

在去年12月举行的首届中国—阿拉伯国家峰会上,习近平主席指出:“包容互鉴是中阿友好的价值取向。中阿文明相互欣赏,书写互学互鉴的历史佳话。我们从彼此古老文明中汲取智慧,共同弘扬‘重和平、尚和谐、讲信义、求真知’的文明真谛。”文化交流与文明互鉴是国与国关系发展的重要桥梁,是推动民众相识相知的天然纽带。中华文明和阿拉伯文明都是人类文明瑰宝,对人类社会的发展进步作出不可磨灭的贡献。中阿经典作品和现当代文学作品的互译与出版,正是促进不同国家、不同民族文化交流、文明互鉴的有益途径。

更多阿拉伯文学 走近中国读者

2008年5月,中国—阿拉伯国家合作论坛第三届部长级会议确定启动“中阿典籍互译出版工程”(以下简称“中阿互译工程”)。五洲传播出版社与阿拉伯出版商协会分别作为中阿双方执行机构,经过10多年的不懈努力,项目已完成50部图书的翻译出版工作。这些作品既承载了古老文明的精髓,又是近现代思想文明的结晶,对于加深中阿人民对彼此文化的理解和欣赏具有重要意义。

21世纪以来,中国对阿拉伯文学的翻译出版进入了一个新时期。包括中阿互译工程翻译的作品在内,目前国内已出版近百部阿拉伯现当代文学作品。叙利亚诗人阿多尼斯、埃及文豪纳吉布·马哈福兹等阿拉伯文学大家日益被国内读者所熟知。阿拉伯作家协会评出的“20世纪最佳阿拉伯小说”及阿拉伯世界文学最高奖项“阿拉伯国际小说奖”等评出的优秀作品也进入中国人视野。阿拉伯人民、阿拉伯社会、阿拉伯文化更加真切生动地存在于不少中国读者的阅读记忆中。

拉佳·阿利姆的《鸽子顶圈》与萨乌德·桑欧西的《竹竿》是近年来翻译出版的阿拉伯现当代文学优秀作品。阿利姆于1970年出生在沙特阿拉伯麦加,是新生代女作家代表之一。她的作品特色鲜明,被翻译成英语、西班牙语和德语等多种版本。《鸽子顶圈》中文版有50万字,分为上下两部,共98章。作品叙事紧密、结构严谨,从一个点出发,以悬念和层层递进、抽丝剥茧的方式,既书写了广阔的当代生活面向,又与生活在公元10世纪末期至11世纪中叶的阿拉伯古代作家伊本·哈兹姆展开千年对话。

《鸽子顶圈》记述手法多样,于文本中夹杂着日记、书信等多种声音,呈现出过往时光与历史走向。作者从小在麦加长大,对这里的气质与风格、建筑与环境、声音与色彩十分熟悉,字里行间带给读者一种独特的圣城麦加气质。作品在侦探小说的外壳之下,也让读者看到一部融合现实关怀和历史文化探究、独具女性眼光和特点的新阿拉伯小说。

2013年,科威特作家萨乌德·桑

文学互译

架设中阿文明交流之桥

邱华栋

▲《竹竿》:萨乌德·桑欧西著;上海文艺出版社出版。

▲《鸽子顶圈》:拉佳·阿利姆著;五洲传播出版社出版。

欧西凭借长篇小说《竹竿》获得“阿拉伯国际小说奖”。小说主人公伊萨是私生子,母亲是在科威特工作的菲律宾女佣。伊萨从小和外祖父、姨妈等

亲戚生活在菲律宾,日子甚是艰难。听说父亲是科威特人后,便对那里心生向往。伊萨的父亲把他接到科威特后,在父亲好友、姑妈等人的悉心照料

下,他逐渐融入当地生活。但最终由于社会环境、文化习俗等,伊萨还是返回了菲律宾。伊萨对家族的命运感到悲切,对自身存在也有疑问,身份危机与信仰危机在他身上体现得格外明显。

《竹竿》语言简洁明快,用词直白却情感浓烈,以自述方式将内心活动表现得极其充分,对环境与情景的描绘也十分精准。小说展现了全球化时代生活在夹缝中的边缘人的生存境遇,表现出人性的丰富和深度。

中国文学作品 在阿拉伯国家广受 好评

进入新世纪特别是近10年来,中国现当代文学作品在阿拉伯国家的翻译出版事业发展迅速。莫言、陆文夫、铁凝、刘震云、麦家、徐则臣、王刚等一大批知名现当代作家被介绍到阿拉伯国家,《红高粱家族》《解密》《额尔古纳河右岸》等作品被翻译成阿拉伯语出版,获得阿拉伯国家读者的追捧。中国作家与中国出版社走出国门,借助阿拉伯国家国际书展举办丰富多彩的文学活动,中国现当代文学在阿拉伯国家拥有越来越高的关注度。

2017年,在第二十四届巴林图书文化日活动中,陆文夫的中篇小说《美食家》阿文版被列为最受欢迎的图书之一。该书的阿文译者荣获第十三届“中华图书特殊贡献奖”青年成就奖的汉学家雅拉·密斯里,她凭借对《美食家》的翻译还获得了当年埃及“文学新闻报”青年文学翻译大赛一等奖。密斯里在接受《耶路撒冷报》的采访时,《美食家》围绕“食物和饥饿”主题,通过美食家的个体际遇,反映了中国近半个世纪的生活图景与历史变迁。亚洲新闻协会主席艾什拉夫·艾布·亚齐德读了小说后称赞不已:“《美食家》让我着迷。它打开了一扇通往中国美食的大门……”

毕飞宇的小说《推拿》阿文版于2017年由埃及国家图书总局出版发行,埃及青年汉学家米拉·艾哈迈德为翻译此书倾注了大量心血。她在接受采访时说,为了翻译《推拿》,她曾近距离去观察盲人的生活场景,观看了许多关于盲人的电影,以便更深入地体会盲人的生活、工作和心理状态等。阿文小说一经发表便引起阿拉伯文艺界和媒体的广泛关注。

近年来,越来越多中国优秀图书出现在阿拉伯地区的书展和书店中,很多阿拉伯出版机构访问中国,与中国同行探讨合作途径。新时代,在共建“一带一路”倡议下,中国和阿拉伯国家正在以更加开放包容的心态携手前进,中阿互译工程等文化交流项目将为促进中阿民心相通、推进世界文明多样发展贡献更大力量。

(作者为中国作家协会书记处书记)

魅力《卡门》

邹萍

今年是中国与西班牙建交50周年。去年11月15日,习近平主席在会见西班牙首相桑切斯时强调,要筹备好中西文化和旅游年,让中西友好深入人心。

新年伊始,中西文化交流活动丰富多彩。在很多演出节目中,西班牙歌剧《卡门》中的音乐片段常常是保留曲目。在世界文艺舞台上,卡门——这位美丽神秘的吉卜赛女郎形象自诞生起,关于她的各类创作和演绎便从未中断。有学者统计,平均每年卡门都会在影视剧、歌剧、芭蕾舞剧或弗拉门戈舞蹈等节目演出中至少“重生”一次。这个充满西班牙风情的传奇故事给各国观众带来独特的审美体验。

极具生命力的艺术形象

卡门,最早出自法国作家普罗斯佩·梅里美的笔下。梅里美生于巴黎,是与司汤达、巴尔扎克、夏多布里昂、雨果等文豪同时代的作家。他创作并发表了1845年的中篇小说《卡门》,塑造了一位极具艺术生命力的女性形象,这也成为他最知名的代表作。

欧洲浪漫主义思潮始于18世纪末,在相当长时间内影响着人们的思想和生活方式。充满异国情调的优美风景、习俗人情等成为很多作家取之不竭的灵感源泉。在法国人眼中,被比利牛斯山天然分隔、融合多元文化的西班牙,就是一个可触碰、可感受的“异域风情”。雨果曾在《东方集》中谈及“西班牙仍是东方”,并赞叹古城格拉纳达的“东方魅力”。这一“东方印象”,在拜伦的诗作《唐璜》、泰奥菲尔·戈蒂耶的戏剧《航行在西班牙》等作品中被反复强化。就在小说《卡门》出版的同一年,“异域风情”一词也首次被法兰西学院采用。

梅里美正是成长并浸润于这样的思想文化和历史语境中。1803年,作家出生于一个富足的知识分子家庭。他通晓英语、西班牙语、意大利语、俄语等多种语言,不仅是普希金的诗作《茨冈人》(茨冈人即吉卜赛人)法语版的译者,还数次游历西班牙。其中,南部的安达卢西亚省,更是梅里美到西班牙时的必及之处。这里孕育了弗拉门戈、吉卜赛谣曲等独具魅力的文化艺术流派,令对“东方”充满无限向往的梅里美流连忘返。

正是在这里,梅里美听到了《卡门》的原型素材:一个西班牙士兵与一名吉卜赛女郎的爱情故事。回到巴黎后,梅里美在很短时间里就完成了创作。“我”是一位法国考古学家,前往西班牙寻找古战场之时,却在安达卢西亚意外见证了军官何塞和吉卜赛女郎卡门之间惊心动魄的爱恨纠葛。小说的第一、二两章交代了故事的背景,第三章是情节发展的高潮:被处以极刑的何塞在临刑前夜,向“我”讲述了他与卡门之间的情感碰撞与纠缠。

爱情、荣誉、自由、命运……在这一系列母题下,卡门被演绎出丰富多彩的艺术作品。其中,法国作曲家乔治·比才创作的歌剧《卡门》更是享誉世界。这部于1875年上演的作品,改编自梅里美小说的第三章,将故事发生地从小城高辛搬到了塞维利亚,并为凸显戏剧冲突而增设了更多人物。比才运用古巴传入西班牙的民间音乐《哈巴涅拉舞曲》,创作出深入人心的女中音咏叹调《爱情像一只自由的小鸟》,将卡门对于爱情、生命和自由的态度诠释得淋漓尽致:爱情是一只不羁的鸟儿,任谁都无法驯服,如果它选择拒绝,那么对它的召唤都是白费……这样的宣言深深震撼着观众的心灵。歌剧上演之初便在法国和其他欧美国家取得巨大成功。时至今日,已成为歌剧经典的《卡门》魅力依旧。

丰富而多彩的电 影作品

1887年11月,以西班牙本土歌剧——查瑞拉歌剧创作出的《卡门》在马德里上演,演出热潮持续数年之久。这位法国人眼中的波希米亚女郎形象,开始融入了她的“故土”:诗人、导演、画家、舞者、歌者,无一不被卡门所吸引。人们对于《卡门》中关于爱情与自由、忠诚与谎言、生存与毁灭的讨论,从戏剧内延续至戏剧外。讨论愈激烈,人们对卡门的好奇也愈热烈,这一点在影视作品中也尤为突出。

在默片时代,从1909年至1933年间,共有18部有关“卡门”的电影上映,其艺术形象愈加多面而神秘。至有声电影时代,技术变革带来更加自由的艺术创作。其中,上映于1940年的歌舞电影《来自特里亚纳的卡门》成为这一时期的经典之作,它不同于歌剧咏叹调的庄重浑厚,展现出委婉清新的独特风格。1948年的《卡门之恋》首次让观众通过彩色胶片,认识了一位拥有海藻般蓬松浓密红色秀发的卡门。由奥托·普雷明格执导、于1954年上映的音乐电影《卡门琼斯》则在音乐中融入了流行爵士乐元素。

颇具对比意味的是1983年上映的两部影片,分别来自西班牙导演卡洛斯特·绍拉的《卡门》和法国新浪潮电影奠基者让-吕克·戈达尔的《芳名卡门》。前者是绍拉“弗拉门戈三部曲”的第二部。剧中,主角是一位在弗拉门戈舞蹈剧中饰演卡门的舞者,戏内戏外的“卡门”已让人无从分辨。戈达尔的改编更为大胆,卡门成了法国姑娘,还是抢劫团伙中的一员,她与警察约瑟夫由对手到彼此吸引,相恋,最终又反目成仇。两位“卡门”在独特的电影语言诠释下,如谜团般复杂矛盾,让人又爱又恨,令人动容又引人深思。

目前被认为最忠实于《卡门》原著的电影是2003年由西班牙导演文森特·阿兰达创作上演的作品。阿兰达曾因执导《疯女胡安娜》而获得西班牙戈雅奖最佳影片提名,并代表西班牙角逐奥斯卡最佳外语片奖。在拍摄《卡门》之初,阿兰达就表示:“梅里美的小说非常真诚,没有任何俗套……应当透过卡门诸多矛盾行为的表象去探索她的内心。”从选景到角色安排,电影对原著进行了最大程度的还原。导演让小叙述者、考古学家首次现身影片,以闪回和倒叙的方式完整呈现了原小说3个章节的内容。

在阿兰达的镜头里,卡门不是一个传奇,而是一个身处现实矛盾的人物。她在影片的第一幕就拒绝以吉卜赛人的身份定义自己,却又继承了吉卜赛人热爱自由的天性——即使何塞最终以死亡来要挟,她也不愿放弃无拘无束的生活。导演认为,卡门身上体现出的对自由的渴求和对现实的无奈,来自人性中普遍存在的矛盾,电影对原著进行了最大程度的还原。阿兰达对卡门形象的描绘和塑造,引领大众再次将视线投向梅里美的原作,重新审视并思考这位法国作家的创作初衷和文本的文学价值。或许这正是经典艺术作品的魅力所在。

(作者为复旦大学外文学院副教授)

下图为西班牙塞维利亚一景。
席尔瓦·乔恩摄(影像中国)

流动的音符 律动的城市

荣翌

四时流转尽在耳畔。

不远处,一幅肖像映入眼帘。画中人物锁眉愁眉,轻抚琴键。标志性的忧郁气质让人一眼认出了他——拉赫玛尼诺夫。肖像下方陈列着作曲家的第二钢琴协奏曲手稿,那些轻盈婉转的音符似乎正从他的指尖缓缓流淌。在漂泊异乡的岁月里,他将俄罗斯大地的山川河流、森林雪原汇入音乐乡愁。

各式巴拉莱卡琴和手风琴、里姆斯基-科萨科夫的民族歌剧剧照、肖斯塔科维奇的电影配乐资料……一件件珍贵展品汇成一首“如歌的行板”,唱颂着俄罗斯音乐的动人乐章,那里有大自然的深邃辽阔,有诗情画意,有悲欢离合。

这片广袤土地孕育的自然风物与历史文化,是音乐创作的源头活水。纵然音乐风格不同,但在创作中融入民族元素,是俄罗斯音乐家共同的审美追求。

在这里,音乐的民族性与世界性相互交融。博物馆于1985年开始常设展览“世界各国人民的乐器”,分为5个展厅,共展出900多件珍稀乐器。既有考古发掘的俄罗斯古老乐器,也有来自亚非拉地区独具魅力的民间乐器;有制作精良的欧洲专业乐器,也有20世纪开始兴起的电声乐器。

一把中国琵琶沉静娴雅,久久吸引着笔者的目光。点击多媒体互动屏,悠扬的琵琶声传来,梦回故土。民乐似“乡音”,总能瞬间拨动游子的心弦。环顾展厅,各国乐器相聚于此,带着不同的时代记忆与民族性格,奏出文明交融的和合之音。

展柜一隅,有一座座时钟、一面梳妆镜和一个啤酒杯,它们都是19世纪不同形态的音乐盒。据博物馆介绍,当时音乐盒已在社会各阶层广泛流行,各式设计融入日常生活。可以想象,在那个没有手机播放器和蓝牙音箱的时代,音乐徜徉在滴滴答答的时间脚步里,回放在镜中美人的笑靥里,荡漾在令人沉醉的美酒里。

音乐来源于生活,音乐美育也应融入生活。在参观博物馆的两个小时内,陆续有4个观展队伍来到展厅参与音乐课程。其中既有学龄前儿童和青少年学生,也有老年学习班。讲解员介绍乐器和乐理,并带领大家参与音乐互动。早在1944年,这里就开始定期举办沙龙活动“音乐星期一”。此后,音乐会、音乐节、音乐历史与乐理

研讨会、乐器修复培训和国际音乐交流项目等各类活动蓬勃开展。面向普通民众进行音乐教育,成为博物馆的一大使命。

电视节目《音乐莫斯科》曾在这里取景。观众跟随镜头,穿越莫斯科的街道、公园、展馆和音乐家故居,捕捉街头巷尾的音乐元素,以音乐视角探索熟悉的城市景观。

确如镜头所呈现的,平日漫步莫斯科街头,常能邂逅高水准的音乐演奏。地铁站、河岸步道、街心公园、商业街区……城市成为一个流动的音乐空间,音乐正是人们热爱生活、抒发情感的生动表达。

本版责编:王佳可 庄雷雅 王迪
电子信箱:rnrbgjkf@163.com
版式设计:蔡华伟

旅人心语

在今年的新年假期,俄罗斯国家音乐博物馆再次为参观者提供了丰富的视听盛宴:新年音乐会、以“冰雪童话”为主题的俄罗斯歌剧和芭蕾舞音乐展、知名音乐人创作讲解,等等。这座成立于1912年的博物馆,拥有逾百万件藏品,是世界上最古老、规模最大的音乐博物馆之一。

步入博物馆大厅,背景音乐是穆索尔斯基的代表作《荒山之夜》,将人们瞬间带入奇幻瑰丽的俄罗斯民族音乐世界。在一面时间轴式的展墙上,柴可夫斯基《1812序曲》的珍贵手稿陈列于显眼位置。根据芭蕾舞剧《天鹅湖》创作的雕塑伫立一旁,展示着作曲家浪漫主义的音乐风格。这里还展出了当年刊登柴可夫斯基《四季》组曲的杂志,配以12首俄罗斯诗歌。金色的秋天、北国的白夜、炉火、雪橇、狩猎、松雪草……轻轻翻阅这本“音乐日历”,俄罗斯大地的

