

制作出用声音“看”的电影

——漫谈电影录音剪辑中的二度创作

作者：张向合 文章来源：通联部供稿 点击数：120 更新时间：2009-6-30

一说起拍电影，人们往往想起摄影机，电影胶片，演员的精彩表演。我在这里要说的是，其实，用声音也可以拍出一幅幅感人至深的精美画面，用声音也可以塑造出一个个性格鲜明的人物形象。而把电影中声音的素材(语言、音响、音乐)进行剪裁，就可以让我们做到用声音拍电影。用声音拍出的电影，就是我们在广播听到的电影录音剪辑。

电影录音剪辑是一种以电影录音为基本素材，把电影声音部分同电台的解说巧妙地结合起来，表现原片的情节和人物形象，使人“听起来”别有风味。一部好的电影录音剪辑，不仅能吸引尚未看过原片的听众，而且可以激起已经看过原片人的品味和欣赏兴趣。

电影录音剪辑的特殊性在于：第一，它在相当成分上改变了原艺术——电影的艺术传达方法，它把经过选择、剪辑(有时还需要次序上的调动)的电影声音素材和一种特定的艺术语言(解说)有机结合起来，构成了诉诸听觉感染人的节目形式。第二，它又是对电影的“广播化加工”，要让听众欣赏原影片的故事，体会认识片中的人物形象，感受含在原影片中的情趣、思想。当然，在把以磨面作为主要的表示手段的电影“移”到广播中之后，情节、人物风貌、情趣、思想等等，又会与原影片的情理一致。失去这一特点，“电影剪辑”将会失去自己的节目特色；第三，为取得上述效果——把电影变成听觉艺术，引导听众接受电影的艺术内容，解说词应尽力传神、传情，有感染力；第四，电影剪辑不可避免地包含着编辑的“主观色彩”——他对影片的感受和理解，甚至影片形象使他引起感触、联想。这些也体现在他对影片的声音素材怎样取舍。

因此，电影录音剪辑既是对电影的传播，又是把编辑自己的主观感受传播给听众的。编辑的主观感受是在欣赏活动中获得的，他先对影片艺术形象有了一番“体验”，然后再把体验到的声音形象，通过剪辑生动的表现出来，以感染听众，这就要进行二度创作了。

何谓二度创作?二度是再次的意思，二度创作就是再次创作的意思。

从1950年3月8日中央人民广播电台播出《白衣战士》算起，电影录音剪辑这种文艺广播形式，

已经有59年的历史了。50多年来，电影录音剪辑有了较快的发展。然而，在电影录音剪辑这种广播文艺形式出现后的相当时间里，编辑只是被动地为听众介绍电影情节的起承转合，在电影录音素材里插入“某某人来了”、“某某人走了”之类的文字说明，或者为收音机旁的听众描绘他们看不到的电影画面，使剪辑尽量忠于原片。在制作电影录音剪辑时一般的都是跟着影片跑，充当听众的忠实的眼睛。

显然，把以画面蒙太奇为主要表现手段的电影艺术，变成单凭听觉的电影录音剪辑，编辑要付出创造性的劳动，进行较大程度的广播化加工。在编辑工作中，对这种广播化加工，人们存在着三种不同的认识和做法。

一种是把电影录音剪辑看做是从广播里客观地向听众介绍电影情节的起承转合，仅能使人了解故事的基本面貌。至于影片介绍能否感染听众，那全看电影本身的故事题材如何，与我们剪辑的好坏关系不大。这样，编辑主要是在电影录音素材之间写清楚“张三来了”、“李四冲出门去”之类的文字说明就算完成任务了。另一种认为电影录音剪辑是“以耳代目”欣赏电影，要使人人在收音机旁尽量幻想原片所表现的画面。这样，编辑必须“有见必录”，使剪辑尽量朝影片原貌靠拢。第三种做法，是对电影进行了一定程度的“艺术再造”。它和电影往往是“神合貌离”的——人物性格、主题思想等等符合原来的影片，但是表现着一切又有广播的“面貌”，在影片情节结构，影片叙事节奏，甚至在细节描述上允许有同原片不大一致的地方。也就是进行二度创作。

我们说，第一种认识，是把问题看的太简单了，所谓广播化加工成了类似例行公务的事务性工作；第二种又是用己之短，强广播之所难，往往“费力不讨好”。而深入一步看，两种认识和做法的共同点，都是没有“立足于广播”，没有考虑“听觉艺术”的特点。所以要让这种节目能够形成好的艺术效果，使人喜闻乐听，必须把电影剪辑看成是利用电影录音素材，充分发挥听觉艺术的特长，去表现原片的戏剧性、文学性，使人直接从听觉感知上获得艺术的享受。这样，编辑需要下功夫研究原片的戏剧性、文学性，下功夫研究广播的听觉艺术规律，把两者结合起来。这就是我们应当提倡的第三种认识和做法。按照这种做法，电影剪辑对于电影来说，是进行了一定程度的“艺术再造”。

基于第三种认识和做法，也就是进行二度创作我们才能对电影录音剪辑的性质和作用做出正确的说明。在编辑电影录音剪辑过程中的二度创作，是进行广播加工的重要环节。

电影的艺术感染力主要在画面蒙太奇上，离开画面结构，声音部分(主要是人物语言)被单独“提”出来后，便失去了艺术欣赏性。在这一点上，电影和话剧、戏曲不同。话剧的主要表现手段是人物对话，对话具有鲜明的行动性、人物性格、矛盾冲突发展、戏剧风格和主题思想，主要蕴含在对话里面。因此，话剧的声音部分被单独“提”出来，不会一下子完全丧失艺术欣赏价值，只不过感染力有所减弱，受到了影响而已。可以想象，读话剧剧本，就难以有这种感受了。戏曲表演——唱念做打里的“唱”、“念”，在文戏、唱功戏里，不但基本上能表达剧情，而且本身有很强的艺术欣赏价值。解说的特殊重要性，在电影剪辑里十分突出。只有对电影的声音部分经过了剪裁甚至前后调动，在注入心的血液——解说，那些声音素材才能“活”起来，整个录音剪辑才成了可欣赏的节目。

文艺欣赏活动，本来就是一种形象思维活动。欣赏过程中，我们总是用自己的生活经验去体验作品中的形象的。从作品中的形象到我们心中的形象，这中间有个变的过程，这个变的过程就是体会作品中的形象，同时也是经过联想、想象，进行加工创造，展开形象思维的过程。不过，一般的读者或观众，欣赏一部作品，欣赏完了也就完了，他并不准备把在心里火起来的形象，用一种什么表达方式传播到别人心里去。当然，他也会对亲朋好友，对他接触到的人，在在什么场合说起来，这样也是向外传播了。但是，这只是随意进行的。我们搞电影录音编辑，则是郑重其事地把我们感受到的形象传播到广大听众心里去。编辑对电影艺术形象(包括情节)的感受，他的联想和想象，对听众品味影片思想是一种诱导和启发。

二度创作，不仅是把难以听懂的电影原声，变成可以听懂的广播节目形式的关键，而且，他必须成为溶化在故事里的血液和机体，成为电影剪辑的有机组成部分。

任何欣赏性的文艺广播节目，都要求听众直接从听觉感知上获得艺术的享受。在这一点上，电影同广播的差距是太大了。如果让二度创作只作事物性的交代——交代人物进出场，交代时间、地点转换，让人听懂人物对话是怎么回事，那是很难令人满意的。这是把打动听众的任务全部交给了电影里的语音、音乐、音响，而电影里的这些“声音”是很难担此重任的。再就是，电影中往往有很多人，很多场景，同时会有几条情节线贯穿交叉。例如电影《上学路上》，影片中除了主人公王燕为能凑齐上学的学费进行着不懈的努力，还有王燕的好友三花辍学嫁人，王燕妈妈也为她的学费积极筹划等等，如果全部去展现，其结果，使整个故事的生动性、感染力，潜在含义等等会黯然失色，甚至模糊不清。所以，电影录音剪辑的二度创作必须是深刻领会电影，努力用声音来完整刻画主要人物，表现作品主题，烘托影片意境，使它用声音去感染听众。最后电影录音剪辑《上学路上》保留了王燕凑学费的主线，使作品人物形象更加突出，情节更加感人。

但电影毕竟不是广播小说，他处处要受电影声音素材的制约。我们说的要让二度创作起到刻画人物、表现主题的作用，是说它在同电影里的语言、音乐、音响等作出艺术创作。例如：有的剪辑，其解说部分孤立地去看，文字不错，抒情叙事，刻画人物很生动，但同下面的“戏”——人物对话搭配起来就感觉到写的太满、太长，不能引发人们听下面人物对话的兴趣，整个剪辑给人有叙述、描写和人物对话机械拼合的感觉。这样的解说仍然不是剪辑的有机组成部分。所以二度创作必须细心揣摩电影里要保留的每一场人物对话或者独白，与前面情节成因果关系。

电影以视觉形象为主要表现手法，变成单纯供人听的文艺广播节目，似乎给编辑带来很大的“麻烦”，但是正因为编制电影录音剪辑要对电影进行较大程度的广播化加工，反倒给编辑进行创造性的劳动提供了更广的空间，编辑的艺术技巧也越有可研究的了！

电影剪辑的编辑艺术技巧，不仅仅在解说编写上，还有怎样处理电影剪辑的结构，怎样设计开头、结尾等等问题。但是，重视二度创作，对提高电影剪辑的质量，显得特别重要。编辑所拥有的是原始的声音素材，编辑完全可以充分地发挥自己的创造性进行自己的创作，也就是二度创作，使之成为一个全新的作品。许多好的电影剪辑、解说甚至能虚构某些原来影片没有的情节，在人物刻画上，解说不仅挖掘出人物表演的“潜台词”，甚至另外构思原来影片人物没有表演的细节动作。

而这些“虚构”，又合情合理，使人听起来形象更生动、情节更曲折多姿。解说还可以在叙述故事中间发议论，引导听众进一步品味电影故事情节的思想与含义，启发更多的联想。有的编辑认为电影剪辑只要所剪的影片相同，就只能大同小异，“搞不出什么新鲜的样儿来”，这就是没有打开思路，对电影剪辑的广播化加工看得过于简单，对于电影剪辑解说的性质和作用缺乏深入细致的揣摩。真正在这些方面认真研究一番，付出的创造性劳动，同样一部影片，会在不同编辑手中，编辑出各自风格、各有特色又都受到观众欢迎的电影录音剪辑。也就是用声音拍出了精彩的电影。这样，电影录音剪辑节目不仅有不同影片的录音剪辑，而且有同样影片不同风格均录音剪辑，这就是二度创作所显现的魅力。

（编辑：左花 审核：古文、贾妙静）

免责声明：作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为提供更多信息。有异议请联系我们。

文章录入：左花 责任编辑：左花

- 上一篇文章： 漫漫西口路 而今再回眸
- 下一篇文章： 重视细节打造荧屏上的完美妆容

【发表评论】 【加入收藏】 【告诉好友】 【打印此文】 【关闭窗口】

站内搜索

文章 下载 影视 关键字 搜索

最新热门

最新推荐

会员评论 (评论内容只代表网友观点，与本站立场无关!)

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 |

建议您使用1024*768分辨率浏览本站效果更佳

中国广播电视协会 版权所有

联系电话：010-86091726 86091907 技术支持：9fcs.com

信息产业部ICP/IP地址信息备案号：京ICP备05037832号