

戏曲术语翻译困境与解决的课程建设路径探索

刘璐

中国戏曲学院

DOI:10.32629/mef.v8i18.16975

[摘要] 中国戏曲是展示中国审美精神与哲学思想的窗口,更是促进文明互鉴、沟通中外情感的桥梁。戏曲术语,作为承载这门独特艺术形式精髓与规则的核心载体,其准确、传神的翻译是实现有效国际传播与学术对话的基石。术语翻译的质量,直接关系到国际受众与学界对中国戏曲的理解深度与认知准确性。然而,当前戏曲术语的翻译实践却面临着诸多严峻挑战,从基础概念的译名混乱,到深层文化意象的传达困难,都揭示了在此领域进行系统性研究与教学改革的紧迫性。如何通过科学的课程建设,系统化地培养能够应对这些挑战的专门人才,成为一个极具理论价值与实践意义的课题。

[关键词] 戏曲术语; 翻译困境; 解决路径; 课程建设

中图分类号: G642.3 文献标识码: A

Exploration of the Course Construction Path for the Translation Dilemma and Solution of Opera Terminology

Lu Liu

National Academy of Chinese Theatre Arts

[Abstract] Chinese opera serves as a window to showcase China's aesthetic spirit and philosophical thoughts, and it is also a bridge promoting mutual learning among civilizations and facilitating the communication of emotions between China and foreign countries. The terminology of traditional Chinese opera, as the core carrier carrying the essence and rules of this unique art form, its accurate and vivid translation is the cornerstone for achieving effective international dissemination and academic dialogue. The quality of term translation is directly related to the depth of understanding and the accuracy of cognition of Chinese opera by international audiences and the academic community. However, the current translation practice of traditional Chinese opera terms is confronted with numerous severe challenges, ranging from the confusion of basic concept names to the difficulty in conveying deep cultural images, all of which reveal the urgency of conducting systematic research and teaching reform in this field. How to systematically cultivate specialized talents capable of coping with these challenges through scientific curriculum construction has become a topic of great theoretical value and practical significance.

[Key words] Terminology of Opera Translation dilemma Solution path; Course construction

中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,其国际传播承载着远超艺术本体的深远意义。它不仅是展示戏曲程式化表演、写意性舞台等东方美学独特韵味的重要窗口,更是让世界感知中华文明精神内涵与审美品格的关键渠道。在构建人类命运共同体、促进文明交流互鉴的时代背景下,推动戏曲艺术走向世界,对于增强国家文化软实力、提升文化自信具有不可替代的战略价值。其深度交流的基础,在于能否实现精准、传神的语言转换。因此,深入探讨并优化戏曲术语的翻译实践,是讲好中国故事、推动中华文化真正“走出去”并赢得世界尊敬的奠基性工程。本文以中国戏曲学院艺文系开设的一门《戏曲舞台实用英语》课程

为例进行分析,旨在对此进行深入探讨,以期对相关专业的教育的发展提供有益参考。

1 戏曲术语翻译的重要性

1.1 中华优秀传统文化国际传播的基石

戏曲术语作为中华戏曲艺术精髓与文化内涵的浓缩载体,其翻译的精准度直接决定着中华文化“走出去”的深度与效率。这绝非单纯的语言符号转换,而是一场跨越文化语境的精神阐释与价值传递——唯有译得准、译得透,才能打破语言隔阂,让国际受众真正读懂“起霸”“走边”等程式化表演的韵律,领会“虚拟性”“写意性”等美学体系的精髓,进而触摸到其背后承

载的中华民族哲学思想与审美追求。因此,构建一套精准、权威的戏曲术语翻译体系,不仅仅是技术性的辅助工作,而是讲好中国故事、提升中华文化国际影响力与话语权的战略基石,更是促进中外文明平等互鉴的重要桥梁。

1.2 跨文化戏剧交流与学术研究的桥梁

在全球化深入发展的今天,戏曲术语翻译的规范化已然成为跨文化戏剧对话与学术研究走向深入的必要前提。若缺乏统一的翻译标准,必然导致学术交流中的概念混淆与理解偏差,使得中国戏曲难以真正融入世界戏剧理论的研究框架,其独特的艺术价值也难以被国际学界充分认知。而精准规范的翻译,既能为国际研究者提供可靠的文本支撑,使其能够以比较戏剧学为视角,将中国戏曲与西方戏剧传统进行平等对话与深度探析;也能为国际戏剧教育、跨国合作创排及海外商业演出扫清障碍,确保艺术指导的精准传达、排练过程的顺畅高效,以及观众对作品的深度理解。从这个意义上说,标准化的戏曲术语翻译,正是中国戏曲成功“走出去”并产生持久影响力的关键所在。

2 戏曲术语翻译面临的困境

2.1 权威标准长期缺失与译名混乱现象严重

在当前戏曲术语翻译领域,最突出的瓶颈莫过于缺乏业界普遍认可并遵循的权威标准,这直接导致核心概念译名五花八门,混乱局面长期存在。单以“京剧”一词为例,就有“PekingOpera”“BeijingOpera”“JingJu”三种常见译法,这些译法背后承载着不同的历史语境与语义侧重,却始终未能形成统一规范,无疑给国际受众的认知造成了困扰。而在剧目名称翻译中,此类问题更为突出。如:在经典剧目《霸王别姬》的译名之一“Farewell My Concubine”中,“Concubine”一词所带有的西方文化视角,极易让不熟悉中国历史的受众误解剧中人物关系与文化内核。这种混乱除了源于翻译原则的应用缺乏共识,更是对戏曲表演艺术本体的认识程度不够深入,最终不仅影响了学术研究的严谨性,更削弱了跨文化传播的准确性。

2.2 文化内涵深厚导致语言层面难以完全对等

戏曲术语深深扎根于中国传统文化与美学土壤,其内涵的丰富性、独特性与抽象性,使得在英语语境中寻找完全对应的词汇变得异常艰难。以表演程式“起霸”为例,它不仅包含特定的动作序列与节奏韵律,更蕴含着人物的气势风骨与心理状态,是一个复合型的文化符号,无论是直译还是简单阐释,都难以传递其背后的艺术神韵。再如行当术语中“彩旦”一词,不能简单理解为色彩艳丽。这是一类特定人物,虽然塑造的是“女性”角色,但多为“文丑”行当扮演。若仅停留在表面语义理解,容易出现偏差性翻译。再如对“以桨代船”“以鞭代马”等虚拟性舞台表演呈现的理解,在西方戏剧话语体系中,几乎找不到能直接匹配的表达。这种深层次的舞台表演差异,对译者提出了极高要求。使其不仅需要具备扎实的语言功底,更需兼具戏曲研究与文化阐释能力,否则翻译极易流于表面,丢失术语承载的历史积淀、艺术特质与哲学思考,造成文化信息的简化甚至曲解。

2.3 新兴技术工具在专业翻译中的应用局限性凸显

尽管人工智能翻译工具已逐渐普及,但在处理戏曲术语这类高度专业化的文本时,还是有很大的局限性。AI翻译的核心逻辑是基于大规模通用语料库进行训练,而戏曲艺术专业性较强,导致AI在该领域的数据库储备严重不足,生成内容的准确性自然难以保障。在《戏曲舞台实用英语》课堂实践中,学生尝试运用不同的AI软件对同一个戏曲术语进行翻译,其结果不仅解释的内涵差异较大,而且运用的词汇也晦涩难懂。特别是在面对“四功五法”这类成体系的术语时,AI难以系统呈现其内在逻辑关联,输出内容往往生硬割裂,不仅缺乏艺术美感,甚至可能出现事实性错误。这也提醒我们:技术可以作为辅助手段,但绝不能替代专业人才主导的、兼具学术严谨性与艺术创造性的深度翻译实践。

3 解决路径与课程建设探索

3.1 打造理论与实践共生的场景化课堂教学

《戏曲舞台实用英语》课程是中国戏曲学院艺术管理与文化交流系的专业基础课。课程聚焦戏曲舞台,以戏曲表演术语英译、戏曲剧目名称和唱词英译、戏曲服化术语英译等为主要内容,在探索翻译方法、原则与规律的基础上,强调实际应用场景的构建,在进一步增强学生舞台表演实践训练的基础上,培养学生运用英文较为全面系统的分析讲解戏曲的能力以及围绕戏曲舞台开展跨文化戏剧活动的的能力,为其将来开展戏曲传播、中外戏剧比较、中外文化交流等工作奠定基础。

在教学过程中会将戏曲表演翻译实践与跨文化交流情境相结合。特别设计了国际戏剧节的多语种筹备工作、为海外访学团策划戏曲体验工作坊、为经典剧目进行英文字幕翻译等实践场景。学生在完成这类任务的过程中,能完整学习术语选择、文化内涵阐释、受众反馈等内容,真切体会翻译决策对跨文化传播效果的实际影响。同时,教学中还引入了丰富的正反案例进行对比分析,例如通过剖析《霸王别姬》《白蛇传》等剧目不同译本的处理策略,引导学生通过剧目了解跨文化交流背后蕴藏的规律。这种教学模式聚焦于培育学生应对真实翻译困境的判断力、创造力与问题解决能力,助力其实现从理论认知到实践应用的关键跨越,让翻译技能真正转化为可直接赋能行业的实战本领。

3.2 构建本硕博纵向贯通的阶梯式人才培养体系

针对戏曲翻译高端人才供给不足的深层问题,需打破本科与研究生阶段的培养壁垒,设计贯通式人才培养方案。本科阶段以基础能力筑牢为核心,重点夯实学生的戏曲专业知识储备、双语转换功底与跨文化交际素养,开设《戏曲舞台实用英语》等贴合行业需求的基础课程。进入硕士阶段,则转向理论深化与学术创新,聚焦戏曲译本批评、专业术语库建设、中外戏剧跨文化比较等前沿专题研究。这种分阶段、连续性的培养模式,推动学生知识结构从通识化认知向专业化深耕过渡,能力维度从基础实践操作向学术创新与行业标准制定进阶,最终为戏曲跨文化传播领域输送能够破解复杂难题、引领行业发展的领军型人才。

3.3 搭建动态更新的戏曲术语双语平行语料库

依托专业力量系统构建开放共享、权威规范且可持续更新的核心基础设施。该语料库需广泛收录经典戏曲文献、权威译本、海外演出实录、学术研究成果中的术语用例，为每个术语标注清晰的来源出处、使用语境、翻译方法及应用评价。语料库的建设过程本身就是一项具有学术价值的科研实践，其产出的标准化资源能为翻译实践提供可靠依据，有效降低翻译工作的随意性与误差率。

在教学过程中，应注重培养学生查询、运用语料库的能力，鼓励学生参与语料补充与完善工作，使其掌握行业前沿的工具资源。通过动态更新机制，语料库能够及时反映语言使用习惯的演变与学术研究的新进展，为最终形成行业共识与权威翻译标准奠定坚实的数据基础。

3.4 推进跨学科师资建设与校团协同育人机制

优质课程的建设离不开高水平师资队伍的支持，应积极组建由戏曲理论专家、资深翻译从业者、比较文学学者及海外汉学家构成的跨学科教学团队。通过联合授课、专题工作坊、学术沙龙等多元形式，为学生提供多维度的知识视角与思维启发。同时，深化校企协同、校团合作育人模式，与深耕海外演出的知名院团、文化传播机构建立稳定的合作关系。这些合作不仅能为教学提供真实的翻译项目作为实践载体与案例素材，更能让学生直面行业一线的最新需求与现实挑战，例如学生参与为驻华外交官开展戏曲艺术双语讲解等实践任务。这种育人模式实现了人才培养与行业需求的精准对接，有效提升学生的就业竞争力与行业适应能力。

3.5 确立以文化自信为核心的课程思政育人导向

戏曲翻译课程的顶层设计需牢牢把握文化自信的核心导向，将思政教育有机融入专业教学的各个环节。通过深入解读总书记给中国戏曲学院师生的重要回信精神，引导学生深刻认识戏曲艺术传承与传播的时代使命。在翻译实践教学中，重点培养学生对中国戏曲美学价值与文化精神的深度认同和精准阐释能力，能用世界听得懂的语言自信讲述中国戏曲故事。课程最终目标是培养兼具高超语言转换技巧与深厚文化素养的人才，为其未来在戏曲跨文化传播、中外文明交流互鉴等领域发挥作用奠定坚实的思想基础与价值根基。

3.6 拓展数字化教学资源平台整合国际化教学资源

在数字化时代，课程建设的广度与深度很大程度上依赖于

教学资源的丰富性与开放性。应着力拓展线上线下相结合的数字化教学资源平台，系统集成戏曲术语库、经典剧目双语剧本、海外演出视频案例、学术讲座录像等多媒体素材，形成可随时访问的“数字学习中心”。同时，整合国际化教学资源，与海外开设戏剧学、汉学或翻译学的高校及研究机构建立稳定联系，通过云端会议系统定期组织联合研讨会或“虚拟课堂”，邀请国际学者与学生参与关于特定术语翻译的讨论，为学生提供最前沿的国际视角和真实的跨文化对话环境。

2025年10月12日，中国戏曲学院艺术系成功主办了第八届戏曲翻译研讨会，为戏曲翻译领域提供了很好的长期进行学术交流的平台。正如在会议总结中，于建刚教授提出：要以翻译为核心桥梁，兼顾语言的准确性与艺术性；要以传承为核心，强化戏曲本体的研究与人才培养；要以传播为目标推动中外戏剧交流与合作，让戏曲为世界戏剧艺术的创新发展提供智慧和力量。

综上所述，戏曲术语翻译的困境是文化差异、历史沿革与专业人才短缺共同作用的结果，是一项需要长期投入的系统工程。课程建设作为人才培养的主阵地，在其中扮演着至关重要的角色。通过构建融合理论与实践的教学模式、贯通本硕的培养体系、建设权威语料库、强化跨学科师资并坚守文化自信的育人导向，我们能够逐步培养出兼具语言功底、戏曲素养、跨文化能力的复合型人才。他们将成为破解翻译困境、构建中国戏曲国际叙事体系的中坚力量，最终推动中华优秀传统文化在世界舞台上绽放出更加璀璨的光芒。

[课题项目]

北京市属高校教师队伍高水平教学创新团队；项目编号：BPHR20220223。

[参考文献]

- [1]章慧,杨熙卓,陈锦儿,等.从多语种译本看中华文化元素外译的可能性及其限度——以《青衣》三语译本中的戏曲术语翻译为例[J].江苏外语教学研究,2025,(02):81-85.
- [2]王培培,望丽影,杨松涛.传统戏曲专业术语译介方法与策略研究[J].通化师范学院学报,2025,46(03):68-72.
- [3]冯晓玲.论古代戏曲批评“线”类术语的指向[J].戏曲研究,2023,(03):183-193.

作者简介:

刘璐(1982—),女,汉族,辽宁人,讲师,博士研究生,主要研究方向:戏剧(戏曲)教育,戏曲跨文化传播。