

影视圈“她力量” (下)

她们用声音光影搭建电影世界

羊城晚报记者 艾修煜

赵楠

录音师 赵楠

“为了《影》，我们几乎收集了全世界所有的雨声”

代表作品：《孔雀》《太阳照常升起》《狄仁杰之通天帝国》《悬崖之上》

仔细察看奥斯卡的颁奖名单就会发现，“录音”被分设为录音剪辑(Sound Editing)和录音混音(Sound Mixing)两个奖项。由此可见，电影录音工程的复杂与重要。

2001年毕业于北京电影学院录音系，随后进入中国电影集团担任录音师的赵楠，是目前国内最好的电影录音师之一。从业20多年来，赵楠几乎做过与声音相关的所有工种：对白录音、对白编辑、动效录音、动效编辑……她经历过电影同期声盛行的时代，感受过录音行业的跌宕起伏，也在数

字技术和电脑制作盛行的当下，继续“冲浪”。《狄仁杰之通天帝国》《画皮2》《催眠大师》等作品让她在中外屡获大奖，还成为奥斯卡评委委员会成员。

尽管个人成绩斐然，但赵楠心中一度非常不忿——“电影相关的所有创作部门都非常不容易、艰辛。然而，声音相较于其他方面，关注者最少。为什么大家对我们的关注度这么少呢？”

“大家通常会说一部电影的导演很好，演员很好，摄影很好，美术很好，提到声音时，最多会说‘音乐不错’。”如今，

早已平静下来的赵楠理解到，声音在电影工业部门中最容易被忽视，某种程度上是因为声音的特性决定的，“声音并不直观，听觉相对于视觉又是被动的”。

不受关注，并不意味着不重要，相反，电影赋予观众的身临其境的体验很大程度上要依赖于声音。相对于2D或3D的画面，声音更可以做到沉浸、环绕、立体，也是更容易唤起人们的记忆的符号。

对赵楠来说，电影的声音不单是“还原”出来的，更多的是“创造”出来的。而录音师恰

似一个“魔术师”，从声音的想象、声音的采集、到声音的编辑与再创造——踏足，整个过程就是一场“幻术”。

在张艺谋电影《影》的声音创作过程中，为呈现出独特的风格，赵楠带领团队“几乎收集了全世界所有的雨声”，一场看似平常的刺杀戏份，实际上是无数个声音叠加后才营造出来的。

录音不受普通观众重视，行业内，一部电影给声音预留的创作时间往往也是很短促的。因此，录音师的工作日常，拼命是常态，“熬夜加班特别正

常，生活没有规律，吃饭也没有点儿。”赵楠曾如此描述过。

在电影声音行业能坚持下来的女性非常少，赵楠像个女战士，既感到孤独，也享受着快乐。“我第一次领香港金像奖的时候，邀请函上写的称谓是‘赵楠先生’，很多人都以为我是个男性，但我认为录音师的工作是没有性别差异的。”归根结底，赵楠总结，“还是因为喜欢，所以我才能一直做这个事”。

女性力量在影视行业中，向来不可或缺。哪怕是在摄影、剪辑、录音等男性占据绝对数量的技术类岗位，也不乏女性身影。

早在1967年，美国著名影片《雌雄大盗》中，女电影剪辑师德德·艾伦打破陈规的剪辑手法便获得了盛赞，美国陶森大学电影学教授格蕾格·法勒说：“《雌雄大盗》和《江湖浪子》是电影剪辑史上的标杆。艾伦为电影剪辑所做的创新已完全融入当今的电影业中。”

2018年第90届奥斯卡角逐中，《泥土之界》的摄影师瑞秋·莫里森被提名最佳摄影，这也是奥斯卡历史上首次女性摄影师入围。

在国内，也有一波优秀女性在各类影视技术岗位上发光发热。上期影视圈“她力量”，我们为读者介绍了“扛得起斯坦尼康的姐姐”邓璐，还有从业40多年、宝刀不老的剪辑师杜媛。本期，我们将为大家介绍为给影片《影》做声效而变成雨声收集控的录音师赵楠和利用光影和色彩在画面上为电影添韵增彩的调色师付舒。

付舒

“调色，是我不断坚持才得到的工作”

调色师 付舒

代表作品：《暴雪将至》《爆裂无声》《小伟》《春江水暖》

大银幕上，从不缺因为色调而闪闪发光的画面：《天使爱美丽》通过光线和色彩的碰撞创造了独特的影调，成功再现了具有诗意的巴黎；《德州巴黎》中用红绿的交替浓重色调表现出主人翁无法排解的孤独……这背后便少不了调色师的功劳。

简单来说，调色师也叫补光师，是通过控制色彩变化和光影变化，给电影画面加分的工种。

由于较高的人行门槛和工作的小众性，无论国内外，好的调色师一直处于稀缺状态。

电视剧调色做起，经过不懈的努力，终于得到了给电影调色的机会。回望来路，付舒坦言：“调色，是我不断坚持才得到的工作。”

而坚持与努力的最大动力，莫过于喜欢。回忆起刚刚从事调色工作时的心情，付舒历历在目：“一开始我在调色的时候就会非常兴奋，调片子的时候就会忘记自己，一坐就是好几个小时。”功夫不负有心人，年纪轻轻的付舒如今拥有了《暴雪将至》《爆裂无声》《小伟》《春江水暖》等一系列作品，受到业界认可的同时，也不断加深了自己对调色工作的理解。

付舒认为，调色岗不只是服从于导演命令的技术工种。调色师的创作工作，也是一个与导演互相激发创意的过程。“我希望我是一个可以帮助电影叙事，帮助它讲故事的角色。我希望我可以带给每个片子，属于它自己的影调”。

除了需要不断提升对专业的理解力，突如其来的巨大工作量，也成为付舒需要应对的挑战——在2019年的First影展中，付舒在两天时间内，完成了八部短片的调色工作，这不是对技巧的考验，更是对意志的考量。

说到这里，这个爱笑、还养了一只可卡犬的姑娘感慨道：“必须承认，在最后时刻，即便勤奋如我，也绷不住了，差点崩溃了。不过，虽然过程辛苦，回想起，这依然是一份美妙体验。”

春暖花开，剧场回暖！

羊城晚报记者 艾修煜 陈心咏

冰墩墩雪容融羊城畅述“冰雪梦”

春日已至，万物复苏。本月中下旬至4月初，广州的演出市场也加快了回暖的步伐。在做好常态化疫情防控的情况下，各大演出剧院纷纷推出各式经典好剧、新剧，悬疑话剧、民族舞剧、古典音乐交响曲、爱情戏剧一齐登场。哪部能够抓住你的心？快来看看吧！

原创民族舞剧《红楼梦》

花的意象贯穿舞剧《红楼梦》

儿童音乐剧《冰墩墩与雪容融之冰雪梦》

演出时间：3月12日-13日
演出场馆：广东艺术剧院

冬奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”火遍全网。都说“墩”难求，“融”难求，别急！这个演出让你和冬奥“顶流”面对面。

该剧由北京冬奥组委官方特许出品，北京儿童艺术剧院倾力制作，此前曾在国家大剧院首演。该剧故事将冬天的梦、北京孩子们的梦融会在一个“护梦、圆梦”的奇幻旅程，向众人传递“哪怕只有

一个冠军，也要拼尽全力去努力”的体育精神。

该剧将科技与童话结合，利用声光电的效果打造极具冰雪感和科技感的舞台，运用现代科技赋予演出未来感和时尚感。全剧以音乐剧形式表现，足足有9首不同的曲目、12个唱段，运用大量歌舞场面来表现冰上盛会的热闹欢腾；同时，强烈的打击乐贯穿演出始终，热情的演奏将体现冰雪梦的“燃”。

《冰墩墩与雪容融之冰雪梦》

口碑悬疑话剧《深渊》

时间：3月19日-20日
地点：广州大剧院

推理小说常分为两大流派：本格推理和社会派推理。本格推理注重逻辑推理，常以惊险离奇的情节与令人寻味的诡计展开情节。而与之相对的社会派推理则多把破案的情节放在广阔的社会背景中展开，深入罪犯的精神世界，揭示社会矛盾和黑暗现象。《深渊》是一部兼具“本格推理”和“社会派推理”的原创悬疑剧。

该剧由何念执导，肖诗瑶、倪姗姗编剧，特邀专业刑侦人员把关，进行多轮剧本打磨。该剧讲述了一个发生在20世纪初重庆的故事：一对怪异的母女，企图隐瞒一个被掩盖了六年的真相，一桩案件引发出一层层谜团……

该剧在舞台和表现手法上做出

《深渊》剧照

创新，将多媒体影像与舞台全面结合，让观众可以自由选择观剧视角，提供了“沉浸式”体验。不论是老旧的居民楼，或是重庆市街景坊间的场景，都让人感觉无比真实。同时，该剧运用“实时摄影”的表现手法，让摄影师携带高清摄影机行走在舞台上，在许多段落里用特写的方式拍摄演员表演，并且在屋顶的三块大屏幕上实时呈现。高质量的长镜头在舞台上成就多场精彩的“戏中戏”，人物走位，关键道具乃至人物间的情绪变化和危险关系都一览无遗。

时间：4月8日-10日
地点：广州大剧院

由黎星、李超两位青年舞蹈家共同主演并执导的民族舞剧《红楼梦》即将迎来广州首演。该剧以舞蹈的表演形式，讲述钟鸣鼎食之家的兴盛与倾覆，展示闺阁佳人的百态。

舞剧情节以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻悲剧为主线，精选“黛玉进贾府”“元妃省

亲”“黛玉葬花”“焚稿断痴情”等重要桥段；叙事上沿用了传统章回体小说结构，十二舞段各自独立又可串联成篇；视觉编排上，借鉴清代古画的美学特点，旨在展现端庄古雅的舞蹈群像；舞美布置与造型设计多处运用了富有中国特色的古典符号，每一样服饰、布景的形态与色彩遵循原著，

忠实还原原著原笔原意。

在人物刻画上，该剧将女性与花的生命联系起来，使鲜花的意象贯穿全剧，并且在每一位女性角色的造型和服装——尤其是云肩设计中体现。同时，全剧以花的绽放与凋零比喻离合悲欢，充分展现了文学原著中的人性美与悲剧美。

交响乐音乐会 《布鲁克纳第九交响曲》

时间：3月20日
地点：星海音乐厅

被指挥大师艾森巴赫誉为“亚洲最优秀乐团之一”的国家大剧院管弦乐团，将于3月20日，在华人指挥大师、乐团音乐总监吕嘉的率领下，首度登陆星海音乐厅。

布鲁克纳延续了贝多芬、勃拉姆斯等德国作曲家宏大叙事的交响乐写作传统，《第九交响曲》是他人生的最后一部交响曲，且只完成了前三个乐章。因此，有人说它的形式“像一个魁伟的拱门，两个乐章横跨在充满活力的谐谑曲上”。另一方面，布鲁克纳的交响曲又以包含丰富细腻的和声闻名，指挥家余隆曾表示：“布鲁克纳音乐的复调与和声相当复杂。交响乐团要演奏这么高难度的慢板也需要很好的训练。”

本次音乐会中，乐团将在上半场演绎瓦格纳两部代表性歌剧《纽伦堡的名歌手》和《特里斯坦与伊索尔德》的片段，展现瓦格纳音乐中绵密的织体、跌宕的情感以及如洪流般的音响色彩。《第九交响曲》将在音乐会下半场重磅登场。

指挥吕嘉

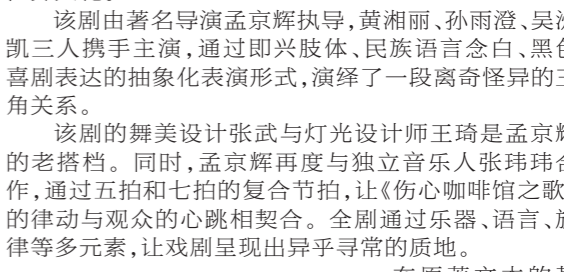
荒诞爱情戏剧 《伤心咖啡馆之歌》

时间：3月18日-19日
地点：广东省友谊剧院

“世界上有爱者，也有被爱者，这是截然不同的两类人。”爱情，永远是人类经久不衰的话题。《伤心咖啡馆之歌》改编自麦卡勒斯的经典同名小说。故事中，三个孤独的人，在闷热的南方小镇相遇，擦出了难以捉摸的怪异火花。

该剧由著名导演孟京辉执导，黄湘丽、孙雨澄、吴洲凯三人携手主演，通过即兴肢体、民族语言念白、黑色喜剧表达的抽象化表演形式，演绎一段离奇怪异的三角关系。

该剧的舞美设计张武与灯光设计师王琦是孟京辉的老搭档。同时，孟京辉再度与独立音乐人张玮玮合作，通过五拍和七拍的复合节拍，让《伤心咖啡馆之歌》的律动与观众的心跳相契合。全剧通过乐器、语言、旋律等多元素，让戏剧呈现出超乎寻常的质地。

《伤心咖啡馆之歌》剧照

在原著文本的基础上，该剧还将海明威、福克纳、乔伊斯、塞林格、卡佛等现当代世界文学巨匠的精神宝藏融入其中。女主角爱密利亚和《海鸥》中的妮娜形成了某种呼应，两个少女对爱和孤独的看法，在时空的对话中产生共鸣。