

中国古典诗词的多模态翻译研究

王佳欣

西安外国语大学，陕西西安，710128；

摘要：党的二十大报告作出“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”重大部署。本文以电影《长安三万里》中古诗片段为例，分析视听符号在古诗由静态文本翻译为动态多模态文本过程中的作用。研究发现视觉符号能够可视化古诗意象、还原盛唐气象、传递诗人情感。听觉模态加强情感表达并增加画面真实感。

关键词：古典诗词；多模态翻译；视觉语法；听觉语法

DOI：10.64216/3080-1494.25.02.030

引言

中国古典诗词作为具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀传统之一，历千年不衰，经万代流传，是华夏五千年文明的结晶。因此，古诗文化的传播对发扬中华优秀传统文化具有重大意义。严复曾感慨译事三难：信、达、雅，而作为特殊表达形式的诗歌，其神韵、意境，在很大程度上已经有机地融入在生成诗歌的这一语言中，很难原原本本地转换到另一种语言之中。此外，由于异质文化体系中的巨大差异，以语言符号为主的语际翻译策略使得诗词、书法、小说等中国文化形态的完整性、生动性、丰富性与充盈性被大幅稀释，由此引发的文化误读与扭曲也使得中国传统文化的英译陷入困境，难以获得世界其他文化体系的认知与接受。随着媒介形态的多元化发展，多模态符号系统逐渐渗透到日常交际的各个维度，文字、图像、声音等多模态同时出现的话语形态更加普遍，不同的模态符号构建了意义的不同维度，共同促成了读者对于意义的认知、理解与诠释。在这种情况下，关注非语言符号资源（图像与声音）如何参与传达古诗意义，以及如何与语言符号（书面语或口语）进行互动，有助于丰富古诗传播的形式与路径，进而有效、准确地传达古诗的内涵和思想，降低文化误读，为目标受众展现直观的“他者”形象，推动中国古典诗词文化“走出去”。

1 多模态翻译研究梳理

目前，国外多模态翻译研究相关领域主要包括视听翻译、广告翻译、口译、游戏翻译、网站翻译、儿童图画书翻译、漫画翻译等方面。Taylor 提出可以将多模态转录与电影字幕翻译相结合，通过详细准确的电影文本描述把译文选择建立在视觉、音乐、色彩等其他符号形

式提供的意义之上，以选择合适的翻译策略。Chen 结合多模态语篇分析理论提出绘本图像的多模态分析框架，从语际翻译、语内翻译和符际翻译的角度解读绘本翻译。Borodo 通过分析经典的法比漫画丛书《Thorgal》及其波兰语翻译，说明了多模态的研究方法在漫画翻译中的应用潜力，为更加深刻、全面地理解这一尚未完全探索的翻译领域提供新的探索路径。

相比之下，国内关于多模态翻译的研究仍不充分，主要集中在影视翻译和多模态教学。陈玉萍，张彩华探讨了影音文本中的图文关系，发现兼顾了图文关系的字幕往往能更好地保证电影叙事流的完整。武建国，李育静以影片《我和我的祖国》的字幕翻译为例，探讨了多模态语境重构与中国影视文化的传播，总结出适合国产影视作品的多模态语境重构策略与原则。在多模态教学领域，多模态口译语料库和多模态口译焦虑的相关研究为口译教学与研究提供借鉴和参考。随着“一带一路”国家战略的推进，多模态与外宣翻译、文化形象构建相结合的研究也逐渐增多。黄广哲，韩子满从多模态翻译视角分析军事外宣杂志中军人形象的自塑，探讨了汉英图文标题呈现的中国军人形象的差异，并提出相应策略完善我国军事外宣及其翻译所塑造的中国军人形象。姜燕以甘肃省政府的三个英文网站为例，从文化历史、政治经济、地理民俗三个方面分析了多模态翻译对国家形象的建构作用。武建国，李均桥，张宏珊通过剖析纪录片《美丽中国》强调“抵制他塑中的错误说法和成见”，为纠正中国“他塑”的国家形象提出一系列行之有效的翻译策略，以呈现一个真实而全面的中国形象。随着“推动中华文化走出去”这一号召的提出，中医药、戏剧等中国传统文化的对外翻译传播受到广泛关注，中国文化的翻译传播迎来了新的机遇和挑战。

2 古诗的多模态翻译研究

读图时代和网络化时代的到来使得文化交流和知识传递不再局限于书面文字,多模态文本成为数字时代人们接受文化的主要形式,为我国优秀传统文化的传播提供了新思路。民间故事如《花木兰》早在1998年就以电影的形式呈现。中国文学如莫言的小说《红高粱》以歌舞剧、绘画、电视剧等多种形式传播海外。京剧《霸王别姬》、秦腔《杨门女将》、昆剧《牡丹亭》等中国传统戏剧的多模态化使中国戏曲文化逐步走向世界。武术、功夫等中华元素也以影视作品、主题杂志、书籍等形式在国外广泛传播。

国内多模态翻译和中国传统文化结合研究视角逐步呈现多样化,但古诗翻译领域仍然空白。关于古诗翻译,国内研究主要涉及翻译史、译者风格、翻译过程和翻译策略等四个主要议题,从多模态翻译视角探讨古诗翻译的研究寥寥无几。事实上,多模态与古诗词文化的结合在一定程度上能够给目标群体带来与众不同的体验,模态之间的转换不仅为诗词文化的传译带来新的渠道,也使其在对外传播中迸发出更鲜活的生命力。因此,翻译研究应该给予多模态古诗翻译更多关注,讨论多种意义资源的意义转化与构建,分析文字、图像、声音等符号资源对如何参与作品主题的表达,助力创造出更多优质的多模态古诗文本,帮助古诗文化实现“走出去”。

《长安三万里》是当前中国动画电影票房榜第二位的电影,该影片讲述了安史之乱后,在危机重重的边塞之地发生的故事,阐述了大唐由兴衰变化的历史。该电影从动画的美术和音乐到动画的叙事、角色的刻画都有诗歌的穿插与运用,对于传统诗词的动画化呈现则具有开创性的地位。传奇动画师 John Pomeroy 评价这部电影说“艺术没有国界,我虽然不懂古诗,但却能感受到画面里的诗情画意。”他表示希望有更多像《长安三万里》这样的影片出现,用动国的艺术形式让全世界的观众了解中国传统文化之美。

本研究借助 Kress 视觉语法理论和 van Leeuwen 的听觉语法框架,选取该影片中的古诗片段进行分析,分析视觉与听觉资源如何参与古诗文本的多模态翻译,以实现中国古诗文化的有效阐释与传播。

3 中国古诗的多模态翻译

3.1 视觉符号构建可视化中国传统文化

翻译是不同文化体系间实现沟通交流与话语认同

必不可少的桥梁,但是在面对形象化的文化内容时,抽象的语言体系很难诠释出其深刻的内涵和意义。将中国古诗以视觉符号的形式进行呈现,不仅能够生动形象地展现中华传统文化特有的文化意象、还原大唐神韵,还能实现以唐诗为代表的优秀传统文化的新时代表达。

在诗句“美人一笑千黄金,垂罗舞纱扬胡音”中,画面描绘了身着华服的胡姬翩翩起舞,李白以鼓奏乐的热闹画面。该片段以文字符号点名舞者身份是来自西域的胡姬,以视觉符号构建胡姬的形象特点,以鲜花制成髻饰插于发髻上,用金片做成花钿戴在额前。同时,视觉符号可视化了柘枝舞这一文化符号,生动形象地展现了西域三大乐舞之一的柘枝舞。柘枝舞是来自西域石国的舞蹈,在唐代极为流行,其舞姿绰约,美不胜收。据记载,柘枝舞伴奏常以鼓为主,舞者在鼓声中出场,舞者容颜出众,衣着华美,舞姿动人,衣帽上常缀着铃挡。视觉符号中可见舞者身着轻薄艳丽的精美罗衫,极具西域民族风情。脚踝缀着铃铛,随舞者翩翩起舞发出清脆悦耳的声音,增加现场的热闹氛围。音乐、舞蹈、诗歌紧密结合,相得益彰,展现了大唐时期的民族文化及审美观念,将这一历史悠久的文化以新的方式展现在观众眼前,使其焕发新的生机与活力。再如,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,语言模态的“little boat”直接地对“轻舟”进行翻译,表达了船小、船轻之意,同时视觉模态的图像通过人、船、山三者的对比,加强了对“轻舟”的刻画。而画面中对诗人的一系列动作的刻画——张开双臂、身体后仰、将船桨抛在江中、仰天大笑等,传递出隐藏在“轻舟”背后的诗人心情轻快之意。图像中以盘旋于李白小船之上的无拘无束的群鹤映照新皇大赦天下后李白重获自由这一意义。视觉模态打破了文字古诗传达情感上的限制,生动形象地传达出轻舟进入坦途,诗人历尽艰险、重获自由、进入康庄旅途的豁达心情。

电影对色彩的应用也极具考究。在颜色模态中,明度用来描述颜色的明亮度或黑暗度,色彩的明度会影响人们对颜色的感知和情绪表达。画面的色彩纯度能用于表达各类情绪,比如高纯度的色彩常用于表达强烈的情绪,而低纯度的色调可以表现出深沉、内敛的情感。例如,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,电影以大面积的高明度绿色描绘青山、绿树、江水。绿色象征着生机和生命,象征李白重新获得自由,颜色模态传递出李白遇赦后的轻快、喜悦之情。在描绘诗人思乡之愁时,

画面用低明度、低纯度的绿色和蓝色来描绘房屋旁的树木和寂寥的夜空,用高明度的、高纯度的白色描绘天空中的明月和皎洁的月光,深浅颜色的对比凸显了“月亮”这一意象,映照语言模态“床前明月光”的景象,表达“低头思故乡”的情感。在胡姬起舞的场面中,影片采用高明度、高纯度的橘黄色、粉色、孔雀蓝、金色等多种颜色,描绘了传统舞蹈、服饰和大唐美景,刻画了一幅饮酒奏乐、其乐融融的热闹景象,展现了大唐的华丽风韵。

视觉符号重现了诗句意境、还原历史文化细节,强化了诗意表达的感染力。色彩模态对情绪的烘托与诗意的延展,进一步丰富了诗歌影像化的审美层次。这种多模态翻译实践,既实现了对古典诗意的现代视觉再造,也彰显出中华文化的艺术魅力与时代生命力。

3.2 听觉符号强化传递古诗情感表达

听觉活动是人类感知世界的基本途径,也是人类表达主观情感的重要方式。电影在古诗的片段中加入了旁白声、乐器声、自然声等丰富的听觉符号,辅助视觉画面,强化诗句情感。

Murry Schafer 将存在于同一音轨中的声音按照重要性层级分为焦点音(Figure)、背景音(Ground)、场域音(Field)三类。旁白的吟诵声是焦点音,在刻画诗句的片段中,诗句是电影唯一的语言符号,以视觉符号和听觉符号的形式出现,直接传递出诗句的意义。同时,人物吟诵的声音涉及音高范围和音长的变化等,这都与情感表达息息相关。以音高为例,音高(Pitch range)涉及从单一音调(没有任何音高变化)到最大音高的表现范围,日常生活中的许多功能性声音,如电话铃声、门铃等,都是单一音高。而在《将进酒》中,吟诵音调大开大合,高低错落。当诗人感慨时光匆匆、生命短暂时,低沉哀怨的音调将诗人心中的哀伤与无奈表达的淋漓尽致。而在描绘诗人与友人纵情饮酒的畅快场面时,旁白的音调由低沉转为豪迈、壮阔,体现诗人由“悲”到“欢”的情感转变,广泛的音高范围传达了诗人的悲伤、欢乐、狂放等复杂的情感变化。

音乐是人们情感表达的重要工具,乐器声构成的曲调是画面中的背景音,为古诗的吟诵提供场景或语境,营造符合诗句情感表达的氛围。如“美人一笑千黄金,垂罗舞纱扬胡音”中,以轻快的鼓点声配合旁白的吟诵声,增添了诗句节奏感,强化了诗人愉悦、欢乐的情感。

《静夜思》中加入诗人的啜泣声和婉转悠扬的箫声,强化了诗人的思乡心切的悲戚忧伤。而《将进酒》是具有民间诗歌基因的乐府诗,本身是以配乐表达的,兼具乐曲行、民歌性和叙事性等特质。这首诗的演绎融合了民族乐器古琴、笛、箫、琵琶、古筝以及西洋乐器小提琴与大提琴等,起伏的音乐曲调将李白忽而上天、忽而坠地,忽而发思古之幽情,忽而激情地展望未来等饱满与热烈情感展现得淋漓尽致,构建了一场独特的视听盛宴,传递出中国诗歌的音乐之美。

旁白的吟诵声和乐器声分别是焦点音和背景音,场域音则是以自然环境音为主。场域音是一种声音景观(Soundscape),是古诗场景中的常规声音。如《春晓》的呈现场景是诗人高适与李白在春天骑马前往孟宅的路上,在听觉符号中,悦耳的鸟叫声作为符合该环境场景的场域音出现,丰富了语言模态的意象建构,使“处处闻啼鸟”的诗意意象在听觉层面具像化,突出春日景象的灵动鲜活与盎然生机。又如,在吟诵《别董大》时,画面描绘了寒冷冬日,大雪纷纷的场景。风声作为场域音出现,与诗句“北风吹雁雪纷纷”相照应,加强场景的真实感,将冬日萧瑟凄冷的氛围传递给观众。《将进酒》的场景是诗人与友人围坐溪边,点起篝火,火焰声是场域音;当酒宴达到高潮时,画面中李白等人进入金色的宫殿,与仙人共饮,碰杯声作为场域音出现了5次,将李白纵情豪饮的画面表现的淋漓尽致。

吟诵声作为焦点音,承载了诗人复杂的情绪波动,乐器与自然声则作为背景音与场域音,共同营造了多层次、富有张力的声景环境。听觉符号的使用,不仅增强了古诗的抒情性与表现力,营造了与诗句情感深度契合的听觉氛围,也提升了观众对古典诗意的沉浸式体验。

4 结语

本文以动画电影《长安三万里》中部分古诗片段为研究对象,借助Kress的视觉语法理论与van Leeuwen的听觉语法框架,探讨了视觉、听觉符号在古诗的意义传达和情感表达中的作用。研究发现,视觉模态通过细节刻画、色彩运用,形象化地再现了古诗中的文化,传递了诗句背后的思想情感与历史氛围;听觉模态则通过旁白声、乐器声、自然声等手段,增强了诗歌的抒情性与感染力。中国古典诗词的多模态翻译不仅突破了传统语言文字对古诗传播的限制,也赋予经典诗歌新的时代表达与情感生命,使观众在沉浸式体验中感知中华诗意

文化的魅力,向世界展示了中华民族的文化风采与深厚的文化渊源。

参考文献

- [1] 杨焱. 传播中华优秀文化重视汉诗英译之易失——古诗《墨梅》英译案例解析[J]. 双语教育研究, 2023, 7(01): 25-31.
- [2] 吴赞. 2021. 媒介转向下的多模态翻译研究[J]. 外国语(上海外国语大学学报) 44(01): 115-123.
- [3] Taylor, C. 2003. Multimodal transcription in the analysis, translation and subtitling of Italian films[J]. The translator 9(2): 191-205.
- [4] Borodo, M. 2015. Multimodality, translation and comics[J]. Perspectives 23(1): 22-41.
- [5] 陈玉萍, 张彩华. 2001. 英文电影字幕的中文翻译——一项关注图文关系的多模态分析[J]. 中国翻译 38(05): 105-110.
- [6] 武建国, 李育静. 2024. 多模态语境重构与中国影视文化的传播——以影片《我和我的祖国》字幕翻译为例[J]. 山东外语教学 45(02): 11-21.
- [7] 黄广哲, 韩子满. 2023. 军事外宣杂志中军人形象的自塑——多模态翻译的视角[J]. 解放军外国语学院学报 46(02): 120-128.
- [8] 姜燕. 2023. 多模态翻译视域下新时代中国国家形象的建构——以甘肃省政府的三个英文网站为例[J]. 外语教育研究 11(04): 28-34.
- [9] 武建国, 李均桥, 张宏珊. 2021. 《美丽中国》解说词的多模态翻译及国家形象建构研究[J]. 山东外语教学 42(05): 31-41.
- [10] 吴赞, 李伟. 2021. 中国文化的视觉翻译: 概念、议题与个案应用[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版) 53(02): 84-92.
- [11] Schafer, R.M. 1977. The Tuning of the World[M]. Toronto: McClelland and Stewart.
- [12] van Leeuwen T. Speech, Music, Sound[M]. Bloomsbury Publishing, 1999.

项目基金: 2024 年度西安外国语大学研究生科研基金, 项目编号: 2024SS019。