

# 莉亚娜—— 为拉美读者讲中国故事

胡燕春



莉亚娜·阿尔索夫斯卡近照

1981年，18岁的南斯拉夫姑娘莉亚娜·阿尔索夫斯卡面临人生的重要抉择——以优异成绩高中毕业的她，获得了一份由西班牙教育部提供的留学奖学金。去哪里？中国、美国还是英国？尽管对中国了解不多，她还是脱口而出：“我想去中国”。从学中文、教中文，到编写汉语语法书，从给中墨两国领导人做翻译，到译介中国文学作品，几十年间，她从一个中国文化“小白”成长为名副其实的“中国通”。访谈中，莉亚娜追忆往昔，不无感慨地说：“去中国留学，是我这辈子最后悔的一件事。”

## 因《红楼梦》与中国文化结缘

“孔子说，五十而知天命，如今我早已过了知天命之年。什么是我的‘天命’？我以为就是我和中国有关的一切。”莉亚娜说。的确，她的教育、家庭、翻译与学术之路，都与中国有着千丝万缕的联系。

1981年到1985年，莉亚娜在北京语言学院留学，受到中国老师无微不至的关怀，感受着中国人的淳朴、善良、热情。她在本科期间以《百年孤独》为题完成了毕业论文。

为什么选择这个题目？莉亚娜回忆说：“第一次接触《红楼梦》是在中国文学课上，以我那时的汉语水平与知识储备，读《红楼梦》是超乎寻常的吃力。尤其是书中的诗词、人物关系、称呼等，理解起来难度很大，比如大姐、二姐、三姐、四丫鬚指的是谁，她们如何称呼对方。”随着阅读的深入，她愈加感受到《红楼梦》的巨大魅力。莉亚娜说：“《红楼梦》是关于中国社会的一部百科全书，它深邃的哲学思想以及蕴藏其中的中国人的家国观，让我联想到马尔克斯的《百年孤独》。”于是，她将这两部不同时代、不同地域的文学经典进行了比较研究，具体论及家族兴衰、悲剧意识、贾母与乌苏拉等女性形象的异同等内容，辨析了两部作品在长幼关系、爱情表达等方面的差异。她的论文让这两部中外文学经典实现了穿越时空的对话，奠定了日后几十年的汉学研究与中国翻译的基础。

在中国留学期间，莉亚娜还结识了一位来自墨西哥的留学生罗贝尔托，与他恋爱并结婚生子。如今，她的小儿子娶了中国姑娘并定居厦门。本科毕业后，莉亚娜来到墨西哥，先是在墨西哥学院给著名汉学家白佩兰等教授做助理，后成为该学院正式教师并任教至今。

## 学以致用推广汉语

随着中国综合国力的增强，中文在西班牙语世界也成为热门。目前，仅墨西哥就成立了6家孔子学院。由于长期教授汉语语言学、汉语语法与翻译等课程，并为墨西哥政府外事活动做中文同声翻译，莉亚娜积累了丰富的汉语教学与翻译经验。有感于拉美人士学习中文的困难，2000年后，她着手编辑一本汉语语法书。2011年，这本《实用汉语语法》问世了。

“对于西语国家学习者来说，汉语的4个声调极易混淆，重音字多，语法也非常复杂，与西班牙语有很大不同。我希望这本教材能成为汉语初学者的入门向导。”莉亚娜说。

《实用汉语语法》从外国人的角度出发，介绍汉语语法，出版后大受欢迎。该书最大的特点是以生动的句式实例深入浅出地讲解系统的语法和词汇知识。书中解释中国字的方法很特别，以“道”为中心，每个汉字就是一个“道”，能够通过与其他字的结合，以及在不同语境中的运用和语句中的位置变化，产生新的意义。莉亚娜认为，汉字语义的丰富性和运用的灵活性，构成了汉字独有的特色，是与西方语言的最大区别。通过这种富有哲学意味的独特方法，学生更容易了解到汉语和西方语言的区别。

在教学研究工作之余，令莉亚娜引以为傲的是，她多次为中墨两国领导人会晤担任墨方中文主译。莉亚娜时常感慨，是中文改变了她的生活，让她能够学以致用，为两国交流作出自己的贡献。

## 不仅是翻译，更是阐释

教学之余，莉亚娜的精力主要用在翻译中国当代文学作品上。

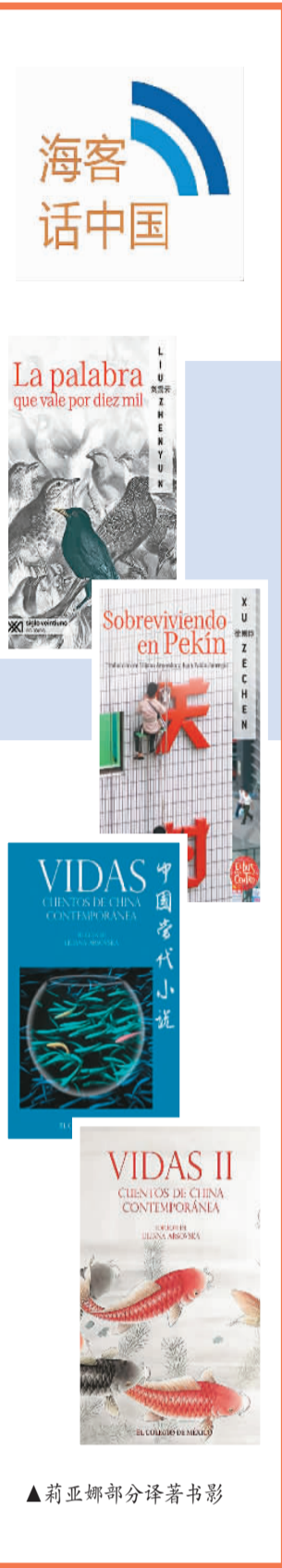
2012年，莫言获得诺贝尔文学

奖的消息传到墨西哥后，一家墨西哥知名报社打电话询问莉亚娜，莫言是谁？“那时候，跑遍整个拉美的书店都找不到莫言的书。”莉亚娜说。相比于马尔克斯在中国的知名度，她深感墨西哥对中国当代文学的陌生。

为此，莉亚娜致力于翻译人才培养，在墨西哥学院开设中文翻译课程。近5年，莉亚娜带着自己培养的中文翻译研究生，组建了中国文学翻译团队，陆续翻译了刘震云、徐则臣、贾平凹、阿来、陈染等中国当代作家的作品，在墨西哥出版发行。

莉亚娜说：“我喜欢教学与口译，但最爱的还是翻译。”在她看来，将中国文学翻译成西班牙语，不仅是翻译，更是阐释，目的是通过文学作品让拉美读者了解中国，明白中国发展背后的原因。因此，在莉亚娜翻译的作品中，不少都是现实题材作品。比如她对徐则臣《跑步穿过中关村》的译介，旨在还原真实精神。“我觉得徐不是在写，而是在绘画。”在她看来，书中描写的上世纪末“北漂”小人物的生存状态与精神状态，与初来墨西哥城求学求职的年轻人类似。莉亚娜感到，他们虽然生活艰辛，但却积极进取，对未来充满向往。所以，她在译作中尽量贴合拉美现状，引导读者在其中找到自己。

在中国文学翻译实践中，莉亚娜深感中墨、中拉之间存在的文化差异。她所做的就是将拉美读者不知道的中国历史文化、传统习俗、人物典故等，还原到西语语境，从而让当地读者更好地走近中国。在翻译刘震云的《我不是潘金莲》时，她注意到，如果将“老陈”等外国读者无法理解，甚至还会造成误解的词汇，直接译成“old Chen”，外国读者无法理解，甚至还会造成误解。因此她采用了转译或意译的做法。再如，对“旗袍”“中山装”等词，她主张不宜直译成“中国裙子”“中国男套装”等，而是从中西文化差



▲莉亚娜部分译著书影

异的角度巧译为“中国韵味的连衣裙”“中国式现代男正装”，培养西语读者对中国文化的感知力。对成语、谚语、歇后语的翻译，莉亚娜反对简单地加注，而是尽力用富于文学性的西语进行翻译。

由于在推广中华文化和中国出版物等方面所作出的突出贡献，莉亚娜于2014年获得了第八届“中华图书特殊贡献奖”。她说，“做自己喜欢的工作，又能得到外界的认可与鼓励，实乃人生快事。”如今，莉亚娜依然译笔不辍，甚至将自己有关中国当代文学传播的工作日程排至退休后。“我的梦想是，以文学推介等方式再造巴别塔，让中国文化真正走进墨西哥。”莉亚娜说。

（作者系北京语言大学“一带一路”研究院副教授）

## 创作谈

# 体悟中国美学精神 创作电影艺术精品

王昱坤

古今中外的艺术无不因时而兴，乘势而变，与时代同频共振。习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话中说：“文化兴则国家兴，文化强则民族强。当代中国，江山壮丽，人民豪迈，前程远大。时代为我国文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国，广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。”回首中国电影史，上世纪30年代，中国电影积极投身到抗战救亡的时代洪流中。战后，一大批银幕佳作以其深刻的批判现实主义力度和民族化的电影语言完成了对时代的忠实纪录。新时期，老、中、青三代电影人各领风骚，开创了中国电影的黄金时代，实现了与世界电影接轨。21世纪以来，第四代、第五代、第六代和新生代电影不断拓展其创作的内涵与外延，形成了中国电影的多元繁荣局面。可以说，中国电影一直与时代同呼吸共命运，是时代的一面镜子。

时代性离不开民族性，越是民族的便越是世界的。真正伟大的艺术一定深扎在本民族文化的沃土中，而不是一味地仰人鼻息，东施效颦，成为西方艺术的移植版。中华民族拥有五千年文化传统、价值体系和道德规范。坚定文化自信，是事关国家兴衰、文化安全、民族精神独立性的重大问题。只有扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地，文艺才能接地气、增底气、注生气，在世界文化之林中于不败之地。前些年，少数作品的确存在着脱离本土脱离民族文化的“去中国化”倾向，一味按照好莱坞工业标准和类型化套路，极尽铺张奢华之能事。然而，这些呼声虚高的电影在国内外市场和舆论上遭遇双重重创，证明这个世界并不需要第二个好莱坞。

作为一种舶来艺术，草创时期的中国电影在相当一段时间里，一直处在对域外电影的模仿中，然而，早期的电影人并未放弃对电影本土化、民族化的探索 and 追求。1923年，《孤儿救母记》就在故事内容和主题设置上，摆脱了对西方电影的因袭模仿，成为中国电影民族化的里程碑式作品。此后，《神女》《马路天使》《一江春水向东流》《小城之春》《芙蓉镇》《霸王别姬》等一大批杰作星光灿烂，深度反映中国现实又融合了本民族文化审美传统，能与世界电影史上的任何优秀电影相媲美。可见，只有将镜头切入到生活的最前沿，从传统电影的酒杯中浸泡出来、带着浓厚本土风味的电影才能传之久远，青史留名。

习近平总书记指出，博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识，是当代中国文艺的根基，也

是文艺创新的宝藏。中国文化历来推崇“收百世之阙文，采千载之遗韵”。要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，把艺术创造力和中华文化价值融合起来，把中华美学精神和当代审美追求结合起来，激活中华文化生命力。故步自封、陈陈相因谈不上传承，割断血脉、凭空虚造不能算创新。要把把握传承和创新的关系，学古不泥古、破法不悖法，让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉。

用宏大视角记录历史，歌颂时代一直是中国电影的光荣传统。党的十八大以来，诸多电影人用镜头或记录或书写着美好中国，用银幕礼赞伟大时代，涌现了《智取威虎山》《湄公河行动》《红海行动》《我和我的祖国》《中国机长》《流浪地球》《金刚川》《夺冠》《你好，李焕英》《长津湖之水门桥》等一大批传播当代中国价值观念，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品，彰显了电影创作的本土特色与文化自信，呈现出多样化、多品种、多类型的良性生态格局。未来，中国电影还需要进一步坚定文化自信，深挖细寻中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中的思想精髓，不断提升创作质量，提升电影文化品质，艺术地讲好中国故事，传播中国声音，阐释中国精神。在中西合璧、融会贯通中，创作出具有中国风格、中国气派，体现中国美学精神的电影精品，呈现给全世界观众。

（作者单位：武汉大学艺术学院）

## 冰上舞剧 舞动北京

本报记者 苗春

者表示，这套十二生肖娃娃迎冬奥作品呈现出纷繁绚丽的视觉效果，为冬奥会增添了多姿多彩的色彩与春来回暖的喜庆氛围。

据了解，蔚县剪纸起源于窗花，构图朴实饱满，造型生动，刀工精湛，色彩对比强烈，乡土气息浓郁，是一项具有200多年历史的传统手工剪纸技艺。如今，蔚县剪纸衍生出丰富多彩的文化礼品、旅游纪念品和艺术收藏品等，承载着中华优秀传统文化走向世界。

左图：高佃亮剪纸作品《十二生肖娃娃迎冬奥》（局部）

2月11日，“相约北京”奥林匹克文化节暨第22届“相约北京”国际艺术节北京文化周精品剧目——冰上舞剧《WE ARE ONE》在北京天桥艺术中心首演。该剧由花样滑冰世界冠军虎清、佟健领衔主演，众多花样滑冰小分队参与表演。

《WE ARE ONE》以“赛前选拔”为主线，围绕“传承与希望”主题进行编排，展现了一代冰雪人带领热爱花样滑冰的青少年们不断挑战自我、奋勇争先、永不言弃的拼搏精神，呈现出新一代花样滑冰运动员的青春活力。该剧演出时长90分钟，观众可在剧场内近距离欣赏到顶尖花样滑冰选手的表演，堪称一场花样滑冰的视觉盛宴。

该剧主演虎清、佟健，退役后没有离开他们热爱的花样滑冰事业，而是将自己的梦想延伸到了更为广阔的舞台，继续传播推广花样滑冰运动。佟健表示：“正值北京冬奥会，全世界的目光都在关注北京。我们为赛场上的运动健儿加油助威，也希望在赛场外用原创冰上

剧目、用百分百投入的演出，表达我们对冬奥会、对中国冰雪运动的深厚情感，吸引更多人关注花样滑冰运动。”

据了解，为完成剧场内极速制冰的任务，中国制冰团队攻克重重技术难关，48小时内在天桥艺术中心大剧场搭建起300多平方米光滑洁白的冰场，是中国冰上剧目的首创。

“相约北京”奥林匹克文化节暨第22届“相约北京”国际艺术节以冬奥为主题、以体育为纽带、以文化为承载，通过表演艺术、视觉艺术、电影展映、城市活动和庆典活动5大板块，以“线上+线下”的形式，为观众奉献来自22个国家和地区的近百场展演活动，促进中外文明交流互鉴，呈现北京作为“双奥之城”的独特魅力，吸引了社会公众广泛关注。在表演艺术板块中，北京、河北、上海、吉林、青海5个省（市）的优秀艺术团体举行了冬奥主题文化周，展示了各自的艺术特色及冰雪文化。



北京冬奥组委会供图



## 蔚县剪纸“刻画”冰雪精彩

本报电（闻逸）为弘扬剪纸文化，蔚县剪纸十二生肖娃娃迎冬奥数字藏品近日上市。

该数字藏品将十二生肖年画娃娃与冰雪运动项目结合，用灵动的剪纸演绎十二生肖萌娃参与冰雪运动的场景，非遗特色鲜明。同系列剪纸作品还曾在相约北京2021/2022系列测试赛（张家口赛区）中作为获奖运动员伴手礼，向世界展现中华优秀传统文化。

该系列作品由剪纸艺术家、河北蔚县剪纸代表性传承人高佃亮创作。他表示：“蔚县剪纸讲究心手配合，刀随心动。刻的过程也是注入自己思想的过程。有了思想，刀下的作品才有生命力。”

作为全国唯一一种以阴刻为主、阳刻为辅的剪纸形式，蔚县剪纸重刻更重染。高佃亮大胆吸收中国水墨画和中国工笔画创作手法，增强了剪纸的艺术表现力。有收藏

## 美育走向社会大课堂

朱华平

从央视春晚晚上引起广泛关注的舞蹈《只此青绿》，到北京冬奥会开幕式上中国结造型的“大雪花”，最近一段时间，大众的精神文化生活着实被一场审美盛宴充实起来。对于即将到来的春季学期来说，优秀的舞台演出、综艺节目、网络文艺等，无疑是青少年接受审美教育、提高审美感知力、鉴赏力的“绝好教材”。

习近平总书记十分重视美育工作，在给中央美术学院8位老教授回信时，曾就做好美育工作，弘扬中华美育精神提出殷切期望。他强调：“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青

年一代身心都健康成长。”在美育课与社会实践外，引导青少年在生活中通过丰富的大众文艺作品接受审美教育，有助于提高他们的审美素养和人文素养。具体来说，应做好以下两点。

在彰显中华优秀传统文化的节目中，感悟中华美学精神和古典之美。近年来，诸多文化类综艺节目表现抢眼，它们深挖诗词、典籍、节日、戏曲背后的文化内涵，利用新技术、新理念、新表达，摆脱枯燥、乏味、抽象的弊端，以观众喜闻乐见的形式，激发了青少年欣赏传统文化之美的热情。中央广播电视总台节目《经典咏流传——致

敬英雄》对中华经典文本进行音乐化创新，通过艺术化的手法展现了历史人物生动可感的侧面，彰显中华美学精神中的阳刚美。河南卫视《元宵奇妙夜》《端午奇妙游》《中秋奇妙游》《重阳奇妙游》等“中国节日系列”节目，踩准了华夏儿女心中的节日鼓点，以故事化、场景化的形式呈现国风国韵国潮，对青少年树立文化自信颇有裨益。浙江卫视节目《万里走单骑——遗产里的中国》带领观众跟随嘉宾探访中华文明之美，在“轻旅行”中，让陈列在广阔大地上的遗产活起来，使遥远的文物故事不再陌生。

在富有朝气活力的网络文艺中，感受时代律动，培育良好审美风尚。今天的青少年是名副其实的“网生一代”，移动互联网技术，伴随着他们的成长。《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2021）》显示，互联网已成为中学

生经常使用的学习工具。引导青少年科学上网，通过优秀网络文艺作品获得审美熏陶，寓教于乐，一举两得。网络剧《约定》《黄文秀》《在希望的田野上》、网络纪录片《追光者：脱贫攻坚人物志》等作品为新时代立传，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴，兼备网感与美感，艺术上颇多可圈可点之处，有助于青少年树立正确的人生观和审美价值观。《长安十二时辰》“最美的夜”跨年晚会等原创精品视听作品，打破了传统和流行的界限。李子柒、阿木爷爷等短视频创作者，或以精致的画面呈现传统田园生活，或以老手艺让观众叫绝，是青少年认识乡土生活，走向生活美学的新窗口。

以美育人，要把美的种子播撒在青少年心中。美育走向社会大课堂，目的是让青少年在广阔的人生道路中始终保有发现“美”的眼睛，终生与“美”相伴。