

文学作品跨文化影视改编问题探析

——以美国电影《花木兰》对中国民歌《木兰诗》改编为例

曾梓裳 齐海英

沈阳大学文法学院

【摘要】随着影视产业的发展,越来越多文学作品被改编成影视作品搬上银幕,在一定程度上满足了大众的审美需求和娱乐需求。美国电影《花木兰》就是对中国古代南北朝民歌《木兰诗》的一个成功改编,以此作为个案,通过中外花木兰形象的对比分析,探究从文学作品到影视作品改编过程中文化传播意图的实现,从而对中国传统文化的跨文化传播提出一些启示性建议,让中国故事更好的“走出去”。

【关键词】花木兰;文化差异;跨文化传播

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.404

北朝民歌《木兰诗》在中国是一首被广泛传颂的经典诗歌作品。《木兰诗》讲述了一个叫花木兰的女孩,女扮男装,替父从军,功成身退回归家庭的故事,传播了中华传统所颂扬的忠孝文化与家国情怀,花木兰在人们世世代代的口耳传颂中,已经成为一个具有传奇色彩的女英雄形象。而依据民歌《木兰诗》经过迪士尼改编的动画版和真人版电影《花木兰》,虽保留了原有的故事框架和基本情节,但在创作中更多的融入了美国的文化与价值观,将花木兰打造成更注重自我价值的女英雄,从中我们便可以看到中美文化观念和内涵的差异。

一、《木兰诗》中的花木兰形象

《木兰诗》开篇“唧唧复唧唧,木兰当户织”短短十字便描绘出一个中国男耕女织社会体系中的传统女性形象。天子征兵,父亲需要出征。但父亲早已年老,弟弟尚且年幼,怎能远征杀敌,于是木兰决定代父从军。这里体现的就是中国传统文化所提倡的孝悌、尊老爱幼,木兰的从军目的是为了尽孝。木兰归来时的“阿姊闻妹来,当户理红妆”说明木兰还有个姐姐,但是代父从军的是她而不是姐姐,更加彰显了木兰的英勇与决绝。“木兰不用尚书郎”而愿“还故乡”为父母尽孝,饱含她对家人的思念之情,荣归故里后的“开我东阁门,坐我西阁床”“当窗理云鬓,对镜贴花黄”,无不体现了木兰对恢复女子身份的的喜悦与渴望,战争结束又恢复了中国的端庄娴淑的女性形象。

“孝”是全诗的核心,也是构成木兰形象的基础,“忠”是在“孝”基础上的延续,中国古代非常注重三纲五常,孝敬父母,效忠君主。“东市买骏马,西市买鞍鞞,南市买辔头,北市买长鞭”描写了木兰紧张地购买战事用品,尽管从军是不得已为之,但是这几句诗也体现了木兰对战事的极度重视,面对国家的召唤义不容辞。“将军百战死,壮士十年归”,经过十多年的军旅生涯,花木兰作为一个女子能活着回来并不容易,这体现了木兰忠君爱国、不畏艰苦、勇敢作战等优秀的精神品质。

通过《木兰诗》,我们看到了一个既富有传奇色彩,而又真切动人的花木兰形象,贯穿全诗的是“忠孝”二字,忠与孝是数千年以来中国传统社会从上至下共同信奉的道德、伦理意识和观念,在漫长的历史发展过程中,忠孝伦理道德意识和观念在凝聚民心和维护社会和谐方面起到了一定的积极影响和作用。

二、迪士尼电影《花木兰》中的花木兰形象

从动画版《Mulan》到真人版电影《花木兰》,在保留中国元素的基础上,经过改编加入了大量的西方观念。迪士尼中的花木兰,为了给花家争光去相亲,希望嫁个好人家光宗耀祖,结果使媒婆洋相百出,引发一系列搞笑的戏剧情节,愤怒的媒婆当众嘲讽她永远都不会给家族赢得荣誉。而此时,国家战事紧张,父亲早已年迈体弱,花木兰受到相亲的打击,且不想给家族蒙羞、让父亲受苦,便偷走了父亲的盔甲和兵书踏上战场。从这便可以体现出西方已经弱化了“忠孝花木兰”的形象,西方视角下的花木兰代父从军,并不仅是为了尽孝,更多突显出花木兰渴望为对家族带来荣耀,承担家庭责任,实现自我价值。

西方改变了中国传统中男尊女卑的柔弱女子形象,将花木兰塑造成了一个充满个性、勇敢自强、勇于承担责任的现代女性形象,通过艺术传达媒介形式的转换改编,在“他者”的文化视野中,赋予中国传统文学作品中的经典文学形象以新的意蕴和内涵。

三、透过花木兰形象看中美文化差异

动画版电影《Mulan》一经上映,就受到高度评价;而二十年后的真人版电影《花木兰》,在豆瓣上的评分却极低、争议不断,甚至无法赢得国人的认同。同样是迪士尼制作,结果却大相径庭。电影本身就是一个商业化的手段,二十年的光阴,改编创作势必要推陈出新,迎合目标受众和开拓更大的市场,从中我们也能看到中美文化之间的差异。

(一) 集体主义与个人主义

中国是社会主义社会,我们倡扬集体主义精神。对中国人来说,最重要的是家国观念,家是缩小了的国;国是放大的家。“修身、齐家、治国、平天下”的儒家思想就把个人修养和家庭、国家放在统一的序列中,“治国、平天下”是最终的理想目标。家庭中的核心观念便是孝顺,中国传统文化提倡“百行孝为先”。《木兰诗》便是以孝道为出发点,既是描写木兰代父从军的故事,也体现了木兰牺牲小我成全大我的集体精神,从爱家扩大到爱国。尽管文中对战争的描写并不是很详细,只有寥寥几句,但是“将军百战死,壮士十年归”也从侧面写出了我们是依靠集体力量获得战争的胜利。

而个体主义是美国人最重视的价值观,也是美国文化最突出的特点,其中个人价值的自我实现就是首要目标。在迪士尼的影片中,花木兰说:也许我参军并不是为了父亲,而是证明自己可以做一些有价值的事情,这样我看着镜子里的

自己,能够看到一些价值。如此,她的从军动机便从尽孝转变成了追寻自我价值,在战争情节的描写更是偏向花木兰诗依靠个人聪明才智击败敌人,具有非常浓郁的个人主义表现倾向。

(二) 等级观念与自由平等

中国古代社会有着强烈的等级观念和尊卑思想,儒家思想推崇的是君君臣臣父父子的理想社会,贵贱、尊卑、长幼、亲疏各有其礼,注重等级“秩序”。《木兰诗》中的花木兰是在男尊女卑的封建等级社会中成长起来的,三从四德的女德思想根深蒂固。正是因为“阿爷无大儿、木兰无长兄”的情况,木兰才毅然“从此替爷征”。而在传统社会里,实行的是女主内男主外的这样一个有序的分工,女子负责的就是家庭的琐事。女子上战场是不被允许的,甚至会被看做是不吉利的。因此,当木兰荣归故里,卸下戎装、恢复女儿身份时,众战友都大吃一惊。

而美国人在人际交往中崇尚自由、随意,虽然美国社会有大量权利不平等的现象存在,但美国却极力标榜所谓的自由平等观,这在电影创编中也有非常明显的呈现。例如,当木兰被识破女子身份后,“她就必须直面自己的生存环境,以女性的身份去改变自己的命运,她不再需要中国封建男权社会中“女扮男装”的面具,实现了性格、身份和命运的独立,成为与男性有着平等话语权和成功机会的真正女英雄。西方人对女性的地位与作用在影片中做出了充分的肯定”^[1]。在战争结束后,皇帝并没有对她代父从军的举措进行处罚,而是对她进行嘉奖。而当木兰受到嘉奖后,并没有跪谢皇上,而是与皇上进行拥抱。这很明显是西方的社交礼仪,但是在中国古代,皇帝代表着至高无上的权利,与皇上拥抱是绝对不可能发生的。同时,迪士尼的改编还加入了爱情故事情节,花木兰凭借在军旅生活中所展现的“忠、孝、勇”,收获了美好的爱情。这种自由恋爱的观点也挑战了中国古代男权主流社会中对女子苛刻的“父母之命,媒妁之言”“未嫁从父,出嫁从夫,夫死从子”的封建传统思想。

四、由文学作品到影视作品的跨文化改编建议

正是中美文化的差异,才产生了不一样的花木兰形象。迪士尼对花木兰的改编,“一方面在一定程度上促进了中国传统文化的对外传播;另一方面在花木兰形象上增添异国文化内涵的同时,让我们感受到中外情感、价值观念的交流与融合”^[2]。美国视角下的《花木兰》系列电影不仅给美国自己带来了高额利润,还在世界各地宣扬了本土文化,人们在观看电影的同时也在无形的接受着渗透在电影中的文化。这足以说明将文学作品进行影视改编也可以是我们进行跨文化传播的重要手段,将优秀的中国文学作品改编成影视作品进军国际市场,向域外传播中华文化。

(一) 尊重原作,实现新创

作为最古老的文明古国之一,中国传统文化源远流长、博大精深,有着许多意义深远的经典文学作品,浓缩了那个时代的价值内涵。尊重原作并不等于“照搬”,而是找到原作与当下价值观的契合点,体现当今时代的价值追求,符合观众的审美需求,在继承原作精髓的基础上进行改编,使传统文化中经典的部分继续发扬光大。在这方面,美国迪斯尼版本的《花木兰》有一定的参考作用,它以古老的东方故事为题材,在保留中国传统文化元素的同时,改造了一些当下

已不适用的陈旧落后的思想意识和观念,例如“女子无才便是德”“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”等,融入了现代社会大家普遍认同的价值观,如男女平等、勇于实现自身价值等,使整个故事更具质感,直击人心,从而获得了广泛的文化认同,实现了全球传播。

(二) 在影视作品中渗透中国传统文化元素

中国传统文化元素十分丰富,不同的历史时期和环境,都为影视作品的创作提供了很大的空间。将传统元素巧妙地融入到在影视作品中,不仅能使影视作品的人物、剧情更加饱满,使人眼前一亮,还可以将中国文化潜移默化地传播给观众。例如,美国《花木兰》电影中出现了中国的祠堂、祖先牌位、红灯笼、长城等,都是中国传统文化元素的再现。国内的影视改编作品也有比较好的案例,例如《甄嬛传》、《如懿传》、《延禧攻略》等电视剧。它们都是改编自文学作品,呈现在荧幕上的时候,我们可以看到剧中的传统服饰、建筑风格、饮食文化、戏曲等传统元素乃至非物质文化遗产,观众在观看的过程中能够了解并认识这些中国文化,增强文化认同感。

(三) 考虑不同的受众市场

中国传统故事改编成功的因素之一就是树立全球观,考虑到不同的受众市场,融入不同的文化素材。如何在世界各地讲述东方故事,让其他国家的观众更容易接受故事内容,是首要考虑的问题。“中国的传统故事如同满天星斗,长期的历史文化滋养和民间流传,使其具有深厚的文化内涵,”^[3]例如儒家推崇的“仁”和“礼”,《周易》中的“中庸”等观念,就深入人心,这些文化内涵便为我们进行文化交流和跨文化传播奠定了良好的基础。但由于不同民族所处的社会环境不同,他们的受众心理也各不相同,因此,中国传统文化在进行跨文化传播的时候,要考虑到不同民族的接受程度,挖掘出各民族共有或者比较认同的价值观、不同民族和文化背景的观众的审美点,进一步缩减内容的距离感,实现中外文化的合理化融合,引起共鸣。

五、结语

通过中美花木兰形象的对比分析,我们可以从一个独特的角度感受到东西方文化的差异及在当代社会发展中的沟通和交流的状况。一个国家或民族要对自身优秀文化持有坚定的自信心,同时又要迎合时代发展的特点,在全球化的文化交流中吸收人类所创造的文化有益营养成分,以使中国传统文化获得与时俱进的新的发展和对外传播的动力。

在当下疫情时期,世界各国仍然面临着不同的风险和挑战,群众会有更大的文化需求,这时候更需要能够振奋人心的温暖力量。影视作为大众喜闻乐见的媒介手段,更应该发挥作用,向世界传播中国故事、传递中国声音,鼓舞世界人民一起共渡难关。

参考文献

- [1]包相玲.解读花木兰中西文化形象的冲突与融合[J].电影文学,2013(3):86-87.
- [2]余佳珍.浅析花木兰形象的海外传播[J].青春岁月,2021(24):32-33.
- [3]杜晓杰,张靖池.真人版《花木兰》与中国故事的海外传播[J].电影文学,2021(5):114-117.