

琼剧电影《红叶题诗》字幕英文翻译研究

《红叶题诗》是海南经典琼剧,由铁戈、石萍改编,经剧作家田汉润色后于1962年搬上银幕。影片讲述了南宋礼部尚书之女姜玉蕊将诗句题于红叶(来自琼州的香枫)之上、投入湖中,红叶恰被新科状元文东和拾得,他对题诗人才情赞叹不已,遂以红叶为媒,二人私定终身。后皇帝准奏七王选姜玉蕊为妃,姜、文二人不畏强权、坚守气节,双双投湖。《红叶题诗》是迄今为止唯一一部被改编为电影的琼剧,融入深沉的家国情怀,上映后备受赞誉,被视为琼剧艺术史上的一座高峰。影片立意超越了普通才子佳人的风花雪月,将个人儿女情长融入忧国忧民的家国大义之中,揭示了在民族危亡之际,真正的爱情应当建立在共同的爱国信念之上。该片也因此成为一部具有强烈爱国主义色彩的戏曲佳作。琼剧是海南文化的象征,是海南文化的瑰宝。作为琼剧代表之作,《红叶题诗》自上映以来始终缺少英文字幕,迫切需要翻译成英文,以助力海南文化外宣。

电影剧名的翻译

好的剧名翻译往往能起到先声夺人的效果。本片若采取直译,可译为“Poem on the Red Leaf”(红叶上的诗);若兼顾影片内容,则可译为“The Red Leaf Romance”(红叶情缘)。但需注意,《红叶题诗》表面虽然是一段爱情故事,核心却是男女主人公不畏强权、心系家国的精神。这份家国大义,正是通过二人的实际行动与题写在红叶上的两首诗来承载的。因此,采用第一种译法“Poem on the Red Leaf”,才更能契合影片的主旨。

节奏的翻译

琼剧唱词念白讲究节奏,所谓“依拍合歌”,翻译时译文也须在节奏上与之对应。琼剧唱念的节奏,除平仄外,还可通过不同唱腔的词格来体现。琼剧板式分为四类:中板类、苦叹板类、专腔杂调类、曲牌类。其中,中板类里面的叠板,唱词以八字句为主,词格多为二、二、二、二,即每句4拍。例如影片中翠霞所唱叠板:“为寻/扇子/到厅/堂地,匆匆/忙忙/碰着/公子。我问/他是否/见过/扇子?公子/点头/他笑/眯眯。他说/见扇/也见/过诗,他吟/一遍/我更/惊奇,原来/就是/红叶/题诗。”

英文诗歌的节奏体现在每句诗的音步类型和音步数量上。中文诗歌的拍子,对应英文诗歌中的音步,所以4拍可以翻译成四音步的英文诗句,翻译如下(非组体为弱读音节,组体为重读音节):“I rushed to the hall to find my fan. And bumped in-to a no-ble-man. I asked, ‘Have you seen the fan, young man?’ He nod-ded, smil-ing, bright and fair. He said, ‘I’ve seen the fan and verse’. He chant-ed one — I gasped in awe, It was the verse up-on the leaf.”可以看出,每句译诗有四个音步,除了个别音步为抑抑扬格(Anapaest),大部分为抑扬格(Iambic tetrameter)。译文与原文的节奏严丝合缝,这样电影观众在观影的时候,能感受到戏曲板腔的律动。

方言俗语的翻译

琼剧以海南话演唱,海南话属汉方言体系,保留了不少方言俚

语。剧中,姜玉蕊向丫鬟翠霞询问红叶下落,翠霞谎称红叶被一个“白鼻老头子”捡走了。要理解“白鼻”的含义,需先了解琼剧丑行的分类。丑行分“杂脚”与“花生”两类,其中花生专演“花花公子”一类人物,扮相特点是在鼻梁上勾画一块类似豆腐块的白色。由此衍生出海南话中以“白鼻”指称行为轻佻、不正经之人的用法。因此,“白鼻老头子”可译为“a frivolous old man”。

主题诗句的翻译

男女主角分别在红叶上题的诗可谓是全剧的点睛之笔。女主角礼部尚书之女姜玉蕊身处深闺,面对春日美景却心怀愁绪。她摘下来自琼州(天涯)的香枫红叶,在红叶上题诗寄情:“犹自深闺怯晓寒,暖风吹梦到临安。花娇柳软春如海,却爱天涯一片丹。”翻译成白话就是:“在深闺中感受到了微寒,思绪随着暖风吹向南宋都城临安。虽然眼前春光无限、花红柳绿,但自己唯独喜爱这片来自天涯海角的红色枫叶。”

“丹”既指红叶的颜色,也双关“丹心”,象征着赤忱的爱国情怀。翻译如下:“I tremble in my boudoir, fearing morning’s chill,Warm winds drift my dreams to Lin’an, beyond the hill.Flowers bloom, willows sway, and spring boundless as the sea,Yet my heart cherishes that crimson leaf.”

“Chill”“hill”“sea”“leaf”都押“i:/”韵。此处为了押韵,采取了增译法,增加了“beyond the hill”(山的那一边)。

文东和身为新科状元,怀着一颗忧国忧民的心,痛恨南宋统治者在危

难形势下仍然偏安一隅,夜夜笙歌。当他拾到姜玉蕊题诗的红叶后,和诗一首:“血战中原骨未含寒,可怜湖上恋偏安。蛾眉偏许酬霜叶,愿结同心一片丹。”“蛾眉”本意指蚕蛾弯曲的触须,比喻女子弯弯的眉毛,此处用来指代女子。这首诗的大意是:“北方中原地区抗金将士浴血奋战,牺牲者的尸骨尚未冷却。南宋统治者苟且偷生,偏安一隅,在临安西湖之上沉醉于歌舞升平,忘却了收复失地的重任。如果您愿意以红叶为媒回应我的情意,希望我们彼此心意相通,拥有一颗像红叶一样赤诚、爱国的忠心。”

琼剧的唱词念白绝大多数都押韵,因此,在翻译的时候,译文也应押韵。译文如下:“The bones on Central Plain still warm, unchilled by slain, Yet pitiful,the song rulers cling to lakeside peace in vain. If beauty would but answer to the frost-kissed leaf, I’d pledge my crimson heart — one love, one faith, one belief.”译诗采取“**AABB**”的韵式,这称为连续韵。第一行的“slain”和第二行的“vain”押“/ei/”韵,第三行的“leaf”和第四行的“belief”押“/i:/”韵。

琼剧电影以琼剧唱念为表演核心,翻译时需考虑戏曲格律,又需兼顾海南方言的特征。当前,海南正推进自贸港建设,对外文化交流日趋频繁,恰是宣传海南文化的大好契机。应以翻译为桥梁,把海南的文化瑰宝传播到更远的地方。

(作者系海南开放大学讲师)本文系2023年海南省高等学校科学研究项目“海南地方戏剧翻译实践研究”(项目编号:Hnky2023-35)的研究成果。

■文/陈沐

新媒体环境下广播电视编导专业课程思政的创新建设研究

新媒体技术的深度渗透,正从内容生产机制、传播分发路径与受众互动模式等多个层面重塑传媒行业整体生态。原本以线性传播为核心的广播电视创作逻辑逐步向多终端、强交互、高时效的融合传播方向演进,因而传媒行业对广播电视编导专业的人才能力结构与职业素养也提出了更高要求。在此背景下,院校应主动锚定传媒行业的发展动向与人才培养新需求,系统推进课程思政建设,助力专业能力培育与职业素养塑造的深度融合,在贴合新媒体传播规律的前提下稳步提升育人效能。

新媒体环境对广播电视编导专业课程思政建设的双重影响

创新机遇。新媒体环境为广播电视编导专业课程思政建设带来的并非单一工具层面的更新,而是育人场景与育人逻辑的深层拓展。如基于新媒体技术的沉浸式互动场景搭建能够打破传统课堂中单向灌输的育人局限,将价值引领嵌入学生主动参与的内容创作与传播实践当中,帮助学生在思政认知层面实现从被动接受到主动内化再到创作输出的完整转化。此外,依托真实新媒体项目构建的前置化行业实践场景,原本停留在抽象理论阐释层面的职业伦理与社会责任教育就能够嵌入到内容策划、拍摄制作、传播运营这一完整的生产链条之中,让学生在贴合行业真实运作逻辑的实践环节中感知传媒从业者的职责边界与价值担当,为课程思政的落地赋予更具现实参照性的具象载体与可操作的实施路径。

现实挑战。新媒体信息传播固有的“去中心化”特质与高度开放性,在为课程思政建设提供落地优势的同时,也为课程思政的价值引领工作带来了需要审慎应对的现实问题。多元社会思潮经由各类内容平台的碎片化传播通道无孔不入地深入到学生日常信息接

触的缝隙,以更隐蔽的话语策略和更强的情感黏性渗入学生的认知系统,致使主流价值引领在愈发混杂的信息生态中持续受被“稀释”的压力。更值得警惕的是,算法推荐机制不断固化学生的信息接收偏好,使得学生群体在“信息茧房”中反复接触同质化甚至偏激的内容,无形中为错误思潮的滋长提供了温床,严重挤压了主流价值的传播空间。而且成长于新媒体环境中的学生对海量信息的辨别与筛选能力尚未完全成熟,部分学生对媒介内容的生产逻辑与传播效应存在一定的认知偏差。这就需要相关院校在契合学生认知规律的前提下调整育人方式,找寻更易被学生接受且更具触达能力的价值传递路径。

新媒体环境下广播电视编导专业课程思政的创新建设路径

第一,充分挖掘适应新媒体语境的课程思政元素。专业课教师需结合新媒体传播的话语体系与表达特征,将不同维度的价值内涵转化为能够融入专业教学的创作内核与实践准则。以《艺术概论》课程为例,教师可挖掘不同发展阶段本土艺术作品承载的时代叙事脉络与民族精神内核,将主旋律作品的影像表达逻辑、叙事建构手法拆解,融入课程艺术本质、艺术创作、艺术鉴赏等核心理论模块的案例解析与创作实训,在梳理艺术形态演进的过程中串联起社会发展与家国建设的鲜活线索,引导学生在把握艺术创作规律的同时感知主流价值的艺术化表达路径。在《电视文艺节目创作》课程中,则可聚焦职业伦理维度,带领学生剖析新媒体内容生产流程中的法治边界与社会责任,将内容审核规范、知识产权保护、公众信息权益保障等内容融入教学的各个环节,让学生在专业学习过程中建立清晰的职业行为准则与责任意识。在《影视作品分析》课程中,则可以依托

影视作品案例,聚焦工匠精神维度开展专业深度与价值引领兼具的文本细读,将不同创作时期的代表性影视作品在镜头语言打磨、叙事节奏把控与情感内核挖掘层面的创作细节拆解为教学模块,引导学生在逐帧梳理创作者表达逻辑的过程中感知影视创作背后的精品意识与对普通个体的深层情感关照,从而体悟优质影视作品能够跨越时间周期的核心要义。

第二,善用新媒体工具创新课程思政实施形式。在授课过程中,教师可依托新媒体工具交互性、具象化呈现特性,搭建更具参与感与沉浸感的育人场景,改变传统课堂中价值传递与技能训练彼此割裂的状态,促使价值引领与广播电视编导专业教学的全链条实践环节实现深度融合。如借用虚拟仿真视效技术搭建高还原度的沉浸式体验场景,突破实体拍摄的时空与资源局限,将重大历史事件、典型人物事迹与本土文化地标转化为可自由介入、可实时调整的动态仿真叙事空间,让学生能够以独立内容创作者的视角,在高度拟真的模拟场域内完成分镜头设计、场面调度、光影氛围把控等广播电视编导核心技能的实操演练。如重庆对外经贸学院影视融媒体中心依托院内数字孪生实验室的技术载体与数智视听实训中心,将散存于地方史料中的本土红色文化资源转化为交互性场景教学素材,进而围绕合本地英烈事迹与红岩精神开发了适配编导创作教学逻辑的仿真教学模块,让学生在历史场景的数字化漫游与镜头语言的模拟创作训练中完成对革命精神内涵的感知与内化,从而打破了传统红色主题教学受时空条件限制的现实局限。

第三,搭建“校媒企协同”的新媒体实践思政平台。实践育人是课程思政落地见效的重要载体,校媒企协同的平台搭建能够打通校园教学与行业实践之间的壁垒,为学生提供兼具专业属性与价值导

向的实践场景。校地合作模式的推进可通过对接地方融媒体中心等主流媒体机构,让学生参与到地方主流舆论宣传与本土文化传播的真实项目当中,从而引导学生在一线内容生产过程中将课堂所学的专业知识与思政认知转化为实际的内容产出。这个过程中,一线从业者的言传身教也能够为学生提供更为直观的职业参照与价值引导。如重庆对外经贸学院影视融媒体中心与重庆区域内多家区县融媒体中心搭建长期实践合作机制,将本土文化影像传播、基层主流舆论宣传等真实项目嵌入广播电视编导专业的实践教学链条,以课程项目化化的运作模式让学生在完整的内容采制与传播流程中践行传媒职业准则,让学生在真实岗位场景中实现专业技能训练与价值认知深化的同步推进。此外,部分合作项目还围绕县城乡村振兴、非遗活态传承等主题设置了专项创作任务,将本土发展成就的影像叙事、民俗文化的当代传播转化为可落地的实践选题,让学生在内容创作与一线传播实践中深化对文化传承使命与传媒社会担当的理解。

结语

未来,在广播电视编导专业课程思政建设进程中,院校仍需依托教学模式与培养体系的革新逐步拓宽思政育人场景的覆盖范围,让立德树人价值引领内核潜移默化地融入专业人才培养的核心环节,在精准契合传媒行业动态发展趋势与市场人才需求的基础上持续精进专业育人工作的精准度与实际成效,最终为当代传媒行业输送具备扎实专业实操能力与正向职业素养、崇高社会责任感的优质编导专业人才。

(作者系重庆对外经贸学院影视融媒体中心讲师)课题项目为重庆市艺术科学规划项目:新媒体语境下重庆红色文化短视频的内容生产研究(DY24YB02)。

OBE理念下以影视资源为载体的美术教学策略

■文/张剑宇

OBE(成果导向教育)理念以学生学习成果为导向,逆向设计教学活动与评价方式,确保教育目标的实现。影视资源凭借生动的视觉语言、动态的叙事手法、多元的文化价值,能够从教学内容、教学设计与多元评价层面精准适配OBE育人逻辑,是落实美术教学能力培养目标、实现现实一体化育人的优质教学载体。本文从课程内容重构、教学策略优化、教学评价改革、实践教学强化四方面出发,提出OBE理念下以影视资源为载体的美术教学策略,为新时代美术教育的教学改革提供了理论支撑与实践范例。

优化课程架构 夯实素养根基

OBE理念要求依据课程预期学习成果或专业毕业标准,反向设计课程目标与课程内容。依托这一逻辑,高校可结合影视片段资源,重构课程体系,确保每一段影像素材都服务于明确的素养产出。

其一,设置分层课程。在基础鉴赏层面,借助经典影视片段,降低抽象美术知识的理解难度,使学生直观感受画面中的色调搭配、线条运用与构图逻辑。如选用《布达佩斯大饭店》影片片段,让学生观察画面中人物与背景的分布位置,利用影片对称的构图、统一的色调,帮助学生形成基础视觉审美认知,筑牢审美根基。在审美分析层面,向影视画面背后的美术风格流派拓展课程内容,引导学生分析影片中所运用的印象派光影表现手法、巴洛克风格明暗对照技法等美术知识,增强学生的图像识读能力。在创意实践层面,嵌入课程项目,要求学生运用镜头语言,重新演绎名画或制作定格动画作品,将前期学习的知识转化为表现力和创意实践素养,形成由浅入深、逐级递进的课程结构。

其二,搭建课程矩阵。对应不同教育学段美术教学落地需求,确定美术鉴赏、美术基础技能、创意设计应用、民间美术传承等类型课程各自对应的育人功能,形成课程与素养指标的对应关系。以美术基础技能类课程为例,其育人目标是引导学生理解造型规律、色彩原理、视觉形式语言等基础理论,熟悉各类绘画实操技法,逐步培养创意实践与美术表现能力。依托这样的课程分工,不同类型课程各司其职、各有侧重,避免了内容上的重复交叉,也确保了各项美术素养的全面落地。

创新教学策略 落实成果导向

OBE理念下,在美术教学中嵌入影视资源,不能局限于画面的浅层体验,而应结合美术学科教学特点,以项目任务为驱动,从情境创设、项目实践、价值引领三个层面,将影视资源融入美术课堂,全面培养学生的审美核心素养。

其一,课前布置观影任务单,以构图、色彩、镜头语言等美术知识点为切入点,提出探究性问题。如黄金分割构图在影视片段中的具体运用、不同画面色调所表达传递的情绪差异等,让学生带着问题观影,收集画面中的重要视觉信息,随后组织学生进行小组讨论,结合教师的答疑点拨,主动对画面进行拆解分析和审美评判。

其二,根据教学知识点,设计名画电影化改编、分镜头脚本绘制、影视海

报设计等实践项目,要求学生将构图、色彩、造型等基本技能运用到影视视觉设计中,让学生在创作过程中夯实美术基本功,适应绘画、影视、设计等多媒介融合的艺术表达语境,真正落实“在做中学”的教学理念。

其三,优先选用展现中华传统工艺、石窟壁画艺术、非遗传统美术等主题的影视片段,引导学生在赏析镜头画面、解析传统艺术视觉语言的过程中,感受中华传统美术的文化内涵与艺术魅力,在提高学生艺术鉴赏能力的同时,涵养文化自信和家国情怀,真正实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。

构建多元评价体系 驱动教学迭代升级

OBE理念倡导教学评价应以预期学习成果为依托。高校需基于全过程育人、以评促学理念,遵循过程与成果并重、评价主体多元化、数据赋能优化三大原则,构建课前观影、课中实践探究、课后成果打磨的立体化多元评价体系,使评价既可诊断学生学习状况,又可检验课程目标的实现情况。

其一,采用过程性评价、作品成果评价相结合的评价方式。过程性评价以学生日常学习、思维发展着眼点,动态记录观影任务单完成情况、小组项目合作贡献度等指标,掌握学生能力发展轨迹。作品成果评价从构图分析的准确性、创意迁移、技法完成度等方面进行量化打分,直观展现学生学习成效,两者共同描绘出学生在影视美术学习中能力形成的过程轨迹。

其二,形成课堂内的立体评价闭环。在课堂教学中,让学生从自我认知角度进行学习反思,组织同伴从协作角度进行互评互译,教师则从专业教研角度进行评定。在课堂教学外,邀请影视美术指导、动画导演等行业专家,从行业标准、职业能力要求角度,对学生创作的分镜头脚本、影视主题海报、定格动画等实践作品进行专业点评,检验作品的实用性和实效性。

其三,在每个学期结束时,收集学生学习数据、作品得分、多元互评等信息,运用量化分析方法,准确得出四大美术核心素养、各课程教学目标的达成率,根据计算数值撰写教学反思报告,以此作为下一学期课程内容更新、教学策略调整的依据,实现整体教学质量的提升,使成果导向在评价环节中落实到位。

强化实践教学环节 实现学用闭环转化

OBE理念主张以学生能力为目标,重视实践教学对学生艺术素质、实践能力、职业能力的培育作用。对此,高校应突破课堂教学与课外实践的界限,形成课内奠基、课外延伸、社会检验相结合的实践教学模式,借助影视资源,从课内实践探究、校外基地研学、成果社会化展示三方面,促进知识向能力的转化,实现人才培养与行业需求的精准对接。

其一,在常规美术鉴赏课中,完成影视片段赏析后,随即开展影视静帧速写临摹、画面色彩提取、原创配色等实践活动,让学生将直观的视觉语言转化为具象的绘画作品,深化对构图、色调、光影等理论知识的理解,形成“看、思、做”的学习闭环。其二,与美术馆、博物馆、影视制作公司等合作,建立校外实践基地,定期组织名画艺术与影视联动主题研学,邀请馆方专业人士或影视行业从业者举办实操工作坊,带领学生近距离观摩美术原作、了解影视美术制作流程,在真实场景中更新学生的艺术认知,增强美术教学的实用性和针对性。其三,借助学校公众号、短视频平台、校园展厅等线上线下平台,面向师生、家长、社会公众,展示学生创作的影视美术类作品,收集不同群体的评价意见,让学生获得外界认可,提高专业认同感,创作自信心和社会责任感,使教学成果走出教室、走向社会。

在OBE理念的指引下,影视资源为美术教学注入了新活力,通过反向规划课程结构、创新教学方法、健全评价机制、打通校内外实践等环节,学生的审美素养得以综合提升,美术教育也更贴近新时代培养复合型艺术人才的新要求。今后,可引入对照实验教学计,探究该教学模式下对学生学习产出达成度的差异,为策略的优化提供数据支撑,为美术教育教学改革提供更多的实践依据。

(作者系榆林大学讲师)基金项目:榆林学院2025年课程思政示范课程项目“儿童色彩”(项目编号:KCSZ2543)。