

Lawyer Turns Subtitler?

弁護士が字幕翻訳者に？

和訳： 白石里香

[英語原文は日本語の後に続きます。 ORIGINAL ENGLISH ARTICLE FOLLOWS THE JAPANESE.]

東京でせっせとキャリアを積んできた中堅弁護士が日英の字幕翻訳者になろうと決めた、そのきっかけとは？まず誰もが尋ねます、「なぜ？」と。収入が大きく減るという問題はさておき、友人や同僚に私が本当にやりたかったことはこれなのだと言明するのはとても苦労しました。グローバルメディア企業の社内弁護士という安定した仕事を離れ、翻訳業界の中でも低レートで仕事数に限りがあり、なおかつ理不尽なまでにきつい締め切りで知られる分野へと思いきってキャリアチェンジした、その理由とは？

映像翻訳を始めてみようと思ったきっかけは、ある映画の上手い字幕に刺激を受けたことでした。複雑かつ文化的背景に馴染みのない事柄について、文字数制限のあるスクリーン上に翻訳するというその創意性に、やりがいと魅力を感じたのです。そこで、まず字幕翻訳者になるとはどういうことなのか、どうすればなれるのかを調べることから始めました。ネガティブな側面はたくさんあると聞いていましたが、それでもすぐさま、私は字幕翻訳に向いていると感じ、これが私の天職だと確信しました。そして、その確信は今も変わっていません。

弁護士としての日々は、挑戦、変化、興味に満ち溢れ、そのことに少しの後悔もありません。ですが、日本語とその文化的知識、そして長年にわたる映画とドキュメンタリーへの興味をもっと直接的に活かしたいと考えていました。この思いを叶えるのに字幕翻訳はこの上ない機会であると同時に、クリエイティブであるとも感じました。スクリーン上の時間・文字数制限の中、字幕翻訳者は作品のエッセンスを抽出し、簡潔に、なおかつ日本の文化的背景を知らない人にもしっくり来る、意味のわかる英語で表現する必要があります。さらに、作品のトーンも正しく伝えなくてはなりません。翻訳する作品は、アニメから朝ドラ、政治ドキュメンタリーから歯科衛生ビデオまで、無限の可能性があります。

私にとって課題となったのは、当時の法律・ビジネス中心の言語・翻訳スキルをいかに拡大していくかということでした。これまで以上に広範な分野の言葉を蓄え、さらに字幕翻訳のノウハウを学ぶ必要がありました。そこで、まず1年間の日英ビジュアルメディア翻訳コースを受講することにしました。「ビジュアルメディア」翻訳は、映画、テレビ、企業PRビデオの字幕および吹替の翻訳から、マンガ、脚本、プレスキット、映画祭カタログ、関連資料の翻訳までも網羅します。高校生ホラー映画からテレビショッピングまであらゆるジャンルの翻訳を経験しましたが、中でも印象的だったのは、日独合作のソフトコア・シンフォニー（女の子の河童を主人公にした、魚缶詰工場が舞台のミュージカル仕立てのピンク映画）のプレスキットを制作したことでした。

このコースでは、毎週、クライアントに翻訳を納品することを想定して字幕翻訳やその他の翻訳に取り組むことが求められます。私はこのコースのおかげで、海外の映画祭で上映する映画に字幕をつける機会に恵まれました。そして、人気漫画『美味しんぼ』のアニメ版に没頭することになりました。アニメやマンガについては、日本の名作映画や現代ドキュメンタリーに比べてあまり馴染みがありませんでしたが、どの仕事も新たな世界の探究であり、何よりもそれに没頭することを楽しんでいる自分がいました。

その後、NHKで海外向けの番組に携わる中でも同じことを学びました。私はそれまで生粋の文系人間でしたが、科学技術番組で翻訳や英語収録といった英語に関するプロジェクトマネージャーになり、他にもデザイン番組などの仕事にも従事するようになりました。科学や技術（幸運にも一般視聴者向けの番組でした）、日本のデザインについて学ぶ機会に恵まれただけでなく、テレビ番組がどのように制作されるのか、特に翻訳された脚本やテロップが放送用に収録される際、どんな翻訳がうまくいくのかを知ることができました。翻訳や脚本の変更をスタジオで要求され、その場で対応することほど、意識を集中する訓練になることはありません。

また、弁護士としての自身のキャリアが役立っていることにも気が付きました。社内弁護士として、大学の研究開発、F1モータースポーツ、DVDレンタル、マスメディア、出版といった広範なビジネスに携わってきたこ

とで、多様な分野の仕事にふれることができ、実際、自動車レースサーキットの歴史に関するビデオの字幕、大学リサーチセンターのテレビ番組の英語サポートで活かされることになりました。

それでは、このような大きなキャリアチェンジにはどのような難しさがあるのか、また、具体的にどうすれば実現できるのか、私自身の経験からキーポイントを挙げたいと思います。

始めるにあたって

1. 他の収入源を確保しておくこと。字幕翻訳だけで生計を立てることは期待できません。それができるのは、ごくわずかな人だけです。
2. ネットワークが必要です。それは、共同翻訳者、相談相手、仕事の提供元、同僚や同業者のサポートなどで、私は専門スクールに通うことでこれらの多くを提供してもらいました。また、JAT 会員となり、委員にもなり、JAT の分科会である JATENT と JATLAW にも関わり、JTF イベントにも参加してきました。他にも、映画祭に足を運んだりボランティアとして携わったり（日本で英語字幕付きの映画を観る良い機会です）、セミナーや試写会に参加することもお勧めです。
3. 新しい表現や言葉のトレンド、仕事の種類や情報、仕事に繋がる媒体について常にアンテナをはっていることも重要です。また、自分が得意とする、好みとする分野以外の映像作品にも興味を持つことが大切です。私はドキュメンタリーとインディペンデント映画が好きなのですが、それ以外のジャンルや形式の作品もできる限り見るようにしています。
4. 日本で字幕翻訳をする場合、字幕翻訳ソフトの購入で利益を得られるかどうか、検討する必要があります。SST は今の日本市場で最も広く使用されている映像翻訳ソフトです。決して安くはない金額を投資する前に、このソフトが必要かどうか、字幕翻訳に専念する気持ちがあるかどうかを確認してください。

仕事において（具体例とともに）

5. 分かりきったことだとは思いますが、字幕をつける作品がどんなストーリーを語ることを目的としているか、また、作品の映像様式を認識することが非常に重要です。まず大きな全体像を把握します。そうすることで、字幕に使う言葉のトーンや様式を始めから設定することができます。
6. 良い字幕というのは気付かれないものです。自然に存在するべきで、視聴者に目立つのはよくありません。というのも、視聴者は映画のオーディオビジュアル体験を楽しみたいからです。過剰な句読点、見慣れない言葉や綴り、方言などは、視聴者の映像体験を損ないかねません。作品がとても特異な言葉を使っている場合（例えば『スターウォーズ』のヨーダの話し方など）、それを反映する工夫は必要ですが、度が過ぎないよう気をつけなければなりません。
7. 下調べが大切です！エンタメ翻訳ではそれほどリサーチは必要ないと思われる方がいるかもしれませんが、単純にそうとはいきません。どんなことでも調べる必要があります、それは日常の会話においても同じことです。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』を見てみると、その時代ならではの物事（変わり玉（飴）や百連発銃など）についての会話が数多く見られます。
8. 同じ作品の他の翻訳バージョン（原作本からファンサブまで）をチェックすること。その翻訳に従うことはないかもしれませんが、知識を得た上で訳語選択するのは良いことです。
9. 単純ですが重要な点として、字幕の長さや様式、使用する英語形式についてのガイドラインをクライアントに確認すること。また、他に参考資料があるかどうかを確かめることも大切です。

まだ学んでいるという感覚はありますが、確かに言えることは、当分は法律の仕事に戻るつもりはないということです。とは言うものの、日本の法廷ドラマに字幕をつける依頼は喜んでお引き受けします。

Lawyer Turns Subtitler?

What happens when a mid-career lawyer quietly beaver away in Tokyo decides to become a Japanese-English translator and subtitler? First of all, *everyone* asks: “Why?” Apart from dealing with obvious things like a drastic drop in income, I struggled to convince friends and colleagues that I really wanted to do it. Why would you leave a good job as an in-house lawyer for a major global media company to venture into a field known for its low rates, limited supply of work, and unreasonably tight deadlines?

I was inspired to try my hand at subtitling after watching a film I thought was well subtitled. There was something appealing about the challenge of coming up with inventive ways to translate something complex or culturally unfamiliar in a limited space on screen. So I started researching what it meant to be a subtitler and how I could become one. In spite of all of the negatives I soon found attributed to subtitling, I thought - and still think - it is the career for me.

My lawyering days were full of challenge, variety and interest, and I don't regret them for a moment. But I wanted to use my Japanese language and cultural knowledge, and my longstanding interest in film and documentaries, more directly. Subtitling seemed to offer a great opportunity to do this. With the on-screen space and time limitations, the subtitler must distil the essence of the original dialogue in concise and culturally meaningful English that matches the tone of the work. When the raw material can be anything from anime to *asadora*, a political documentary to a dental hygiene video, the possibilities are endless.

My challenge was how to expand my language and translation skills beyond my then legal and business focus. I needed a broader linguistic armory, and the knowhow to create subtitles. First, I enrolled in a one-year course in Japanese to English visual media translation. “Visual media” encompassed subtitling and voiceover translation for film, TV, and promotional and corporate videos, as well as translation of manga, scripts, press kits, film festival catalogues and related materials. I covered everything from high school horror flicks to shopping channel promotions, but the highlight would have to be creating a press kit for a Japanese-German “soft-porn symphony” (think *pinku eiga* meets musical, set in a fish cannery, and starring a female *kappa*).

The course required us to create subtitles and other translations as if we were submitting work to a client every week, and led to an opportunity for me to do subtitles for an overseas film festival entry. My immersion into the anime version of the popular manga series “Oishinbo” commenced. Although less familiar with anime and manga than I was with masters of Japanese cinema and contemporary documentary and film, I had already found every job was an exploration of a new world in which I enjoyed immersing myself.

Subsequent work on NHK programming for broadcast outside Japan has taught me the same thing. I had been a *bunkakei* type, but found myself project-managing the English language side of a science and technology programme, while also doing ad hoc work on a design programme, among others. It was a great opportunity to learn not only about science and technology, and Japanese design, but also to see how TV programmes are produced, and more particularly, what works and what doesn't work when translated scripts and on-screen text are recorded for broadcast. Requests for translation or script changes on the studio floor also train you in quick response!

I have even found that my legal career has been of benefit in my new line of work. Exposure to a range of businesses as an in-house lawyer gave me windows on areas as diverse as university R&D, Formula One motor racing, DVD rental, media and publishing that have been useful in work I have done (e.g. subtitling the video history of a motor racing circuit and providing language support for TV shows on research institutions).

But what of the challenges, and practicalities of making such a major career change? I have attempted to list some key points from my experience.

Starting out

1. Keep other sources of work – don't expect to pay the bills from your subtitling income. Only a rare few can.
2. You need a network – of collaborators, sounding boards, sources of work, and collegial support. My translation school offered many of these. But I also joined JAT, became a committee member, and accessed JAT Special Interest Groups JATENT and JATLAW, and I attend JTF events. You can attend or volunteer for film festivals (a good place to access English-subtitled films in Japan), as well as relevant seminars and film screenings.

3. Keep your language antenna up for new expressions, trends and formats or channels of work. It is important to broaden beyond your special or preferred area in the audiovisual sphere. Watch as many genres and formats as you can.
4. If you are subtitling in Japan, you need to consider whether you could benefit from having your own subtitling software. SST is one program very widely used in the Japanese market. Confirm that you need it and are committed to working in the area before making the (not insubstantial) investment.

At work - some specifics

5. At risk of stating the obvious, it is crucial to understand what story the work you are subtitling is aiming to tell and to identify its visual style. Get the big picture first, and this will help you set the tone and style of language for the subtitles from the beginning.
6. Never forget that good subtitles should not be noticed. They should seem so natural they don't stand out to the viewer, who is there to enjoy the audio-visual experience of the original film. Overuse of punctuation, unusual language, spelling or dialect can all detract from the visual experience. If the original has very distinctive language (e.g. Yoda's speech in Star Wars), devise a way to reflect it without overdoing it.
7. Do your homework! Some people might think there is not much research involved in "entertainment" translation, but that is simply not the case. All kinds of things need to be checked even for day-to-day conversation. Just think of all the era-specific references in the *Sunset on Third Street* films (e.g. 変わりダマ candy, 百連発 toy guns).
8. Check for any translated versions of the work (from original book translations to fansubs). You might not follow them, but need to make an informed choice.
9. Another simple, but important step is to confirm your client's guidelines for subtitle length and style and the form of English to use. Also check if they have any relevant reference material.

I am still learning, but I am fairly certain I won't be heading back to the law any time soon. On the other hand, I would happily consider subtitling a Japanese courtroom drama.