

揭秘《黑猫警长》里的四声枪响

——记“声音魔术师”白伟民的“拟音经”

■本报记者 曹之光

砰、砰、砰、砰……在上世纪80年代出品的动画片《黑猫警长》中，每一集片尾的四声枪响，曾是几代人儿时的美好回忆。这声音，正是由上海美术电影制片厂高级音效师白伟民运用真的枪声，外加止血带、藤条以及电子合成器混录而成的。

上周六，年过六旬的白伟民走进上海民生现代美术馆，开讲《上海制造：那些年的美术电影》系列讲座。这位头戴鸭舌帽、身穿运动卫衣的“声音魔术师”，绘声绘色地展示了《黑猫警长》《鹌鹑相争》《三个和尚》等知名动画片的音效制作方法，让台下不少看着美术电影长大的观众大开眼界：“原来片中的音效是这样做出来的！”

爱好终成工作 用声音为画面添彩

“在很小的时候，我家住在老房子里，屋顶的‘老虎窗’上挂着许多风铃，常常传来悦耳的声音。”白伟民以一则童年轶事，向观众介绍了他与声音的不解之缘，“那时我经常等待着风铃声响起，并一直想搞清楚它为什么会响——原来是风吹的。”白伟民的舅舅是音乐学院的大提琴教授，从小对音乐的耳濡目染，增强了他对音质和音色的敏感度。上世纪70年代末，白伟民进入上海美术电影制片厂，如愿从事拟音工作，他说，“爱好最终能变成工作，是人生的一大幸事。”

上世纪80年代初，白伟民取得了为影片独立拟音的资格，开始为动画片《三个和尚》与《鹌鹑相争》拟音。这两部动画片中都有“鸟鸣”与“扑翅”的声音戏份，表现手法却很不同。为《三个和尚》拟音时，白伟民把两片竹板削成一头窄一头宽，窄的

白伟民快速摩擦手套与衣服，并用口技模拟出鸟鸣，将鹌鹑奋力搏斗的声响表现得惟妙惟肖。 □本报记者 曹之光 摄

部位用金属片固定，放在嘴边吹就能模拟出鸟鸣叫。配合寺庙着火、乌鸦在三个和尚头顶漫天飞舞的画面，白伟民的“乌鸦器”嘶哑作响，仿佛在呼喊“着火了！着火了！”而为《鹌鹑相争》拟音时，他则踩着画面中翻扑翅的节拍点，快速摩擦手套与衣服，并用口技模拟出鸟鸣，将鹌鹑奋力搏斗的声响表现得惟妙惟肖。

“手段是为内容服务的。声音风格与

画面风格必须要做到统一。”白伟民介绍，影片的不同风格，决定了不同的音效表现手法。《三个和尚》的导演阿达强调影片的漫画感，要求白伟民绝对不能用嗓音。而解读成语故事的水墨动画片《鹌鹑相争》，更强调古典感与真实性，鸟鸣声就可以用嗓音来表现，因为这样更自然。“动画片不能为声音而声音。”白伟民用颇有思辨色彩的概括，阐释了自己的拟音创作理念，

“声音既要展示出画面的内涵，又要表现出画面的空间外延，引人遐想。”

7.65元的猪皮鞋 献声上千部电视剧

在讲座现场，白伟民以40多年积累的拟音经验，变起了“声音魔术”。他随机拿起一名观众随身携带的书包，一只手摩擦书包带，另一只手敲击小腿，就模拟出了拉扯缰绳骑马的声音。开合一把折扇的扇骨，外加止血带的拨动声，就完整“还原”出拉开竹弓、绷弦、上箭、射箭的全过程。如果折扇的扇骨损坏，无法流畅开合，是不是丧失了用处？白伟民用巧思巧手，给出了否定的回答：坏折扇吱吱呀呀的开合声，正适合表现河上行舟的摇橹声。

随着技艺的精进，白伟民不仅为美影厂的动画片拟音，还获得了国内外影视制作方的邀约。1996年，白伟民为中德合拍的《白雪公主与青蛙王子》进行拟音。“德国导演做事十分严谨，拍摄之初就在琢磨‘蛙鸣’。”白伟民现场演示了当年令德方折服的拟音方法：他从一把二胡上拆下两个弦轴相互摩擦，便逼真地模拟出青蛙的叫声。白伟民介绍，如果再加上一定的手法，还可以表现出老青蛙和小青蛙的不同叫声。美国大片《侏罗纪公园》中令观众心悸的恐龙脚步声，也出自白伟民之手，是用蒙着拳击手套、布料的鼓槌，撞击多面鼓模拟出来的。

白伟民做拟音离不开各种材料。在他的材料“百宝箱”中，一双廉价猪皮鞋被奉为“至宝”。“它是20多年前我买的，当时花了7.65元。”白伟民介绍，他已在上千部电视剧中，用这双猪皮鞋，为踩着大皮鞋行进的日本兵配音。“和牛皮鞋相比，猪皮鞋的踩路声更‘闷’，更让人心惊。”白伟民

说，锅碗瓢盆都可以用来拟音，“只要你用心倾听，就能发现这些生活物品的另一面。”

“工匠”的雄心 整理出音效的“中国流派”

“在很长一段时间里，中国影视后期制作更喜欢采用便宜快捷的电子合成音效。”白伟民必须面对令他遗憾的现实：传统拟音人工成本高，制作费时费力，已经被不少国内影视制作公司舍弃了。此外，令他深感惋惜的是，当国外的影视从业者不远万里，寻求与中国拟音师合作时，国内掌握传统拟音技法的人才却呈现出断层的情况。

如今，白伟民在上海一些高校，为影视和动画专业的学生教授拟音类课程，致力于培养传承人。“千篇一律的电子音效相比，传统方法制作出的拟音，是有情绪和生命力的，它体现出的是工匠精神。”他鼓励他的学生们：“拟音这门技艺大有可为，它是时下发展飞快的文化创意产业的一个分支，只要好好学，以后不愁没出路。”

“我想归纳整理出音效的‘中国流派’。”在工作与教学外，白伟民还默默给自己加压，定下了这个任重道远的新目标。在白伟民看来，“英国流派”的音效真实自然，缺了嫌少，加了又不突兀；“美国流派”的音效豪华刺激，适合商业大片；“日本流派”的音效则习惯用强音效来掩盖动画片帧数的不足，《圣斗士星矢》中“天马流星拳”的背景音就是如此。

白伟民期待，通过自己的努力，录制整理出具有鲜明中国风格的音效库：“在影视剧剧中，当观众听到某一个背景音，一下就能听出它是中国的。”

聚焦东艺·缤纷舞台

辞旧迎新季 艺术如暖阳

54场贺岁演出将在东艺轮番登场

12月24日，上海东方艺术中心新一季“辞旧迎新”系列演出启动。本季“辞旧迎新”系列演出跨越2017和2018年度，在未来一个半月的时间里，41台54场贺岁演出将在东艺舞台轮番登场，包括交响乐、舞蹈、话剧、独奏、民乐、儿童剧、朗诵、戏曲等，为寒冷冬日里的申城，捎来一抹艺术暖阳。

点燃绚丽音乐烟花 数支交响乐团重磅献礼

本届“辞旧迎新”系列演出将为乐迷送上17场音乐会，为新年狂欢点燃绚丽的音乐烟花。

新年音乐会无疑是乐迷关注的焦点。作为“中国交响”的中坚力量，浙江交响乐团和上海爱乐乐团将在明年1月6日和20日，分别亮相“东方市民音乐会·周末版”。浙交演出的大型咏诵交响套曲《唐诗之路》，是我国作曲家为瑰丽的唐诗谱写的新篇章，观众将通过听觉、视觉，感受到唐诗之美与浙东山水之美。而上海爱乐乐团则将在新年期间带来由王永吉指挥的数部中外作品。

维也纳之声交响乐团、奥地利萨尔兹堡爱乐乐团、维也纳约翰·施特劳斯圆舞曲乐团、维也纳圆舞曲乐团……细看“辞旧迎新”系列音乐会菜单，你会发现，奥地利本土乐团占据了半壁江山。其中，今晚在东艺演出的维也纳之声交响乐团，自组建以来就一直邀请欧洲知名乐团指挥参与演出，不仅演奏维也纳传统音乐作品、世界经典作品，还特别注重演绎和传播近现代交响音乐作品以及歌剧与轻歌剧作品。此次他们将东艺

明年1月24日，中葡联合制作的舞剧《春之祭》将在东艺完成中国首演。 □东艺 供图

观众带来多首施特劳斯家族的经典曲目，还将演绎两首中国民歌。

明年1月4日将登上东艺舞台的维也纳皇官美泉宫交响乐团，从某种程度上来说代表着今日维也纳最高的音乐水准。作为世界顶级嘉年舞会乐团和交响乐团，他们常年在维也纳皇官——美泉宫驻场，每年为观众带来300余场精彩演出。该乐团还是奥地利政府派向各国的音乐使者，每年都会到世界各地举行音乐会和嘉年舞会。他们以演奏莫扎特、施特劳斯家族和其他奥地利作曲家

的作品闻名于世。此次东艺演出，他们将携手钢琴家、著名指挥家马提亚斯·弗雷茨贝尔格和小提琴家莉迪亚·百合一同登台。

来自德国的柏林交响乐团将在著名德国指挥伯恩哈德·施泰尔的率领下，于明年1月1-2日为申城观众送上充满朝气的新年音乐寄语。德国柏林交响乐团是德国音乐领域的支柱乐团之一，乐团华丽端庄而富于现代气息的独特艺术风格，使它稳居世界一流乐团的行列。作为柏林市的音乐使者，他们是柏林的

一道文化景观。

经典再现创新迭出 展现多元的芭蕾之美

明年1月，美国皮洛洛洛舞团和葡萄牙库伦舞蹈团将到访东艺，带来全球首创影子舞《幻影王国》和中葡联合制作的芭蕾舞剧《春之祭》。皮洛洛洛舞团曾多次登台奥普拉秀、芝麻街、艾伦秀等全球火爆的娱乐节目，并在奥斯卡颁奖典礼献上精彩表演。此番在东艺演出的《幻影王国》，讲述的是一个渴望独立的小女孩，于某夜坠入房间墙壁后，开启一段奇幻刺激旅程的故事。

曾两度登台东艺、带来现代舞《天鹅湖》与《命运之舞》的世界一流现代舞团葡萄牙库伦舞蹈团也将在明年1月24日再度归来。本次中葡联合制作《春之祭》并非单纯“再度搬演”斯特拉文斯基的作品，而是改编了音乐史和舞蹈史中的“神鬼之作”，让东西方的演员、音乐、服装样式交织出现，充盈整个舞台。这场演出也是中葡联合制作版本的中国首演，值得期待。

唯美动人的俄罗斯经典芭蕾，同样是新年舞台不可或缺的王牌。俄罗斯皇家芭蕾舞团、俄罗斯莫斯科国立芭蕾舞团、俄罗斯芭蕾舞国家剧院芭蕾舞团将分别在东艺献演经典舞剧《天鹅湖》与《胡桃夹子》。《天鹅湖》作为芭蕾舞作品中屹立不倒的经典，其群舞的场面有着令人窒息的唯美，天鹅们足尖的轻盈舞动和裙纱摇曳俘虏了大批观众的心。对于初探芭蕾世界的观众而言，在辞旧迎新之际看一场《天鹅湖》，或许从此就走进了芭蕾的世界。

戏剧戏曲朗诵争鸣 吸引年轻人走进剧场

今年的“辞旧迎新”系列演出季，东艺推陈出新，向年轻化、多元化、品牌化发展，增加多部话剧，并引入热门的朗诵节目。

明年1月20-21日，话剧《广陵散》将在东艺上演。嵇康赴死之际从容弹奏一曲《广陵散》，在精神层面上深刻地揭示了生命的意义，该剧也是对中国士人个体人生选择和思想精神的探讨和反思。

评剧、越剧也将相继亮相。12月27日，根据真实故事改编的中国评剧院大型原创评剧《母亲》登台东艺。明年1月17日，由“越剧王子”赵志刚、“越剧公主”陈湜领衔的金山赵氏工坊，将携手宁波小百花越剧团联合献演“越风画韵”——越剧清唱剧《红楼梦》。这台演出以经典和新创唱段的衔接融合为特色，既能满足越剧戏迷传统的欣赏要求，又能带给他们全新的艺术欣赏体验。

明年2月2日，今年年初曾登台东艺的普希金诗歌朗诵音乐会将再次亮相。濮存昕、曹雷、姚姝娟、肖雄、严晓频、达式常、王耀庆等将在安德烈·皮萨列夫的钢琴伴奏下，用音乐和朗诵绘制一幅绚烂的音乐诗歌画卷。

明年1月13、14日，以演绎“神曲”迅速蹿红的上海彩虹室内合唱团将再度献唱东艺。该团以有趣的曲风、接地气的题材和歌词圈粉无数。他们将带来查理·德·奥尔良的《三首香颂》、莫里斯·拉威尔的《三首香颂》，流行作品《亲亲我，我的小猫咪》《从前慢》，以及由金承志词曲的《白马村游记》套曲。