

许渊冲“三美论”视角下诗歌字幕英译研究 ——以《长安三万里》为例

易 婷, 余 丹*

重庆医科大学外国语学院, 重庆

收稿日期: 2026年6月8日; 录用日期: 2026年7月31日; 发布日期: 2026年8月13日

摘 要

动画电影《长安三万里》以盛唐为背景, 汇聚李白、杜甫、王维等诗人的数十首经典诗作, 以双语字幕的形式向国内外观众呈现唐诗之美。许渊冲先生提出的“三美论”为诗歌翻译提供了系统的美学标准。本文以“三美论”为理论依托, 选取《长安三万里》中诗歌的英译字幕为研究对象, 从意美、音美、形美三个维度分析译文的美学再现策略, 探讨诗歌字幕翻译在跨越时空与视听融合要求下, 实现意境传达、韵律再现和形式保持的有效方式和策略, 总结在唐诗英译过程中的有效策略, 以促进中国的诗歌文化在海外更好地传播。

关键词

《长安三万里》, 诗歌字幕英译, 许渊冲“三美论”

A Study on the English Subtitle Translation of Poetry from the Perspective of Xu Yuancong's "Three Beauties Theory" —Taking *Chang'an* as an Example

Ting Yi, Dan She*

School of Foreign Languages, Chongqing Medical University, Chongqing

Received: June 8, 2026; accepted: July 31, 2026; published: August 13, 2026

Abstract

The animated film *Chang'an* is set in the High Tang period. It brings together dozens of classic poems

*通讯作者。

by poets such as Li Bai, Du Fu, and Wang Wei, and presents the beauty of Tang poetry to both Chinese and overseas audiences through bilingual subtitles. Xu Yuanchong's "Three Beauties Theory" provides a systematic aesthetic standard for poetry translation. Taking this theory as the framework, this paper selects the English subtitles of poems in the film as research objects. From the three dimensions of sense, sound, and form, the paper analyzes the aesthetic reproduction strategies used in the translations. It explores the effective methods and strategies of how poetry subtitle translation realizes conveying artistic conception, reproducing rhythm, and maintaining formal features under the requirements of transcending time and space and integrating audio-visual elements. It summarizes the effective strategies in the process of translating Tang poetry, in order to promote the better dissemination of Chinese poetry culture overseas.

Keywords

Chang'an, English Subtitle Translation of Poetry, Xu Yuanchong's "Three Beauties Theory"

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

诗歌翻译作为文学翻译界的“珠穆朗玛峰”，在理论和实践层面一直面临着极大的挑战。正如许渊冲先生所言，“译诗之难在于形、音、意三美难以兼得，但这恰恰吸引着历代译者不断探索”[1]。将中国古典诗歌中蕴含的意象、情感、韵律和形式之美以另一种语言传递给目的语读者，是每位译者孜孜以求的目标。许渊冲先生提出的“三美论”，为诗歌英译提供了系统的理论框架和美学标准。他指出，“译诗要以‘美’为出发点，将原诗的意境、音韵和形式统一起来，尽可能地译出古诗的独特韵味，以飨读者”[2]。这一理论深刻影响了其后数十年的诗歌翻译研究与实践。

2023 年上映的动画电影《长安三万里》以盛唐为历史背景，以安史之乱为叙事起点，通过困守孤城的高适向监军追忆其与李白一生的交往，徐徐展开两位诗人跌宕起伏的人生画卷。影片以广阔的视野再现了大唐盛世的历史风貌，李白、杜甫、王维、孟浩然、王昌龄、崔颢等著名诗人的身影在银幕上出现，他们的诗歌在剧情的推进中得到生动的展现。影片共涉及 46 首唐诗，以双语字幕的形式将这些传世名篇呈现于银幕之上，不仅使外国观众得以感受唐诗的魅力，也为诗歌字幕翻译研究提供了丰富的素材。

然而，字幕翻译具有文学表达与传播工具的双重特质，其瞬时呈现、时空限制与受众广泛等特征，直接限定了译文的信息组织方式与策略选择[3]，如何在有限的字幕空间内实现诗歌的意美、音美和形美，在文字与画面之间寻找平衡，是值得深入探讨的问题。而在诗歌字幕翻译这个更加细分的交叉领域，情况变得更为复杂——译者面对的不仅是语言之间的转换，还有诗歌的文学性要求与字幕的媒介呈现之间的平衡。这就引出了一个值得探讨的问题：电影字幕翻译的目标，是忠实于原诗的文学性，还是服务于电影的整体艺术效果？或者如何在两者之间找到一种平衡？《长安三万里》为这个问题提供了一个可供深入探讨的样本。

中国古诗被视为中华文化的瑰宝，唐诗被广泛认为是中国古典诗歌的巅峰之作。将这些经典诗作以英文字幕的形式呈现在国际观众面前，对于推动中华优秀传统文化的对外传播、增强文化自信具有重要的现实意义。本文以许渊冲“三美论”为指导，从《长安三万里》中诗歌的英译字幕中选取部分具有代表性的译例，分析译文在意境再现、韵律再造与形式保持三个方面的翻译策略与艺术效果，以阐释诗歌字

幕翻译的规律与美学追求。

2. 许渊冲“三美论”的理论内涵

许渊冲先生是中国文学翻译史上的杰出代表, 被誉为“诗译英法唯一人”。他毕生致力于将中国古典诗词译介至英语、法语世界, 成就卓著, 著有《翻译的艺术》《文学与翻译》等经典论著。他在中国古诗英译方面的成就尤为突出, 英译作品包括《诗经》《楚辞》《论语》《唐诗三百首》《宋词三百首》等。在他的翻译理论体系中, “三美论”居于核心地位。

许渊冲“三美论”的思想渊源可追溯至鲁迅关于汉语之美的论述。鲁迅先生曾指出: “诵习一字, 当识形音义三: 口诵耳闻其音, 目察其形, 心通其义, 三识并用, 一字之功乃全[4]。”由此引申出汉语的“三美”: “意美以感心, 音美以感耳, 形美以感目[4]”。许渊冲将鲁迅的“三美说”创造性地运用于翻译领域, 形成了诗歌翻译的“三美论”。他在《翻译的艺术》中强调, 译文应准确传达原文的意义, 再现原文的意境美, 即“意美”; 要押韵、顺口、好听, 即“音美”; 而“形美”则要求译文尽可能保持原诗的形式[5]。

在“三美”的重要性上, 许渊冲先生认为, “三美之中, 意美是最重要的, 音美其次, 形美最后”[6]。他认为, 译文要再现原文的意境美, 即“意美”; “音美”主要指平仄、节奏、双声、叠韵、押韵等; 而“形美”指译文保持形式上的工整、匀称(如长短、对仗等)[7]。三美之间并非彼此独立, 而是相互融合, 共同促成诗歌美学光彩的呈现。许渊冲先生指出, “优秀的诗歌翻译应在意义忠实、音韵再现与形式保持之间寻求统一”[1]。在翻译实践中, 当三美难以兼顾时, 译者应在保全意美的前提下, 尽力追求音美和形美, 从而实现诗歌翻译的最高境界。

3. 许渊冲“三美论”视角下诗歌字幕英译实例分析

诗歌字幕翻译与其他类型的翻译相比具有特殊性。除了要准确传达原意之外, 还必须满足字幕特有的时空限制——字幕通常需要在数秒内呈现完毕, 行数与字数均有限制。与此同时, 电影字幕翻译还要满足对白要求, 并与影片画面和人物口型保持协调。字幕译者手上的工具不仅仅是语言符号, 画面和声音照样可成为他手上的工具, 译者研究的重点问题是怎样使其译文和固有的视听信息相辅相成, 共同实现信息功能[8]。电影字幕翻译需要准确传达原文意思, 保证翻译的准确。对于电影而言, 字幕是辅助观众理解影片的工具, 需要与电影画面、音效等相互配合。为了让观众更好地理解影片内容与价值, 获得与源语观众相同的感受, 译者要结合具体情况, 在忠实原作的基础上进行再创作。总之, 译者不仅要做到“译诗”, 还要做到“译影”——使译文在有限的时间和空间内完成意义的传递与美的呈现, 在服务于电影整体艺术效果之下, 尽可能兼具原诗的文学性。

以下将从意美、音美、形美三个方面, 对《长安三万里》中6首代表性诗歌的字幕英译进行阐释和分析。

3.1. 意美层面

意美是“三美论”的核心与灵魂, 许渊冲先生将其置于三美之首, 主张译文应准确传达原文的意义, 再现原文的意境美[5]。意境是诗歌的灵魂, 意美的实现要求译者深入理解原作的情感内核和意象内涵, 并在目的语中找到恰当的呈现方式。在意美原则指导下, 译者不仅需要做到忠实传达原文, 更要通过意象重构、动态呈现和语态转换等方法, 让译文在目的语中呈现与原诗相近的意境美。

例1: 千里黄云白日曛
北风吹雁雪纷纷

译文: Sunset's clouds color a twilit sky

Geese ride the North Wind through the falling snow.

此句出自《别董大二首》(其一),是高适送别琴师董庭兰所作,前两句以“黄云”“白日”“北风”“飞雪”等意象渲染北方冬日特有的苍茫壮阔的景象。原文“千里黄云白日曛”中,“千里”象征云层之广,“曛”描绘了日光昏暗之状。译文以“Sunset's clouds color a twilit sky”处理,将“白日曛”表达为“twilit sky”(暮色下的天空),并创造性地以“color”作动词,既保留了黄昏这一时刻的独特场景,又赋予云层以动态渲染感,仿佛云彩正为天空着色。第二句“北风吹雁雪纷纷”中,“Geese ride the North Wind”堪称点睛之笔。“ride”一词将大雁由原文中被风吹拂的被动姿态转化为主动驾驭北风的形象,既保留了风雪交加的环境特征,又赋予了大雁迎难而上的生命力。这种意象重构,契合了高适在离别之际对友人的激励之情——前路虽有风雪,但友人亦如大雁般能够凌风前行。译文通过对核心意象的动态化处理,再现了原诗苍凉壮阔的意境。

例 2: 大鹏一日同风起

扶摇直上九万里

译文: One day the Great Eagle will rise

And ride the wind for ten thousand miles.

这句诗出自《上李邕》,是李白青年时期的作品,这首诗通过对大鹏形象的刻画与赞颂,表达了诗人的凌云壮志。“大鹏”这一核心意象出自《庄子·逍遥游》,在诗中反复出现,象征超越凡俗的宏大志向。“扶摇”指的是盘旋而上的疾风,而“九万里”则生动描绘了大鹏飞得极高极远。译文将“大鹏”译为“the Great Eagle”,将东方神话故事中的大鹏替换成西方文化中同样象征着力量、尊严与高飞的雄鹰。同时还有“ride the wind”这一处理:“ride”一词本义为“骑乘”,在此处被用来描述大鹏和风的关系,把风视作能够被驾驭的力量,而不是被动承受的对象。这和原诗“同风起”中“同”字所蕴含的“借助风势”之意形成呼应之余,还增添了掌控感和主动性,与李白自信豪迈的人格特质相呼应。此外,“ten thousand miles”直译为“九万里”,保留了中文中以“万”字表达极多、极远的修辞方式。通过以上转换,译文展现了原诗雄浑的气质和李白青年时期的自信与昂扬。

3.2. 音美层面

音美要求译文在语言表达上具有音韵、节奏方面的美感,使诗歌读来朗朗上口、悦耳动听[5]。诗歌通常具有节奏鲜明、音韵和谐的特点,译者需要在目的语中重建这种音乐性,这既是诗歌翻译的难点所在,也是体现译者功力的地方。这需要译者关注头韵、尾韵、拟声、节奏模式等要素,在跨语言转换中重建原诗的音韵和节奏感。在音美原则指导下,译者通过押头韵与尾韵、调控断行节奏以及选取拟声词等方法,使译文在目的语语境中焕发出与原诗相呼应的节奏与韵律美。

例 3: 举头望明月

低头

思故乡

译文: Lifting my head, I behold the moon

Lowering it,

I think of home.

这两句诗出自李白的《静夜思》,是一首句式整齐的五言绝句,语言质朴却饱含诗人真挚的情感,

押“ang”韵(前两句的光、霜和尾句的乡),读起来给人一种舒缓宁静的感觉。译文在音美层面有着精巧的设计。首先,巧妙运用了头韵与重复结构:“Lifting my head”和“Lowering it”形成对称结构,其中的“Lifting”和“Lowering”押头韵,两个短语内部轻重音交替,从而产生节奏感。这种对称处理不仅再现了原诗“举头”和“低头”两个动作的对比,而且赋予了译文音乐性以及律动感。其次,译文的断行调控同样值得关注:“Lowering it”被单独列为一行,其后“I think of home”另起一行,这种断行在视觉上放大了“低头”之后的停顿,生动模拟了诗人由望月到思乡之间的情感过渡,也与诗歌语义的转折同步。总之,通过头韵、对称结构与断行调控节奏的协同运用,译文再现了原诗的宁静之美和绵长余韵,将诗人的思乡之情表达得淋漓尽致。

例 4: 两岸猿声啼不住

轻舟已过万重山

译文: The monkeys chitter on the banks

My little boat passes by ten thousand peaks.

这两句源自李白《早发白帝城》,写李白流放遇赦后的轻快心情,原诗节奏明快,押“an”韵(间、还、山)。译文在音美层面颇具匠心。首先,押韵模式上,第一行“banks”与第二行“peaks”构成尾韵,增强了语言的节奏性和韵律美。其次,拟声词的妙用是最大亮点:第一行“The monkeys chitter on the banks”中,“chitter”一词模拟猿猴啼叫的细碎急促之声,既准确传达了“啼不住”的听觉意象,又增强了译文的现场感与画面感。与动词“cry”或“shout”相比,“chitter”更具象声效果,使读者仿佛能够亲耳听到两岸的猿鸣声。再次,节奏控制上,第二行“My little boat passes by ten thousand peaks”中,“passes by”两个音节轻快滑过,其后“ten thousand peaks”以重音收束,音节由密转疏,营造出轻舟疾驰、群山后退的动态节奏。整段译文短句与长句交错,轻音与重音交替,与原诗“轻舟已过万重山”的欢欣畅快之感高度契合,生动表达了诗人历尽艰险、踏入坦途的愉悦心情。

3.3. 形美层面

形美要求译文在形式上与原诗保持对应,包括行数、句长、缩进等方面的对应,是意美和音美在视觉层面的延伸[5]。在诗歌字幕翻译的特殊语境下,形美不仅意味着形式上的工整匀称,还与字幕的呈现效果密切相关——过长的行会增加观影的认知负荷,过短的行则可能损失原诗的形式特征。在形美原则指导下,译者通过保留重复结构、模拟句法停顿、句法压缩等方法,使译文在目的语语境中呈现出与原诗相呼应的形式之美。

例 5: 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

译文: 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

此例出自《黄鹤楼》,是唐代诗人崔颢创作的一首吊古怀乡的七言律诗。前四句中“黄鹤”反复出现三次,形成回环往复的结构,极具形美之感。译文再现了原诗形美层面的表达:首先,行数对应上,译文采用四行结构,与原诗四句对应,并且每行长度控制在 7~8 个单词之间,视觉上整齐匀称。其次,第一

行用“Yellow Crane”收尾, 第二行用“Yellow Crane Tower”呼应, 第三行又用“Yellow Crane”开头, 完整保留了原诗中“黄鹤”一词重复出现三次的修辞模式。这种重复不仅在语义上形成了紧密衔接, 更在视觉上营造了循环往复的形式美。再次, 译文对句法结构进行了特殊处理: 在第三行“The Yellow Crane, gone, never to reappear”中, 将“gone”作为插入语放到主语之后和谓语之前, 形成了语义的短暂停顿, 生动地模拟了原诗“黄鹤一去不复返”中“一去”与“不复返”之间的时间跨度, 抒发了诗人对岁月不再、世事变迁的感慨。第四行“White clouds drift past, year after year”以两个并列短语呈现, 其中“year after year”用简短的节奏传递出“千载空悠悠”所蕴含的时空绵长之感。总之, 译文通过行数对应、重复结构的保留与句法停顿的精妙设计, 在形式层面再现了原诗审美与设计。

例 6: 岑夫子 丹丘生

将进酒 杯莫停

译文: Master Cen, Master Danqiu

drink and don't put down your cups

此例为李白《将进酒》中的四句三言诗, 以急促的节奏表现李白在席上急切劝酒的情形。原文由四个三字短语组成, 每个短语均为一个独立的意义单元, 若逐字译为四行英文, 将因音节过多而破坏急促感, 且影响字幕的呈现效果。译者通过策略上的灵活处理, 第一行“Master Cen, Master Danqiu”保留了“岑夫子, 丹丘生”的称呼, 同时两个“Master”的重复模拟了原文两个短句并列的形式, 产生了很好的节奏感。第二行“drink and don't put down your cups”把“将进酒”和“杯莫停”合成了一个祈使句, 用紧凑的句法和词语再现了原诗的急促感。译文通过恰当的句法压缩, 既呼应了原诗的形式美, 也保留了原诗节奏上的特点, 很好地展现了韵体诗的审美与艺术光彩, 对应了原诗的形美之感。

4. 结论

本文以许渊冲“三美论”为理论依托, 分析了动画电影《长安三万里》中经典诗歌字幕的英译。通过具体译例的分析, 探讨了诗歌字幕英译在时空限制、视听同步要求下, 实现意境传达、韵律再现与形式保持的有效策略, 从而准确传递古典诗歌的审美特质与情感内涵, 让中国的诗歌文化在世界舞台上得到更好的传播。

参考文献

- [1] 许渊冲. 中诗英韵探胜[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.
- [2] 许渊冲. 文学与翻译[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [3] 杨薇薇. 基于“三维”转换视角的电影字幕翻译——以《哪吒之魔童闹海》为例[J]. 英语广场, 2026(14): 21-25.
- [4] 鲁迅. 汉文学史纲要[M]. 北京: 人民文学出版社, 2006.
- [5] 许渊冲. 翻译的艺术[M]. 北京: 五洲传播出版社, 2018.
- [6] 张智中. 谈许渊冲翻译实践与理论: 贡献与局限[J]. 中国翻译, 2022, 43(4): 92-97.
- [7] 刘玲, 武广庆. 许渊冲“三美论”在唐诗英译中的再现[J]. 英语广场, 2018(12): 26-27.
- [8] 李运兴. 字幕翻译的策略[J]. 中国翻译, 2001, 22(4): 38-40.