

艺术性与电影视觉传达设计

■文/林梦娴

随着社会的不断进步和科学技术的不断发展,电影逐渐成为一门综合的艺术。电影对于科技的运用扩大了艺术的呈现空间,为观众身临其境感受电影艺术氛围提供了重要平台。电影视觉传达设计是当下电影设计制作必不可少的一部分,它能够通过各种奇特的场景呈现出来,为电影题材的多样化提供了技术上的支持,使电影能够营造出各种各样新奇的场景、塑造出极富艺术气息的创意形象。电影视觉传达设计也具有一定的艺术性,艺术性与电影视觉传达设计的充分融合,使电影制作水平和质量进一步的提升,也为电影增添了设计美感。电影视觉传达设计的艺术性主要体现在色彩的艺术和构图的艺术,这两个方面艺术性的发挥对于整个电影视觉传达具有至关重要的作用。

一、色彩的艺术性在电影视觉传达设计中的运用

第一,色彩的艺术与电影场景。随着现代美术艺术的不断发展,色彩的运用也逐渐成熟,色彩艺术的运用在电影视觉传达设计当中也是一个独立的设计板块,能够对电影场景进行充分渲染,给观众带来强烈的视觉感受,对于电影故事的讲述和内涵的表达也有进一步的推动作用,为电影场景奠定整体基调。与此同时,随着电影逐渐的发展成熟,其对于色彩艺术的运用也不只是作为电影场景的直接表达,而是将其作为电影视觉传达设计手段的基础上,赋予其更深的内涵,将色彩艺术与电影场景相结合来展现电影人物的内心世界。将色彩的艺术运用到电影视觉传达设计当中能够进一步增强观众的观影感受,为电影奠定一个完美基调。因此,设计者要充分认识到色彩艺术在电影视觉传达设计当中的重要作用,不断提高自身运用色彩进行视觉传达设计的能力,更好发挥色彩艺术在电影场景氛围营造中的作用。

第二,色彩的艺术与电影人物刻画。色彩的艺术在电影视觉传达设计当中的作用,并不仅限于反映现实生活,构建电影场景,还在于对电影人物的刻画当中。电影人物的刻画除了其演员表演主观性的发挥外,还要通过色彩的设计从侧面反映人物内心变化。例如,电影当中的红色代表的是热情奔放,蓝色代表理智,黑色代表忧郁消极。将这些色彩艺术充分运用到电影视觉传达设计当中,能够间接反映人物心理的演变,以电影整体色调为基础与人物刻画形成鲜明对比,突

出电影故事的深刻内涵、或喜或悲的结尾,从而提升整个电影的表达水平和故事演绎水平,观众在观看电影的过程中也能够随着色彩的变化感受电影人物,感受色彩艺术的多样化运用带来的视觉效果,带领观众更好地走进电影所刻画的世界,增强观众与电影故事之间的代入感,激发观众共鸣,让观众更好的了解电影所讲述的内容。

第三,色彩的艺术与超现实场景的创造。随着社会的不断发展和科学技术的不断进步,电影的题材也越来越多样化,科幻题材的电影也逐渐进入大众视野。电影不仅仅在于对现实社会环境或已有故事的展现,而是充分发挥想象力,不断拓宽电影题材,为观众构建超现实之外的世界。在运用色彩为电影搭建超现实场景的过程中,要充分考虑到色彩运用搭配的和谐与电影视觉传达之间的关系,避免不和谐的色彩搭配给观众带来视觉上的压迫感,这也会在一定程度上造成超现实电影整体场景构造和人物刻画的失败。因此,色彩艺术的和谐运用不仅能够为现实题材的电影构建一个合理化的场景,也能够为超现实题材电影当中营造一个高适配度的超现实世界,不管是现实的场景还是虚幻的场景,色彩艺术的运用都能为电影创作提供不可缺少的价值,为观众带来一场视听盛宴。

二、构图的艺术性在电影视觉传达设计中的运用

第一,构图艺术性与电影的表达对象。电影的构图也是电影制作当中不可或缺的一个关键环节,也是电影艺术进行研究的重要内容。构图是电影视觉传达设计中一个重要的表现形式,构图艺术性的充分运用对于电影表达对象也有突出价值。他能够向观众传达出当下拍摄画面的内容主次,突出电影拍摄的主体对象,更好的帮助观众理解电影想表达出的深刻内涵。电影拍摄的画面主要是以主体人物、事物和电影内容为主,通过对电影周围环境一个细节的刻画,展现出电影视觉传达的美感,在阐述电影拍摄主题思想的同时,也能够向观众呈现出电影的视觉传达的美学。构图艺术性在电影视觉传达设计运用当中能够使电影保持一个统一的拍摄风格,使电影体现出画面拍摄的连续性,展现出电影本身的视觉美感和导演的拍摄手法,避免电影拍摄出的画面色彩混乱。电影场景的构建和电影人物的刻画在一个有序的范围,能清楚向观

众传达出电影剧情的准确信息,营造一个电影所需的氛围,为观众提供一个舒适的视觉感受,更好地了解电影内容,也能帮助刻画电影人物。

第二,构图艺术性与电影画面。电影视觉传达设计的直接体现除了色彩以外就是构图,它体现出电影制作者对于人物环境的刻画以及对电影故事人物关系的理解,更能体现电影制作者的整体水平。在诸多电影当中都能看到构图的视觉设计,比如说,通过电影画面当中的门窗进行电影画面分割,将画面中的人物放在两个环境当中,呈现出电影画面的视觉美感。除此之外,通过电影当中构图艺术性的发挥能够让观众看到电影人物刻画细节,感受人物情绪变化,在电影《旺角卡门》中就能看到这种构图对人物情绪的刻画,在男女主人公吃饭的场景中,导演并没有将双方都完整的纳入电影画面构图当中,而是通过餐桌上下两人的肢体动作来呈现双方的内心,运用此种构图艺术来表达两人的情感,更能体现出构图对于电影内容、思想传达的作用。同时,电影的构图在艺术在电影视觉传达中的运用不仅可以表现出电影拍摄中隐藏的细节内容、呈现人物情绪变化,也可以确保电影的视觉设计风格在电影当中保持和谐。例如,冯小刚导演的电影《1942》以河南大饥荒为背景,在展现大饥荒的场景时并没有直接展示人们的饥饿,而是运用规模庞大的人物迁徙为构图的主要部分,用镜头构图语言侧面展现这一背景下劳苦大众的悲惨生活,体现电影中人物内心起伏变化。将大规模群众迁徙作为构图主体再进行镜头留白来衬托当时人们的渺小,这也是构图艺术与电影视觉传达设计结合起来给观众呈现的美好视觉体验。

综上所述,电影视觉传达设计对电影的完美呈现具有相当重要的意义,而电影视觉传达设计与艺术性的结合更是为电影增添了独特的魅力。这里所说的艺术性主要体现在色彩的艺术和构图的艺术,二者在电影人物的刻画、氛围的营造、画面的设计美感等诸多方面都提供了重要的价值,保证了电影内容的质量和自身内涵的充分表达,为观众呈现出一场独特的视听感受,营造良好的观影氛围,更好地将观众带入到电影的构造出的场景当中,进一步帮助观众更好地理解电影,感受电影的魅力。

(作者系福州软件职业技术学院讲师)

从跨文化角度浅析电影字幕翻译

——以《哈利·波特》系列电影为例

■文/胡茵

《哈利·波特》系列电影基于同名系列英文小说改编,剧本使用的语言是在英文词汇、语音和语法的基础上“改造”过的“魔法世界语言”,这些地名、法术名、咒语名等大量由原作者J·K·罗琳原创的生造词集中在魔法世界的特有名词方面,与充满想象力与奇幻效果的“魔法世界”一起吸引了全球300多个国家的观众,这些神奇的“魔法术语”也在全球被翻译为60多种语言,携带着魔法世界的“神奇”广为传播。《哈利·波特》系列电影在世界范围内大范围传播并收到观众们的青睐,译者与原作者一样更加功不可没。本文将从跨文化角度出发对《哈利·波特》系列电影中的翻译进行赏析。

一、准确有效地表述出具体事实

跨文化翻译实质上是要通过信息在不同文化区域之间的传播,让在不同文化背景下生活的人群在一个有边界的文本场域中开展互动,通过翻译让外语国家与原语言国家的“陌生人”能通过翻译过的文本达成交流关系。在“交流”的首要目标和前提下,翻译后的文本必须保持通俗易懂、文化契合。尤其是在电影的翻译中,字幕作为在屏幕上“一闪而过”的信息,必然要将能准确有效地传达出具体事实为首要目标,在保证信息传达角度相同的情况下也可以根据两国语言使用习惯的不同对原字幕的语言结构、基本形式进行一定程度的变通;这可能也要求译者在翻译的过程中放弃一些个性和个人偏好的表达,与观众群体的普遍理解能力和思维习惯保持一致。

例如,在《哈利·波特》系列电影世界中,伦敦隐藏着一条只有巫师可以进入的神秘商业中心“对角巷”(Diagon Alley),对角巷的入口藏在“破釜酒吧”的后墙上。要进入这里,就要先找到一个四面有围墙、还摆放着一个垃圾箱的小天井,再敲击从垃圾箱起往上数三块,再往横里两块墙砖。如果敲击了正确的墙砖,墙上就会出现一个小洞,然后慢慢形成一条宽阔的拱道供人进入。对角巷的英文原文“Diagon Alley”中的“Diagon”是何学术语中的“对角面”与“对角线”,也可表示国际象棋中的斜线走法,略带有双关意义。在电影字幕的翻译中,简体中文与繁体中文采取逐词翻译的方式,分别翻译为“对角巷”和“斜角巷”;土耳其语译为“Diagon Yolu”,越南语译为“Hẻm Xéo”(对角路),基本还原了原作中的含义;丹麦语译为“Diagonalstræde”,基本采用字面翻译,不过“Diagonalstræde”在丹麦语中并

不是个双关语;比较有趣的是匈牙利语译为“Abszolút”(写成一个词意为“绝对的”;"út"意为道路),斯洛文尼亚语中的“交叉”和“对角”基本同意,译为“Prečna ulica”(交叉巷)。一般电影台词的翻译经常存在重意境或个人喜好而轻事实的倾向,但恰恰是这些从影片的“魔法世界”一起吸引了全球300多个国家的观众,这些神奇的“魔法术语”也在全球被翻译为60多种语言,携带着魔法世界的“神奇”广为传播。《哈利·波特》系列电影在世界范围内大范围传播并收到观众们的青睐,译者与原作者一样更加功不可没。本文将从跨文化角度出发对《哈利·波特》系列电影中的翻译进行赏析。

二、包容契合地传达出形象内涵

翻译作品要注意译文符合观众的文化基础和情感需求,尤其是在进行电影字幕的翻译时,为了还原出《哈利·波特》系列电影中魔法世界的诸多神奇之处,译者必须要在对原文和原语境足够了解的基础上采用了多种翻译方法,包容契合地传达出形象内涵。

以《哈利·波特》系列电影中“霍格莫德村”(Hogsmeade)与“霍格沃茨魔法学校”(Hogwarts)的翻译与对照为例。在魔法世界中,霍格沃茨魔法学校和霍格莫德村颇有渊源,二者的翻译也存在关联。首先,霍格沃茨学校与霍格莫德村差不多是同时出现的,都是一千年之前;其次,霍格莫德村中最重要的“猪头酒吧”(Hog’s Head)的老板阿不福思·邓布利多,也就是霍格沃茨现任校长邓布利多的弟弟;霍格沃茨重要学生组织“邓布利多军”的组织和集会地最早也是在猪头酒吧。在2007年,罗琳曾在《哈利·波特》系列电影官方网站上进行了一次“巫师普通魔法及基础资质测试”(Wizards’ Ordinary Magic and Basic Aptitude Test,简称“W.O.M.B.A.T.”),提到了霍格沃茨的选址和名字的由来:The location and name of Hogwarts were both chosen by Rowena Ravenclaw, who dreamed that a warty hog was leading her to the cliff by the lake. 大巫师罗伊纳·拉文克劳梦中被一头野猪带到了某片湖边的悬崖上,就将此处作为霍格沃茨的所在地,而霍格沃茨学校位于悬崖之上;野猪的英文“warty hog”颠倒过来为“hogwarty”,与后来的霍格沃茨“Hogwarts”的发音非常相似——霍格莫德村则是在霍格沃茨山旁的一片草地上建立起来的。霍格莫德村的英文是Hogsmeade。“meade”在古英语中有“meadow”之意,也就是“草地”的意思。Hogsmeade的字面意思,即“Hogs旁边的草地”。Hogs发音与Hogwarts发音相似,可以说是后者的简化。在翻译“霍格莫德”(Hogsmeade)时,就有很多国家

采用了形象翻译的方法,例如荷兰语译为“Zweinsveld”,“zweins”与“zwijsn”(“猪头的”)是同音异形异义字,“veld”意为“领地、场地”;芬兰语译为“Tylyaho”,“tyly”来自于“Tylypahka”(“Hogwarts”),“aho”意为“草地”;法语译为“Pré-au-lard”,“pré”意为“草地”,“lard”出自“猪”。这些翻译并不是武断、直接地将原文中的形象转换为译入语国家意象,而是在充分了解原作设定的基础上包容、契合地把握了翻译对象的形象内涵,达成了最佳的翻译效果。

三、创意性地促进文化内涵传播

字幕的跨文化翻译不仅令《哈利·波特》系列电影的魅力在世界广为传播,也让影片中蕴含的各种拉丁文学、欧洲文化要素在全球社会中伴随观影和影迷交流过程产生迁移、扩散等变动,影响不断扩大。

以《哈利·波特》系列电影中部分咒语的翻译为例:高等巫师“傲罗”们总是使用的高级攻击咒语“削割咒”:Sectumsempra,“Sectum”是拉丁文动词“seco”的过去分词,意为“切开”,“sempra”在拉丁文中是个语态词,表示“一直”“总是”。这一咒语直译意为“一直切开”,大陆的中文翻译者将它命名为“神锋无影”,不仅准确且在意境和氛围上富有美感,十分贴切;在为自己和他人展开防御时使用的强大魔法守护神咒“Expecto Patronum”同样源自拉丁文,“expecto”意思是“我等待”;“patronus”意思是“守护者”或“保护人”,合在一起就是“我在此等候守护者”的意思,大陆译者将其翻译为“呼神侍卫”,别有一种处变不惊的力量感。除此以外,还有令时间短時間內回溯的“Prior Incantato”源自拉丁文prior,意思是在先的或在前的;incantatem,意思是魔咒或咒语,翻译为“闪回咒”或“闪回咒”;令隐藏外形的人或物迅速现行的显形咒“Aparecium”源自拉丁文appareo,意思是显现或出现,翻译为“急急现形”;将某个秘密放进施法者心中,除非被施法者主动泄露,否则这个秘密永远不会被别人发现的“Fidelius Charm”源自拉丁文fidelis,意思是“结束”,翻译为“赤胆忠心”等等。在这些翻译中,译者以深厚的翻译和语言文学功底将欧洲语言文化中的要素转化为优美凝练、具有古典风格的汉语,让读者身临魔法世界,展现出了神奇《哈利·波特》系列电影的魅力。

(作者系湖南工程学院外国语学院副教授)

新世纪戏剧的热度、温度与高度

——评新著《中国戏剧文学创作(2001—2017)》

■文/聂章军 齐兆琳

点,描绘出主流、商业、先锋探索这三种戏剧形态的发展轨迹。其中又将主流戏剧(宏大题材)细分为革命战争题材、历史题材和当代英雄题材;表现日常生活的题材则多为都市人婚恋故事和打工者底层叙事;而对先锋戏剧、探索戏剧的谈论重点则放在了创作观念的调整和创作风格的形成上。

在对中国21世纪头17年“众声喧哗”的戏剧创作进行明晰且学理化的分类之后,从发展脉络、时代语境、审美转型、进退得失等方面对各个类型的戏剧进行考察则更显学者功力。宋宇博士首先提纲挈领地提出,中国百年间的戏剧文学创作经历了一段从困局中坚守、省思,再到突围的探索历程。具体到题材选取的问题上,剧作者既受到时代思潮的影响,也会受到生活阅历和自身身份的制约。他首先认为,新世纪的中国戏剧相较于此前的时代,既有继承又有发展。具体到风格特点上,革命战争题材多对革命者的情感世界进行深入开掘,历史题材剧作往往对传统文化进行当代反思,英雄模范题材中生活境遇和精神

思想成为剧作家深入剖析的内容;在日常题材方面,剧作家整体表现出对当代人生存焦虑和精神困境的极大关注,都市人的情感焦虑,打工者的生活困境,民间文化的复杂形态频频出现在他们的剧作之中;而在写实传统之外,21世纪的中国剧作家将现代语境和民族语汇互相渗透,把写实与写意相结合,多元文化的融合体现了剧作家创作观念的调整和风格的形成。这种宏观综述与微观论证的结合,体现了作者广阔的研究视野和自觉的历史意识。

融会与超越:开拓创新的内容方法

如果用个字概括《中国戏剧文学创作(2001—2017)》的研究特点就是“新”。

首先是研究对象新。由于该书的研究对象是较新的文本,其中大多没有经历经典化,这就要求研究者进行海量的阅读,还要在此之上还要进行甄别与筛选。尤其是近五到十年的剧本,学界更是缺乏整体的关注。粗略统计,这部论

著涉及剧作近300余部,且大多出自第一手的杂志、期刊,可见作者用功之深。

其次是研究方法新。著者广泛采用了跨学科交叉的研究方法,将传统的文学研究、美学研究、文化研究与导演学、社会学和心理学相结合,把戏剧文本置于不同的理论体系之中,呈现出新的观点与理论视野。比如第五章,他提出评奖机制是影响21世纪中国戏剧生态环境的重要因素。诸多戏剧奖项的设立凭借其对戏剧文学艺术价值标准的确立,以及对剧作家身份职责的引导划定,从外部客观决定着艺术作品的最终成型。这种作家与政府间的双向互动,为新世纪戏剧研究提供了新的方法与视野。

最后是研究理念新。《中国戏剧文学创作(2001—2017)》的研究由“危机”一词引出。“世纪末症候”在艺术领域广泛存在,而在中国戏剧界更有其独特性。作为青年学者,宋宇博士有着与时俱进的理念与视野,敢于打破既有的学术范式,提出合理性问题。他指出,一方面20世纪末中国剧坛面临着原创式微和剧作家身份边缘化,另一方面剧作家们在文学

性缺失的困境中致力于不断突围。宋宇博士对于新世纪中国戏剧的研究,始终追求时间维度的延伸性和空间维度的比较性,以“现代化”和“民族化”为审美标准。书中体现出的严谨而富有创造力的学术理念尤为可贵。

热情与思辨:独立批判的学术立场

宋宇博士对于新世纪中国戏剧的研究始终致力于以文学照进现实,从《历史题材戏剧的文化解读》到《新世纪中国话剧民族化的审美基调与创作态势》,体现出其投身学术的热情和深切的人文情怀。“困境”与“新生”是《中国戏剧文学创作(2001—2017)》一书的关键词,“困境”是对戏剧危机根源的探讨,“新生”是对21世纪戏剧文学发展路径的梳理,而寻找建构当代文化格局是破解戏剧文本危机的良策。这表明宋宇博士的学术研究不仅有学理性的思辨,也具有解决具体问题的社会意识。

独立批判的学术立场也是该书的鲜明特点。他旗帜鲜明地指出:“剧作家是戏剧家更是文学家,其创作的作品应该具有文学的独立审美属性以及知识分子的批判立场,只有基于这种文体范式和精神品格的艺术创作才能构成真正的戏剧文学经典。”如在戏剧宏大叙事的研究

方面,他首先肯定时代需要宏大叙事,任何国家和民族需要拥有自己的“大叙事”。但同时,彰显时代价值的“大叙事”也要注重文学标准和艺术水准。他以《董必武》《赵一曼》《秋白》《与妻书》等较为成功的革命历史题材剧作为例,指出新时代的宏大叙事不能满足于故事本身,而是要凭借对历史纵深感与人性复杂性的深度开掘,走向通往艺术经典之路。

不仅仅是新世纪的中国戏剧,中国的文学研究者、文艺批评家同样经历着困境与新生。如何对待、评价时下文学作品的热度、温度与高度,是每一个当代学者所迫切面临的问题。何为“热度”?是作者、市场、传媒和受众之间的复杂博弈,是作品艺术属性和商业属性之间的纠缠;何为“温度”?是宏大叙事中的悲天悯人、历史厚度,是日常叙事中对普通个体的现实关照;何为“高度”?是研究者深厚的学术积累和独立的批判立场,是创作者直面现实的勇气和自觉的审美属性。在读过宋宇博士对中国新世纪戏剧困境与新生的梳理之后,我们有理由对中国戏剧的未来抱有更高的期待。

(聂章军系北京师范大学文学院博士后研究人员,齐兆琳系河北大学文学院硕士研究生)本文系2020年度河北省社会科学发展研究课题“中国现当代小说的话剧改编研究(2001—2019)”(编号:20200403122)的研究成果

《对联》杂志征订信息

《对联》杂志(原名《对联·民间对联故事》)创刊于1985年1月,由山西日报社主管。以教育普及、传承发展、学术研究为核心,面向社会大众,普及对联知识,提高鉴赏能力和创作水平。突出知识性、趣味性、可读性、实用性。

国内统一刊号:CN14-1389/I

国内邮发代号:22-88

定价:月刊,120元/年

订阅方式:全国各地邮局、“中国邮政微邮局”微信公众号、中国邮政报刊订阅网均可

十本以上集体订阅,直接联系《对联》期刊社

征订热线:15735155820 13269221236

广告