

电影作品中钢琴音乐的“象征”与“暗示”

■文/傅腾

钢琴是现代西方乐器中最具代表性 & 典型性的乐器之一,有“乐器之王”的美称。由于其内部构造复杂,音域宽广,强弱可控,可以营造不同风格与氛围,因此常用在电影作品的配乐中;弹奏钢琴时演奏者灵活的手指动作也具有路易·德吕克所说的“上镜头性”,因此演奏者弹奏钢琴的动作也常常出现在电影中,更有《海上钢琴师》、《钢琴家》、《钢琴课》、《不能说的秘密》等多以钢琴弹奏为拍摄对象的电影。电影作品中的钢琴音乐在故事叙述、氛围渲染、形象塑造等方面也作为象征或暗示发挥着重要的作用。

一、钢琴音乐的“象征”作用

从符号学意义来看,象征是通过描述性词语在语言上将一个属于被象征物转移或应用到另一象征物上;而在非语言的现实秩序中,这样的描述性词语并不用于该物体。使用象征,我们可以凭借已知的音乐与音乐象征物之间的关联。钢琴的键盘排列采用西方音乐体系中广泛使用的十二平均律,因此能够形成复杂、多变的音程关系。将钢琴音乐、画面中的钢琴乃至钢琴弹奏者作为参照,了解其象征的具体事物。

首先,钢琴音乐作为本体所象征的喻体可以是具体的人或物。当电影中出现某一人或物时,特定的钢琴音乐伴随着画面出现,并且与画面内容形成呼应时,便是运用了象征手法。在这种意义上,作为象征出现的钢琴音乐承担着解释的功能,它将观众未知的事物融入一个观众熟悉的构架或样式中。在《海上钢琴师》中,一名被丢弃在邮轮上的弃婴被船员们命名为1900,1900长大后成为举世无双的天才钢琴家。他与特地上船的爵士乐鼻祖杰尼撒决斗,令杰尼撒败而归;也用音乐为船上的宾客带来无限欢乐。但他的天才导致了其终生孤独,无法被其他人理解,至死也无法下船拥抱融入人群的人生。这样的背景下,1900演奏的钢琴成为他展现自我风采的唯一手段,他以音乐执着而忧郁地注视芸芸众生,并始终与他们保持距离。音乐天赋成为他永远无法与众人分享与被其他人所理解的部分,也是他终生孤独并封闭着内心的源头,令他躲在自己的轮船里,永远无法融入匆匆来去的人群中。当影像从象征意义上使用钢琴音乐时,它充当了真正意义上演奏者的替代物。

在经济全球化的趋势之下,各国之间的经济、文化交流日益频繁,电影作为文化的载体之一,承担着传播本国文化历史的重要使命。自改革开放以来,我国引入了大量的英文电影,西方的文化和价值观念随之进入国人的生活,拓宽了国人的视野。《乱世佳人》是由一部经典小说改编而成,是美国20世纪最有价值的电影之一,在1939年奥斯卡颁奖典礼上斩获了八项国际大奖,是一部当之无愧的经典作品。影片在引入中国后,不仅获得了国内的一致好评,而且拿下了1998年的优秀译制片奖。在电影《乱世佳人》的译制中,缩减法、词性转换法、文化意象还原法是其主要的翻译策略,也正是这些翻译策略成就了这部优秀译制电影。

一、缩减法

缩减法是电影字幕翻译中常用的一种方法,是由于电影特殊的时空限制所产生的一种方法。电影的播放是一个动态的过程,字幕翻译除了准确传达信息之外,还需要从观众接受视角考虑,所以字幕的翻译可以不必完全还原电影台词的每一次每一句,只要传达出正确的信息即可。缩减法,是指在原有语句的基础上进行适当的精简,常用的方法有概括法、简化法、压缩法等等。

概括法是根据中文和英文的特点来

其次,钢琴音乐还可以使抽象事物变得可见,让隐而不显的主题清晰地传达出来。在《钢琴课》中,自六岁起就不再讲话,只通过钢琴倾诉情感的单身母亲艾达远嫁新西兰,其丈夫斯图尔特小气市侩,为了节省搬运费便将艾达笨重的钢琴遗弃在海滩上。为了能再次弹奏钢琴,艾达不得不委身喜爱她演奏钢琴的贝恩斯。最终贝恩斯与斯图尔特因为艾达反目成仇,而艾达也爱上了贝恩斯,两人带着钢琴离开,艾达却在船上将珍贵的钢琴推入了深海。在这个世俗、爱情、欲望、功利交缠的故事中,钢琴音乐象征着至高无上的情感;将钢琴留在海滩上,只带走了衣服和厨房用具的斯图尔特是庸俗势利的;而贝恩斯理解艾达对钢琴的执著和深爱,并欣赏艾达弹琴的样子,是因为他理解钢琴演奏的力量和美;艾达不惜委身贝恩斯也要坚持弹奏,是因为这件事象征她追求精神和肉体的双重自由。钢琴音乐也成为艾达与贝恩斯截然不同的两人传达心意的工具,两人冲破道德阻碍在一起后,钢琴音乐与爱情的欢愉合一为二。

二、钢琴音乐的“暗示”功能

暗示在符号意指中的功能是用已知事物代替未知事物,它通过把未知事物转换为已知的说法表达出来。尽管暗示的未知事物没有象征的那么明确,但在特定的电影蒙太奇中,无论是剧情走向、时空背景还是主题思想,都能凭借电影中的声画配合展现出来,在电影音乐中发挥多样的“暗示”功能。

第一,钢琴作为一种音色细腻、音域宽广的乐器,其音乐可以渲染各种不同的气氛、推进叙事,从而很好地暗示出各种剧情的走向。在《菊次郎的夏天》中,父亲早逝、母亲另嫁的小男孩正男想要利用暑假去爱知县丰桥市看望母亲,邻居阿姨发现后安排游手好闲的老公菊次郎陪伴正男一起前往。菊次郎好赌好色、喜欢占人便宜,对照顾和教育孩子也毫无经验;但他内心也有善良温柔的一面,他笨拙地想各种办法哄正男开心,久石让创作的主题曲《Summer》也一再响起。这首钢琴曲的运用为影片营造了一种夏天融入匆匆来去的人群中。当影像从象征意义上使用钢琴音乐时,它充当了真正意义上演奏者的替代物。

进行翻译的一种方法,是利用汉语语简的特点来翻译英文电影的复杂句子,是缩减法中常见的一种方法。在电影《乱世佳人》的过场当中,画面上会出现字幕来解释战争的状况,这段画面播放时间不足三十秒,但是表达的内容很多,为了让字幕可以跟随画面的转换,缩减法的使用是十分有必要的,因此汉字的高度概括性在这时就派上了用场。例如,在第二次出现战争的时候,画面上就出现了对战争的介绍,直接翻译过来是:“当第一次炮声响起,恐慌就袭击了整个城市,在迎面而来的巨大的武装力量面前,绝望的和没有武装力量的人们只能逃跑……剩余的勇敢的士兵面对战争依旧选择进军……”由于电影画面只有短短的十来秒,这段话如果按照直接翻译的句子根本跟不上画面播放的速度,所以在经过汉字的高度概括之后,翻译组的翻译是:“当首次炮声响起,全市陷入恐慌,无武装的市民只能逃跑。”简化法是将英文字幕中常常出现的复杂的句子进行简化,或者直接省略部分重复的或不重要的一些单词翻译,来保证故事情节的连贯性。在《乱世佳人》

赋的情感基调。

第二,钢琴被广泛应用于古典音乐、流行音乐、民族音乐等多种不同的音乐风格中,因此可以暗示极为广袤的时空背景。在《绿皮书》中,黑人钢琴家唐雇佣了白人司机托尼,两人共同面对了巡回演出中严重的种族歧视问题,托尼与唐跨越性格、种族与阶级的隔阂,成为真正的朋友。片中,唐在剧院、音乐厅演奏的作品以具有古典风格的三重奏为主,大提琴和低音提琴组成了钢琴伴奏的有机组成部分;但发源于欧洲的古典音乐一般情况下是由白人演奏的,唐身为黑人演奏这些音乐多多少少有着身份的束缚。而一次偶然的聚会下,唐和托尼来到一家黑人酒吧,唐在这里的钢琴上弹奏起了六十年代流行的Doo-wop风格爵士音乐,并将自己对古典音乐、灵歌和流行音乐的理解融入钢琴弹奏当中。

第三,钢琴可以烘托情感,暗示主题思想。在音乐传记片《肖邦的青年时代》中,青年时代的肖邦内心充满了对祖国波兰的革命情怀,他热切地呼吁在沙皇统治下的人民为波兰独立自由而战。在一次伯爵家的宴会上,彼时尚且是名音乐学院学生的肖邦公然拒绝为沙皇大演奏,并说“我不在沙皇屠夫面前演奏”。此时,背景音乐为肖邦创作的《革命练习曲》。这首曲目创作于华沙革命失败后,愤怒激越和悲痛欲绝的情绪贯穿于整首歌曲之中,附点节奏级进上行的曲调具有明显的宣叙调特点,节奏沉重急切的伴奏与右手刚毅激昂的曲调之间形成错综、繁复的和声关系,寄托了肖邦对波兰民族独立自由的殷切向往。

影片中还出现了肖邦创作的另外几首音乐《降A大调“英雄”波罗乃兹舞曲》、《升C小调幻想即兴曲》等。《降A大调“英雄”波罗乃兹舞曲》以激昂的旋律与不断加快的节奏表现英雄与命运的抗争,展现了影片中鲜明的自由精神,《升C小调幻想即兴曲》、《B大调夜曲》则在相同的主题中展现出弹奏者对祖国沉痛的忧郁和哀思,以及肖邦对自由情感的苦苦追求。两种情感在B大调的欲言又止与优美的圆舞曲间相互交织,呈示段的重复演奏能够清晰感知作者为国家前途命运担忧不已、踌躇不前的情绪;主调升上F大调后,羞涩、隐晦的情感逐渐转为强劲的节奏和力度,升华了作者的爱国之情。

(作者系苏州大学音乐学院讲师)

填充理想与现实的间隔

——电影《神秘巨星》的叙事策略

■文/李梦洁 王晶

摘要:从《三傻大闹宝莱坞》到《神秘巨星》,阿米尔·汗这位集演员、导演、编剧于一身的创作者,在通过精心雕琢的故事让观众一次次落泪与思考之余,也利用电影这一现代媒介表达其对社会现实的批评。阿·米尔汗在电影中,将复杂的议题简化,精巧的叙事策略成就了作品的精彩与深刻,将人神关系的和谐隐于喧哗背后,链接了现实与理想。

关键词:阿·米尔汗;《神秘巨星》;叙事策略;伦理关系

一、直面而非冲突的应对策略

在阿·米尔汗处理复杂、纠葛的社会现实矛盾时,他在作品中不是以隐喻的方式来呈现矛盾,而是直面矛盾本身,但这种直面是非冲突的,并有着极其巧妙的应对过程。这是他在影视作品中以一贯之的叙事策略。

先由《三傻大闹宝莱坞》说起。《三傻大闹宝莱坞》的故事剧情跌宕起伏、富有多层次和内涵。在《三傻大闹宝莱坞》中,有许多关于印度教育制度的反思。其对于印度教育制度的反思,主要体现在“教育的本质是什么”这一问题上,就作品中院长所代表的大学而言,其认为教育是一种技术性的知识传承,是应对问题而产生的相关机制,这是一种现代的技术理性的象征。兰彻认为,教育的本质在于使人拥有智慧,这是将人的本质作为中心的人本主义思想。

教育是个严肃的话题,作品将这一话题生动化和娱乐化了。《三傻大闹宝莱坞》插叙的剪辑方式使得作品的故事充满悬念,个性特征十足的角色群的精湛演出更让作品意趣非常,生动活泼。同时,尽管院长是教育制度的象征,但作品对其进行了丑角化、娱乐化处理,并将其与兰彻塑造为对立两极,配合各种娱乐效果十足、富有生活感的事件,将原本严肃的话题,变得生活化、具体化,这使得作品既没有回避问题本身,又不是以说教、直接冲突的方式去面对问题,而是寓教于乐,在欢声笑语中让人们接受并理解其感受与价值观。

而涉及宗教话题的《我滴个神啊》(P.K)也运用了相同的处理策略。该剧用喜剧式的反讽态度,直面印度社会中的历史宗教负担。首先,这体现在P.K本人是一个外星人,这一角色

的设置表明了一种局外者的态度,使观众们能以一个局外者的姿态来审视熟悉的事物,获取一种新的感受。其次,故事并不试图争论形而上的问题,而是拉回现实,以公路言情片的外壳包装其内核,使得作品不过分沉重,而具有相当的娱乐效果。

与之相比,《摔跤吧!爸爸》基于真实事件改编,整体基调上更为沉重。但《摔跤吧!爸爸》依旧遵循了这一策略。从内核而言,作品直面的是印度社会对于女性的歧视问题,即印度社会历史传统对于女性的压迫。阿·米尔汗在此采取的也是灵活的应对策略,基于真实故事改编的电影就有相当的可信度;其次他将女性问题以父女之间的冲突这一形式呈现,这就将问题简单化了,从而使得阿·米尔汗能够以励志故事的外表,父女关系的基调来处理极为错综复杂的女性议题。

二、对多重议题的处理与视角转换

《神秘巨星》将目光聚焦到颇为新潮的网络主播上,主角尹希娅借助网络,隐藏自己的身份,并将自己的歌唱视频放到网络上,引发了强烈关注,并在一系列的事件之后,尹希娅由线上转到线下,成为了自己梦想之中的神秘巨星。

作品在开头就为我们展示了尹希娅歌声的美妙。紧接着,作品呈现了尹希娅复杂的家庭状态,母亲在家庭之中饱受折磨,父亲自诩精英,骨子里却是印度传统的重男轻女思想。同时,宗教这一议题也被巧妙且反讽的方式放置了进来。在作品中,尹希娅穿上了原本象征保守的宗教服饰,并在此情况下录制歌曲,面向全球放送,广受欢迎。在这里,作品以一种颠覆的,又带有娱乐效果的策略,将原本保守、禁忌的宗教服饰变成了开放的姿态,十分巧妙。

在议题的安排上,阿·米尔汗首先将目光放置到尹希娅的身上——对于尹希娅而言,她所面临的世界是如何的?她首先要关心、考虑什么方面的事情。基于这一标准,有些议题是被轻轻地带过的、有些并不点透,真正被聚焦的议题,实则还是家庭伦理关系的问题。

其次,不同的议题如何串联呢?阿·米尔汗依旧沿袭了之前的处理策略,但此次有了一个全新的转变。在《神秘巨星》之前,阿·米尔汗就是其系列作品中的绝对核心。但在《神秘巨星》中,

阿·米尔汗让出了核心,而将作品的叙事视角放置到了一个小女孩的身上,阿·米尔汗扮演的角色戏份虽重,但不至于喧宾夺主。因此,《神秘巨星》在叙事上的一个首要转变就是叙事视角上的转变。在小女孩的视角中,一切看似沉重的话题不再那么的重要,重要的只是这个小女孩的梦想。借由梦想这一最具正能量的关键词,阿·米尔汗将相关的议题以自然流畅的情节串联起来,同时也指向未来和希望。

三、以伦理为核心的再思考

阿·米尔汗在《神秘巨星》中对多重议题的处理及其应对策略,确实是精妙绝伦的,但我们还留下这么一个问题——这一系列的处理是为了什么?自然,首当其冲的是保证电影的娱乐性与商业性,另一方面而言,阿·米尔汗的这种处理,实则还有伦理方面的思量与考虑。

伦理即是关系。不仅仅指人与人之间、人与物、人与家庭、集体、社会的关系,而在具有深厚宗教传统的印度,伦理更是人与神之间的关系。事实上,我们看到,阿·米尔汗的作品尽管直击各类社会的现实,但其对社会现实并没有采取完全、全面的反抗态度,他一直在寻求不同人群与历史传承之间恰当与伦理关系,并在这一基础上,人与神之间又是一个如何可能的关系。身处于社会之中的人们,必须要在关系矛盾的夹缝之中寻求生存与和谐。

对于这一问题,阿·米尔汗的理解也逐步地加深。仅以《摔跤吧!爸爸》和《神秘巨星》为对比,就能看出非常明显的差异。同样在探索父女关系,同样在讲述女性的自强与独立,但《摔跤吧!爸爸》这部作品内部有不可回避的矛盾。在《摔跤吧!爸爸》中,女儿获得了成功,但父亲的行为不也是帮自己的子女早早地安排好人生吗?那么,这与其所要批评的对象又有什么区别呢?正是这种矛盾本身,才催生了《神秘巨星》这部作品,它一转平时以阿米尔·汗为主视角的叙事方式,改以女儿为叙事视点,让女儿真正的与父亲具有同等的地位。可以看出,这实则是伦理问题处理上的一大进步。

(李梦洁系四川传媒学院戏剧演艺学院讲师;王晶系四川传媒学院电影学院讲师)

英文电影《乱世佳人》的字幕翻译策略

■文/桂文婷

电影中,南方军队节节,街上到处是逃亡的人民,瑞德对斯嘉丽说:“He will pay us a visit us.I gotta get out of here before the Yankees come!”这句话中说了两遍“他将来拜访我们”,说话的语速和节奏较快,为了配合画面,翻译组只翻译了前面这句话,而且没有翻译“I gotta get out of here”,因为根据画面,观众已经知道了这件事情,为了剧情的连贯,也为了避免重复的表达,翻译组选择省略后半句话,所以,在翻译的过程中,适当地对句子进行简化和缩减可以减少重复,也可以保证句子的连贯性,让观众获得一个良好的观影体验。

二、词性转化法

由于中文和英文语言结构用法和语境的差异,在英文电影的翻译过程中,需要在不改变句子原意的前提下进行适当的转换,可以使句子更符合观众的认知,也可以减少语境不同带来的接受差异。词性转换法最常见于动词和形容词的转换以及名词和动词的转换中。

动词和形容词的转换是翻译英文电

影字幕常见的策略。在《乱世佳人》中,为了让句子的翻译更符合中文语境,翻译者常常将形容词翻译成动词,例如在斯嘉丽为了生计每日劳作时,她祈求艾希礼带她逃离这种生活,她对艾希礼说:“I am so very tired of it all”,在这句话中,“tired”是形容词,意思是“疲劳的”,翻译者对这句话的翻译是“我厌倦了这一切”,将“tired”作为一个动词来翻译,这样翻译让句子更符合国人的语境;在斯嘉丽回到自己的家没有食物的时候,她站在漆黑的夜色中向上帝发誓“今后再也不会挨饿”,电影中用的词汇是“hungry”,是形容词“饥饿的”,在原句中直接翻译为中文是“我不再会是饥饿的”,翻译组考虑到观众的语境,直接将其翻译成“我不再挨饿”,将形容词翻译成动词,既没有改变原句的含义,又让句子更符合接受者的语境,让观众更易理解。

在英文电影字幕的词性转换中,还有一种常见的策略是名词和动词的转换。在具体的英文电影字幕翻译中,翻译者进行翻译的准则之一就是观众的接受程度,词性的转换就是基于这一原

则。名词和动词的转换翻译中,最常见的是将名词翻译成动词。在电影《乱世佳人》中,斯嘉丽杀了一个闯入的北方佬之后,为了隐瞒,梅妮对斯嘉丽的家人说了谎,这时斯嘉丽说:“What a cool liar you are”,意思是说“你是一个多么厉害的骗子啊”,这是十分典型的英语用法,是一句极具口语的表达。为了减少观众的违和感,翻译组将这句话翻译成了“你真是骗死人不偿命”,这样的翻译符合中文的语境,也符合中文口语的表达。类似于这样的表达还有很多,像“I can stand everybody’s tears but yours”,意思是“除了你我可以忍受任何人的眼泪”,翻译组直接将其翻译成“我就怕你流泪”,将名词“眼泪”直接翻译成动词“流泪”,让这句话更通俗易懂,减少了语境不同带来的陌生感。

三、文化意象还原法

电影是了解一个国家文化的重要窗口。电影《乱世佳人》是发生在美国南北战争期间的故事,电影中的女主人公在战争发生之前是一个农场主的女儿,所

以她的语言会带着农场主的痕迹,在梅妮强撑着下楼的时候,女主呵斥她:“你就像刚出生的小马一样脆弱”,这句话是生活在农场的女主再自然不过的话语,对这句话的如实翻译也会让观众更了解当时美国的农场文化。再者,西方民众普遍信仰上帝,所以在电影中多次出现祷告的画面,这和中国迥然不同,上帝是他们精神的支撑,所以在生死面前,西方人会第一时间选择向上帝祷告,像战士大量死亡时,牧师做了一大段的祷告,为了让观众更易理解,翻译组在完全尊重语境的基础上进行了适当的简化:“他让我躺在绿荫下,指导我走向正确的路”,这段翻译在复杂的长句子上进行了适当的切分,让观众更易理解,但同时也保留了每一个单词的意思,还原了原有的语境,让观众可以真正理解穿插辞的背后含义。所以,在英文电影字幕的翻译工作中,翻译组要保留原有的文化意象,向观众展示最原本的语言和文化环境,让观众对影片的文化背景有更深入的理解。

《乱世佳人》是载入影史的经典之作,译制组凭借缩减法、词汇转换法、文化意象保留法等高超的翻译策略缩短了中国观众和这部影片之间的距离,打破了中西方之间的文化隔阂,实现了观众和电影之间的共鸣。

(作者系南宁理工学院文理学院讲师)

《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