

文学作品跨文化改编中的创造性叛逆

——以山村浩二改编卡夫卡的小说《乡村医生》为例

王极天

(黑龙江大学)

摘要: 本文以日本导演山村浩二改编自德语作家卡夫卡作品的同名动画电影《乡村医生》为研究对象, 以“创造性叛逆”这一源自翻译研究的概念为理论依据, 分析文学作品在跨越文化的改编中产生的创新型叛逆, 以及改编作品中共存的来自不同文化圈的文化元素。

关键词: 创造性叛逆; 改编; 《乡村医生》

Creative rebellion in the cross-cultural adaptation of literary works

— Take Koji Yamamura adapted Kafka's novel The Village Doctor as an example

Wang Jitian

(Heilongjiang University)

Abstract: in this article, Japanese director village hao 2 adapted from German writer Kafka works of the animated film "village doctor" as the research object, to "creative rebellious" from the concept of translation research as the theoretical basis, analysis of literature across the cultural adaptation of creative rebellion, and adaptation of cultural elements from different cultural circle.

Key words: creative rebellion; adaptation; Country Doctor

据不完全统计, 世界上有约五分二的电影作品来源于对文学名著的影视改编。¹从西方文学的源头古希腊罗马文学到 20 世纪的文学作品, 大量的世界文学名著被改编成电影、搬上荧幕, 以另一种方式与“读者”见面。

文学作品深刻的内涵与丰富的表现形式为电影提供了素材。《乡村医生》(Ein Landarzt) 是德语作家弗朗茨·卡夫卡 (Franz Kafka) 在 1917 年完成的一部短篇小说, 也是卡夫卡个人比较心仪的一部作品。日本导演山村浩二在 2007 年将其改编成一部 21 分钟的动画电影, 这部动画不仅忠实地展现了卡夫卡的原著内容, 而且还融入了导演所处日本文化背景中的相关元素。凭借这部改编作品, 山村浩二赢得了多项国际大奖。

文学作品改编为动画经历了由文本到图像、再由图像再到动画电影的过程。在这次改编中, 改编动画出自日本导演, 来自日本文化圈, 而原著则是来源于德语文化圈。在这样跨越文化的改编中存在东西方文化的碰撞, 有着多元文化并存的特点。

一、创造性叛逆与跨文化改编

“创造性叛逆”是比较文学译介学的一个核心概念: 创造性是指译者凭借自己的艺术创造才能, 在译入语中接近、再现原作的风格和特点; 而叛逆性则是指译者在翻译过程中为了达到某一主观愿望而造成的一种译作对原作的客观背离, 是源语文本在译入语语境流传中发生的与作者本意相背离的理解、翻译与阐释。虽然二者在理论上可以分为两部分, 但是创造性和叛逆性实际上是一个和谐的有机体, 二者是密不可分的。法国文学社会学家罗贝尔·埃斯卡皮 (Robert Escarpit) 最早提出“创造性叛逆”这一概念, 他说道: “翻译总是一种‘创造性叛逆’”。²翻译研究在 20 世纪 90 年代经历了翻译的文化转向, “创造性叛逆”的概念在这个过程中也早已不再局限于单纯的翻译研究, 而是延伸到了文学的传播与接受, 扩展到了不同文化交流与碰撞的领域。

改编是一种在原有作品的基础上, 通过改变作品的表现形式或者用途, 进而创作出新作品的行为, 主要表现为四种类型: 以文学作品为基础的改编、以漫画为基础的改编、以视频游戏为基础的改编和以短视频为基础的改编。其中, 以文学作品为基础的改编是影视改编的主流形式。从文学作品 (小说、戏剧等) 到动画、电影的改编, 因为使原作经受了“二度变形”, 也被看做是特殊的创造性叛逆。

在这种创造性叛逆中, 由原著到译本的过程实现了语言文字的转换, 在这一翻译过程中必然会在内容上与原著产生一定的背离, 但是其中的主题、情节、结构、环境以及人物关系基本上不会发生改变。接下来, 再从译本到改编电影、动画的过程中, 则产生了第二重叛逆。这是受制于表现样式的改变, 主要是由于影视技术表现能力有限, 在改编的过程中必然会与原著有所背离, 影视动画导演在改编作品中的人物性格的刻画、对情境和逻辑的建构与译本相比都会有一定的变形。

随着近年来“跨文化”这一概念的热度不断升温, 跨文化传播成为热门话题, 并且“跨文化”也不断与新的学科相结合, 文学作品的跨文化改编也渐渐走入了人们的视野。所谓的“跨文化改编”指的是把他者文化或地域的文本进行荧幕化 (常常也有本土化) 改编的一种跨文本、跨媒介、跨国界、跨时空、跨语际、跨文化的电影创作现象。³在改编对原著产生“二度变形”的基础上, 跨文化改编中的创新型叛逆, 还包含着因跨越文化而产生的叛逆性, 主要表现为: 引入新的文化元素、多种文化元素并存等特点。

二、原著与改编作品介绍

(一) 原著: 卡夫卡与短篇小说《乡村医生》

弗朗茨·卡夫卡是极具创造力的德语作家, 他的代表作有《审判》《城堡》《变形记》《乡村医生》等。卡夫卡的生活同他的文学想像力一样与众不同。尽管从表面来看, 他一生平淡, 未经历过什么了不起的大事, 但是他在内心里却饱受折磨。他终其一生都在同那些自认为不可逾越的障碍做斗争: 严格苛刻的文学艺术理想、恶劣的健康状况、孤独感、自己的工作、与父亲之间紧张的关系、复杂的犹太人身份、为写作而进行的绝望斗争、对婚姻的向往等。40 岁那年, 他便走完了这痛苦的人生之路。

《乡村医生》是卡夫卡于 1917 年完成的一部作品, 最初发表于 1918 年的《新文学》(Die neue Dichtung), 1919 年收录于同名小说集《乡村医生》之中。⁴卡夫卡在 1917 年的日记中提到自己“能从中得到满足”的作品时, 他只提到了《乡村医生》: “我依旧能从《乡村医生》这类作品中感到短暂的满足。但是只有当我能把世界提升到纯粹的、真实的、不可改变的境界之时, 我才感到幸福。”⁵可见, 《乡村医生》这部作品在卡夫卡的心中有着特殊的位置。

在一个暴风雪之夜, 主人公乡村医生必须冒雪去十英里外的村庄给一个重病患者看病, 但是他的马死了。漫天大雪, 医生无法前

行。乡村医生美丽的女仆罗莎四处借马，但却无人伸出援手。这时，猪圈里出来两匹马和一个陌生的马夫，马夫答应借马给医生，但他觊觎医生的女仆罗莎。一眨眼的功夫，医生便到了十里之外的患者家中。医生发现患者身上有一个长满蛆虫的洞。病人家属扣留医生，情急之下他破窗而逃，但返程之路却看似十分漫长。之前如闪电般到达十里之外患者家中的马匹，在寒冷的冬夜行进得十分缓慢。

(二) 改编：山村浩二与动画《乡村医生》

山村浩二是日本动画家，13岁时便完成了自己第一部动画作品，他大学期间在东京造型大学学习油画，曾深受加拿大、俄罗斯和欧洲动画短片的影响，大学毕业后不久便辞职做起自由动画家。他的作品相较于常见的日本动画，具有较高艺术性，也更加贴近动画的本质。1993年，山村浩二和妻子山村早苗一起开创山村浩二动画工作室。除了制作动画，他还出版了一些插画书。他职业生涯的制高点是在2003年，凭借2002年完成的作品《头山》，他获得了第75届美国奥斯卡金像奖短篇动画部门的提名，以及法国安纳西国际动画电影节短篇部门的头奖。

山村浩二在2007年完成了改编自卡夫卡的同名的短篇小说的动画——《乡村医生》。这部改编动画电影时长约21分钟，共由一万多帧的图片构成，全部由手提摄像机拍摄完成。动画电影中的人物造型和背景与欧洲动画的风格十分相近，导演山村浩二用超现实主义的形式，出色地表达出卡夫卡原作的精髓，他使用的各种象征性符号和张扬抽象的画面也完整地体现了卡夫卡小说的意境。因此，这部作品斩获了广岛国际电影节大奖、渥太华国际动画电影节大奖、斯图加特国际动画节大奖等多个国际重要奖项。⁶

三、跨文化改编中的创造性叛逆

(一) 忠实原著

将小说改编成动画电影，跨越了两层媒介，经历了由书面文字到绘画，再到动画电影的过程。因此，受影视技术的表现形式所限，在情节上有所删减改动是必然出现的情况。但是山村浩二导演的改编动画与原著相比几乎没有什么大的变化，从人物的形象和性格到语言再到具体的环境氛围的烘托，这部作品都很好地做到了忠实于原著。

1. 人物的刻画

山村浩二的动画很注重对人物内心状况的表现，他主要运用夸张、变形、象征和蒙太奇的手法来刻画人物内心状态，使人物的肢体语言充满张力。在这部动画电影中，山村浩二将主人公的形象以极其夸张甚至变形的方式刻画出来，展现出主人公心理的扭曲变形和纠结的心理状态。在主人公乡村医生自言自语的时候，在他身边总会出现两个黑色的小人，这两个小人就代表着他的内心世界，是他内心两种对立想法的具象化表现，山村浩二用这种方法直观地向观众表现出了乡村医生内心的纠结感。

整部作品的画面以冷色调为主，而且主要颜色是黑白灰等深色，很少出现暖色或亮色，这种方式更加渲染出人在这个社会上深深的孤独感，表现出了卡夫卡式的荒诞诡异。

2. 烘托气氛的音乐

这部动画的一个特点是，动画的背景音乐给人一种幽灵游荡的感觉，背景音乐十分恰到好处地烘托了情节气氛。片中有或长或短的哨声、尖锐刺耳，有铃铃作响的风铃声，主人公独白时常常出现颤音的效果，这都给人一种神秘的感觉，也始终给人一种紧张不安甚至恐惧焦虑的感觉，很好的烘托出了作品的主题意蕴。

动画在表现乡村医生心理活动时，以重音、二重音的音响效果来朗诵原文中心理独白，形式简单但却忠实原著，而且又有很好的效果。以小提琴为主的配乐和片中孩子的童谣也十分贴切原著情节和主题。

此外，配音也是动画声音的一部分，人物的音色、语调等声音特质也是展现人物特征和性格的至关重要一环。导演山村浩二选取的配音演员是日本国宝级配音大师茂山千作率领的茂山一家和青年女作家金原瞳，他们的配音恰当地表现出了人物的特点，起到了画龙点睛的作用。

(二) 多文化元素并存

导演山村浩二是日本导演，他的作品中一定会有日本文化元素出现，而原著作品是德语小说，带有德语文化圈的特点，因此，这部动画有着东西方文化元素共存的特点。

1. 西方文化元素

从人物形象的刻画上看，病人有着黄色的头发和高鼻梁，这是典型的西方人的面部特征，病人父亲的胡子和身材也体现出了西方男子的特征，而主人公乡村医生则是典型的东方老者的形象。

在人物服装的表现上，主人公乡村医生身着西装、打领带，女仆罗莎身穿长裙、围着披肩，病人家属中的女性角色身穿黑色连衣长裙等，这都是典型西方文化圈的服装。

在具体场景的构成中，医生出诊前乘坐的马车也同样带有西方元素。日本的传统马车与中国相类似，是两轮马车，而在动画中，导演展现给观众的则是一部双排四轮马车，在细节上融入了来自原著文化的元素。

2. 日本文化元素

在人物行为上，当主人公乡村医生到达病人家里时，病人的人们全部出来迎接医生，将他抬了进去，其中病人的母亲和姐姐弯腰鞠躬、一扭一扭地走出来时，俨然一副日本妇女标志性的模样形态，这也与日本的鞠躬文化密不可分。⁷

在背景音乐中，叮叮当当的风铃声和鸣鸣响的哨声体现着日本的铃铛文化。神乐舞是日本人在神社向神祈祷，取悦于神时跳的一种舞蹈，跳神乐舞需要手持神乐铃，上面一共有12个铃铛，上中下三层分别有3个、4个、5个铃铛，手柄下方附有绿、黄、红、白、青五种颜色的彩带，这是跳神乐舞时必不可少的道具。

在人物形象的表现上，主人公骑马返程时，内心的纠结反映在脸上，表现为不断变化的面孔。能剧是日本的一种传统戏剧，演员在表演时会佩戴面具，称为能面。⁸这些不断变化的人脸形象就体现出了日本的能剧的特点。

在改编作品中，导演山村浩二引入的丰富的日本文化元素体现着他在创作中的创造性叛逆，引入了德语文学原著中不存在的日本文化元素，这是山村浩二改编中的创造性，发挥自己创造性的同时，就不可避免地存在对原著的背离。因此，东西方文化元素的共存正是导演跨文化改编原著的创造性叛逆的体现。

四、结语

动画电影《乡村医生》是一部文学作品跨文化改编的典型作品。山村浩二用超现实主义的方式，以动画的形式展现了卡夫卡的这部短篇小说。在动画中，山村浩二忠实地再现了卡夫卡的原著，运用夸张、变形的手法刻画片中的人物形象，背景音乐也十分恰到好处地烘托了气氛。除此之外，山村浩二也在改编作品中融入了带有自己民族特点的文化元素，如：取自日本传统戏剧能剧中的能面、背景音乐中体现出的日本的铃铛文化以及日本的鞠躬文化等。这部动画电影中共同存在日本文化元素和西方文化元素，体现出了导演山村浩二在跨文化改编的创造性叛逆。

参考文献：

- [1] 李良. 文学名著影视改编问题研究[D]. 青海师范大学, 2015.
- [2] 谢天振. 译介学导论[M]. 北京大学出版社, 2007.
- [3] 徐红. 西文东渐与中国早期电影的跨文化改编 1913-1931[M]. 中国电影出版社, 2011.
- [4] Richard T. Gray, Ruth V. Gross, Rolf J. Coebel & Clayton Koeld. A Franz Kafka. Encyclopedia[M]. Greenwood Press, 2005.
- [5] Franz Kafka. Diaries[M]. New York: Schocken Books, 1976.
- [6] <http://nishikataeiga.blogspot.com/2008/08/kafka-inaka-isha.html>. 2017.08.10
- [7] 王洋涛. 从跨文化视角看山村浩二改编的《乡村医生》[J]. 青年文学家, 2016(5).
- [8] 张静, 温彩玲. 世界上最古老的活剧——日本能剧[J]. 电影文学, 2008(9).