

聚焦电影幕后工作者鲜活故事心路历程(三) 配音演员的本质,在于“演员”二字

同样是给动画片配音,译制动画和原创动画又有什么区别?面对“灵魂画手式”的分镜头稿如何完美演绎台词?给电影和电视剧配音有什么区别?

时光网历时数月打造,米若羲任制片人、总导演的五集电影幕后人物纪实节目《我在中国做电影》的最后一集中,曾经为200余部影视作品担任配音的阿杰,为大家详解了配音演员这一有趣而神秘的工种。

阿杰: 配音是声音的演员,要用声音去表演

口述:阿杰 作者:王小Sa

阿杰是一位知名配音演员,和前几期嘉宾以及更多传统的中国电影人相比,他有那么一些“另类”。

配音演员,原本是属于幕后的一种角色。然而随着社交媒体的发达、大众媒体的关注、人气综艺节目的推出,一些配音演员逐渐从幕后走向台前,为越来越多的人所认知。

其中人气最高的之一,就是配音演员张杰——大家都叫他阿杰。用现在流行的词汇,他就是配音界的“顶流”。

他配过众多知名的动画电影角色,包括剧场版《名侦探柯南》里的工藤新一和基德、《全职高手之巅峰荣耀》里的叶修、《十万个冷笑话》里的吐槽役、《大鱼海棠》里的赤松子、《魁拔之十万火急》里的卡拉肖克·潘等等。

对于配音,阿杰有自己的理解。他认为配音的核心是“表演”。配音演员必须懂表演,才能抓住台词里的真情实感,才能将角色生动透彻地演绎出来。

阿杰认为,配音演员的本质,仍在于“演员”二字。也正因为如此,他不排斥被推到台前,也享受与观众和粉丝的互动,“比起纯在棚里边配音,这种刺激会让你感觉非常兴奋,在这种兴奋的状态下去表演,那种全身心去融入的感觉非常好。”

这几年随着“国漫”的崛起,大众流行文化的发展,他和他的配音团队愈加受到关注。

阿杰的人气有多高?电影《名侦探柯南:绀青之拳》的北京首映礼现场,嘉宾一个个地介绍过来,台下的观众都很淡定,礼貌性地鼓掌,包括为新一/基德做日语原配的知名声优山口胜平。唯独介绍到阿杰,现场瞬间就沸腾了,一阵呐喊尖叫袭来,举着应援牌、戴着阿杰名字发光头箍的粉丝们雀跃不已。

他说,老一辈的配音演员根本没有太多机会来到台前,甚至电影上都没人知道是谁配的。而现在不同了,网络时代,配音越来越受到重视。

事实上,和众多电影圈的幕后从业者的经历不同,阿杰并非科班出身,年龄也不大,在同辈中资历也并非最深。刚入行时,他辗转于各个录音棚,跟着老师学习,他笑称“自己的配音是在棚里学的”。

就是这样一个人自学成才的“明星”,从十几岁就立下了从事配音的职业理想。他大量观看中国的译制片,对上海电影制片厂老一辈配音艺术家,更是如同“迷弟”一般的崇拜和追随,一步步从热爱到模仿,再一步步找到自我,最后成为“阿杰”。

可以说,该走的路,他一点都没少走。

他是幸运的,他感谢时代,“没有互联网就没有我的今天”;他感谢老一辈配音演员,“没有童自荣老师,我甚至可能不会从事这个行业”。

他把童老师告诉他的“模仿是没有自我的”作为座右铭来牢记,他说这是新老两代配音人的“传递”。

另一方面,从他身上,似乎也看到了中国电影的那种现状或趋势。电影艺术不再一味强调出身,只要你足够热爱,足够有天赋,也足够努力和坚持。

就像阿杰自己所言,虽然已经给数百部影视剧作品担任过配音,但在他的心里,电影却有异常重要的位置,“宁愿一句话配上四五十遍,因为电影值得!”

配音是另一个演员

不太了解我们这个工作的人可能会

说,配音挺轻松,随便说说话就能挣钱。但是他可能不知道这个话真的不是随便说说的。真的是要充分理解那些台词,完全研究了那个角色之后,通过一定的表演,带着人物的感觉,说出来台词。这个是配音。

其实可以说,我们是一个声音的演员。它的根儿是要用声音去表演。

一个好的配音演员,他一定是懂表演的。可能一个演员让他来配音,他不一定能配得很好。但是我觉得如果一个配音演员去演戏的话,应该不会太差。

那些形形色色的角色,都是要通过你的表演呈现出来。你表演的环境就是录音棚,什么也没有,要通过你的想象,通过表演,把和环境毫不相干的一句话,按照一定的情境,把它说出来。把自己想象在规定情境中去表演,这样才能连角色的一些神态都能捕捉到。

为了达到情绪,有的时候可能会有肢体的小幅度动作。但是如果配特别激烈的场面,武打戏什么的,你不能真的手里拿个刀去挥,这样的话噪音就太大了。我们只能是靠想象,想象自己有这么一个动作,去带动自己的情绪。

另外,好多人觉得,最能体现配音演员专业能力的地方是变声,能在一部戏里边从几岁的小孩一直配到几十岁的老年人。其实我觉得这是一种误解。

之所以能把不同阶段的人的声音感觉抓住,除了声音外在形式的“化妆”,更多的是一个内心的表演。如果你只是靠着年轻小孩的声线去演这个角色,并没有完全进入到小孩的内心,听起来会特别假,就好像是一个成年人在装小孩。

我没有小孩之前,去录一个爸爸的角色,虽然我可以把声音做起来,但是我没有孩子,不知道该怎么去跟小孩去说话。

如果没有生活经历,这种感觉是不可能找到的。可以去模仿,但是模仿来的东西不是由心发出来的,是没有根的。当时就问导演,该怎么办?导演也很苦恼,说你没有孩子。

但是后来我自己有了孩子了,这种角色我就知道该怎么去说了。一切的表演,说白了还是来源于生活。最终能让观众信服的,是化了妆的音色里边所包含的情感。

电影值得花更多时间

在国内给电影配音,给译制片配和给原创动画配是不太一样的。

译制片的配音时间特别紧,一般的可能两天,最短的还有一天就完成了。这回剧场版《名侦探柯南:绀青之拳》我配的基德算是主角,台词几乎是从头到尾,我花了大概一个下午的时间,将近五六个小时来做配音。

《柯南》有一个原声在那里,可以作为一个标准。但是即便是这样,《柯南》当时我也花了相当多的时间来进入角色。头几场戏录完了以后,观众听的话可能觉得还可以,但是我自己心里边清楚,还没有完全地进入。等感觉差不多了,就把前面再重新来一遍。

而给原创动画配音,时间会更长一点,比如2019年上映的国产动画电影《全职高手之巅峰荣耀》,我给叶修配音大概前后花了两天半,找感觉花了半天,预配做了一天,最后又从从头到尾完整配了一天。我自己实际配了两遍。

另外,给原创动画配音的方式是,你一开始几乎看不到任何东西,除了剧本,可能还有一个分镜,有的时候连分镜都没有。有时导演是想按照你的表演来去作画,所以对配音演员的要求真的就蛮高的。你一定要会表演,你如果不会表演,拿到这个词,你配出的东西就是死的,就是平面的。

只看分镜来配台词,这种方式对于配音演员来说要求更高了,但它是合理的。我看好莱坞的一些动画都是配音演员表演在前,然后动画师会根据演员的表演再去进行后期的处理,一些细节会参考演员当时的表情。

我记得我刚入行的时候,大概十几年前,我配的一些动画片,导演可能都已经把画面完全做好了,一帧不能变。我们在配的时候,经常会出现一句话顺口了,说得快,我说完了,但这个口型还剩下三四个,怎么办?

你可能会说,慢一点不就完了吗?但是一说慢了以后,这个人的性格就完全不一样了。本身一个急性子的人,他不会那么慢地说。所以只能加词儿,加一些无关紧要的“水词”,最后做出来就感觉节奏有问题,人物的个性也都变得不鲜明了。

现在的做法就跟过去不一样。我们看到的只是大概的故事脉络,以及每个镜头大概的动作,细节是我们自己去填的。这样子限制就少很多,人物也比较生动,没有乱七八糟添油加醋的东西。

我配过网剧、广播剧、电视剧,还有电影。配电影和其他的最大区别,是电影要求的精度非常高。电视剧老百姓看的可能就是一个故事,电影真的是要体会每一个镜头带给你的情感,所以电影在这种细节的方面,要求要比一般的作品要高。

电影一句话配上四五十遍,我觉得都是很正常的。但是要一般的电视剧什么的,我们可能两三遍就可以了。

电影里的远景、中景还有特写,音调都是不一样的。可能一个小的喘息,就意味着了一些什么东西。

电影做完了以后,是要在电影院里面放的,跟我们平时在家带个耳机,或者说电脑电视机外放的效果完全是不一样的,它的声音是放大的。观众全身心沉浸在其中,你稍微有一点点细节照顾得不好,观众都会觉得出戏。

所以真的是因为它是电影,电影值得花这么多时间去。

我的风格是“融会贯通”

我是从中学时候喜欢配音的,那个时候我就想当一个配音演员。周围人说,什么配音?这是什么他们都不了解。

初中那个时候看了很多的动画片,还有一些译制片。我看了《玩具总动员》,童自荣老师配的胡迪。我非常喜欢这个动画片,看了两遍。那会儿不停地就模仿里边“我的靴子里有条蛇”这一句话,反复学。

后来又找了很多童老师以前的配音,比如《佐罗》,“无声就是默许,是吗?威尔塔先生,你就是威尔塔先生?我是国王派来的新特使。”就学这些。

高考的时候就想去当一个配音演员,

但不知道该考什么专业。后来就学了别的专业,干着一些自己其实不是特别喜欢的工作,在旅行社。大概2003年、2004年,我接触到电脑和网络,知道了“中国配音网”,打开了新世界的大门。

以前都说配音是小众,我身边也没有什么人喜欢。居然在网上有这么一拨人,一些爱好者,他们自己成立了一个论坛,大家在上面交流一些自己对配音的心得。我也在里边注册,跟大家一起交流,认识了一些朋友。朋友认识圈内的专业老师,老师把我带到这个行业中,在各个配音领班的组里边学习。

我觉得没有网络,绝对就没有我的今天。所以我真的特别感谢网络时代的到来。有了网络,所以我才能让我接触到配音,认识到这么多的朋友,以至于有机会能进入到专业的配音行业。

我记得当时没少让老师费心,基本上一场戏,经常外面的老师都急得不行了。有时候也被老师骂到自己都张不开口、不会配音了。

我那个时候除了跟着老师们在棚里面学习,后来还成为了一档动画节目虚拟主持人的配音。这样的话我至少有一个固定的工作,固定的收入来源——虽然也不多,两千块钱,再加上一些其它收入,可能一个月三四千,但是对我来说好像足够了。

所以真正开始学配音,是在棚里学的,今天这个棚,明天那个棚。另外我小时候看了很多译制片,以及各个国家地区的配音作品。

我在配音网当时论坛的ID名字就是阿杰,下边的个人简介,我写的是“融会贯通”。对,我到现在也觉得自己的风格就是“融会贯通”,取各家长处,把它融汇成自己所理解的样子。

没有童自荣老师我不会从事配音

刚接触配音行业时最大的愿望,是想去近距离地和前辈配音艺术家们见个面,哪怕聊一次天,在他们旁边听一听他们当时工作时的一些故事,都感觉很幸福。也是通过网友的关系,联系到了上译厂的一些退休老演员们,所以就有了一次上海之行。

当年看到他们的时候心情非常激动。基本上他们在聊什么也不会太在意,反正看着就行,近距离能看到就行,然后听他们的声音,感觉就跟之前看过的那些电影里面出来的声音是一样的。

比如富润生老师,他是一个非常好的配音演员,我特别喜欢他的配音。特别贴合人物,特别自然。

还有苏秀老师,她是上译厂的配音演员,也是译制片的导演。她的配音导演作品,大家最熟悉的,也可以说是译制片中的经典,就是《虎口脱险》。去上海那一次也有幸见到了苏秀老师,让苏秀老师给我签了一个名。这对我来说非常非常珍贵。

还有童自荣老师,我觉得如果没有童老师,我至少一半的几率不会来当配音演员。我第一次见童老师,是在王府井一个图书签售会。童老师一出来我太激动了,

手抖,我拍的所有照片都是糊的。

后来有一次有机会跟童老师吃饭,童老师说,你喜欢我的配音的话,你在这表演一段。我记得当时配的是《佐罗》,说了最经典的台词“无声就是默许”。配完了以后,童老师的表情特逗,可能心想这是啥玩意儿。

那时候童老师所有的活动都会追,还跟着报名参加了节目《流金岁月》,现场被请上台,模仿童老师配音。现场主持人夸说,我真的觉得是两位童自荣在对话,小张你模仿得太像了。但是童老师就说,作为第一步,我们来模仿谁谁谁,这是完全可以理解的,但是最后你一定要发挥自己的特点。

现在也有很多人就问我,怎么学配音?我的回答就像童老师跟我说的:一开始可以模仿,模仿是你通往成功的一个敲门砖。但是到最后你要去做自己,你只有自己理解了,配出的东西才是感情,是最真挚的。所以其实我能说的,也是老一辈艺术家们曾经对我说过的话。

我觉得这就是自然而然的一种传递。当时童老师也是因为看了邱岳峰老师的电影,被邱岳峰老师的表演所迷住,然后想成为一名配音演员。可能我这方面也算吧——因为老一辈配音艺术家们,所以走上现在这条路。

从默默无闻到明星化的配音演员

我之前做一个粉丝,很喜欢这些老配音演员们,但是他们很少在公开场合露面。过去配音演员只是在幕后默默无闻,作品发布了以后,大家也不太知道这个是谁配的,顶多译制片后边会打上字幕。

但是现在不一样。随着网络科技的发展,信息大爆炸,大众的求知欲更加旺盛,会对各个行业中的一些很细节的东西感兴趣。配音从小众文化逐渐变成更多人所熟知的行业。

我觉得跟观众有互动,比起纯在棚里边配音,这种刺激会让人感觉非常兴奋。在这种兴奋的状态下去表演,那种全身心去融入的感觉非常好。

配音演员,把配音两个字去掉的话,就是一个演员。我觉得只要是一个演员的话,应该是很享受这种感觉。

但是从过去到现在,配译制片价格都不是很高,而且其实不是说你的业务水平提高了,知名度提高了,你的配音价格就上去。

比如像我们729声工厂的话,动画配音这方面的费用基本还是跟以前一样的。我觉得现在更多的是,比如你把这个角色配得非常好,这个角色在社会上有一定的知名度,可能就会有一些商业合作,动画角色都可以去接广告,基本上收入可以从这方面获得提升。

另外,现在各行各业都有偶像化趋势。粉丝给我送了很多礼物,还有一些信。礼物是甜蜜的负担,如果你有什么心意表达,我觉得最好就写信,把对我的一些建议,或者看完作品的感受什么的,写在信里面。

这些信每次我都放到抽屉里边存起来,有时候自己心情不好的时候会拿出来看一看,看到大家对你的一些认可鼓励,我觉得挺好。十年前会想到现在这样?不会。我在没进入配音圈之前,做网配的时候,也就是想一想,怎么样可能离配音更近一些?因为我知道门槛很高的,不太容易进的,当时大学里边甚至连一个配音专业都没有。

如果没有配音的话,可能就不会有我现在的这一切。配音演员对于我的意义是什么?有多大?可能是找不出一个词来形容的一种大——无限大。

(时光网供稿)