕、删除不需要的字幕,也可以在任何环节播放加载了字幕的影像进行适时检查。至于字幕本身的效果,可以用鼠标右键,选择颜色、字号、字体等。整个过程完成后,就在“File”的下拉式菜单中选择“save as”,一般选择.srt格式,这样字幕文件就得到了保存。下次要播放新的载入了字幕的影像片段,就只要在播放器中手动载入这份字幕文件,外挂字幕就会按照原来的设计方案出现在影像中了。

(四) 教学活动设计

按照影视翻译课程的教学计划,整个学期大约有14个课时是字幕翻译,其中安排在第9-10个课时进行课堂讲解字幕软件的实际操作,并布置学生课余分组进行听写视频、翻译字幕脚本、校对翻译的字幕脚本、转成内嵌字幕或外挂字幕等活动;两周后进行大约1课时的学生译配字幕视频的展示和

师生评价活动。具体的字幕操练材料可以视学生程度而定,翻译方向以译入母语为主,研究生阶段可以做一些译入外语的练习。针对本科生,简单的比如一首英文慢歌,让学生做中文歌词字幕;较为复杂的可以译配一段5分钟以内的英文电视节目或电影片段。笔者曾让学生做了一个2.5分钟长度的电视短片字幕练习,短片来源是美国的白宫官网(www.whitehouse.gov),内容是2011年白宫万圣节的准备情况,有旁白,有访谈,有对话。经笔者多方查询,网上尚没有该片的参考文字材料,很适合作为学生挂字幕前听译的练习。

这款字幕软件对影视翻译教学有很多好处。第一,软件简便好用,学生可以直观地看到加载字幕的整个流程,加深了对字幕制作规律的理解,比如字幕的切分、载入、格式等,第二,也为学生学习技术以外的内容腾出了更多的时间和精力,比如:学习字幕翻译的压缩策略、跨文化交际策略等,第三,增加了学生学习的兴趣,激发了学生动手动脑的热情,让学生切实体会到实用性翻译课程和文学翻译或翻译理论课之间本质的差别。诚然,Subtitle Workshop软件只是众多免费字幕软件中的一款,国内也有不少类似的软件,如PopSub、Time Machine、Aegisub等,因此影视翻译课程的教师在教授上载字幕时并不一定要局限于本文的介绍。如果字幕语言涉及中、英文以外的语言,则Subtitle Workshop较之国内软件可能具有更多优势。如果学生感兴趣,也可以向他们介绍最新的影视字幕译配软件,有的已经做到了语音识别(voice recognition),有的能自动将字幕分段(automatic spotting and cueing),有的能检查和确定字幕拼写、字幕长度和停留时间。技术的发展使得影视译配更加省时、更加准确、更加人性化。

五、结语

高等院校作为培养未来翻译行业从业人员的主力军,其相关专业的教育管理人员和授课教师必须注意到时代的转变,在教学理念上与时代进步和社会需求保持一致,在课程方面做出相应的调整,增加翻译课程中的技术内容。这样相对于传统课程体系下培养出来的学生,修完新课程的学生在知识结构和实践技能上都会有较大的优势,在就业和从业时会有更多的选择。以影视翻译课程为例,教师应该借助一些字幕、配音、译配软件,把任务教学法、模拟教学法融合到传统的翻译教学模式中,凸显技术在现代翻译行业中的作用,积极探索专业翻译课程中的技术路径,更新教学手段和内容,提高教学效率,真正做到专业学位和职业能力的有效衔接。

* 本文为作者独立承担的2009年国家社科基金项目“本科翻译专业的测试研究”(09CY005)的阶段性成果,亦得到上海外国语大学首届青年教师科研创新团队项目资助。

注 释

- ① 也有一说,每块不超过32个字符。(Bartrina & Espasa, 2005: 95) 还有一说,每块不超过35个字符。(Luyken et al., 1991:42-48)

参 考 文 献

- [1] 高兰云. 浅谈影视语言的翻译[A]. 赵化勇. 译制片探讨与研究[C]. 北京: 中国广播电视出版社, 2000.
- [2] 李和庆、薄振杰. 规范与影视字幕翻译[J]. 中国科技翻译, 2005(2).
- [3] 李瑞林. 从翻译能力到译者素养: 翻译教学的目标转向[J]. 中国翻译, 2011(1).
- [4] 吕媛. 原版英文电影今天你看着累吗——没了配音版《史瑞克3》票房依旧[J]. 青年周末, 2007(8/30).
- [5] 钱绍昌. 影视翻译——翻译园地中越来越重要的领域[J]. 中国翻译, 2000(1).
- [6] 肖维青. 技术合作专业化——蒙特雷国际翻译论坛对中国翻译教学的启示[J]. 中国翻译, 2011(4).
- [7] 肖维青. 学术性 职业性 趣味性——影视翻译课程教学初探[J]. 外语教学理论与实践, 2010(3).
- [8] 俞敬松、王华树. 计算机辅助翻译硕士专业教学探讨[J]. 中国翻译, 2010(3).
- [9] Bartrina, F. & Espasa, E. Audiovisual Translation [A]. In M. Tement. *Training for the New Millennium: Pedagogies for Translation and Interpreting* [C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2005.
- [10] Cintas, D. Introduction: the Didactics of Audiovisual Translation [A]. In D. Cintas. *The Didactics of Audiovisual Translation* [C]. Amsterdam: John Benjamins, 2008a.
- [11] Cintas, D. Teaching and Learning Subtitle in an Academic Environment [A]. In D. Cintas. *The Didactics of Audiovisual Translation* [C]. Amsterdam: John Benjamins, 2008b.
- [12] James, H., Roffe, I., & Thorne, D. Assessment and Skills in Screen Translation [A]. In C. Dollerup & V. Appel. *Teaching Translation and Interpreting 3* [C]. Amsterdam: John Benjamins, 1995.
- [13] Luyken, et al. *Overcoming Language Barriers in Television: Dubbing and Subtitling for the European Audience* [M]. Manchester: The European Institute for the Media, 1991.
- [14] Oreo, P. *Topics in Audiovisual Translation* [M]. Amsterdam: John Benjamins, 2004.
- [15] Samson, R. Computer-assisted Translation [A]. In M. Tement. *Training for the New Millennium: Pedagogies for Translation and Interpreting* [C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2005.

[作者简介] 肖维青, 博士, 上海外国语大学英语学院副教授, 硕士生导师, 研究方向: 翻译教学, 翻译批评。

[作者电子信箱] sophiexiao66@gmail.com