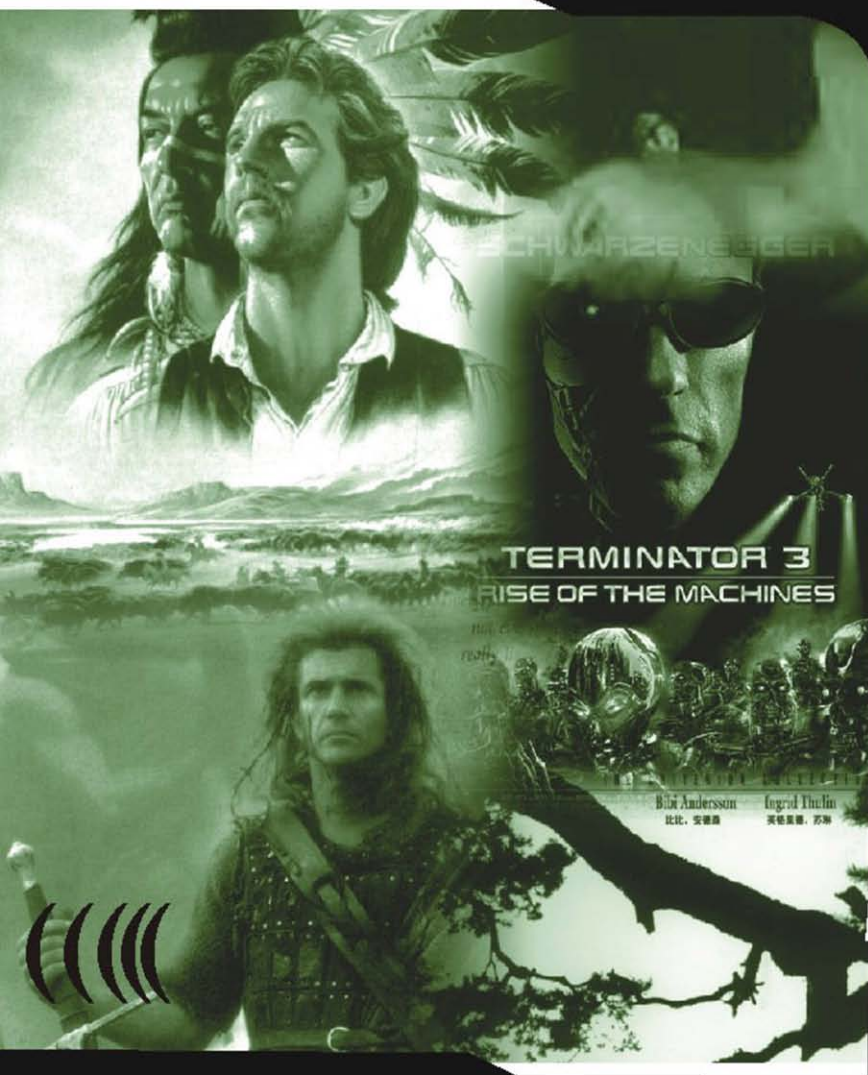




求是书系 · 广播电视学

The Art of Movie and TV Dubbing



Art
of
Movie
and
TV
Dubbing

影视配音艺术

施玲著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大學出版社

影视配音艺术

施玲 著

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影视配音艺术 / 施玲著. — 杭州: 浙江大学出版社,
2008.10

ISBN 978-7-308-06217-6

I .影… II .施… III .①电影—配音②电视—配音
IV .J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154292 号

影视配音艺术

施 玲 著

选题策划 李苗苗
责任编辑 李海燕
文字编辑 李苗苗
封面设计 俞亚彤
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>
<http://www.press.zju.edu.cn>)
电话: 0571-88925591 88273066 (传真)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 22.25
字 数 378 千字
版 次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-06217-6
定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591



序 言

在我接触过的众多的译制片影迷朋友中,施玲应该是很特别的一位。她不仅是翻译片的酷爱者,更因为痴迷这门艺术而做起了想成为配音演员的梦,并为此奋斗了多年。这个过程跟我当初很像。可惜,她最终没有如愿踏入上海电影译制厂。大学毕业后,她凭借自己的声音条件和表达能力考入电台工作,做了多年的播音员和主持人,为广大听众熟悉和喜爱。再之后,又进入大学当了一名播音与主持艺术专业的教师。我相信,这么多年过去了,她在内心深处始终没有放弃过自己的青春梦想。

突然,确实很突然,原先只是知道她在搞语言艺术方面的教学和研究的,未曾料到她居然把她的痴迷化为了一本书,很系统、很全面、很有见地地表述了她关于译制、配音方面的见解。面对这本书稿,我感触良多。因为系统地阐述配音艺术的专著实在是少之又少,以上译厂老厂长陈叙一先生为代表的一批译制精英都因为去世过早未来得及好好用文字总结和记录一下自己的丰富经验。坦白地说,若是我面对这样一个课题,大概也不会有这份勇气、激情和耐心。施玲完成了这样一份难得的教材式的书稿,真是值得祝贺,同时也要由衷地感谢她的执著和忠诚。

施玲在这本书稿的形成过程中花费的时间和精力是显而易见的。由电影与声音入手,有历史纵深感;关于配音艺术发展的来龙去脉,乃至细枝末节,该涉及都涉及了;配音艺术的特性、环节、审美特征的分析表述清晰;赏析



部分图文结合,翔实生动,很有可看性;另外,还非常体贴地为配音艺术爱好者们附碟录入了多段的精彩的配音片段视频和台词供他们欣赏和练习,这也成为这本书的又一亮点。

书中提到了上译长的创始人和掌门人陈叙一老厂长,关于他我很想再补充一点意思。上译长的诞生、上译厂的辉煌、上译厂的魅力都和一个人有关,这就是我们的恩师陈叙一先生。可以说,没有他就没有上译厂的一切!我曾在公开场合情不自禁地说过,老厂长懂戏,又精通一门外语,文采又好,这是他在译制领域建功立业的诀窍。拥有这样一个空前绝后的译制奇才才是上译厂的幸运。而在懂戏和精通外语两者中,又以懂戏为关键。所以,他能做出那么有味道、那么琅琅上口的本子,他能把戏分析得那么透彻、独到而深刻,他又能组织一个又一个最为理想的演员班子……说实在的,他是我们大家的靠山,我们演员常常是需要老厂长这样可信赖的权威来点拨和引导的。可惜,他做的是幕后又幕后的工作,通常不为人所了解。从老厂长身上,实际上可以看到导演所起的关键作用,这一点至关重要,也容易遭到忽视。如同电影艺术是导演艺术一样,译制艺术也是导演艺术。配音作品的成功与否,最终取决于导演。而老厂长在上译厂担纲的角色不仅是行政上的掌门人,更是业务上的总指挥、总监制、总导演。如果我们能就此在认识上取得一致,那么我们在今后发现和物色人才的时候,努力去寻找几个懂戏的导演。自然,组织配音更是要把注意力首先放在挑选出色的导演身上。

在关于表演这一部分,我很赞成施玲把它提到一个重要的位置。因为事实上,配音演员就是在做一份演员的工作,就是在录音棚里演戏。我是谁,我和其他角色是什么样的关系,我说的词儿要达到什么目的,这是每一个角色都要遇到的问题。因此,以为搞配音只是需要普通话好、声音好,这无疑是个误解。事情很清楚了,配音演员应具备做演员的条件,应有激情、想象力、适应力、悟性和应变能力。你是在塑造角色,这些内在的素质不可或缺。训练配音演员则应该首先打好表演的扎实基础。在这里,我个人还要特别强调表演过程中的那份松弛。其实,无论是演戏,或是配音,或是朗诵、演讲等等,身心之放松都是一个前提。你紧张、怯场、注意力不集中,你就无法在创作过程中真听、真看、真行动,无法对台词句句都有真切感受,你怎么可能活龙活现地完成塑造角色的任务呢?我们看邱岳峰老师配音之精彩,他圆熟地运用低语气,他表达上惟妙惟肖,都源于他在棚内极其松弛的创作状态。松弛能引发出极佳的嗓音竞技状态和充沛的激情。关于这些我特别有体会。至于如



何做到松弛,应当有许多方法,或者是各人有各人的高招,不妨就此展开一番讨论和探索,我相信一定有益。

是啊,译制片曾有过它的辉煌,但那辉煌已成为过去。在今天的状况下,要重振译制片雄风,真是谈何容易!但是,前辈所遗留下来的宝贵事业,后人是一定要继承并发扬光大的。施玲为本书付梓所做出的一切努力都是在踏踏实实地做着这件事情。并且我很欣慰地听到她近几年在所供职的浙江工业大学成功地开设了《影视配音艺术》专业课以及面向全校的《配音艺术赏析》公选课,每学期都有几百名大学生沉浸在配音艺术美好的艺术氛围中,而这种充满美感的艺术曾经是他们的父母亲,甚至祖父母亲青春时期的主要的精神食粮。这是一种传承,真的是很有意义的一件事情。

让我们译制事业的从业人员和忠实的影迷朋友,一如既往地来关注和扶持译制事业,我们要努力,要百折不挠地奋斗,要重建一支极有特色的配音演员队伍,要奉献高质量的作品来吸引当今的年轻人。那么,我们的前途应当是极其光明而又充满希望的,不是吗?!

上海电影译制厂
配音演员
童自荣

07.12、



目录

第一篇 概述篇

- 003 第一章 电影与声音
 - 003 第一节 声音作为艺术
 - 007 第二节 电影中的声音
 - 013 第三节 电影引入声音的美学意义
- 017 第二章 影视配音的发展历程
 - 017 第一节 译制片的诞生与发展
 - 028 第二节 我国影视译制片的生产基地
 - 032 第三节 我国现阶段的影视配音艺术

第二篇 欣赏篇

- 037 第三章 配音艺术的审美分析
 - 037 第一节 配音艺术的要素
 - 039 第二节 配音艺术的美学分析
 - 045 第三节 从影视观众的接受心理看配音艺术
- 048 第四章 十大经典译制片鉴赏及著名配音演员介绍
 - 048 第一节 《流浪者》
 - 059 第二节 《简·爱》
 - 072 第三节 《佐罗》
 - 083 第四节 《追捕》



目 录

第五节 《虎口脱险》	094
第六节 《悲惨世界》	107
第七节 《蒲田进行曲》	117
第八节 《魂断蓝桥》	126
第九节 《孤星血泪》	136
第十节 《尼罗河上的惨案》	145
第三篇 创作篇	
第五章 影视配音创作概述	157
第一节 配音的概念和特征	157
第二节 译制配音的种类	159
第三节 配音的意义	163
第四节 配音工作环节	166
第五节 当今译制片创作的变化和特点	184
第六章 影视配音创作基础	189
第一节 影视配音演员的专业素质	189
第二节 表演基础	199
第三节 剧本与角色分析	204
第四节 台词基础	209
第七章 配音艺术创作技巧	236
第一节 影视剧语言	236



目 录

243	第二节 话筒与景别
247	第三节 贴合技巧
257	第四节 声音的可塑性
262	第五节 声音造型技巧
277	第八章 配音艺术的现状与未来(代结语)
277	第一节 配音艺术的现状分析
281	第二节 配音艺术的未来展望
285	附 DVD 配音片断台词文本
341	参考文献
343	后 记



第一篇

概 述 篇



第一章

电影与声音



第一节 声音作为艺术

一种艺术的创造,实质上就是一种语言的创造,一种表达人类精神活动的媒介形式的创作。把艺术视为一种语言,把艺术创作活动视为一种语言的表述方式,是 20 世纪来诸多美学家共同信守的观点。

在汉语里,一般意义上的“语言”是在文字语言的范畴里。语言是人类特有的用来表达意思、交流思想的工具,是一种特殊的社会现象,由语音、词汇和语法构成。^① 或可理解为以语言为物质外壳,以词汇为建筑材料,以语法为结构规律构成的体系。

人们经常谈及“电影语言”、“舞蹈语言”、“绘画语言”等,它们都并非是以口相传的“语言”,而是限于艺术领域的独特的语言形式。艺术是语言,而语言并非都是艺术。

^① 《现代汉语词典》,商务印书馆 2000 年版增补本,第 1539 页。



一、日常语言与艺术语言

1. 关于诗

“诗是一种语言的艺术。”这是现代西方象征主义文学的代表人物瓦莱利(Paul Valery, 1871~1945)对诗所下的美学定义。但并不是所有的语言都是诗。诗之所以被称之为一种语言的艺术,其语言本身应具备一定的特性。瓦莱利说:“语言是一种实际的创造物。”这意味着它要承担某种实际的功能。在实际的应用中,“语言可以产生两种不同的效果。其中一种是倾向于完全否定语言本身”。就是说:日常的语言在实际的使用过程中,当它被理解之后,其本身就没有存在的必要了,它被转化成另一种东西,一种已经被听者吸取的信息或意义。在瓦莱利看来,某些语言的第二种效果是:它获得了或者说创造了“被再听的需要”,它已经不再有其根本的用处,它已经获得了另一种生命,它可以继续存在下去。它牺牲了它有限的意义而获得了它新的价值。语言,在此时已经拥有了诗意的特点。就是说,语言,只有在它摆脱了自身的实用的交际功能,而成为一种非实用的带有审美品质的东西,它才获得了艺术的本质。

语言的两种使用方法及语言的两种效果,是瓦莱利用来划分诗(艺术)与非诗(艺术)的准绳,瓦莱利的语言艺术观表明他把审美与艺术语言放在了同一个范畴内,进而把艺术引向了语言的“审美王国”。

2. 关于文学作品

鲍里斯·托马舍夫斯基说过,在日常生活中,我们使用语言通常是用于人类交际的目的……语言是交际的手段,而我们的注意力和兴趣却在交流的内容——即“思想”上,通常我们之所以注重言语的表达,是由于力求准确地将我们的思想和感觉传达给对方,为此就需要寻找最符合我们思想和感情的词语。词语在言谈过程中出现,一旦达到满足听者需求的目的之后,它们就被遗忘,销声匿迹。但在文学作品中存在着这样的文字结构:其意义并不取决于说出它们时的状况,模式一经产生,就不会消失,自可重复使用,并能在不断的反复中出现,从而得以保存下来而不失去其原义。我们把这种固定化了的,即保留下来的语文结构称之为文学作品,所有成功地找到最简单形式的能被审记和不断重复的表达就是文学作品。由此,托马舍夫斯基规定了文学作品(艺术语言)在语言方面的属性:



- (1)不依赖于日常生活的偶然说话条件；
- (2)本文由固定的表达方式构成；
- (3)文学是具有启发价值并被记录下来的言语；
- (4)话语包含着“表达意向”，表达在一定程度上具有本体价值。

因此,我们主张以使用语言的目的为界来对语言进行分类:服从于交际目的,充当实用工具的属于实用语言,此类语言是没有独立价值的;而某些语言为表达而存在,为艺术表达服务,表现的目的重于实用目的的属于诗语。艺术作品不是为了其他目的服务的工具,它具有独立的价值,因此任何艺术作品都是一种艺术语言。

二、视听语言

早期的人类是以自己的身体器官去感觉和认识世界的。而所有感官中,眼睛和耳朵是接收信息最大量的。人们通过视觉和听觉去感知和接收相互之间的各种身体语言和声音信息,并借此来进行交流,这可以理解为最初的视听语言。随着人类思维的发展,认知方式由具体向抽象和概括发展,文字出现。以后的几千年的文明史,基本上是以文字为主的再现性媒介的历史。直到科技迅猛发展的当今,视听媒介的出现,更是真切地让人类认识到自己的眼睛和耳朵是如何去看,去听的,甚至发现摄影机和录音机有时候比我们的感官更敏锐,更清晰,更能深入我们的内心。

任何语言的生成都离不开物质媒介,视听语言也不例外,它的主要物质媒介是视听媒介。其中视觉部分是影像画面,听觉部分是声音。因此,简言之,视听语言是视听艺术所特有的表意指示体系,它包含了视听艺术的诸种语言元素及其运用规则,它以自己固有的方式实现交流传播活动,并呈现出独特的美学价值。^①

接下来我们来简要分析一下人类从非词语方式到词语方式,再到另一种形式的非词语方式的发展演变过程及其意义:

人类在口头语言出现前,主要靠非词语的方式来沟通——眼神、手势、各种声音和调子、形体动作等,因此他们的形体语言和表情很丰富。口头语言出现后,非词语交流的主导地位被削弱甚至退居次位,但仍然与口头语言共同承担信息传播的任务。但是,文字语言的出现,尤其是印刷术和造纸术的

^① 王丽娟:《视听语言传播艺术》,中国广播电视出版社2006年版,第1页。



发明,对人们的交际方式产生了潜移默化的影响。文字语言文化占据了人类文化的中心地位后,非词语交流的方式退到了再次要的位置上。过去面对面交流很多情况下被文字或语言所取代,许多年下来,人们逐渐习惯了在文字里去想象音容笑貌,而不是在生活中直接接触了。

艺术家们还通过自己的艺术才华对文字作品进行着充满想象力的再表达,这样的表达由于其形式的不同便发展成了各种相关的艺术形式,如戏剧和电影。在长期的文字语言文化的主导作用下,人们通过感觉器官认知世界的非词语能力正在逐渐削弱甚至麻木,正是在这样的情形下,戏剧和电影等,这异彩纷呈的艺术世界,让人们领略到昔日非词语交流的面对面的亲切感和生动感。可以说,电影的出现,使人类的丰富的非词语表现在电影里得以还原,甚至放大。电影借着丰富的非词语的表现方式来叙述故事,表达思想,仿佛将人类带回到远古的依靠非词语方式交流的年代,人们重新在这些艺术领域感受新鲜刺激的充满原始感的交流方式。

法国的阿贝尔·冈斯在其《光的音乐》一书中提出:在我们的现代社会中,话语已经不再包含其真理性。偏见、道德观念、偶然事件和生理缺陷剥夺了有声词汇的真实含义……因此,需要长期缄默,以忘却陈旧腐朽的旧词汇,寻找新语言,以现代力量与知识的巨流重放光彩。电影应运而生……

意大利的卡努杜则在他的《影像工厂》中表述:电影通过形象表现手段丰富了人文的含义(唯有绘画和雕塑把这个含义保留至今),它将构成一种无可置疑的,真正广泛的语言。为此,它必须把生活的全部“形象体现”(即艺术)引向一切激情的源泉,通过运动,在生活原型中寻找生活的本身……新鲜、年轻和不断探索的电影艺术在寻找自己的词汇。而且,它使我们以及我们后天形成的全部复杂心理适应真正的伟大语言。这是一种真实的、极其重要的、排除声音分析的视觉形象语言。

以上论断是在默片时代作出的。电影在1927年后有了声音。1948年,法国电影家亚历山大·阿斯特吕克在《法国银幕》上写道:“我说的语言是这样一种形式:艺术家凭借这一语言,任何抽象的东西都能表达其思想,就像现代随笔或小说表现的那样,可以表达出他的中心思想。因此,我想把这种崭新的电影时代称作摄影机等于自来水笔的时代。这种隐喻具有严谨的含义。由此,我要说的是电影已逐渐摆脱视觉的限制,摆脱以情节表达的集体要求,且与书写语言完全相同,成为一种灵活的微妙的书写手段。”这段文字生动表述了电影已经进入了生动自如地凭借自己特有的视听语言描写生活的成熟阶段。



第二节 电影中的声音

电影自 1895 年在法国诞生以来,先后走过了从无声到有声、从黑白到彩色的不同阶段。以下我们以电影为切入点,来探讨声音作为艺术的形态和价值。

一、默片时代和默片语言

1895 年 12 月 28 日,法国人卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路“大咖啡馆”的印度厅里,用他们自己研制的电影放映机公映了自己摄制的 12 部影片,每部影片只有一分钟的时间,从此一种新的影像语言样式开始进入大众生活,人们的视听状况真正进入了一个崭新境界。在此之前,爱迪生发明的“电影视镜”已经风靡全球。

爱迪生的“电影视镜”限于表现一些“走马盘”式的影片,而卢米埃尔的“活动电影机”则是一部“重现生活的机器”。这时在银幕上活动的已不再是一些木偶,而是一些很清楚的和真人一样大小的人物,他们的面部表情和姿态比在舞台上看得更为清楚。而且有些奇迹在舞台上是看不到的,例如:树叶被风吹动,风把烟吹散,海浪冲击岸边,火车头好像向观众座位上冲来,人物的脸向观众渐渐接近等等。早期的影评家对这些画面曾经这样惊讶地赞许说:“这和现实中我们看到的自然情景完全一样!”路易·卢米埃尔作品中的现实主义就是决定他成功的关键。

法国人乔治·萨杜尔在其《世界电影史》、《电影通史》等著作中把电影发展历史划分为六个时期:

发明期(1832~1895)

奠基期(1896~1907)

成型期(1908~1918)

无声期(1918~1927)

有声期(1929~1939)

战时和战后期(1937~1955)。

这一划分得到电影研究工作者的普遍认同。

默片时代的电影汲取来自绘画、舞蹈、戏剧、摄影等语言形式的养分,它以画面为语言来“说话”或“叙事”。其画面语言有着这一时期独有的特征。



我们从三个方面来分析。

1. 画面语言的纪实性

电影的纪实和再现现实生活的能力是它的一个最根本的优势和特征。这种优势在 1839 年摄影术发明不久就开始展露,到了 19 世纪末,因社会上对形象性的报道有了肯定和需求,各种摄影画报得到很大发展,人们开始认识到摄影确切记录生活的惊人能力。摄影成了一种无可比拟的形象而具体地报道事件的形式。在这样的背景下,以活动的摄影画面为基础的“电影视镜”出现了,此后便有了电影术的发明。正如美国电影理论学者劳拉·穆尔维运用弗洛伊德的精神分析原理与符号学分析“视觉快感与叙事性电影”的关系所言:“电影提供若干可能的快感。其一就是观看癖,在某些情况下,看本身就是快感的源泉,正如相反的形态,被看也是一种快感。”

从叙事角度看,电影最初是一种机械装置,用以记录现实活动的形象,而不是一种叙事手段。值得提出的是与叙事风格紧密相关的长镜头的运用,这也是电影默片语言构成的特色。1895 年卢米埃尔兄弟拍摄的 12 部影片每部时间长度仅一分来钟(当时胶片的极限长度),全部是一个镜头,我们不妨将其称之为自然属性长镜头。尽管《火车进站》等 12 部电影都真切地记录了当时的人与事,带给观众以极大的视觉快感,但这一切都是卢米埃尔兄弟在摄影技术影响下的没有主观意志参与的“被动作品”。

电影以“纪实”和“活动”为固有优势,以“照相的本性”极大地满足了人们对于现实和自身的观看欲求。

2. 画面语言的绘画性

摄影术和电影术发明时期,正是绘画艺术各种流派在欧洲发展的鼎盛年代。早期的电影,由于固定不变的角度,不能变焦的距离,促使摄影自觉或不自觉地套用了绘画的经典技法,诸如画框的黄金分割控制,画面内部诸因素的配制,如构图形式、光线处理、角度选择等。默片的画面语言的绘画性特征,正好符合当时广大观众的审美心理需求。像《圣女贞德》这样的片子简直就是特写的艺术,即肖像的艺术,它使我们联想到不少画家的名作。当时电影艺术家用光影塑造的人物形象酷似画家们笔下的素描作品。影片以造型说话,其人物形象的性格化取得了动人的艺术效果。

默片画面语言靠“动”的本性全方位地汲取着传统艺术中有益自身发展的营养,其中就包括传统绘画艺术的特性。