视域融合:以电影技术观照校史剧创作与鉴赏的创新路径

李双

(北京第二外国语学院英语学院 北京 100024)

摘要:电影技术的蓬勃发展为肩负校园美育使命的的校史剧带来了新的课题,如何利用 VR/AR、全息投影及动态捕捉更好地 达到伽达默尔所说的"视域融合",使受众对历史产生更为深刻的理解是亟待解决的问题。北京第二外国语学院创制的校史剧《看海 棠花开》自觉地规避宏大叙事所带来的疏离感,利用受众熟悉的"现在的视域"勾联过去往事,展现了一定的技术创新思路,成为 该课题研究适宜的分析样本。同时,沉浸体验与审美距离的关系、预算成本与艺术追求的关系是创新路径中值得思考的问题。

关键词:校史剧;视域融合;电影技术;《看海棠花开》

Abstract: The vigorous development of film technology has brought new topics to the school history drama shouldering the mission of campus aesthetic education. How to use VR / AR, holographic projection and dynamic capture to better achieve what Gadamer calls "horizon integration", so that the audience has a deeper understanding of history is an urgent problem to be solved. The school history drama "Watching Begonia Blossom" created by Beijing Foreign Studies University consciously avoids the sense of alienation brought by the grand narrative, connects the past with the "present horizon" familiar with the audience, shows certain technological innovation ideas, and becomes a suitable and appropriate analysis sample for this topic. At the same time, the relationship between immersive experience and aesthetic distance, budget cost and artistic pursuit are the problems worth thinking about in the innovation path.

Key words: school history drama; visual domain integration; film technology; "See Begonia blossom"

校史剧在近 20 多年的发展后,逐步展现出了其推陈出新的一 面。北京第二外国语学院创制的《看海棠花开》通过梁翔宇一家三 代二外人的故事,积极展现总理精神、建校初心和家国使命,在采 用年轻人喜闻乐见的创作方式的同时,又兼顾校情校史教育与时代 精神展现的有机融合,走在了当今校史剧创作的前列。然而新技术, 特别是电影技术正在呈指数型的速度发展,它将使校史剧跳出历史 对象的独立性,通过视域融合构成一个贯通过往和现在的整体视 界。由此,《看海棠花开》后续发展如何勇立潮头,校史剧如何在 一代代地传承演出中永葆青春活力,电影技术的创新利用是一个关 键。

一、视域融合的必要性诠释

伽达默尔在《真理与方法》中阐释的解释学思想受到了广泛的 关注和思考,视域融合理论是其中的一个重要部分。伽达默尔认为 视域既是一种以时间为基础的解读,看似是较为客观的,同时其自 身又充满主观变化和随机性。因此,我们无法做到只局限在过去或 是现在的视域"讲故事",也无法勒令受众仅仅从现在或过去的视 域"听故事",创制校史剧时兼顾历史与现实的平衡尤为重要。而 增强现实、全息投影及动作捕捉技术正可以融通这两个视域,令观 众以视域融合的体验参与到历史事件之中,优化校史教育的效果。

另一方面,伽达默尔的理论与游戏说有着密不可分的联系。他 认为艺术的本质与游戏有着相通性,无论是音乐还是美术,都是在 取悦人们身体的各个感官。电影技术为校史剧带来的游戏性和沉浸 感,使观众更好地参与到戏剧当中,进而整部校史剧的游戏空间被 打开,游戏拥有了更多的可能性,受众以更加放松投入的状态参与 进过去的视域。对于校史剧来说,受众进入游戏空间并且遵循游戏 规则,此时校史剧才能真正的显现自身。

二、电影技术利用的创新路径

《看海棠花开》在现阶段已经成功将特写、闪回、叠化等电影 手法运用到戏剧创作当中,扩展了校史剧的目击感召力,增强了故 事的阐释力和性格的揭示力。其中,电影蒙太奇剪辑技术的利用最 为显著,它将梁翔宇所代表的现实时空、王淑珍所代表的 60 年代 和梁艳秋所代表的 90 年代三个时间段的行动同时展现于舞台,形 成固定舞台上的流动画面。

然而《看海棠花开》还有更广阔的孵化空间,可以肯定的是 VR/AR、全息投影及动态捕捉等电影技术的运用将如虎添翼地引导 受众从视域融合的途径走进历史,这不仅更加有利于二外学子树立 良好的审美情趣,熏陶高雅的艺术情操,而且是走出理论课堂实践 出真知的教学方式,也是顺应时代潮流孕育时代新人的育人手段。

1、增强现实打破时代的壁垒

增强现实,也就是 AR 技术,通过实时计算摄像机的位置和角度,在现实世界中加上相应图像、视频、3D 模型,达到真实信息与虚拟信息无缝集成的技术。它在校史剧创作中的利用,可以使现实的环境和虚拟的物体实时叠加到同一个画面或空间,从而达到打破过去与现实的时代壁垒的作用。具体而言,在《看海棠花开》第三幕第一场开端部分王淑珍及其同伴带着小板凳参加活动的场景尤为适合运用增强现实技术。在这一部分,不管是带着小板凳集合参加课余活动,还是集体看电影,都与受众坐在剧场观看校史剧的行为有着某种程度上的呼应。因此,在此处加入增强现实技术,将整个剧场成为一个台上台下联通的过去空间,观众得以沉浸式的走入那段历史。

2、全息投影重现昔日的风采

全息投影是现在舞台上应用最广泛的全息投影技术,一般是将 人物影像画面直接投射或反射到于舞台成 45 度角的透明膜上成像, 属于伪全息投影技术。由于观众看到的人物与背景是具有视距差 的,再加之灯光的利用可以隐藏起全息膜,于是就形成人物站在舞 台上的视觉效果。但在这种技术中,全息影像的位置相对固定、行 为相对被动、舞台互动相对困难。不过,这一特点也使得全息投影 技术与《看海棠花开》90 年代校园读书的场景设置十分契合。在这 一部分,梁翔宇和吴菁跨时空穿梭于朗朗书声当中,他们似乎身处 于那时的校园,但与过去时空的零互动又无不提醒观众过去与现实 两个时空的区隔。全息投影不仅能将这种触不可及的关系淋漓尽致 地展现,还可以将历史资料中的真实素材投射到舞台上,极大地提 升校史剧的历史真实性和现实参与感,观众对于校史的体味也有了 更为具象化的情感寄托客体。

3、动态捕捉重塑虚实的互动

动态捕捉技术实际上是通过计算器视觉和自动化技术,将物体 和表演者的运用与实时内容协调合作,成为一种越来越流行的交互 式技术融入戏剧创作的方式。例如皇家莎士比亚剧团推出的《暴风 雨》就成功采用了这一技术,将爱丽儿的表情和动作与火焰围困国 王船只的影像相结合,使角色陈述的情景可以即时地反应在屏幕 上。现阶段《看海棠花开》中梁翔宇查看书信时与妈妈梁艳秋和解 的片段,囿于舞台和意象化空间的限制,因此相比较之前的片段而 言,舞台设置还不甚丰富。一种可能的优化方案是,当梁艳秋讲述 梁翔宇身世的前因后果时添加肢体语言,同时配合上动态捕捉技 术,于舞台的一侧将梁艳秋此时的动作与救助梁翔宇时所闻所感呈 (下转第162页) 因为西方文化强调个人意识,表现出对产品发明人、企业的创始者 的尊重还有纪念。这样依归于源语生态的翻译方法使得化妆品品牌 更有特色,更加拓展了生态国际视野。

例 2,LOEWE (罗意威香水) Filorga (菲洛嘉) BVLGARI (宝 格丽)和 Jo Malone (祖玛珑)都是采用依归于源语生态环境的音译 翻译方法。从产业的角度,使得化妆品牌的源语环境融合到译语环 境,让消费者感觉这些品牌比较国际化,使得生态环境美学价值最 大化。

(二)依归于译语生态

例 1, Dior SAUVAGE (迪奥 旷野) 是一款男士香水,采用意 译的方法。原来是人名,翻译成中文是旷野,让中国消费者产生空 旷田野的生态联想,有助于打造男士的魅力形象。此译文依归于译 语生态环境。

例 2, ANESSA (安热沙), 采用意译的方法。此品牌主打是防 晒产品,让人联想在炎热的沙滩上,只要涂了这个防晒霜,也可以 安然处之,从商业角度,受中国消费者欢迎。这样翻译也是依归于 译语生态环境,使中国消费者看到此商标联想到特定的生态环境。

例 3, CPB: cle de peau beaute (肌肤之钥),采用意译的方法, 肌肤之匙在中国可以理解为肌肤的核心点或者好肌肤的密码,体现 出这个品牌对皮肤的不可替代性和关键性。从商业角度,使此产品 容易受中国消费者欢迎,提升生态位。

四、非人类中心主义

部分化妆品品牌不仅仅是以消费者为中心,还要符合生产角 度、审美角度和整个社会环境的要求。比如说一些化妆品品牌远离 顾客消费者为中心,提倡植物成分和环保主题。

例1,Kiehl's(科颜氏)采用意译的方法。该品牌是医药世家, 取材以天然为佳,力求产品保持原料的本真气味与颜色,生态友好, 体现了非人类中心主义。比如说其 Calendula Herbal-Extract Toner Alcohol-free(金盏花爽肤水)温和不含酒精,材料源自鲜花,部分 生产方式仍通过手工进行,而不是机器化生产,对环境有益,强调 自然而然,而不是以人类至上,体现了非人类中心主义。此外该品 牌的包装也体现非人类中心主义,使用可回收材料和环保包装,提 供空瓶回收服务。不过渡包装,有的时候都不用包装盒,或者是简 装,而不是以消费者的体验感为中心。

例 2, SISLEY (希西黎)和 BOBBIBROWN (芭比布朗)都是采 取音译的方法,都属于提倡全植物成分的生态友好型化妆品。这些 化妆品品牌产品提倡多采用植物成分。比如说希西黎全能乳液,核 心成分是积雪草提取物的植物成分,比较生态友好。这些化妆品品 牌没有因为追求护肤效果而多使用一些对环境有害的成分,体现了 生态翻译理论的非人类中心主义。

五、结论

本文基于生态翻译理论,从"三维"转换、翻译生态环境的依 归以及非人类中心主义三个角度举例分析化妆品商标的翻译。其中 "三维"转换是从语言维、文化维和交际维三个角度举例说明。语 言维主要体现在译语的选择符合中国的语言习惯,选择中文中有美 好意象的词语以激发消费者的情感。文化维体现在从文化的角度, 译者翻译时避开中文中的贬义词,选择有中国文化意蕴的词。交际 维体现在符合中国消费者的审美,激发购买欲,最终实现了交际目 的。另外,从依归于源语生态环境和译语生态环境两个角度分析化 妆品品牌的翻译生态环境的依归,目的是生态环境美学价值最大 化。然后,分析了生态翻译理论中的非人类中心主义。部分化妆品 品牌不仅仅是以消费者为中心,还要符合生产角度、审美角度和整 个社会环境的要求。所以,在生态翻译理论的视角下,好的化妆品 品牌翻译需要译者经过多方考虑,通过分析源语和译语生态环境, 经过"适应"和"选择"的过程,有时还要考虑非人类中心主义,

最终经过整合达到最优的翻译结果,从而达到推广化妆品的目的。 参考文献

[1] 胡庚申.生态翻译学解读[J].中国翻译,2008,v.29;No.v. 29(06):11-15+92.

[2] 田玉霞.功能对等理论指导下的化妆品品牌名的翻译[J]. 内蒙古工业大学学报(社会科学版),2011,20(01):62-64.

[3] 莫宇驰.生态翻译学适应选择论对商务英语翻译的启示 ——以商品品牌名称的翻译为例[J].广西教育,2014(39):126-127+157.

[4] 王立松,赵成香.化妆品商标名翻译研究——基于生态翻译学角度[J].天津大学学报(社会科学版),2016,18(01):74-78.

[5] 郑玲美,曹钦琦.接受美学视角下的进口化妆品牌翻译策 略——以欧美三大化妆品集团品牌为例[J].大众文艺,2018(05): 181-182.

[6] 王薇.生态翻译学视角下中国出口品牌广告英译策略[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版),2020,34(01):82-87.

(上接第 160 页)

现在投影纱幕或大屏上,而原本蹲坐在台唇的梁翔宇也将拥有颇为 丰富合理的视线方向。这一处理,可以为观众带来更多情感抒发的 支点,他们既能被演员现场的肢体动作、表情动作所打动,又能清 晰地感受到虚拟影像蕴含的打通过去与现实的非比寻常的特质。

三、创作与鉴赏的待破困境

第一个需要思考的问题是沉浸体验与审美距离的关系问题。一 方面,沉浸式的技术介入增加了校史剧的艺术感染性和吸引力,另 一方面,一旦使用不当,对于现实,或者说校史的过度模仿,将模 糊现实与艺术的边界,一定程度上削减了校史剧的现实反思性和批 判性。因此,在校史剧的创新路径中,审美距离的把握尤为重要。 艺术的审美性在于它与现实的一段恰到好处的距离,既能够使观众

"参与"到古今融合的大视域中,同时又不是单纯的对过去的视域 进行模仿,而是在创作中为其留下诠释和想象的空间。

第二个需要思考的问题是预算成本与艺术追求的关系问题。不同于一般的校史剧,《看海棠花开》在第一阶段的孵化进程中,校

方已然付出了大量的心血并成功打下了后续发展坚实的基础。诚 然,电影技术的利用将为《看海棠花开》的进一步精细化提供广阔 的创新空间,但不得不考虑的是由于某些技术还尚未步入产业化, 使用起来往往面临较高的成本,因此校方可以考虑将技术迭代后的 成果常态化,以改造原校园剧场为原初出发点,既可以与现阶段已 然付出的辛苦完美承接,打出校园品牌,更利于校园艺术教育的长 远发展。

电影技术在校史剧中的利用,正是基于视域融合理论上的实践 创新,从而更好地促使学生树立良好的审美情趣与历史视野,拓宽 人文素养与前沿科技认知,指导其未来的实践学习。同时作为该校 史剧的创作者,我们仍要在实践中不断探索,博采众长,力求电影 技术与校史剧的有机融合,推动《看海棠花开》不断发展前进。

作者简介:李双,天津人,本科英语专业,研究方向:跨 文化传播