

英语爱好者丛书

优秀电影文学
视听系列

音乐之声

The Sound of Music

杨慎生 主编

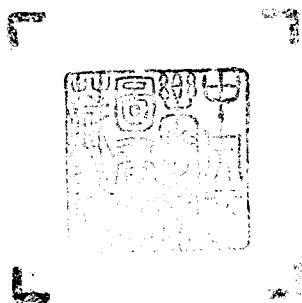
清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

优秀电影文 视听系列

The Sound of Music
音乐之声

欧的斯特·莱曼 著
杨慎生 译注

清华大学出版社

161285

(京)新登字 158 号

内 容 提 要

年轻的见习修女玛丽亚热爱大自然和音乐,经常无意中违背教规,因而不能转为正式修女。特拉普上校中年丧妻,变得古板严肃,用军事化的办法管理孩子,家庭教师换了一个又一个。玛丽亚凭自己的善良和才华把音乐和欢乐带回了上校家,使这个家恢复了往日的和谐。玛丽亚也最后成了上校 7 个孩子的母亲。本片是好莱坞最成功的音乐片,其中的 5 首歌曲(见本书附录)在世界各地广为传唱。配套全真电影录音由清华大学音像出版社出版。

0406/13

书 名: 音乐之声

作 者: 欧的斯特·莱曼著 杨慎生译注

出版者: 清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者: 清华园胶印厂

发行者: 新华书店总店北京科技发行所

开 本: 787×1092 1/32 印张: 5 3/8 字数: 128 千字

版 次: 1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-03131-2/H·219

印 数: 00001~11000

定 价: 6.50 元

编者的话

《优秀电影文学视听系列》第一批 10 本出版以后,我们的工作停顿了一年多。这期间许多读者来信表达了他们对本系列的喜爱之情和要求继续看到新书的愿望。这些信给了我们莫大的鼓励,我们决定克服一切困难,把这套书继续出下去。

编译出版本系列的目的是要在欣赏英美电影文学艺术、得到英语文化熏陶的同时,使读者置身于真实的英语语言环境中,从而既提高文化素养、深入了解英语国家的历史、文化、风土人情及社会问题,又切实培养读者的语言敏感性,尤其是加深对当代英美口语、俚语、方言及各种修辞手段的理解和掌握,从而获得扎实的英语语言文化知识与技能。

与第一批一样,第二批所选的也都是经过课堂使用、实践证明教学效果良好的电影剧本。经过多年的教学积累,我们的教学片越来越丰富,而且已自成体系。

按类别来说,系列里有爱情片(Romance):《爱情故事》、《魂断蓝桥》、《鸳梦重温》;有音乐片(Musical):《音乐之声》;有悬念片(Suspense):《蝴蝶梦》;黑色电影(Black cinema):《双重赔款》;喜剧片(Comic):《一夜风流》;有文学名著:《简·爱》、《呼啸山庄》、《双城记》;历史片:《那个汉米尔顿夫人》等。

本系列立体地反映了西方社会生活的各个侧面。有反映美国南北战争时期的《飘》;有反映一战以后大萧条时期的《一夜风流》;有反映二战时期的《卡萨布兰卡》;有反映美国六十年代种族歧视的《猜一猜谁来赴晚餐》。有反映美国老年问题的

《金色池塘》；中年问题的《克莱默夫妇》；青年问题的《爱情故事》。有反映家庭问题的《母女情深》；新旧文化观念冲突的《欲望号街车》。这些优秀影片的剧本辑成一个系列，以英汉对照并加注释的方式陆续出版。每本剧本独立成册，前言对剧情和对白的分析和讲解，为读者学习和理解作了引导。配套全真电影录音带由清华大学音像出版出版。

入选本系列的电影剧本都是由名导演执导、名演员主演、在世界电影史上有影响的杰作。在编注、翻译的过程中，得到了国际关系学院黄兰林教授的热情帮助和指导，在此表示衷心的感谢。

值此第二批出版之际，我们谨向来信给了我们热情支持的读者表示衷心感谢。

由于编者水平有限，错误不足之处在所难免，请广大读者批评指正。

杨慎生

1998年9月10日

音乐与和谐

诗歌和音乐能够启迪人的心灵

——莎士比亚

《音乐之声》是一部优秀的西方音乐片。它的鲜明特点是几首主要歌曲的多次出现,既生动、形象地刻划出男女主人公的性格,又显示了音乐的力量。

电影的片头把人们带进了一个春光明媚的绿色世界,这就是二战前夕宁静的奥地利境内连绵起伏的阿尔卑斯山麓。那古老的蒙代尔修道院就座落在山下的绿树浓荫之中。影片的开头部分以极长的移动镜头顺序拍摄下大自然春光:蔚蓝的晴空,积雪的山顶,幽静的峡谷,翠绿的山林,村庄,教堂,银色的山泉,波平如镜的湖面,绿色的山坡,直到山头上出现与自然的旖旎风光融为一体的少女玛丽亚。

蒙代尔修道院的见习修女玛丽亚又一次违反教规来到山上。她心中充满了音乐之声,情不自禁地欢跑在林间、泉边,放声歌唱美好的春天:

音乐之声响彻群山,歌声千年回荡。

音乐之声注入心间,我的心想把听到的每支歌儿高唱。

我的心要像振翅的鸟儿,从湖面飞到树上。

我的心要像教堂的钟声,乘着清风飞扬。

我的心想欢笑,如溪流跳过涧石,一路流淌。

我的心想彻夜歌唱,如云雀祈祷上苍。

每当我的心感到寂寞,我就走向那层峦叠嶂。

我知道,我会听见往昔的歌声荡漾。

我的心将充满音乐之声，我将再次歌唱。

玛丽亚内心的“音乐之声”和甜美的大自然交响曲融为一体。这首歌充分表达了她热爱音乐、热爱生活、热爱春天的性格特征。她陶醉在这美丽的大自然怀抱里，与山河一起欢笑，一起歌唱。突然，修道院晨祷的钟声把她惊醒。她急忙冲下山去，回到修道院，立即被院长嬷嬷召去。玛丽亚解释道：

玛丽亚：尊敬的院长，我很抱歉。我实在克制不住自己。刚才大门敞开着，群山向我召唤，我情不自禁地……求求您，院长，请求您宽恕。

院长：好吧，如果这样会使你感到好受一些的话。

玛丽亚：是的。您知道，今天天空是那么蔚蓝，一切是那么翠绿，那么芳香。我简直不能和大自然分开。

玛丽亚生长在阿尔卑斯山区，自幼深受蒙代尔修道院的影响，立志要做个虔诚的基督教修女。但是，她向往自由，爱唱好动的天性跟修道院生活方式的矛盾使她一再行动越轨，违反教规。在讨论玛丽亚能否转为正式修女时，蒙代尔修道院院长和修女们唱起了相当于旁白的合唱《玛丽亚》。这首歌对玛丽亚的褒贬不一，恰恰描绘出玛丽亚既可爱又让人奈何不得的性格。

犹豫已久的修道院院长终于作出了决定：让玛丽亚暂时离开与尘世隔绝的修道院，推荐她到已经退役的前奥地利帝国海军军官冯·特拉普上校家去当他七个孩子的家庭教师。上校正直、勇敢，在服役期间功勋卓著。几年前，他的妻子不幸去世。从那时起，家里完全没有了欢歌笑语。

玛丽亚一到上校家就吃惊地发现，上校用严格的军人纪

律束缚他失去母爱的孩子们的活泼天性。她从孩子们的口中了解到几位前任家庭教师曾对他们的调皮加以挖苦、训斥,伤害了他们的感情。为改变孩子们的 lifestyle,她问女管家,是否可以要求上校购买一些布料,以便给孩子们做游戏时穿的便装。女管家告诉:

“冯·特拉普家的孩子们不玩耍。他们只做操练。”

“自从上校的可怜的妻子去世后,他……就好像在军舰上那样来管理这个家。吹哨,下命令。再也没有音乐。再也没有笑声。再也没有什么可以使他想起他的亡妻,甚至孩子们。”

玛丽亚明白了。上校之所以如此,是因为他心中失去了爱。结果,他家里从此就失去和谐,没有了欢乐与音乐。七个失去母亲的孩子不愿过这种受到严加管束的生活,于是就以恶作剧的方式捉弄先前的几位家庭教师,以此寻求乐趣或引起父亲的关注。孩子们对玛丽亚的到来采取同样不友好的态度。但是,充满爱心的玛丽亚对于孩子们不友好的挑衅非但不责怪,反而表示深切的理解和同情。一天夜里,风雨交加,雷声隆隆,受惊的孩子们一个个来到她的房间。玛丽亚高兴地给他们唱起歌曲《我喜爱我的东西》。在歌声和欢笑中,孩子们忘记了惊恐,并开始和她建立起融洽的感情。后来,趁上校应施夸德男爵夫人之邀前去维也纳期间,玛丽亚用旧窗帘布给七个孩子做游戏服,并带他们外出远足。她还从“多、来、米”教起,使他们学会怎样唱歌。在一曲脍炙人口的《多、来、米》歌声中,孩子们爬山、攀树、野餐、玩球,洋溢着一片欢乐。通过音乐与各种活动,他们和玛丽亚的感情发展到了水乳交

融的程度。

但是,玛丽亚给孩子们带来的这种生活方式的变化却恰恰是强调军队纪律的上校所不能允许的。上校把纪律视为管教孩子们的一种至高无上的方式,而玛丽亚则以爱心关怀孩子,让生活充满欢乐。两者的冲突在孩子们翻船、上岸的那一情景中达到了高潮。上校原来设想,他携男爵夫人从维也纳归来时可以向她夸耀的是他的七个孩子像纪律严明的水兵那样在花园里列队欢迎,不料却看见他们正狂呼乱嚷地从湖上划船归来。由于兴奋过度,他们从船上翻进水里,个个成了落汤鸡。面对这种尴尬场面,上校严厉指责玛丽亚,于是两人展了针锋相对的辩论。玛丽亚寸步不让,理直气壮地数落上校不了解孩子。上校怒不可遏,命令她立即回修道院去。正在这时,从客厅传来了孩子们优美和谐的歌声,即影片的主题歌——玛丽亚的《音乐之声》。歌声吸引了上校。他循声向客厅走去,只见孩子们换好了衣服,彬彬有礼地用歌声欢迎他和男爵夫人。纯真、甜美的童声合唱温暖了上校久已冷却的心田,唤醒了他久已忘却的对青春岁月的回忆,使他那颗不和谐的心灵恢复了和谐,更使他内心的痛苦得到了安慰。他不由自主地加入了孩子们的合唱:

每当我的心感到寂寞,
我就走向那层峦叠嶂。
我知道,我会听见往昔的歌声荡漾。
我的心将充满音乐之声,
我将再次歌唱。

合唱完毕,孩子们围上来紧紧抱住自己的父亲。呆板凝滞的

家庭气氛消失了。玛丽亚的《音乐之声》终于使上校那种自我束缚并束缚他人的“纪律”不攻自破。上校这才意识到玛丽亚的价值,当即向她认错,并恳请她留下。他内心的音乐被孩子们的歌声唤起,于是他变得温和、欢乐起来,居然打破了长期闭口不唱的习惯。他抱起吉他,独自唱起了他最喜爱的歌曲《雪绒花》。这首歌充分表现出他热爱自然、热爱生活、热爱祖国的性格。实际上,他唱的这首歌,也是于无意之中当着男爵夫人的面献给玛丽亚的。男爵夫人在丈夫死后与上校交往密切。她美丽、富有,但又冷漠、自私,在她灵魂深处没有音乐。她意识到不可低估玛丽亚的魅力,因此急切要求上校举行舞会,以公开她与上校的关系。在舞会上,她向纯洁的玛丽亚点破了上校和玛丽亚之间的感情,从而导致了玛丽亚不辞而别,重返修道院。不仅如此,她还迫使上校向孩子们宣布她将成为他们的妈妈,但心中却暗自打算在婚后把他们送进寄宿学校。玛丽亚走后,孩子们变得无精打采,心烦意乱。当他们再次唱起影片的主题歌、玛丽亚的《音乐之声》时,歌声里充满了对玛丽亚的思念。这歌声表明他们在生活中再也不能缺少她了。孩子们的情绪低落也使上校心神不定,坐立不安。修道院院长知道玛丽亚回来的情由,就告诉她说,世间的男女之爱也同样是神圣的。玛丽亚解除了内心矛盾之后,便勇敢地回到了上校身边。

当夜,月色朦胧,上校在阳台上坦诚地向男爵夫人表示歉意,说明他已情有所钟。男爵夫人明白无法挽回,便与上校分手了。上校如释重负,在花径深处的亭前向玛丽亚表白了爱情。当上校与玛丽亚在蒙代尔教堂举行婚礼时,修道院院长和修女们再度合唱起《玛丽亚》。这次类似旁白的对唱象征着

犹如“行云流水”、“皎洁如月光”的姑娘玛丽亚终于有了归宿。

正当上校和玛丽亚沉浸在甜蜜之中，阴影也随之而来，法西斯德国吞并了奥地利。上校度完蜜月归来，纳粹当局竟强迫他参加纳粹海军。上校断然拒绝，并决定逃往瑞士。当晚正好举行奥地利民谣音乐节。他决定利用这个机会，摆脱纳粹士兵和叛徒的监视，寻机出境。音乐节是在敌人戒备森严、卖国贼泽尔亲自坐镇听众席的情况下举行的。上校一家人从容登台。在一曲家庭合唱《音乐之声》和《多、来、米》以后，上校出场独唱他所深爱的颂扬奥地利国花的歌曲《雪绒花》。演唱前，他深情地向场下奥地利同胞说：

“我的奥地利同胞们，我将再也见不到你们……也许要过很久很久了。我现在愿给你们演唱一首爱的歌曲。我知道你们会分享这种感情。愿你们永远不要让爱的火焰熄灭。”

上校的爱国激情和动人的歌声极大地鼓舞了国难当头的奥地利同胞。他的歌声唤起了在场的同胞们感情的共鸣，它渗透到每一个同胞的心中。于是全场都高唱起《雪绒花》：

雪绒花，雪绒花，

……

愿你花常开，

白如雪，永远永远开不败。

雪绒花，雪绒花，

祝愿祖国幸福永在。

这歌声表明奥地利人民对自由的渴望，对祖国的深切爱恋，对纳粹德国的蔑视。这歌声象征奥地利必将最终获得解放，必

将重新傲然挺立于世界。影片结尾时,上校一家人终于摆脱了纳粹和卖国贼的追捕,胜利地登上了巍峨的阿尔卑斯山。但是,他高唱《雪绒花》的歌声将永远在他的祖国奥地利上空震响,在他的同胞们的心灵深处回荡,永远鼓舞着奥地利人民起来奋战,直至赢得最后的胜利。

电影《音乐之声》描写的实际上是一个真实的故事。它是根据一位爱国的奥地利海军退役军官在二战期间,德国法西斯吞并奥地利后拒绝为纳粹海军服务、带领全家迁往美国的故事改编而成的。这位奥地利军官的几个孩子都是歌唱家。他们的演唱当时曾在美国轰动一时。

电影《音乐之声》于1965年公映后,立即享誉全球,上座率经久不衰,甚至打破了好莱坞上座率最高的《飘》的记录。影片中所表现的音乐的力量,应当是它成功的原因之一吧。

杨慎生

1998年4月于北京

THE SOUND OF MUSIC

[Fine spring morning in the valley near Salzburg¹, Austria.]

MARIA (sings): The hills are alive with² the sound of music

With songs they have sung for a thousand years.

The hills fill my heart with the sound of music.

My heart wants to sing every song it hears.

My heart wants to beat like the wings of the bird that rise from the lake to the trees.

My heart wants to sing like a chime³ that flies from the church on a breeze,

To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way,

To sing thru⁴ the night like a lark who is learning to pray.

I go to the hills when my heart is lonely.

I know I'll hear what I've heard before.

My heart will be blessed with⁵ the sound of music

And I'll sing once more.

[Garden of Mondale Abbey⁶.]

SISTER BERNICE: Reverend Mother⁷.

MOTHER ABBESS: Sister Bernice.

BERNICE: I simply cannot find her.

MOTHER: Maria?

BERNICE: She's missing from the Abbey again.

MOTHER: Perhaps we should have put a cowbell around her neck.

MARGARETTA: Have you tried the barn? You know how much she adores the animals.

音乐之声

[一个春光明媚的清晨,奥地利萨尔茨堡城郊的山谷里。]

玛丽亚:(唱)音乐之声响彻群山,歌声千年回荡。

音乐之声注入心间,

我的心想把听到的每支歌儿高唱。

我的心要像振翅的鸟儿,从湖面飞到树上。

我的心要像教堂的钟声,

乘着清风飞扬。

我的心想欢笑,如溪流

跳过涧石,一路流淌。

我的心想彻夜歌唱,如云雀学着祈祷上苍。

每当我的心感到寂寞,

我就走向那层峦叠嶂。

我知道,我会听见往昔的歌声荡漾。

我的心将充满音乐之声,

我将再次欢唱。

[在蒙代尔修道院的花园里。]

伯尼斯:尊敬的院长!

院长:什么事,伯尼斯嬷嬷?

伯尼斯:我实在找不到她。

院长:是说玛丽亚吗?

伯尼斯:她又从修道院不见了。

院长:也许我们应该在她脖子上挂个铃铛。

玛格丽特:你去牲口棚找过没有?你知道,她多么喜欢那些动物。

BERNICE: I have looked everywhere, in all the usual places.

MOTHER: Sister Berince, considering this is Maria, I suggest you look in some place unusual.

BERTHA: Well, Reverend Mother, I hope this new infraction ends whatever doubts you may still have about Maria's future here⁸.

MOTHER: I always try to keep faith in my doubts, Sister Bertha.

MARGARETTA: After all, the wool of black sheep⁹ is just as warm.

BERTHA: We are not talking about sheep, black or white, Sister Margaretta. Of all the candidates for the noviciate, I would say Maria is the least likely¹⁰.

MOTHER: Children, children, eh, we were speculating about some of the qualifications of some of our postulants. The Mistress of novices and the Mistress of postulants¹¹ were trying to help me by expressing opposite points of view. Tell me, Sister Katherine, what do you think of Maria?

KATHERINE: She is a wonderful girl... some of the time.

MOTHER: Sister Agatha?

AGATHA: It's very easy to like Maria, except when it's ... eh ... difficult.

MOTHER: And you, Sister Sophia?

SOPHIA: Oh, I love her very dearly, but she always seems to be in trouble, doesn't she?

BERTHA: Exactly what I say. (sings) She climbs a tree and scrapes her knee, her dress has got a tear.

SOPHIA (sings): And waltzes on her way to mass and whistles on the stairs.

BERTHA (sings): And underneath her wimple¹², she has curlers in her hair.

KATHERINE (sings): I even heard her singing in the Abbey.

伯尼斯：我哪儿都找过了，人们常去的地方都找过了。

院长：伯尼斯嬷嬷，照玛丽亚的情况看，我建议你还是到人们不常去的地方找一找。

伯莎：尊敬的院长，她这次又违反院规，我希望这会使你对她在这儿的的前途不再犹豫不决了。

院长：我总相信我的犹豫是有道理的，伯莎嬷嬷。

玛格丽特：不管怎么说，黑羊的毛也同样是暖和的。

伯莎：玛格丽特嬷嬷，我们不是在谈什么黑羊、白羊的差别。在所有的见习修女中，我认为玛丽亚是最没希望的。

院长：孩子们，孩子们，呢，我们正在考虑一些要当修女的人是否符合条件。刚才见习修女主管和修女申请人主管提出了相反的意见，帮我考虑了这个问题。告诉我，凯瑟琳嬷嬷你觉得玛丽亚怎么样？

凯瑟琳：她是个非常好的姑娘……我是说有时候。

院长：你说呢，阿加莎嬷嬷？

阿加莎：玛丽亚很容易讨人喜欢，只是有时候……很难……

院长：你的意见呢，索菲娅嬷嬷？

索菲娅：我？我非常爱她。但她好像总是要闯一点祸似的，不对吗？

伯莎：这正是我想说的。

(唱)她爬上树，擦伤了膝盖，衣服也给撕破了。

索菲娅：(唱)她一路跳着舞去做弥撒，上下楼梯时还要吹口哨。

伯莎：(唱)她头巾底下戴着卷发夹。

凯瑟琳：(唱)我甚至听见她在修道院里唱歌。

AGATHA (sings): She's always late for chapel.

SOPHIA (sings): But her penitence¹³ is real.

BERTHA (sings): She's always late for everything.

KATHERINE (sings): Except for every meal.

CHORUS (sings): I hate to have to say it, but I very firmly feel.

Maria is not an asset to the Abbey.

MARGARETTA (sings): I'd like to say a word in her behalf¹⁴.

MOTHER: Then say it, Sister Margaretta.

MARGARETTA (sings): Maria makes me laugh.

MOTHER (sings): How do you solve the problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down¹⁵?

MARGARETTA (sings): How do you find a word that means Maria?

KAT. & AGA. (sings): A flibbertigibbet¹⁶.

SOPHIA (sings): A will-o'-the-wisp¹⁷.

BERTHA (sings): A clown.

MOTHER (sings): Many a thing you know you'd like to tell her.

Many a thing she ought to understand.

BERTHA (sings): But how do you make her stay and listen to all you say?

MOTHER (sings): How do you keep a wave upon the sand?

MARGARETTA (sings): Oh, how do you solve a problem like Maria?

MOTHER (sings): How do you hold a moonbeam¹⁸ in your hand?

SOPHIA (sings): When I'm with her I'm confused, out of focus¹⁹.

And bemused²⁰, and I never know exactly where I am.

AGATHA (sings): Unpredictable as weather.

MARGARETTA (sings): She's as flighty as a feather.

She's a darling.

BERTHA (sings): She's a demon.

MARGARETTA (sings): She's a lamb.