

Yin Yi Yun

Ji Guanlin
Yingshi Peiyin
Yishu

音 意 韵

季 冠 霖

影视配音艺术

罗 幸 王 添 / 著

声音美学的深度探索
领略声音的音色美、意境美、韵律美
独家聚焦·专业参考

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音意韵:季冠霖影视配音艺术 / 罗幸,王添著. —北京:中国传媒大学出版社,2019.8

(播音主持学术文丛.第三辑)

ISBN 978-7-5657-2513-5

I. ①音… II. ①罗… ②王… III. ①电影—配音—研究 ②电视—配音—研究 IV. ①J912

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 154654 号

音意韵——季冠霖影视配音艺术

YIN YI YUN——JI GUANLIN YINGSHI PEIYIN YISHU

著 者 罗 幸 王 添
策划编辑 赵 欣
责任编辑 张 笛 赵 欣
封面设计 拓美设计
责任印制 阳金洲

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://cucp.cuc.edu.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 11.75
字 数 150千字
版 次 2019年8月第1版
印 次 2019年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2513-5/J·2513 定 价 58.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

罗 幸，广西艺术学院教务处处长、高等艺术教育教学研究中心主任，教授（曾任广西艺术学院影视与传媒学院院长）。教育部高等学校戏剧与影视学类专业教学指导委员会委员、中国高等院校影视学会第五届理事、第九批广西壮族自治区优秀专家、广西第十七批“新世纪十百千”第二层次人选、广西戏剧与影视学专业教育指导委员会主任委员。曾在中央电视台、中央人民广播电台、广西电视台工作长达16年，个人及所主持的节目多次获得各种奖项。近年来在中文核心期刊发表学术论文30余篇，出版著作10余部。主持国家社科基金课题一项，多项自治区及校级教研教改项目。多次获得优秀教师、优秀中青年骨干教师等荣誉称号。

王 添，广西艺术学院2011级播音与主持艺术专业本科生、2015级播音主持艺术研究硕士生，现就职于西北工业大学。

播音主持学术文丛（第三辑）

- ◎ 中国当代记者型主持人研究
- ◎ 技术条件下播音主持形态发展研究
- ◎ 声领其境
——全媒体有声读物研究综论
- ◎ 音 意 韵
——季冠霖影视配音艺术

播音主持学术文丛（第二辑）

- ◎ 当代中国语境下的广播主持人核心竞争力研究
- ◎ 全媒体视野下的语言传播艺术探究
- ◎ 微时代的口语传播：
第二届海峡两岸口语传播学术研讨会文集
- ◎ 当代播音主持艺术新探

前 言

“闻声识人”一词源于声纹识别技术，指通过声音对说话人进行辨认或确认，最早应用在刑侦领域。由于人的发声器官——产生动力的肺、发出声音的喉以及产生共鸣的口腔、鼻腔存在个体差异，造成所发出的声音具有个性特色。伴随着传播媒介技术的发展，声音从面对面的交谈式口语扩展到以电子传播为代表的大众传播，尤其在电影、广播、电视等领域。听者根据声音能够感受并辨别说话人的身份、性格、情绪以及所处语境；特别是在电影、电视剧方面，声音还是演员台词功底、情感表达、人物性格塑造的判断依据。可以说，配音质量的优劣对影片品质、播出效果有非常重要的影响。

影视剧配音是一项语言创造活动，以有声语言为主要表现形式，以影视剧本为依据，以原片演员的现场表演为主要参考。影视剧配音要求形神兼备，这涉及两个方面：一求“形”似，专业配音演员要同原片演员在声音形式上如出一辙，音高、音强、音长、音色的使用与变化以及声音的方向感、动作感

如影随形贴合在演员表演中；二求“神”似，专业配音演员在配音创作中的感受、思维等心理活动要同原片演员保持高度一致，以情发声，以声传情，“心里有”是“嘴上能”的前提和基础。总之，形神兼备的最佳表现就是专业配音演员的声音表现与原片演员的表演达到高度统一，使受众“忽视”配音演员的存在，只关注演员塑造的角色。

2001—2018年，季冠霖共为近400部作品配音，作为青年配音演员代表的季冠霖凭借《甄嬛传》《美人心计》《半月传》《神雕侠侣》等多部影视剧作品被称为“中国好声音”。她从业将近20年，配音作品涵盖电视剧、电影、动画、游戏、广播剧等，创作的人物角色数量多、类型广，在有声语言创作活动中呈现出鲜明的创作个性和艺术特色。本书以季冠霖在配音作品中的声音运用为研究对象，从表演元素、声音要素两方面来分析，以播音发声理论中的声音弹性为主要依据，结合语言学、美学等相关理论，对季冠霖的配音艺术进行研究，重点分析季冠霖声音运用的美学呈现，探究其深厚的台词功底与独到的配音特色。希望本书为今后的中国影视界配音创作实践提供一些理论与实践参考。

期待得到更多同行和专家的批评指正。

罗 幸

2019.4.15

绪 论

一、研究背景

配音涵盖的范围较广,中国传媒大学播音主持艺术学院副教授王明军根据内容将配音分为电视纪录片解说、广告配音、电视栏目配音以及影视剧人物配音,所有的配音工作者都是“配音员”,但只有影视剧人物配音工作者能够被称作“配音演员”或“声演人”^①。配音演员在掌握发声技巧的同时要做到与演员“同呼吸,共命运”的无镜头表演。

影视配音与影视剧的发展相生相伴且具有中国特色。新中国的配音事业起源于电影译制片(1949年新中国引进的第一部译制片是苏联电影《一个普通的战士》),目的是克服语言障碍,实现文化交流,同时还肩负着国家外交的政治使命。不同国家处理外来影片的方式各异,美国一律采取打英文字幕的办法,不对有声语言进行转换,中国则将外国影片加工成用中文配音的影片。2008年以后,中国译制片行业进入衰落滞缓期。多彩的艺术形式、多元的文化思潮、多样的文化生

^① 季冠霖在2016年8月30日《中国电影报道》采访中将配音工作者称为“声演人”。

活令人们对译制片的热情减退,再加上互联网技术的普及、教育水平的提高、审美要求的提升,受众尤其是青年人更倾向于在网络上寻找原片资源,以避免语言转换造成的种种问题。

按照题材和体裁,影视剧分为电影、电视剧及动画片。电影配音主要解决语言转换问题,电视剧配音的主要作用是弥补与美化,解决部分演员台词功底不过关、演员音色与人物角色不相符、拍摄过程中环境噪声过大等问题。与此同时,配音也显现出一些弊端:配音演员与演员表演不贴合,造成声音与角色在语速、动作、情感方面出现差异与矛盾;基于影视配音工作的特殊性,配音演员会在短时间内为不同演员、不同题材的影视剧作品配音,一些配音演员重“量”不重“质”,或限于自身的声音变化能力,所配的人物声音千篇一律,导致观众“跳戏”^①。不同于具有中国特色的电影、电视剧配音,动画片配音更具国际性。日本的动漫配音和美国的动画电影配音是动画片配音的两大巨头,相比之下,中国的动漫产业及动画配音的发展稍显不足,成人低龄化配音是中国动画配音的主要方式,同时也是最大劣势。综上所述,目前中国的影视剧配音主要存在三大问题:固定腔调、声画不贴与缺乏变化。

改革开放以前,配音方法大都来自老一辈配音工作者的经验式总结。1978年后,上海电影译制厂的译制工作者开始对配音程序进行理论概括,从而为配音工作提供了行之有效的科学指导。进入21世纪,相比于数量多、类型广的影视剧研究,学界对配音的理论探讨显现出严重的滞后性,缺乏深入、系统、有针对性的研究。

① 跳戏:演艺用语,指一个演员在一部戏中演绎的角色深入人心,使观众对演员有了固定的角色印象,当此演员再演其他角色的时候,观众仍会受到原先角色的影响。

二、研究意义

影视配音伴随着新中国成立而发展,存在时间不长,却历经沉浮,尤其是译制片还承载着国家外交的特殊使命。事物的发展规律证明,固守一种或几种模式已经不能适应时代发展,必须汲取新鲜养分,与时俱进。老一代配音艺术家,如乔榛、李真惠的配音经验、配音方法总结固然珍贵,但符合如今影视受众审美心理的青年配音演员的演播经验也不能忽视。自2001年从业至今,季冠霖的配音作品数量多、类型广,包括电影、电视剧、动画片等立体的形象艺术以及游戏、广播剧等线性的想象艺术。季冠霖凭借在《甄嬛传》《美人心计》《神雕侠侣》等多部影视剧作品中的优秀配音表演,被业界称为“中国好声音”。总结“中国好声音”季冠霖的影视配音方法及技巧,不仅能够与配音前辈进行对比,观察时代风格变化,而且能够指导青年配音演员更好地进行创作实践。

(一)理论意义

梳理发展过程,提供理论依据。通过对2001—2018年季冠霖的配音作品进行分析,从横向类型变化与纵向时间发展进行比较,得出季冠霖在不同时间段的创作个性与艺术特色,以此分析其配音方式的变化,以及影视配音演员的配音风格与受众审美心理、时代特征的关系。

总结配音方法,提供科学指导。理论从实践中来,经过去粗取精、去伪存真,再回归到实践中去。季冠霖的配音方法一部分来自其多年的业务实践,一部分来自配音前辈的实践经验。本文通过对季冠霖的配音方法及技巧的总结,一方面与配音前辈的方法做比较,研究时代

审美的变化,另一方面为年轻的配音演员做借鉴参考。

学习借鉴,融合创新。影视配音艺术创作作为声音的表现艺术,和播音主持艺术分不开;作为情感的抒发表达,与表演艺术分不开。本文将影视配音创作设定为播音主持艺术创作、表演艺术创作的交集,借助播音主持艺术发声理论中的“声音弹性”与表演艺术中的“情感体验”,为配音创作的前期准备、中期塑造以及后期调整提供一些理论借鉴与参考,对影视配音创作的研究有积极作用和重要意义。

(二)实践意义

解决不良现象。首先要解决“配音腔”的问题,“配音腔”是目前人们抵制译制片配音的一大原因。究其原因,是因为早期的译制片为了凸显外国地域文化特色形成了一些所谓的“洋腔洋调”,后来的配音演员单纯地进行模仿,就形成了“配音腔”。这显然不符合现今受众的影视文化审美心理。在崇尚自然的当下,固定腔调应该有所改变。其次要解决“声不配画”的问题。“声不配画”即声音不贴合画面,这是影视剧受众无法融入影视剧的一大原因。“声不配画”有四大表现形式:声浓画淡、声淡画浓、声快画慢、声慢画快。在影视剧当中,声浓画淡的现象较多,因为大多数影视剧选取的是专业配音演员,他们有着极强的语言表达技巧与声音控制能力,而有些演员的演技不过关,就很容易被声音“压”过,从而把观众带出画面。声淡画浓主要出现在动画片配音及一些译制片配音中。在音色的使用上,动画片配音普遍比影视剧配音稍显夸张。此外,动画人物的表情神态、动作幅度也需要配音演员跨年龄、超现实地模仿,难度很大。在译制片配音中,由于外国演员普遍注重内心表现、内在情感,因此表演没有过于夸张的表情、动作,甚至略显平淡,有时连原片音色也没有过多变化与起伏。若配音

演员只从表面形式去模仿,关注原片人物的音色、动作、表情,那就会忽略人物情感,出现声淡画浓的问题。这就需要配音演员充分体会角色的内心情感,做到与人物同呼吸,共命运。声快画慢以及声慢画快,原因在于配音演员没有处理好对口形的问题,没有把握住台词的进口气口。在动画片配音中,角色夸张、极具戏剧张力的表现很容易令配音演员“跟不上”。除译制片配音对口形的要求稍松一些,其他影视剧都要求配音演员与角色“严丝合缝”。

去劣取优,优化品质。影视配音创作的第一步是配音演员的选择,这是由配音导演决定的,也就是说,从配音演员开始创作的那一刻,他的音色就被导演认可了。但当受众在观看成片时,仍能发现一些配音问题,这就涉及配音演员自身的业务水平。目前市面上的影视剧作品并非都是高质量、高水平的,即使是专业配音演员也会出现或多或少、或大或小的问题。以季冠霖为例,在其配音生涯的前期,也出现过诸如情感把握不到位,口形不贴人物,音色使用不恰当等问题。但随着学识与经验的不断累积,这些问题大多已经被解决。本文在阐述季冠霖声音弹性运用之变化这一章节中,会对这部分内容进行说明。同时,配音风格与时代风格、影视剧受众的审美风格紧密相关,本文着重阐述三者的关系及其重要性。这不仅对于配音演员的业务实践有着优化作用,而且对于今后影视配音的研究工作也存在一定的指导意义。

三、研究现状

(一)关于配音类型的研究现状

在现存的有关配音的著作中,大多都是研究影视配音的。对配音

进行进一步划分的有配音演员孙悦斌于2016年出版的《声音者：孙悦斌配音理论及实践技巧》。他将配音分为人物语言配音与叙述语言配音。人物语言配音指“以人物形象为主体，精准地符合人物形象、个性、动作、口形及音质的配音”^①，包括电影人物配音、电视剧人物配音、动画卡通人物配音、广播剧人物配音以及游戏配音；叙述语言配音指“以影片或其他媒体形式的主题叙述为主体，以画外音的形式所呈现的配音”^②，包括专题片配音、纪录片配音、广告片配音、企业宣传片配音、节目预告片配音等。

在中国知网(CNKI)中以“配音”为关键词进行检索，检索时间跨度为“1979年—2018年5月26日”。根据“全部文献”的检索条件，共检索出论文832篇，关于配音类型及数量的研究分布如表1所示。

表1 关于配音类型及数量的研究分布

	配音数量(篇)
高校课程教育	38
英语学习	76
影视剧配音	458
电视纪录片解说	49
电视专题片配音	47
电视新闻节目配音	22
电视真人秀节目配音	1
网络配音	22
广告配音	37
广播剧配音	1
配音App	66
其他	15

① 孙悦斌. 声音者:孙悦斌配音理论及实践技巧[M]. 北京:中国传媒大学出版社. 2016:60.

② 孙悦斌. 声音者:孙悦斌配音理论及实践技巧[M]. 北京:中国传媒大学出版社. 2016:61.

笔者在对有关配音类型的文献进行整理的过程中发现,我国最早针对配音的研究是译制片研究,包括译制片配音技巧、外语翻译与配音的適切性两大方面。综合配音类型和数量发现,有458篇论文与影视剧配音有关,占总研究的55%。根据影视剧的题材划分,包含对电视剧配音、电影配音以及动画配音的研究,如《电视剧人物配音创作“宜”“忌”探》(彭晓燕,2015),以电视剧《何以笙箫默》为例,认为电视剧人物配音应该准确把握电视剧风格,避免游离电视剧之外;应该情感真挚、语势灵活,避免情感浅白、语势单一;应该采取“我就是”的心理状态投入配音工作,避免游离于角色之外。根据语种划分,有普通话配音、方言配音以及外语配音三种,方言配音涵盖粤语、藏语、彝语、温州方言等,如《从互文角度看〈功夫熊猫〉的粤语配音翻译》(梁静璧,2009)分析《功夫熊猫》香港版粤语配音戏谑幽默特点背后的原因。《浅谈藏语配音语言艺术》(扎西次仁,2001)提到情感与技巧二者间的辩证关系,同时强调配音演员在塑造人物声音形象时,心中要有一台戏,要有真实存在的人物,要把自己的感情融入进去,每句话都要有依据。《彝语配音电视剧的播出与收视分析——以凉山州喜德县实地调查为例》(马元西,2016)通过问卷调查与实地走访,探索彝语电视剧的传播现状,基于保护传统文化的目的对彝语电视剧的发展提出建议。陈颖颖以党的十八大献礼剧《温州一家人》为例,分析包含温州方言在内的温州元素如何打动温州本地人,进而吸引全国人民的目光。外语配音以英语配音为主,主要探讨英语配音与英语口语学习之间的关系。76篇文章研究英语学习,分析观看英语配音的影视剧对提高英语表达能力的帮助。关于配音App的文章有66篇,主要从两大方面研究配音秀、英语趣配音等手机配音软件:其一,配音App引发全民配音狂潮,催生出大量草根配音员,建立新形式的网络社交平台;其二,

利用配音 App 进行个人能力的提升或进行课程教育改革。《利用配音秀 App 提高初中生的朗诵能力》(徐芳,2018)提到目前初中生在朗读的质和量方面都达不到新课标的要求,希望结合学生的兴趣,通过配音秀 App 达到清晰、准确并有感情朗读的目的。电视纪录片解说以及电视专题片配音研究分别有 49 篇和 47 篇,主要研究配音员的声音与画面、音乐的贴合度。江苏连云港广播电视台的汪清燕、李应宏以《舌尖上的中国》《故宫 100》《梁思成与林徽因》为例,通过分析语言与画面的交融、叙事与抒情的交织发现电视纪录片解说的魅力。高校课程教育研究有 38 篇,主要探讨在高校开设配音课程的必要性及可行性。研究广告配音的文章有 37 篇,主要从广播和电视两大方面探析广告配音的个性化表达。研究网络配音的文章有 22 篇,以“胥渡吧”“淮秀帮”等创意配音团队为例,研究网络文化。还有一部分文章研究配音设备、录音室的建立与改造等,归为其他类,共 15 篇。除此之外,还有《试论电视真人秀节目配音的人情味》(何雁南,2017)探讨在主持人功能被弱化甚至没有主持人出现的真人秀节目中,配音员如何承担起串联的重任,如何在保证声音具有真情实感的基础上充满人情味。《主持人声音运用技巧——以广播剧〈天爱〉配音为例》(周铁,2017)指出广播剧的配音不应该仅仅用声音去表述人物对话,更应该用心去感受人物的内心活动。

(二)关于影视剧配音的研究现状

在所有关于配音类型的研究中,影视剧配音的研究数量最多、类型最广。通过文献整理,我们发现国内外对于影视剧人物配音的研究主要集中在以下几个方面。

1. 国外研究现状

并非所有国家都设有配音演员这一职业,在一些欧美国家,除动

画片外,电视剧、电影的配音均由原片演员来完成。在美国,担当动画片配音的演员均有表演经验,如在2004年上映的3D动画片《鲨鱼黑帮》,就请到威尔·史密斯(Will Smith)、罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)、安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)等全明星配音阵容;2005年为喜剧动画片《美国老爹》配音的塞思·麦克法兰(Seth McFarlane),是美国著名演员,并身兼导演、主持人等职。除了发挥这些演员的明星效应外,利用演员的表演能力为影片增色是美国动画制作的一大特点,这得益于“先配音后制作”的动画制作模式。因此在国外,针对影视剧人物配音研究的种类及范围是极其有限的,主要包含四大类。

第一,配音技巧研究类。全球最大配音网站 VOICE.COM 的创始人斯蒂芬妮·西卡雷利(Stephanie Ciccarelli)与戴维·西卡雷利(David Ciccarelli)在2013年出版的著作 *Voice Acting For Dummies* 中介绍了配音的技巧。配音演员首先要了解自己的声音,语音准确、清晰、流畅,具备一定的艺术表现力,了解配音设备,学会使用配音软件;其次要训练自己的声音,注意保护嗓子,避免过度尖叫、吸烟,强调运用自然音色的重要性;然后要深入理解自己所配的角色,慢慢把自己变成创作对象;最后要善于听取受众的意见及建议,及时改进。

第二,演员表演研究类。以斯坦尼斯拉夫斯基为代表,探究演员的内在情感表达与外在动作展现。《演员的自我修养》从内部动作——想象、规定情境、情绪记忆、真实感与信念,到外部动作——肌肉松弛、吐字练声、速度节奏,从处理剧本到舞台表达,对表演过程及表演技巧、方法都进行了详尽的经验式叙述,这对于配音演员感受人物、理解人物、表达人物都具有良好的借鉴意义。美国著名演员、表演教师斯特拉·阿德勒(Stella Adler)与作家霍华德·基塞(Howard Kissel)合编的《表演的艺术》(*The Art of Acting*)对斯坦尼斯拉夫体

系中“演员创造角色”的观点进行发扬,并提出演员在表演过程中要研习动作。这就提醒配音演员不能仅仅关注声音的表达,人体是相互关联的,肢体动作、表情神态都会影响发音器官的运动。因此,配音演员也需要注意外部肢体动作,它们同样会影响作品的整体呈现。

第三,动画配音研究类。最具代表性的是日本的声优(seiyuu)研究与美国好莱坞动画电影的配音研究。声优即声音的演员,同中国的配音演员角色类似。日本声优已经发展成为一种正规且成熟的产业,声优产业在丰富动画娱乐性和观赏性的同时,也带来了商业价值。但综观目前我国配音行业却存在许多问题:专业培训少、人员待遇低、人才重视不够。中国的配音产业可以借鉴日本声优产业。在好莱坞动画配音研究中,主要关注点在于其制作模式,因为凭借“先配音后制作十全明星配音表演阵容”,好莱坞动画屡屡获得成功。

第四,技术创作研究类。以美国南加州大学电影艺术学院教授汤姆森·霍尔曼为代表,他在《电影电视声音——录音技术与艺术创作》一书中,结合物理学原理,对录音设备、录音方式以及声音设计进行详细说明,介绍了影视声音制作的各个环节,填补了制作和工程设计之间的空白。

2. 国内研究现状

在我国,专门针对影视剧配音研究的著作仅有高珊于2017年出版的《影视剧配音艺术》,但在一些影视配音的专著中涉及影视剧配音,因此我们对于影视剧配音国内现状的整理扩大至影视配音著作。截至目前,我国对于影视配音的研究经历了译制片配音、动画配音、电影及电视剧配音的过程。这个过程具有叠加式的特点,研究方向从单一的语言表达技巧扩大到产业及商业模式研究。

著作方面。目前专门针对影视配音并形成相对成熟理论的著作

主要有五本,分别是中国传媒大学播音主持艺术学院罗莉教授的《文艺作品演播教程》(2007年出版)、《文艺作品演播技巧》(2013年出版),中国传媒大学播音主持艺术学院王明军副教授与中国传媒大学播音主持艺术学院讲师阎亮合著的《影视配音艺术》(2007年出版),浙江工业大学人文学院播音与主持艺术系副教授施玲的《影视配音艺术》(2008年出版),天津师范大学播音系讲师高珊的《影视剧配音艺术》(2017年出版)。

罗莉教授在《文艺作品演播教程》中,将影视配音归为文艺作品演播,肯定话筒前语言创作表达的重要性,提出文艺作品演播需要丰富的语言表达技巧和较强的语言表现力。她还创造性地指出文艺作品演播与播音主持在创作任务与目的、分析与理解、手段与形式等方面的异同,明确指出文艺作品演播与播音主持分属于不同门类。在这本书中,影视配音仅仅作为文艺作品演播的一个分支,其他还包括散文、诗歌朗诵,寓言、童话、小说演播,广播剧演播等。她将影视配音定位为“创造性模拟”,有广义与狭义两个定义。广义配音指在影视剧作品的后期制作中,对所有声音元素进行加工处理的艺术创作活动。狭义配音指在影视剧作品中,由配音演员或演员本人面对未经现场录音的荧屏上的画面,按照人物的口形、动作和片中情节需要,专为人物语言的对白、独白、旁白等所进行的配音。^① 狭义定义将影视配音分为三大类:译制片、国产片与美术片;将配音特征归结为:制约性、技术性以及多重性;指明影视配音的三大要旨:贴合人物(与原片人物的语言声音相贴合、与原片人物的性格气质相贴合、与原片人物的表情动作相贴合、与原片人物的内心感觉以及所演戏段相贴合),贴合口形(与原片

^① 罗莉. 文艺作品演播教程[M]. 北京:北京大学出版社,2007:169.