

影
视
配
音
艺
术
丛
书

影视配音 艺术 (第2版)

FILM DUBBING ART
[Second Edition]

王明军 阎亮 著

中国传媒大学出版社

影视配音 艺术(第2版)

FILM DUBBING ART
[Second Edition]

王明军 阎 亮 ◎ 著

图书在版编目(CIP)数据

影视配音艺术/王明军, 阎亮著. —2 版. —北京: 中国传媒大学出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-5657-1130-5

I. ①影… II. ①王… ②阎… III. ①电影—配音—教材 ②电视—配音—教材
IV. ①J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 184856 号

影视配音艺术(第 2 版)

作 者 王明军 阎 亮

责任编辑 赵 欣

封面设计 拓美设计

责任印制 阳金洲

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真: 65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京泽宇印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15

版 次 2015 年 2 月第 2 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1130-5/J · 1130

定 价 38.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

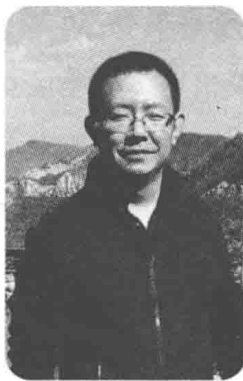

王明军，中国传媒大学播音主持艺术学院副教授，北京市语言协会朗诵研究会副秘书长。1994年北京广播学院播音系毕业留校任教。主要讲授“播音创作基础”“演讲与论辩”“文艺作品演播”“影视配音艺术”等课程。主要论著有《影视配音艺术》、《影视配音实用教程》、《文艺作品演播训练教程》等。

曾获得第六届全国广播电视学术著作奖三等奖，北京市教育教学成果（高等教育）二等奖，北京市教学基本功比赛一等奖、最佳演示奖、最受学生欢迎奖，北京广播学院“十佳教师”称号，中国传媒大学教学成果一等奖，中国传媒大学教学基本功比赛一等奖。

1991年从事影视配音创作，多年来参与创作的配音作品数千部（集），演播小说数十部，曾获中国电影华表奖最佳译制片奖，三次获得中国电视剧飞天奖优秀译制片奖。

E-mail: bywangmingjun@cuc.edu.cn

阎亮，中国传媒大学播音主持艺术学院讲师。2005年毕业于中国传媒大学播音主持艺术学院，获得硕士学位，同年留校任教。主要讲授“播音创作基础”“影视配音艺术”“广播电视技术概论”“广播电视口语表达”等课程。著有《影视配音艺术》、《影视配音实用教程》。

《影视配音艺术》获得第六届全国广播电视学术著作奖三等奖，《影视配音实用教程》获得北京市高等教育精品教材立项。承担的“影视配音艺术课程及教材建设”获得北京市教育教学成果（高等教育）二等奖、中国传媒大学教学成果一等奖。

教学的同时一直坚持业务实践，长期从事译制纪录片Discovery、BBC的配音工作。为大量电视广告、宣传片、纪录片配音。作品曾获中央人民广播电台新闻类节目一等奖、国家广电总局优秀国产动画片奖、第十届中国国际动漫节优秀指导教师奖等。

E-mail: yanliang@cuc.edu.cn

序 言

自从有了电影、电视,就出现了影视配音。在人们的印象里,那些优秀的配音,一直萦绕在脑海中,每每谈及总是激动不已。但是,关于影视配音创作,往往只是在业内探讨、研究,发表的论述不过凤毛麟角,对于这门艺术的创作规律、审美价值,并没有形成共同的认知和明确的指向,因此,仍然处于启蒙阶段,需要不断地扩大研讨的范围,不懈地开掘理论的深度,使这门艺术得到传承和普及。由于教学的需要,我们播音系早就设置了“影视配音艺术”这一专业方向,并且进入了具体教学计划的实施。同时,教师和学生都在新闻、专题、文艺等配音以及配音导演的实践上积累了有益的经验。问题是一直缺乏成型的专门教材。

王明军老师从播音系毕业留校后,致力于播音创作基础理论、演讲与论辩和朗诵通道班的教学,并不断参加以影视剧为主的配音实践,还担负着繁重的校团委和党总支的领导工作。他十年前就萌生了撰写影视配音艺术专著的愿望,但超负荷的压力,使他总未能完稿。他多年来积累了丰富的实践经验和大量的声像资料,在克服了各种困难之后,终于和青年教师阎亮一起,写成了书稿。我看到书稿以后,心情很不平静,一股热浪撞击着我的心头:一部内容坚实、论据翔实、方法切实的专著总算填充了这个理论空白!

这部专著,从影视配音实践出发,抽绎出共性基础理论和分类指导范式,把分散的典型作品归类,把各家之言梳理辨析,概括了从中央电视台、中央新闻纪录电影制片厂、长春电影制片厂、上海电影译制厂和广东电影制片厂等不同时期、不同风格的各类配音,立足于提高配音艺术水平和配音人才质量,力图在循循善诱、典型引路、加强对比、悟性开发的思路,强化深刻理解和具体感受、准确达意与生动传情、艺术共性和审美个性、类型语境与主体优势的关系,成就“这一部”、“这一个”的品格和特色。本书的各个章节中,都有独到的见解和精彩的表述,说明作

者对配音艺术的由衷热爱以及对广大读者能够从中获益的期盼,当然也证明了作者扎实的专业功底和宽阔的学术视野。

这部专著,涉及了广泛的领域,探索了多样的方法,是难能可贵的。可是,她并没有给定专一的路径,限制创作的方向,而是打开了门窗,在令人耳目一新之余,能够看到更为广远的空间。作者的谦虚是有道理的,因为,任何学科和专业,都只能有终极关怀,而不会有绝对真理。特别是影视配音艺术,更需要在继承前人丰富实践经验的基础上,以宽广的学术视域,坚实的语言功力,明晰的思路,切实的方法,阐释她的认知价值和审美意义。这部专著,具有如此鲜明的特色和如此强的现实针对性,并且力求实现开拓性与创新性的结合、理论性与实践性的统一,其中蕴涵着的劳动的艰辛和收获的喜悦,是能够体会得到的。

至于那些还应该研究和探索的问题,不妨各抒己见,集思广益。我认为,目前能够思考的东西很多,有些还处于模糊状态;有些只是某种感触,择其要者写在下面,仅供参考。

首先是配音艺术的定位问题。无论是新闻、专题、广告,还是人物、事件、景观,一切以画面为基础,而只要是“画外之音”,主要指配合画面的有声语言,就可以统称为配音。但是,作为配音艺术,大都不是画面中人物自己说出的话,一般人的自然说话,而是由专业人员配上去的,符合事件发生发展过程,符合人物的身份、心态、语境、语气的鲜活话语。因此,这是一种艺术创作。这个创作过程,是各工种同心协力完成的,包括整体策划、文本撰写、导演调配、配音驾驭、技术支持、后期合成等。如果只着眼于文本的制约,还要大做文章,把这种制约当成镣铐,一点儿都看不到其中的开掘深度,感受不到个中三昧,却还要大声疾呼,企图让人们鄙薄她、抛弃她,这无异于对我们国家通用语言文字的侮辱!因为,我们一出生,就要同时学习说话。而说话又可以分为“有文字依据”和“没有文字依据”的两种。一味鼓吹人们甩掉文字依据,去交际、去谈话,执拗地主张一切都即兴发挥,那不就成了文盲也能做到的“能说会道”了吗?读书时也不要朗读,诗文也不要朗诵,极其精彩的名篇佳作怎么能更广泛地传播,极其厚重的人文精神怎么能更生动地弘扬呢?有声语言表达就真的变成了“念字工具”,依据文本进行有声语言创作的传播主体居然被叫作“念稿员”!人们使用语言,或者是写,或者是说,或者把写的东西变成说的,或者把说的东西变成写的,不是十分自然的吗?断定二者有“原则区别”,有“本质不同”,任何说话都拒绝依据文本,文字语言竟被取消了转换为有声语言的资格,那是多么可怕又可悲的事情!儒释道各家都主张

“辞达”、“诵经”、“善言”，请问：没有文本，也就没有了朗读、朗诵，更没有了配音。皮之不存，毛将焉附？这可是非常简单的道理啊！有些配音者，特别是新闻、专题的配音，总是采取客观、冷漠的态度，显得无精打采、有气无力，那就失去了新闻价值，模糊了政策分寸，销蚀了受众的兴趣；抑或采取张扬、做作的态度，显得油腔滑调、荒唐怪异，必然就减弱了大众传播的庄重性、可信度，丧失了有声语言的艺术魅力，降低了有效传播的吸引力、感召力。这一切都同画面的规定性相悖，脱离了与画面相辅相成的主旨，就意味着泯灭传播者满足受众期待、引导受众提升精神境界的媒体责任。

其次是配音艺术的定性问题。影视配音艺术不同于日常生活的说话，它必须具有艺术性。这艺术性的核心，就是“声画和谐”。也许是画面为主，也许是语言为主，有声语言表达永远是配音的主题，永远要使声音和画面“整体和谐”。画面要求语言贴切，要求同步行进，不能游离、不能混乱、不能生涩、不能做作。画面要求语言准确，要求揭示含义，不能敷衍、不能浅薄、不能割裂、不能冷漠。有声语言必须融入画面营造的氛围，符合画面发展的趋势，遵循画面转换的速度，对应画面凝聚的情绪。配音者可以发挥自身的优势和风格，但必须中规中矩，循规蹈矩。有了局限性，才会有创造性！任何企图超越画面、我行我素的想法和做法，都可能半途而废，甚或功败垂成！一般都是严格按照文本进行配音，决不允许即兴夹杂冗余词语，有了差错，必须重新录制。如果夹杂零散琐碎的词语，就会破坏内容的完整、艺术的美感，糟蹋群体心血的结晶。应该遵循这种艺术创作的特殊要求，而不要自我矮化，把配音艺术看作有些人所谓的“文字稿的有声版”，好像配音工作只能是被动受制约、平庸无个性的简单劳动。其实，配音者作为创作主体，存在着广远的创作空间，一定要积极主动，任何依赖和消极，只能造成空泛苍白的无意义传播；而创作主体的个人艺术特色或风格，也必须融合到影视片的整个结构、词语序列中去，如此，才可能实现全片“整体和谐”的目的。

再次是配音艺术的美感。人们对于“说话”，有许多看法，认为“口耳之学，幽眇难知”的，好像深不可测、无法认识；认为“口若悬河”、“不学而能”的，似乎归于本能、不必讲究；“重文轻语”者，推崇文字语言、忽视有声语言；“口语至上”者，貌似看重口语，实则摒弃技巧；一味追求“自然、亲切”者，忘记了“艺术之所以为艺术，正因为她不是自然”（歌德语）；百般贬低“字正腔圆”者，抛却了“语言这东西，不是随便可以学好的，非下苦功不可”（毛泽东语）。人们日常生活的谈话，千差万别，不能一概而论：有囫囵吞枣的，有辞不达意的，有沙嘶劈哑的，有吭吭哧哧

的……当然也有逻辑严谨、悦耳动听的。因此,有声语言完全应该进入“规范”、“审美”的艺术境界。是不是规范,是不是具有审美价值,便成为鉴别和考查有声语言水平高低的标尺。我们用“对不对”、“准不准”、“美不美”来引导有声语言创作,而不应片面地痴迷于日常口语形态,各种语言样式一律走进失范的“私语化”狭小胡同里,不能自拔。在“影视界”,出现了轻视配音、重视出像的普遍现象。出像时,可以费尽心机梳妆打扮,配音时,却可以不看本子、不看片子、不动脑子、光耍嘴皮子。配音质量变得平庸低劣,甚至听不清意思、听不出感情、配不上画面、离开了人物。这是典型的“抹平艺术”、“放逐崇高”!配音者彻底沦为“配音匠”!其根源,除了“唯利是图”、“见利忘义”的道德滑坡之外,就是把配音艺术当作“配搭”,希求在这个领域扬名立万者有之,只是在这个岗位暂时栖身者有之,但都置文本规格于不顾,置广大受众于不顾。艺术表现,可以不够成熟,但是,绝对不能敷衍;可以不够崇高,绝对不应庸俗。在“配音界”,如果不能形成适者生存、优胜劣汰的良性竞争机制,还在承袭“跑马圈地”、“各行其道”的恶性运营状态,那么,这块催生有声语言典范的沃土,就会堕落到贫瘠荒凉的地步,前辈配音艺术家们,必定会因为后继乏人而哀叹不已!在有声语言表达典范的“魔圈”里,绝对不应该越雷池一步。美的尺度,是非常苛刻的,真是差之毫厘,谬以千里。可喜的是,还有一群人,非常明确地把握着配音艺术的真谛,从来没有看轻这项创作,他们执着追求、刻苦磨炼、研读文本、反复体味、精益求精、乐此不疲,已经创作出一批优秀的配音艺术作品,正在广为流传,被人们交口称赞。这就是我们的希望所在。本书采撷的那些精品,非常珍贵,确是我们取之不尽的宝藏。

这本专著,的确是填补空白之作,填补了中国播音学的一项空白。播音员、节目主持人也是有声语言的创作者,为影视片配音,是这个专业的题中应有之义,应该学习、借鉴影视配音艺术的宝贵经验和研究成果。因此,我们播音主持艺术专业的师生们,更要去大胆实践,为各种影视片配音,包括影视剧人物配音。她会丰富我们的表达样式,加深我们的感受,强化我们的语言功力。

王明军、阎亮的专著,尽管在学理上还需要深入探究,但是,那启蒙性、引领性的社会效益,是可以预期的。欣喜祝贺之余,仅以普通观众的身份,说一些皮毛的话,表达自己的一知半解和热诚期待,疏漏之处,尚望指教。

张颂

2007年6月1日于三书屋

前言

“影视配音艺术”是中国传媒大学播音主持艺术学院播音与主持艺术专业本科生的专业必修课。它对于开阔学生的业务视野、拓展学生的业务技能、整体提升学生的语言功力有着十分重要的意义,因此深受学生的欢迎。

近年来,传媒事业的发展对广播电视配音人才,尤其是对影视纪录片、影视广告和宣传片、影视栏目以及影视剧人物配音的专门人才需求十分强烈,这也对播音与主持艺术专业的相关教学和理论研究都提出了更新更高的要求。为此,我们在“文艺作品演播”课程的基础上结合“影视配音艺术通道班”的教学实践,撰写了《影视配音艺术》一书,增加了新的理论内容和训练材料,以适应现实的需要和专业教学的要求。

《影视配音艺术》努力对影视配音艺术的特点及规律、不同类型节目配音的要求及训练方法进行比较完整、系统、全面的概括和分析,既着重于理论的归纳,也着重于可操作性,重点是培养读者的实际创作能力。我们还力图做到以下几点:

一是,理论性和实践性相结合。本书包括电视纪录片解说、广告配音、电视栏目配音、影视剧人物配音等诸多有声语言的表达样式,这些表达样式既有共性要求,又有个性特点。因此我们特别注意不同语言样式的理论区分和阐述,在每一章开始都详细论述其定义、种类和创作特征。同时,又特别着眼于有声语言训练的可操作性,对每一种有声语言表达样式都给出了详尽的个案分析,从创作时的分析理解作品、调动内心情感、外部表达技巧等方面都作了充分的讲解说明,并且对所选训练材料都给出了训练提示,便于学习者的使用。

二是,典型性和针对性相结合。本书选择了不同样式的例稿,具有典型性。同时,又特别注意所选材料的针对性,要涵盖不同的类型,针对容易出现的问题进

行有目的的讲解和训练。

三是,创新性和稳定性相结合。本教材既保留了多年来“文艺作品演播”课程和“影视配音艺术通道班”的教学实践中的经典内容,又注意吸收、选取近年专业教学与科研的新成果和影视配音艺术实践中的新材料,力图在保持系统性、一贯性和稳定性的同时,努力做到创新性和具有时代感。

我们还提出如下建议:

一是,学习时要重视理论。影视配音是一门实践性很强的学问,很多学习者都能认识到这一点从而坚持实践,但是往往忽视了理论的学习。艺术创作的相关理论对于创作者综合分析能力、认识水平、整体驾驭能力的提高具有十分重要的意义,而这种提高本身就是创作实践能力增强的一种表现。因此我们强调理论学习的重要性,强调不仅要学习本书的理论,而且要注意本专业以及其他相关艺术创作理论的综合学习。

二是,实践中要敢于创新。本教材中的个案分析与训练提示只是为训练提供一个基本方向,并不能代替学习者自己的思考,我们鼓励训练者独立思考、用心体验、大胆实践、勇于创新,这对于我们创作能力的提高是十分有利的。

三是,训练中要因材施教。训练者在使用本书时要积极思考、善于总结。对于本书中的创作方法既要有所遵循,又不应对过分依赖和拘泥,要因人、因材、因时、因势而异。

由于作者经验有限,所选材料也难免挂一漏万,不当之处在所难免,欢迎批评指正,以利我们不断提高。

作者

2014年11月于北京

目 录

序 言 /1

前 言 /1

第一章 影视配音艺术概说 / 1

第一节 影视配音艺术的界定及种类 / 1

- 一、影视作品中的声音 / 1
- 二、影视配音艺术的定义及分类 / 3

第二节 影视配音艺术的创作特征及训练原则 / 4

- 一、影视配音艺术的创作特征 / 4
- 二、影视配音艺术创作的训练原则 / 12

第二章 影视配音艺术创作的准备 / 15

第一节 影视配音艺术创作的总体要求 / 15

- 一、内心情感的积极主动与专业语感的用心磨炼 / 15
- 二、平时学习的广泛积累与创作实践的坚持不懈 / 16

第二节 影视配音艺术创作的具体准备 / 17

- 一、扫除障碍,抱团归堆 / 17
- 二、找准依据,精微贴切 / 20
- 三、契合原片,整体布局 / 24
- 四、试声定调,进入状态 / 25

第三章 纪录片解说 / 27

第一节 纪录片解说概说 / 27

- 一、解说出现的原因 / 27

二、解说发挥的作用 / 28

三、解说的准备 / 30

四、解说的生活化追求 / 33

第二节 纪录片解说语言样式及示例分析 / 34

一、纪录片解说语言样式 / 34

二、《走近毛泽东》片段及示例分析 / 41

第三节 纪录片解说常见问题及辨析 / 45

一、声音气质与整片风格不符 / 45

二、语言表达样式把握不准 / 46

三、重音处理不当 / 46

四、重视形式,忽视内容和感受 / 47

第四节 补充练习材料及提示 / 48

一、《这十年》节选 / 48

二、《“中国芯”和中国心》节选 / 50

三、《江汉朝宗》节选 / 52

四、《旗帜》第四集《艰辛探索》 / 58

五、《玄奘之路》节选 / 67

第四章 广告配音 / 75

第一节 广告配音概说 / 75

一、广告配音的诞生 / 75

二、广播广告配音与电视广告配音 / 76

三、广告配音声音形式的发展变化 / 79

第二节 广告配音的声音选择 / 81

一、与广告的主题风格相贴合 / 81

二、与广告产品诉求对象的审美相一致 / 82

第三节 广告配音的类型及示例分析 / 84

一、广告中的角色配音 / 85

二、广告中的旁白配音 / 89

第四节 广告配音常见问题及辨析 / 97

一、只重声音形式相似,不重表达和内容 / 97

二、与音乐的配合不协调 / 98

三、淡化备稿 / 98

- 四、对并列句、排比句处理不当 / 99
- 五、适应面窄,只做本色语言表演 / 100
- 六、只会模仿,不能创造 / 100

第五节 补充训练材料及提示 / 101

- 一、广告中角色配音训练材料及提示 / 101
- 二、广告中旁白配音训练材料及提示 / 104

第五章 电视栏目配音 / 114

第一节 电视栏目配音概说 / 114

第二节 电视栏目配音的类型及示例分析 / 115

- 一、评述感配音 / 115
- 二、描述感配音 / 118
- 三、叙述感配音 / 120

第三节 电视栏目配音常见问题及辨析 / 122

- 一、评述感配音缺乏交流 / 122
- 二、描述感配音过于随意 / 122
- 三、叙述感配音过于冷漠 / 123

第四节 补充训练材料及提示 / 123

- 一、《环球影视》“电影精选”之《新警察故事》 / 123
- 二、《环球影视》“电影精选”之《帝企鹅日记》 / 125
- 三、《环球点将台》之《张信哲》 / 126
- 四、《环球点将台》之《陈慧琳》 / 128
- 五、《环球点将台》之父亲节特别节目 / 131
- 六、《艺术人生》之《千手观音》 / 133
- 七、《艺术人生》之《士兵突击》 / 136
- 八、《中国周刊》之《T70 次列车遭遇 12 级大风》 / 138
- 九、《本周》之《英雄模仿秀》 / 139
- 十、《中国电影报道》之《南极大冒险》 / 140
- 十一、《世界电影之旅》之《第 23 届香港电影金像奖》 / 141
- 十二、《见证·影像志》“非常时刻”之《地坛医院六十天》 / 142
- 十三、中央电视台《综艺快报》之《红色经典〈沙家浜〉再现荧屏》 / 145
- 十四、中央电视台《音乐故事》之《琴系人生——大提琴家马友友》 / 146
- 十五、中央电视台《音乐故事》之《琴系人生——小提琴家帕尔曼》 / 148

第六章 影视剧人物配音 / 151

第一节 影视剧人物配音概说 / 151

- 一、影视剧人物配音的定义及类型 / 151
- 二、影视剧人物配音的创作特征 / 153

第二节 影视剧人物配音创作的内部技巧——抓特征幻化人物 / 154

- 一、抓特点,贴合演员——认同原片演员的表演 / 154
- 二、找依据,幻化人物——进入规定情境中的角色 / 156

第三节 影视剧人物配音创作的外部技巧——抓节奏贴合画面 / 160

- 一、把握角色的语言节奏,贴合人物的口形 / 160
- 二、把握角色的心理节奏,贴合人物的行动 / 166
- 三、把握作品的整体节奏,贴合画面的情境 / 170

第四节 补充练习材料及提示 / 173

- 一、法国影片《红与黑》片段 / 173
- 二、英国影片《傲慢与偏见》片段 / 175
- 三、美国影片《乔布斯》片段 / 176
- 四、美国影片《天使之城》片段 / 178
- 五、美国影片《变形金刚4:绝迹重生》片段 / 181

附录一 影视配音艺术课程建设 / 184

- 一、影视配音艺术课程面临的困惑和问题 / 184
- 二、影视配音艺术课程的建设过程 / 186
- 三、影视配音艺术课程的教材撰写 / 187
- 四、影视配音艺术课程的建设特色 / 188
- 五、影视配音艺术课程的后续研究 / 189

附录二 李易影视配音解说艺术风格研究 / 191

引 语 / 191

- 一、艺术风格概说 / 194
 - 二、李易的影视配音解说艺术风格 / 197
 - 三、风格形成的过程及其原因 / 204
 - 四、李易影视配音解说风格研究给我们的启示 / 212
- 附记:追“易”往昔 / 216

参考文献 / 220

后 记 / 222

第一章 影视配音艺术概说

第一节 影视配音艺术的界定及种类

一、影视作品中的声音

声音,是声波通过听觉所产生的印象,是客观存在的物理现象,是听觉艺术的物质构成材料。它具有“可感性、时间性、随生随灭性”等特征,它是视听艺术赖以存在的创作材料和元素,是“灵魂借以寓居的躯体”,是思想与感情的外部表现,是“富有艺术生命力和艺术感染力的物质媒介”^①。

声音,从广义上讲,囊括一切声响,是物质运动的形式之一;从狭义上讲,是指“物体在运动中产生、传播的,并为人们听觉器官所接受的声音波,属于物理学研究的范畴”^②。

影视作品中的声音是影视“声画艺术”的重要组成部分。影视作品中的声音丰富多彩,但目前对声音的分类方法并不统一。比如,有人把影视作品中的声音分为音乐、人声和自然音响,也有人把音乐和人声以外的所有声音统称为声音效果。但是“人声”的含义应是所有由人类发出的声音,但歌唱却又往往被划入音乐部分,所以有人认为单以人声来分类,不符合录音工艺的规范。同时,“自然音响”这一概念也难以概括除音乐和人声以外的所有声音。“效果”一词借用于舞台剧,含有更多的人为因素,难以准确表达影视作品中真实生动、丰富多彩的声音世界。北京电影学院录音系的孙欣在其《影视同期声录音》一书中按照《电影艺术词典》与《现代影视技术辞典》中对声音的分类方法,认为影

① 张凤铸:《音响美学》,中国广播电视出版社1997年版,第5页。

② 北京广播学院电视系学术委员会、中国应用电视学编辑委员会:《中国应用电视学》,北京师范大学出版社1993年版,第453页。

视作品中的声音分为语言、音乐、音响三大类。在这里,我们也认为这种分类比较清楚和全面。

1. 语言

在生活中,语言是人类交际的工具,而在影视剧作品及舞台上,语言却是交代情节、揭示思想、刻画人物、感染观众的重要手段。语言包括对白、旁白、独白、内心独白、解说、群声等。

(1) 对白

角色之间的对话,是影视剧作品及舞台剧中最重要的语言表达形式,起到交代人物关系及情节背景,揭示人物性格和表达思想感情,推动矛盾冲突及剧情发展等重要作用。

对白一般是按先后顺序轮流表意,也有插话、抢话或打断等形式。影视作品中,除画外对白外,人物对白应该与人物的口形相吻合。

(2) 旁白

旁白是影视作品中用第三人称以画外音的形式对作品中的时间及人物进行解释和评论的语言形式,它起到交代说明内容和进行剧情连接的作用。

(3) 独白

人物独自抒发个人情感和愿望的话,是揭示人物情感态度及思想发展的重要手段,如《哈姆雷特》中哈姆雷特那段“生与死”的著名独白。与对白不同的是,它无直接交流对象,相同的是,也有口形限制。

(4) 内心独白

在影视作品中,画面上人物缄口不语,画外却传来他(她)自己的表白心境的说话声。这种画外音就叫内心独白。虽然都是人物独自抒发情感愿望,与独白不同的是画面上的角色是不说话的,因而无口形限制。

(5) 解说

解说是一种讲解和说明性的旁白,多用于专题片、影视栏目、广告片、新闻等。

(6) 群声

群声,又叫群杂或人声背景。即由众人发出的表现多人议论或群众场面的声音。

2. 音乐

影视作品中的音乐不同于一般的音乐,它通常是专门为影视作品创作或选编,用于表现情绪、风格或制造情景、表现节奏。因此,影视作品中的音乐更多的是要服从服务于画面。它有两种存在形式:

(1) 有源音乐

有源音乐指在影视作品中观众既能听到音乐又能看到或推测到音乐来源的音乐。

(2) 无源音乐

无源音乐指在影视作品中从画面上看不到来源的音乐。它来自导演或作曲家对影视作品的内心感受,是根据影片塑造人物性格和渲染气氛等需要而设计的。这种音乐的声源大都与画面无关,即不管谁演唱和演奏乐器,与画面相关的只是这种乐声的内容、旋律、节奏、长短、情调等。

3. 音响

音响是影视作品中除语言和音乐之外其他各种声音的统称。影视作品中所用的音响范围很广,几乎包括自然界中的所有声音。可以将各种音响分成以下若干类型。

(1) 动作音响

动作音响是指俗称动效,是由人、动物或某活动物的动作所产生的声音,如人的走路声、敲门声、打斗声、动物的奔跑声。

(2) 自然音响

自然音响是指自然界中非人的行为动作而发出的声音,如海浪拍岸、风雨雷鸣、鸟叫鸡啼等。

(3) 环境音响

环境音响是指依据画面所表现的特定环境而录制的具有环境特征的声音,也包括画外环境音响。实际上,环境音响充满整个空间,它没有画内或画外之分。过去有人将环境音响称为背景音响,以为声音不过是在背景中起衬托作用。到了20世纪70年代,环境音响这一概念才被人们接受。像街道的车声和人声、集市上的叫卖声、工厂机器的轰鸣声,这类声音已不仅仅存在于画面的背景中,而是打破了画框的局限,充满了整个空间。

(4) 机械音响

机械音响是指机械设备运转所发出的声音,如火车、飞机的行驶声,缝纫机声,电话铃声等。像机器轰鸣之类的声音,既可以划归机械音响,也可以构成环境音响。

(5) 军事音响

军事音响是指使用各种武器、弹药所发出的声音,如枪声、爆炸声、弹道呼啸声等。

(6) 特殊音响

特殊音响是指人为制造出的非自然音响或对自然声进行变形处理后的音响,这类音响在神话及科幻片中应用较多。

二、影视配音艺术的定义及分类

在影视作品中,声音的存在形式是极其丰富多样的。因此,关于影视配音就有广义