

电影《百鸟朝凤》中的民乐传承、声音叙事与美学精神

■文/李严梅

电影《百鸟朝凤》是中国第四代导演吴天明执导的遗作,用纪实性的镜头语言记录了山西农村两代唢呐艺人与现代社会发展之间的故事,唢呐技艺的由盛到衰呈现了传统技艺在时代发展中日渐式微的现状。影片为西北农村固守传统文化和心灵世界的技艺人谱写了一曲哀歌,平实质朴中自有一份文化责任与美学价值。

一、以民乐传承文化

《百鸟朝凤》书写了老一辈唢呐艺人焦三爷和新一代唢呐艺人游天鸣在自己的时代坚定地传承唢呐技艺的故事。陕西农村一隅无双锁的命脉里流淌着唢呐声,焦三爷曾说“黄河岸边,不能没有唢呐”。唢呐这种扎根农村、传之久远的技艺不仅仅是一门谋生的手段,更是对道德品质的一种传承。唢呐匠总是出现在农村的红白喜事上,白事是替死者演奏,死者的身份越是高贵,吹奏的阵势就越是高级。对于焦班主来说,排挤他人,一家独存的村长配不上这首曲子;德高望重、为民献身的村长,即使挣扎着病体仍然要为他吹奏完一曲“百鸟朝凤”。唢呐艺人质朴的价值观念,就融入了唢呐这一民俗乐器之中。

故事的前半段,焦三爷的新徒弟天鸣日复一日在湖中练习吸水,那个年代的唢呐具有无穷生命力,唢呐匠人备受尊重。焦三爷看似不近人情,对天鸣百般苛刻,初衷却是培养唢呐班的接班人,他一生清贫,却忠诚地守护着唢呐这门祖传技艺。然而,新一代唢呐艺人天鸣却处在一个新旧交替的时代,村民们都被西洋乐队的演出与流行歌曲甚至是摩登女郎所吸引。在西洋乐曲盛行的年代,卖力的唢呐艺人却无人问津,婚丧嫁娶这些民俗活动中唢呐班子的地位渐渐落寞了。唢呐的前景使两代匠人心酸又悲怆,师兄兄弟为了生存纷纷转行,为了彰显唢呐的地位,焦三爷冒着生命危险吹了一曲百鸟朝凤,最终带着遗憾过世。但是天鸣仍然遵守着对师傅的承诺,对唢呐匠人精神的传承,在周围人都对唢呐冷眼相待的时候,在唢呐生存受到威胁的时候,仍然坚持唢呐与自己的一生融为一体。

一部成功电影的拍摄、制作、情节、配音等都很重要,但电影字幕翻译也很重要。因为观众在观看外国电影的时候有可能听不懂电影本身的语言,不了解电影所在国的文化背景,就需要观看电影的字幕,以了解电影背后深层次的文化内涵和寓意。伴随着人们知识水平的不断提高和高质量精品电影的不断输入,人们对电影字幕翻译的艺术性要求也越来越高。迪士尼动画电影在我国掀起了热潮,这些电影成功的背后离不开精心字幕翻译制作。喜欢观看迪士尼动画电影的人主要是儿童和青少年,迪士尼电影字幕的翻译就要在普通翻译的基础上考虑受众的语言接受能力、心理爱好、潮流趋势等特点。本文将以《疯狂动物城》为例,试从电影字幕翻译的语言艺术性、翻译方式以及文化艺术性的角度来探究迪士尼动画电影字幕翻译成功的背后所蕴含的艺术文化底蕴。

一、字幕翻译语言的艺术性

迪士尼动画电影字幕翻译语言的艺术性主要体现在其表达简洁、风趣幽默,多采用口语化、形象化的表达。迪士尼动画电影在翻译的时候语言简洁凝练,高度概括,便于青少年的阅读和理解。一方面,儿童和青少年的阅读理解概括的能力有限,如果电影字幕的翻译词语

二、以声音传递情感

声音也是一道独特的“风景”,唢呐是无声的音乐,电影中的声音同样承担着叙事的重要功能。人类通过多种感觉渠道接受信息,声音相比视觉图景同样能表情达意。

焦三爷收下天鸣做徒弟,让他用芦苇干将芦苇荡里的水吸上来时,蓝天白云,绿草甸这些美丽的自然风光与风吹芦苇的声音、天鸣在芦苇丛中奔跑的脚步声、美妙的背景音乐声融为一体,构成了一幅美丽和谐的原生态乡村图景。此时悠扬的背景音乐与焦三爷的沉静、天鸣的焦灼形成鲜明的对比,同时过路人的声音:“剃头的、唱戏的、骂哩哇啦送葬的,有啥出息”传递出唢呐这门艺术即将没落的预言。在急促的暴雨声与焦三爷的呼喊声中,游天鸣仍然俯着身子在吸水,这个孩子的勤奋与担当,也预示着他将承担起传承一代匠人精神的重任。在蓝玉与天鸣帮助师傅师娘收割麦子的场景中,给蓝玉的配乐是短促的唢呐声,略带戏谑意味,这与蓝玉虽有天赋、却不踏实的性格特征相符合,暗示他难以继承大任。芦苇荡里,焦三爷和天鸣以鸟声相互吸引,布谷鸟、鹧鸪、燕子等多种鸟儿的的声音正是“百鸟朝凤”的灵感来源,以数种鸟声引出“百鸟朝凤”的传承,这是两代唢呐匠人通过声音在进行灵魂的沟通。

电影中的唢呐声在还原民间音乐的面貌时,也与当地的自然景观物与风土民俗共同建构了西北农村质朴的真实景观。影片更借助鸟声表达了时代变迁下人的心理感慨,声音成了时代时代变革下人的感受的真实写照。影片中多次提及的“百鸟朝凤”,真正意义上只出现两次:一是焦三爷为打过鬼子、修过水库的村长吹奏,这次是在唢呐技艺日渐式微的情况下为唢呐正名,都是以焦三爷的生命为代价,老一辈匠人在绝唱之后遗憾离世。二是游天鸣在焦三爷墓前吹奏,似乎焦三爷坐在坟头,倾听着“百鸟朝凤”唯一的接班人的传唱,一曲终了,高昂的调子中却是消亡的哀声。

三、以“善”赓续道德之美

《百鸟朝凤》的“美”主要是一种内

涵美,体现为一种道德精神。即“善”的观念,包括仁义礼智信的形式表现。吹唢呐不仅仅是养家糊口的职业,更是一份对“善”的精神的传承。

父亲送天鸣拜师的时候在焦家的院子里摔倒,天鸣扶起父亲、摸着父亲的伤痕时留下的眼泪,让焦三爷拒绝的冷漠眼神里多了一丝犹豫,继天鸣的仁孝忠义之后,他在芦苇荡里吸水、帮助师娘做农活时的勤勉踏实也让焦三爷更加青睐这个天性并不聪慧的孩子。

在金庄查村长的祭奠仪式上,家人以德高望重为由请求焦三爷为查村长奏一曲“百鸟朝凤”,焦三爷坚定地摇了摇头,因为虽为村长40多年,却利用职位之便挤走了张、王、钱、李等其它姓氏的人,让查姓成为金庄的第一大姓。德行不足,不配享用“百鸟朝凤”。而在火庄,实村村长曾经为村民打过日本鬼子、剿过土匪,带火庄人们修水库,压断了四根肋骨,他的所作所为一心为百姓,称得上是德高望重,焦三爷吐血坚持为实村村长吹奏《百鸟朝凤》。可以看出对于焦三爷来说,判定人是否能够享用“百鸟朝凤”的标准是人的道德品行,是“善”。这正是中国乡土社会所尊崇的伦理道德。在焦家班传声的日子,也就是确定接班人的仪式上,一句电影旁白道出了唢呐的“精髓”：“它传的不关是百鸟朝凤的演奏技巧,更是一种荣耀,它是对一个唢呐艺人人品和艺术品最好的肯定。”唢呐声表面是粗犷的,实际上却是文雅的,是对人的品行最纯粹的评价。

一支支粗陋的唢呐,一曲曲粗犷的唢呐声,一道与土地相连的民间艺术,倾诉着乡村技艺人对乡土文化的执着。《百鸟朝凤》扎根西北农村,以现实主义的手法呈现了独具中国风格的本土电影,在崇尚“西化”的时代背景下,彰显了中国电影人的文化自觉。传统民俗文化日渐凋零、文化基因的传承使命需要一代代人的坚守。《百鸟朝凤》这曲悲歌传递的是一份人文情怀,是一份生命不息传承不止的文化信念。

(作者系河南大学音乐学院讲师)
【基金项目】:河南大学本科教学改革研究与实践项目《新时期高校音乐教育专业青年教师创新性教学能力培养》(项目编号:YB-JFZX-02)

戏曲文献的形态及媒介属性综论

■文/苏博 厉晓婷

戏曲是我国在世界艺坛上独树一帜的综合性艺术。如果从金元时期戏曲趋于成熟的阶段算起,历经明清两代,到晚清民国时期,它已经走过了近七百年的道路,产生过重大的社会影响。它包括杂剧、传奇乃至花部小戏等体裁,在不同的历史时期,其内容和形式一直在不断地变化融合,也经历过好几个不同的发展阶段。对于研究戏曲文化乃至中国传统文化而言,把握好戏曲的历史内容及外部表征,具有特别重要的意义。

自王国维开始结合使用西方文艺理论审视戏曲艺术以来,国内学者已经在文学、曲学、文物学三个方向上开拓了戏剧史研究的视野。在最近三十余年的时间里,学者们越来越多地使用学科交叉的思路,继续拓展着戏曲研究的格局。戏曲研究自然离不开文献资料,那么对于戏曲文献的理解及运用,学界也始终在更新着观念和方法。姚从吾、黄人望等学者认为,文献史料是有等级之分的,当然,完全照搬史学文献学研究方法也会有不适用之处,在对戏曲文献史料的性质和价值得出稳定认知之后,依据研究思路、切入角度、问题设置等具体情况的变化进行适度的学术转型,应当是目前考察戏曲文献形态的客观理念。若参照学者王秀涛的观点,也可将戏曲文献按四个维度进行简单划分:新文献和旧文献、有意的文献和无意的文献、主观的文献和客观的文献、传统文献和数字文献。随着近些年学科交叉研究方法的盛行,结合文献学、考古学、传播学等理论,还可进一步对戏曲文献的分类,即传统文献、实物文献、数字文献。

(一)传统文献。主要指自古流传至今的戏曲剧本、钞刻本、曲谱唱本,戏曲有关的论著、文人笔记等古籍。以文献学理论为基础,将有关古代乐舞、演艺、曲学研究等内容从浩瀚的古籍中发掘出来,便形成了这类别的主要内容。新中国成立后,对戏曲文献的整理形成了规模,出版了很多集大成的戏曲作品集和资料汇编,如《中国戏曲志》、《古本戏曲丛刊》、《中国古典戏曲论著集成》等。张庚、傅增华、吴雪荫等前辈也撰写了一些史论性质的丛书。新世纪初,学者们开始将对戏曲文献的研究系统化、学科化,逐渐梳理了戏曲文献研究的内容与理论框架,将戏曲文献学独立出来使之成为专门的学科,使其关注对

象、考察范围、调查路径、研究方法等变得明朗,进一步引入目录学、版本学、校勘学、编纂学等方面的理论体系及操作规范。典型者如孙崇涛所著《戏曲文献学》、苗怀明著《二十世纪戏曲文献学述略》等。

(二)实物文献。主要指与戏曲有关的物态实体遗存,包括演出场所、道具壁画、碑刻砖雕、戏面具、舞台题记等。对戏曲实物文献的研究主要是借助考古与田野调查手段所得戏曲文献资料来论证研究有关戏曲起源、形成、发展、繁盛、衰退的历史面貌,总结其普遍性的规律,是一门新兴的交叉学科,其真正受到学界广泛关注并成为一门专学是在20世纪80年代。王国维在当年通过对文物的发掘和考证来验证文献,通过研究殷墟甲骨,证明了《史记·股本纪》基本可信,为重建古史夯实了基础。由于客观条件的制约,作为古典戏曲之现代研究的开山之祖,王国维当时对戏曲史的建构则未能运用此“二重证据法”,而只能依靠纸上之材料。时至今日,“二重证据法”已是今日戏曲研究者常用的理论方法,后随着戏曲文物学的诞生,引起了曲学研究方法与观念的一系列更新。从刚开始只依托于考古发现,到后来加入了田野调查的人类学研究方法,再到区域性、专题性、系统性的研究成果不断涌现,学界对于戏曲实物文献越来越重视,不仅在古戏台、戏曲碑刻等大方面有许多论著,在舞台题记、戏服年画等小方面也涌现了不少硕博论文。从刘念兹于1986年3月出版的《戏曲文物丛考》,到车文明于2016出版的《中国戏曲文物志》,学者们近三十年来的成果几乎涵盖了有关戏曲的全部物态实体留存,为戏曲史及戏曲文化的研究提供了坚实的基础保障。

(三)数字文献。是指依托网络技术及媒体技术的发展而存在的数据性质的戏曲文献,包括电子数据库中的文字文献、影印图片、声音影像等。各种数据库的建立为戏曲研究提供了收集资料方面的便利,也使戏曲文献的生产及加工愈加便捷。2007年,国务院办公厅发布了《关于进一步加强古籍保护工作的意见》,提出在“十一五”期间大力实施“中华古籍保护计划”,国家图书馆及各级地方图书馆也随之开启了古籍数字化的工作,各种学术类数据库也能提供文献检索、“知识元”检索及引文检索

等功能。数字化手段拓宽了研究者之于戏曲文献的视野,扩大了关注范围,能够驾驭并把握信息体量更大的问题研究。戏曲数字文献不仅是传统文献的现代化呈现,它还因为大数据算法和软件智能化而具有了处理信息、数据挖掘、测评反馈等技术功能,从而超越了传统的文献使用方法,使资料涵盖范围及研究方法产生了无限的巨大的可能性。但是依靠数据库而进行的“检索式研究”容易使人忽略反证文献,并且不利于个人知识的积累。

新媒体技术发展至今,各类内容制作主体已在移动终端盛行之际不断推出审美形态各异的作品。戏曲的研究者及从业者们自然也没有忽略时代前进的节奏,不光有业界演员、民间票友、学者学生,更有许多公办剧团及研究机构纷纷注册了各种社交媒体账户。不仅公开了许多学术研究文章,还经营了许多微信公众号,不间断地定期向用户推送内容;不仅通过社交媒体开办了许多线上及线下的专业讲座和论坛,还拍摄了许多戏曲演出台前台后的微视频,投放到各大视频网站及手机客户端上。虽然VLOG能够凸显创作主体的意图并进行新型信息的表达,还能赋予信息强烈的真实性特质,让受众可以看到以往很难接触到的演剧细节,但无法逃脱的算法依然会抑制戏曲受众的认知、判断及决策,使他们不能了解戏曲艺术的全貌,形成片面的刻板印象,进而影响其行为输出。

戏曲首先是属于舞台的,如今我们将戏曲信息存在形态归进了各类文献中,特别是“当互联网媒介意欲以自身为基础构建‘承载着促进媒体产业增值、构建和谐舆论生态、提升传播话语权的价值愿景’的全媒体传播格局时,真实性的赋予将成为未来判断媒介信息优劣的主要标准之一”。当人们真正意识到各类戏曲文献的传播性和真实性后,才会在正确使用它们时进一步提升其学术价值,创造更正面的社会效应。

(苏博系聊城大学传媒技术学院讲师;厉晓婷系聊城大学传媒技术学院广播电视专业2019级在读硕士研究生)

【基金项目】本文系山东省社会科学规划研究项目“山东戏曲文献的搜集、整理与研究”(项目编号:20CWYJ04)的阶段性研究成果

迪士尼动画电影字幕翻译的艺术性探究

——以《疯狂动物城》为例

■文/卞玉坤

兔子……”采用“小宝贝”这一日常称呼孩子的语言让观众感到亲切。“You're dead, carrot face”,译为“你死定了,吃胡萝卜的”,“Fluff butt”,译为“屁股长毛”,用兔子喜欢吃的食物和身体特点形容兔子生动形象,唤起儿童的想象力。

二、字幕翻译方式的艺术性

语言在很早的时候就被人类使用了,是人与人之间互相沟通交流的桥梁,电影字幕翻译的过程也是电影所体现的语言可以逗乐观众,让人感到惬意舒适、轻松愉悦。再者,动画电影有寓教于乐的作用,采用诙谐幽默的语言和生活化的表达方式可以让青少年在观看电影的同时轻松地享受电影传递的友爱、温暖、和谐、善良等价值。例如《疯狂动物城》的旁白对话中多采用直译的方法,简洁不啰嗦。此外,“Or I'm gonna kick your meek little sheep butt”,译为“不然我就踢你那小绵羊屁股”,采用口语化表达语言幽默,踢屁股的情节逗乐儿童。“Cry, little baby! Cry……”译为“哭了,小宝贝

要讲求通顺,不能出现歧义或者语病。迪士尼动画电影在这一方面做得很好,翻译忠于原电影,同时语言简洁通顺,便于青少年接受和理解。在《疯狂动物城》里面,译者采用直译法、意译法、增译法、删译法、归化等多种方法,使字幕语言的艺术性更强。例如,“Everyone comes to Zootopia thinking they can be anything they want”被译为“每个人来到动物乌托邦认为他们可以呼风唤雨”。译者采用的是意译法,将“They can be anything they want”,用中文的常用成语“呼风唤雨”概括,很好地表达了电影的意思,采用本土化的表达,打破了文化之间的障碍,拉近了观众、译者和原电影之间的距离。此外,在《疯狂动物城》里,译者将“Black sheep”翻译成“害群之马”,是采用了归化的翻译方法,在西方语言文化中用“黑色的绵羊”比喻危害社会或群体的人,而在中文里没有“黑色绵羊”这个比喻,如果译者直接翻译将会给人造成误解,使整个电影字幕的翻译质量下降,在中文里“害群之马”指危害集体的人,译

者将这个词语的翻译“本土化”,变成地道的中文表达。

三、字幕翻译文化的艺术性

电影字幕翻译不仅要语句通顺,忠实于原文,同时还要注意不同文化之间的差异。迪士尼动画电影的故事背景和原始字幕制作大多都是来源于西方的语言文化背景,电影的字幕翻译承担着不同文化之间交流沟通的重要使命,因此翻译者在翻译作品的时候不仅需要正确理解原文的意思,更要懂得相应的文化内涵,然后在被翻译的语言文化中找到相对应的表达方式,正确传递电影要表达的意图,实现不同文化之间的对话碰撞。迪士尼动画电影在翻译的时候很注重中文语境下词语的表达,多使用中国的四字词语、成语、俗语等,很好地传递了中国文化,这些表达方式语言精练,寓意深刻,是中文写作之中惯用的表达方式,易于中国观众接受,体现了浓厚的中国传统文化的氛围。例如在《疯狂动物城》里,译者将“But over time”翻译成“时

过境迁”,这是一句旁白,语言正式,语义清晰。把“Beauty of complacency”翻译成“知足常乐”,这是朱迪父亲劝朱迪继续做一个农民时说的话,将这个词语翻译成知足常乐,表达了父母希望子女可以过安逸生活的美好愿望。把“No one tells me what I can or can't be”译成“没有人可以对我说三道四”,利用“说三道四”高度概括了这句话的内容,也体现出不想让别人干涉自己的生活。与此类似的表达还有将“Speak of the devil”翻译成“说曹操,曹操到”,这句话原来在英语中是一种比较迷信的说法,意思是:你如果说魔鬼,他就会出来。后来这句话就变成了说某人某人到了,褒贬的意思都有。在中国文化里没有“魔鬼”这个词,但是中国文化中有“曹操”这个词,在中文里也是一个比喻,褒义贬义都可以,意思是不能在背后说人,译者巧妙地将“魔鬼”这个词语转换成“曹操”,让观众感到有一种对本土文化语言表达的亲切感和归属感。可以说,《疯狂动物城》的字幕翻译体现了浓厚的中国文化。

(作者系重庆外语外事学院英语学院讲师)

【基金项目】2019年度重庆市高等教育教学改革研究项目《基于移动互联网构建翻译课程新型教学生态的探索与实践》(项目编号:193329)

《声屏世界》征稿启事

《声屏世界》是由江西广播电视台主管主办,被列入原国家新闻出版广电总局认定的学术期刊名单,是全国广播影视十佳学术期刊,荣获“全国中文核心期刊(1992年)”称号。《声屏世界》1988年创刊,全国公开发行。

国内统一刊号:CN36-1149/G2
国际标准刊号:ISSN1006-3366
投稿邮箱:jxspsj@163.com jxspsj@126.com
电话:0791-85861504 0791-88316904

广告