

戏剧主义修辞观视角下的音乐剧 《Tick, Tick... Boom!》中译研究

李展鹏

上海大学外国语学院, 上海

收稿日期: 2026年8月5日; 录用日期: 2026年8月28日; 发布日期: 2026年9月10日

摘要

本文以《Tick, Tick... Boom!》2021年电影版官方中文字幕和中文版舞台音乐剧文本为研究对象, 运用肯尼斯·伯克戏剧主义修辞观中的“五位一体”、辞屏与认同概念, 考察剧名、歌曲标题及歌词翻译对人物动机、文化意象和情感基调的重构。研究发现, 部分译文通过温情化、概括化和文化信息省略, 改变了行动、场景与目的之间的关系, 弱化了特定文化指涉和时间焦虑, 并由此调整了目标文本所提供的受众认同路径。音乐剧中译应根据电影字幕与舞台译配的不同媒介约束, 在可读性、可唱性和修辞功能之间进行协调, 在传递基本语义的同时尽量保留人物行动意图、文化关联和整体情感张力。

关键词

戏剧主义修辞观, 音乐剧翻译, 五位一体, 辞屏, 认同

A Study of the Chinese Translation of *Tick, Tick... Boom!* from the Perspective of Dramatistic Rhetoric

Zhanpeng Li

School of Foreign Studies, Shanghai University, Shanghai

Received: August 5, 2026; accepted: August 28, 2026; published: September 10, 2026

Abstract

This study takes the official Chinese subtitles of the 2021 film adaptation of *Tick, Tick... Boom!* and the Chinese stage musical script as its research materials. Drawing on Kenneth Burke's Dramatistic Theory of Rhetoric, particularly the concepts of the Pentad, terministic screen, and identification, it

examines how the translation of the title, song titles, and lyrics reconstructs character motivation, cultural imagery, and emotional tone. The findings indicate that some translations, through sentimentalization, generalization, and the omission of cultural information, alter the relationships among act, scene, and purpose, thereby weakening culturally specific references to temporal anxiety and reshaping the pathways of audience identification offered by the target text. The study further argues that the Chinese translation of musicals should accommodate the distinct constraints of film subtitles and stage adaptation by balancing readability, singability, and rhetorical function. While conveying the essential meaning of the source text, translators should endeavor to preserve the characters' motivations, cultural associations, and the overall emotional tension of the work.

Keywords

Dramatistic Theory of Rhetoric, Musical Translation, Pentad, Terministic Screen, Identification

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

《Tick, Tick... Boom!》是美国音乐剧作家乔纳森·拉森早期具有自传色彩的作品。故事围绕即将年满三十岁的创作者乔恩展开：一方面，他希望完成自己的音乐剧并获得行业认可；另一方面，经济压力、亲密关系和时间流逝不断迫使他重新审视艺术理想。作品以时钟滴答声和“爆炸”意象贯穿全剧，将年龄焦虑、创作困境与梦想和现实的冲突组织为持续推进的戏剧张力。正因如此，剧中的语言不仅传递情节信息，也承担塑造人物、解释行动动机和调动观众情绪的修辞功能。

该作品进入中文语境后，主要通过 2021 年电影版官方中文字幕和中文版舞台音乐剧文本触达观众。两种文本面对的媒介条件并不相同：电影字幕受到屏幕空间、停留时间和阅读速度限制，强调信息的即时可读；舞台译配除需上口、自然外，还必须适应旋律、节奏、重音、押韵和演员表演。由此，译者不可能只进行逐词替换，而需要在语义、声音、戏剧情境与受众接受之间进行选择。翻译因而既是语言转换，也是对原作修辞关系的重新组织。

2. 文献综述

西方戏剧在中国的译介与演出具有较长历史。沈建翌[1]通过数据梳理指出，改革开放后西方现当代戏剧的翻译数量和上演率明显提高，市场化选择和改编演出逐渐成为重要现象。但无论是模仿，还是描红，中国音乐剧初期的状态基本是没有自我的全盘复制，在经历了大量模仿学习以及实践之后，发现完全按引进原版音乐剧的模式演出，实际市场反应并没有预期那么好，主要原因是遇到语言文化差异、剧本翻译不准确和本土化改编不到位的问题[2]。就音乐剧而言，姜孝萌、刘涛[3]将“本土化”和“产业化”视为中国特色音乐剧发展的关键问题，并指出引进经典音乐剧时，中文唱词既承载故事和音乐内容，也直接影响观众理解、作品韵律与舞台美感。相关研究表明，音乐剧翻译并非独立于演出生产的文本活动，而是作品本土传播和舞台再创造的重要环节。

现有研究主要从可唱性、文化适应和翻译策略等方面展开。费元洪[4]认为，音乐介入后，“信、达、雅”与可演唱性之间常出现矛盾，汉语声调、句法和尾韵习惯进一步增加了译配难度，译者往往需要采用语序调整、词义增减和概念转换等方式，在可唱的前提下传达歌词意图。慕羽[5]以中文版《猫》为例，

将“入乐可唱”的剧诗翻译视为中文版制作的首要挑战，并强调歌词翻译和角色演绎共同构成舞台上的二度创作。韩琦敏[6]则从《妈妈咪呀！》中文版出发，讨论译者如何通过文化适应调整人物形象，使其更接近译语观众的审美期待；这一研究同时表明，本土化能够提高可接受性，也可能改变人物原有的文化特征。

在具体方法上，国内音乐剧翻译研究还常借助功能对等、归化与异化、目的论等框架，考察字幕或歌词的语言自然度、文化负载词处理和传播效果[7]-[9]。这些研究为理解音乐剧翻译的媒介约束与策略选择提供了重要基础，但多数分析仍以语言对应、文化适应或受众可接受性为中心，较少在统一框架中继续追问：译文改变某一表达后，人物“为什么行动”、在何种场景中行动以及观众如何识别这一动机，是否也随之发生变化。与此同时，对文化信息的省略或替换通常被归纳为归化、异化或翻译损失，其如何重新分配观众的注意力、形成特定的情感认同路径，仍有进一步讨论空间。

因此，本文引入伯克的戏剧主义修辞观，将翻译理解为一种跨语言的象征行动，分别从“五位一体”、辞屏和认同三个层面分析《Tick, Tick... Boom!》的中译。本文不以“忠实”或“不忠实”对译文作简单二分，而是考察不同选择突出、削弱或重构了哪些戏剧关系，并结合电影字幕和舞台译配的不同条件评价其修辞效果。

3. 研究对象、方法与问题

本文的研究材料包括《Tick, Tick... Boom!》2021年电影版官方中文字幕，以及2021年1月开始制作，由刘阳负责剧本翻译和歌词译配的中文版舞台音乐剧中的剧名、歌曲标题和唱词文本。前者主要体现字幕翻译对简洁性和即时理解的要求，后者则体现舞台译配对可唱性、节奏性和表演性的要求。由于两种文本的制作目的和媒介限制不同，本文不将其视为完全对等的两个译本，而是选取其中具有代表性的表达，结合具体剧情进行源译对照和修辞分析。除源译文本对照外，本文亦参考中文版制作方公开的工作坊记录、主创访谈及宣传材料，以还原译配所处的生产语境。由此，本文对译文的评价不仅考察其相对于源文本产生何种修辞偏移，也进一步考察这种偏移在舞台制作和目标受众定位下是否构成合理的修辞选择。

研究主要采用文本细读与案例分析法，关注三个问题：第一，《Tick, Tick... Boom!》的中译如何改变人物行动、目的与戏剧情境之间的关系？第二，译文如何通过选择、省略和替换形成辞屏，并重构原作的文化意象？第三，译文对情感基调的调整如何影响目标文本所建构的受众认同路径？

4. 戏剧主义修辞观的分析框架

戏剧主义是肯尼斯·伯克用于分析人类象征行为及其动机的修辞方法。它将语言活动视为具有场景、角色、行动和目的的“戏剧”，关注修辞者如何借助符号解释现实并影响受众。本文选取其中与翻译分析关系最密切的“五位一体”、辞屏和认同三个概念。

4.1. “五位一体”与动机关系

伯克在《动机语法》中提出场景、行动者、行动、手段和目的五个要素：场景回答行动在何种处境中发生，行动者指实施行为的人，行动说明发生了什么，手段说明行为如何完成，目的则解释行为为何发生。五个要素并非彼此孤立，它们通过“场景-行动”“行动者-行动”“行动-目的”等关系共同构成受众对人物动机的理解[10]-[12]。

应用于音乐剧翻译时，台词或歌词本身既是角色实施行动的手段，也可能直接命名行动与目的。当命令被译成安慰、质问被译成陈述，或紧迫表达被处理得较为温和时，变化的不只是词义强度，还可能

包括行动者形象、行动方向和场景张力。因而,“五位一体”可以用于检验译文是否维持了原作中人物、行动和目的之间的主要关系。

4.2. 辞屏：翻译中的选择与遮蔽

伯克认为,任何术语在反映现实的同时,也必然对现实进行选择,并使其他部分发生偏移,由此形成“辞屏”(terministic screen) [13]。但“辞屏”具有两面性:人类对世界的观察与理解离不开语言符号,但使用语言符号有必然会一定程度地扭曲这样的观察与理解,不可能真正反映客观事实,这也使得在翻译过程中对原作品无法完美还原,原汁原味地呈现原作品的修辞动机[14]。翻译同样无法完整复制源文本。字幕长度、旋律节拍、文化知识和译语表达习惯都会促使译者压缩、替换或补充信息,使某些意义被突出,另一些意义退到背景。

因此,辞屏并不等同于单纯的翻译错误,而是一种不可避免的视角建构。分析的重点在于:译文让受众更容易看到什么,又使哪些文化联系或戏剧对比变得不明显;这种取舍是否与所在媒介的限制相称,以及是否可以通过上下文补偿被遮蔽的信息。

4.3. 认同：目标文本的情感连接

在《动机修辞学》中,伯克将“认同”视为修辞发挥作用的重要方式。修辞者通过共享的经验、价值和情感,使原本分离的主体获得某种共同性,进而形成态度上的接近[15]。在跨文化音乐剧中,译者常通过熟悉的表达、情感框架或文化适应缩短作品与目标观众之间的距离。

但认同并非越接近本土经验越好。若译文为了亲切或易懂而显著调整原作的情绪强度、历史语境或人物立场,目标观众可能沿着与源文本不同的路径理解人物。本文所讨论的是译文可能提供的认同方向,而非对真实观众反应作确定判断;实际接受效果仍需通过访谈、问卷或观演研究验证。

5. 翻译中的修辞重构

5.1. 五位一体关系的偏移

中文版舞台文本将歌曲标题“Come to Your Senses”译为“拥抱这感受”。该歌曲出现在乔恩深陷艺术理想、现实压力与关系危机的关键阶段。苏珊的表达并非单纯陪伴乔恩体验情绪,而是试图促使他停止逃避、认清处境并作出改变。从五位一体看,苏珊是行动者,劝告和唤醒是行动,歌曲是实施行动的手段,使乔恩回到现实并回应关系问题则构成主要目的;理想与现实冲突加剧的情境,为这一行动提供了紧迫场景。

“Come to your senses”通常带有“恢复理智”“清醒过来”的规劝意味,其动作方向由迷失指向清醒,由停滞指向改变。“拥抱这感受”则将核心动词转换为“拥抱”,更强调对内在情绪的接纳。单独看中文标题,它具有自然、抒情和易于入歌的优点,也能与音乐剧中人物的情感表达建立联系;但从行动-目的关系看,译文可能使苏珊的修辞角色由“唤醒者”向“安慰者”偏移。原作中带有催促意味的行动被处理得更为温和,场景中的对抗性和推动力也随之减弱。

这种变化不宜直接归结为观众必然误解剧情。舞台译配需要服从音节数量、重音位置和旋律走向,“清醒过来”一类直译未必能够直接嵌入既有乐句。然而,可唱性并不意味着必须放弃行动指向。译配可以在标题或核心副歌中保留“醒来”“看清”“回到现实”等具有方向性的动词,再通过相邻唱词补充情绪层次。电影字幕受到旋律约束较小,在对应语境中则更有条件使用“清醒一点”“面对现实”等表达。换言之,两种媒介可以采用不同措辞,但都应优先维持苏珊“促使乔恩改变”的主导修辞功能。

此外,《Johnny Can't Decide》的译名处理也体现了翻译对人物行动关系的重组。该曲在中文版中被

译为《Johnny 在彷徨》。剧情中，乔恩同时面对三种相互冲突的选择：苏珊希望离开纽约并要求他同行，迈克尔劝他进入稳定的公司工作，而他仍坚持完成音乐剧创作。三种目的并置，使“选择”成为核心行动。

从“五位一体”看，关键不只是乔恩的焦虑，而是行动者与目的之间的断裂。他无法在亲密关系、职业稳定与艺术理想之间作出决定，因此“can't decide”直接指向“无法完成选择这一行动”。相比之下，“Johnny 在彷徨”更强调心理状态，弱化了“必须选择却无法选择”的行动结构，使修辞重心从“行动-目的”转向“行动者-场景”。观众首先感知的是迷茫，而非具体选择的阻滞。但这一调整并不必然削弱人物塑造。“彷徨”在汉语中更具抒情性与传播性，也更适合作为舞台标题。关键在于后续唱词是否仍能清晰呈现三种目的的冲突。如果内部结构仍保留选择压力，则标题的状态化表达可以被补偿；反之则可能弱化原作以“选择”为核心的行动逻辑。

因此，该案例说明音乐剧译配中“行动”与“状态”的转换具有修辞后果。译者在可唱性与语义精确之间的取舍，应以人物行动是否仍可被识别为判断标准。

5.2. 辞屏与文化意象的重组

作品在回顾乔恩人生经历时两次使用“West Side”相关表达：前一次指向他十六岁时在白原高中参与《西区故事》的演出，后一次则指他二十九岁时居住在纽约苏豪区的西侧。两处表达在字面上分别承担作品名称和地理方位功能，但重复出现的“West Side”还可能构成词汇回响：少年时期的舞台经验与成年后的现实处境被同一表达连接，形成从艺术梦想走向城市生存压力的对照。

现有中译将前一处概括为“年少时就曾登台参演戏剧”，后一处则保留为纽约苏豪的“西区”。这种处理使基本履历仍然清楚：观众能够得知乔恩早年演过戏，后来生活在纽约。然而，前一处对《西区故事》的具体指涉被一般化后，两处“西区”之间的语言联系不再突出。辞屏在此将观众注意力引向“曾有舞台经历”这一通用信息，同时把作品名称所包含的美国音乐剧文化记忆及前后呼应置于背景。由此，乔恩的经历更容易被理解为普遍的逐梦故事，而其与特定音乐剧传统之间的联系则可能变得不够明显。

这一取舍与媒介约束有关。字幕为保证阅读速度，舞台唱词为适应音节，都可能倾向于保留情节信息而舍弃专名。但《西区故事》并非无关紧要的装饰，它同时参与人物身份和主题对照的建构。电影字幕可采用“十六岁在白原高中演《西区故事》”等较为直接地表达；舞台译配如果无法完整保留校名，也可优先保留“演过《西区故事》”，并在节目册或其他文本中补充背景。这样既不要求逐字复制，又能减少文化意象被完全一般化的程度。

从辞屏角度看，评价译文的关键并非要求所有信息等量进入目标文本，而是识别某项删减是否影响作品的核心修辞结构。对于只承担背景说明的细节，压缩可以提高传播效率；对于反复出现并连接人物成长的文化符号，则应考虑保留或补偿，使目标观众仍有机会识别其在戏剧结构中的作用。

5.3. 认同路径与情感基调的调整

中文版舞台音乐剧采用“陪你倒数”作为剧名。原题“Tick, Tick... Boom!”以拟声方式模拟时钟运行与突然爆发：“tick”制造持续逼近的时间压力，“boom”则暗示临界点和剧烈转折。中文译名中的“倒数”保留了时间逐渐减少的基本意象，能够让观众迅速把握作品与期限、年龄和选择有关；但新增的“陪你”建立了明确的人际关系，使原题中较为尖锐、孤独的焦虑被包裹在陪伴感之中。

从认同角度看，这一改写具有双重效果。一方面，“陪你”采用亲近的第二人称表达，可能降低陌生感，使观众以共同经历成长焦虑的伙伴身份进入作品，也是制作方在宣传中所强调的“温暖”“勇气”“一起经历”等符合舞台推广和本土传播的营销策略体现。另一方面，它也可能把观众的初始期待引向

温情陪伴，而弱化原题所强调的压迫感、失控感和爆发性。因而，“陪你倒数”并非简单遗漏“boom”，而是将认同机制从“共同面对迫近的危机”部分转向“有人陪伴的成长叙事”。这种转向是否合适，需要结合整部译配是否在其他位置补回作品的紧张基调来判断。

歌曲标题“30/90”的处理同样体现了认同路径的变化。“30”指乔恩即将三十岁，“90”既与数字比例形成关系，也指向故事发生的1990年。中文版将其处理为“三分之一”，突出了三十与九十的数学关系，表达简洁，具有记忆点，也较容易服务于节奏和押韵。然而，当“90”主要被理解为数字九十而不是年份时，标题中的历史坐标会退到背景。乔恩的焦虑因而更容易与任何时代的年龄焦虑相连接，却较少显现为一位身处1990年纽约、面临具体创作环境的青年艺术家的困境。

这种普遍化有助于目标观众将自身经验投射到人物身上，因此不能简单视为失败；但它同时减少了观众通过时代语境理解角色的线索。较为稳妥的处理方式，是在舞台标题保持可唱性和记忆点的同时，在前后唱词、对白或节目册中补出“1990年”的信息；电影字幕则可利用相邻字幕更明确地呈现年龄与年份的双重含义。通过补偿，译文可以兼顾普遍情感认同与人物历史处境，避免本土化只留下抽象的“三十岁焦虑”。

剧名和歌曲标题的案例表明，翻译并非只决定观众“懂不懂”，还会规定观众从何种情绪和身份位置接近作品。温情化、普遍化可以提高亲近感，但若缺乏对紧迫性和历史性的补偿，也可能使原作的修辞重心发生偏移。音乐剧中译需要把受众认同视为一种可设计但需克制的修辞资源：既要为目标观众建立入口，也要保留人物与其特定场景之间的距离。

6. 结语

本文以《Tick, Tick... Boom!》2021年电影版官方中文字幕和中文版舞台音乐剧文本为材料，借助伯克戏剧主义修辞观考察中译对人物动机、文化意象与受众认同路径的重构。研究发现：首先，歌曲标题和核心动词的变化可能重新组织行动者、行动、场景与目的之间的关系。“Come to Your Senses”译为“拥抱这感受”提高了抒情性和亲和力，但也可能弱化苏珊唤醒乔恩、促使其面对现实的行动指向；“Johnny Can't Decide”译为“Johnny在彷徨”，则将“无法作出选择”这一明确行动转化为较为持续的心理状态，使修辞重心由具体的选择困境部分转向人物的迷茫状态。其次，翻译中的概括与省略会形成辞屏。“West Side”由具体作品名称转化为一般舞台经历后，情节信息得以保留，而文化指涉和前后词汇回响不再突出。最后，剧名“陪你倒数”和歌曲标题“三分之一”通过温情化与普遍化降低了理解门槛，却也可能淡化原题中的爆发感及“30/90”的时代坐标。

这些变化说明，音乐剧翻译中的“忠实”不应只被理解为字面对应，而应包括对主要修辞功能的维持。电影字幕可借助相邻字幕和较自由的措辞补充文化背景，舞台译配则必须在可唱性、声调、节奏和表演性之中作出取舍。无论采用何种媒介，译者都应先判断某一表达在剧情中主要实施何种行动、连接何种文化信息、引导何种情感认同，再决定压缩、替换或补偿方式。由此，翻译可以在本土可接受性与原作戏剧张力之间形成更具解释力的平衡。

本文主要采用代表性案例进行文本分析，所讨论的是译文可能产生的修辞效果，并未通过观众访谈、问卷或实验验证真实接受结果；同时，电影字幕与舞台文本在版本、表演和制作条件上存在差异，本文尚未对全部唱词进行系统统计。后续研究可扩大语料范围，结合不同场次的舞台呈现和观众反馈，进一步检验修辞关系变化与实际接受之间的联系。

致 谢

本人在此郑重感谢在写作过程中所引用的参考文献作者们，同时，谨向音乐剧《Tick, Tick... Boom!》

的创作者、改编者、翻译者及相关制作人员致以诚挚谢意。正是他们在剧本创作、音乐创作、舞台呈现与影视改编等方面的共同努力,使这一作品得以跨越不同媒介与语言文化持续传播,也为本文开展相关翻译研究提供了丰富而具有价值的研究材料。

参考文献

- [1] 沈建翌. 西方现当代戏剧在中国的翻译和演出数据析略[J]. 戏剧艺术, 2023(6): 14-24.
- [2] 苏雅军. 论音乐剧在中国的“本土化”发展[J]. 中国音乐剧, 2024(1): 4-6.
- [3] 姜孝萌, 刘涛. 发展中国特色音乐剧的两个关键问题——论中国音乐剧的“本土化”与“产业化” [J]. 艺术百家, 2021, 37(6): 69-77.
- [4] 费元洪. 音乐剧翻译中的“信达雅” [J]. 上海戏剧, 2014(8): 12-15.
- [5] 慕羽. 打造中国的音乐剧“全产业链”——音乐剧《猫》中文版的艺术与产业之路[J]. 艺术评论, 2013(4): 104-113.
- [6] 韩琦敏. 音乐剧《妈妈咪呀!》女主角形象在中文版翻译中的文化适应[J]. 外语教学理论与实践, 2013(4): 74-80.
- [7] 张珂颖, 邵华. 归化与异化视角下音乐剧字幕翻译研究[J]. 英语教师, 2021(15): 62-65.
- [8] 司程麟钧. 功能对等理论视角下音乐剧《悲惨世界》字幕翻译研究[J]. 哈尔滨学院学报, 2024(9): 126-129.
- [9] 张梦欣, 王英莉. 目的论视角下的音乐剧字幕翻译——以音乐剧《汉密尔顿》字幕翻译为例[J]. 品位·经典, 2024(10): 82-84.
- [10] Burke, K. (1945) *A Grammar of Motives*. University of California Press.
- [11] 邓志勇. 当代美国修辞批评的理论与范式研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2015.
- [12] Blakesley, D. (2002) *The Elements of Dramatism*. Longman.
- [13] Burke, K. (1966) *Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature, and Method*. University of California Press.
- [14] 叶颖. 戏剧主义修辞观之于互联网对外新闻翻译[D]: [博士学位论文]. 上海: 上海外国语大学, 2018.
- [15] Burke, K. (1950) *A Rhetoric of Motives*. University of California Press.