

东方美学的“声命力”：以动画电影《白蛇：浮生》的声音设计为例

赵奕凡

西安电子科技大学 人文学院 录音艺术专业, 陕西 西安 710126

DOI: 10.61369/TACS.2026010016

摘 要： 本文以动画电影《白蛇：浮生》的声音设计为研究对象，探讨其如何通过音乐、音效与对白的有机结合，构建具有东方美学特质的听觉叙事体系。文章从民族器乐的符号化运用、环境声景的层次化塑造、角色音效的文化隐喻以及混音技术的心理空间构建等方面展开分析，阐明声音在参与叙事、外化角色心理、深化主题表达等方面的关键作用。研究表明，该影片的声音设计不仅实现了技术层面的精良制作，更推动了东方美学精神与现代声音工艺的融合，为中国动画电影的听觉表达提供了创新范式。

关 键 词： 声音设计；东方美学；动画电影；《白蛇：浮生》

The "Acoustic Vitality" of Eastern Aesthetics: A Case Study of Sound Design in the Animated Film White Snake: Afloat

Zhao Yifan

Recording Art Major, School of Humanities, Xidian University, Xi'an, Shaanxi 710126

Abstract： This paper examines the sound design of the animated film White Snake: Afloat, exploring how it constructs an auditory narrative system with Eastern aesthetic characteristics through the organic integration of music, sound effects, and dialogue. The analysis focuses on the symbolic use of traditional Chinese instruments, the layered construction of environmental soundscapes, the cultural metaphors embedded in character sound effects, and the psychological spatialization achieved through mixing techniques. It demonstrates how sound actively participates in storytelling, externalizes character psychology, and deepens thematic expression. The study reveals that the film's sound design not only achieves technical excellence but also fosters a fusion of Eastern aesthetic spirit and modern sound artistry, offering an innovative paradigm for auditory expression in Chinese animated films.

Keywords： sound design; eastern aesthetics; animated film; White Snake: Afloat

引言

在动画艺术的演进中，声音已从视觉的附属演变为独立的叙事实体与美学维度。米歇尔·希翁提出的“视听契约”理论，深刻阐明了声音并非被动填充画面，而是与影像构成一种积极的建构性关系，共同塑造观众的感知空间与心理现实^[1]。近年来，以追光动画为代表的中国动画制作力量，正有意识地将声音设计与视觉艺术一同提升至文化表达与民族美学建构的战略高度。作为“白蛇传说”系列的正传收官之作，《白蛇：浮生》（2024）不仅视觉上延续了前作的东方奇观，更在听觉层面进行了系统而深入的探索。影片在作曲家郭好为、声音编辑总监兼混录师陈光、配音演员及其声音团队的带领下，以音乐、音效与对白这三大要素，构建了一个既浸润宋风雅韵、又激荡神话史诗的听觉宇宙。本文旨在深入剖析该片的聲音设计策略，特别聚焦于其音效的技术和艺术建构，探讨声音如何作为重要叙事媒介，参与东方美学的现代表达、角色人格的听觉外化以及沉浸式心理图景的绘制，从而揭示其对中国动画声音创作范式的启示意义。

一、音乐创作：民族器乐的叙事转译与情感结构

（一）主题旋律的情感传递

影片以中国传统节日为叙事轴线，串联起白蛇与许仙从相遇到历经劫难的全过程，因此音乐主题《浮生一白》及其诸多变奏，也如同一根情感红线，随着节气流转与剧情跌宕而发展变

化。在元宵初遇的浪漫时刻，主题旋律是清脆悠扬的笛声，充满憧憬与诗意；在端午惊变的危机中，同一主题被改编为急促不安的弦乐断奏与不协和的和声，预示着平静生活的破裂；而在结局许仙只身一人救白娘子的关键时刻，主题音乐以最饱满、最恢宏的形态再现，令人不禁动容，潸然泪下，完成了情感的升华与叙事的闭环。这种将时间符号与情感主题音乐紧密结合的手法，不

仅增强了叙事的沉浸感，更使音乐成为角色命运流转的听觉隐喻，深化了“浮生若梦”的核心母题^[2]。

（二）民乐音色的符号化运用

影片音乐的核心策略在于对中国民族器乐音色的符号化运用与创造性融合，通过不同的传统器乐直接映射场景的文化属性与角色的内在气质^[3]。例如，在描绘临安市井生活与白许二人温馨日常时，音乐多采用古筝、琵琶、笛箫等丝竹乐器的清丽音色，线条蜿蜒流畅，织体透明轻盈，精准复现宋代文人艺术所崇尚的“清、雅、淡、逸”的美学品格^[4]。与之形成强烈对比的是法海及其所代表的金山寺场域，此时音乐展现出由编钟、颂钵、磬等金属法器及其采样构成的音响效果。它们冰冷厚重，具有强烈的共鸣感与衰减感，听觉上形成了庄严、肃穆且带有压迫性的“规矩”之声。由此，音乐成功塑造并区分了世俗人情之暖与天道秩序之寒这两种核心听觉体验。

作曲家还展现了极具巧思的实践，通过对视觉上的同一乐器——许仙所持之笛，在听觉上根据剧情进行不同的音色设计，使其成为贯穿情节、外化角色内心的核心声音符号。许仙在不同时期吹奏的笛声，根据其心境与剧情处境，例如被施法前后，在听感上理应有所区分。因此，作曲家巧妙地运用同一支大笛在带笛膜与不带笛膜这两种情形下截然不同的音色特性，达成了超越乐器名称的深层表意^[5]。前者的笛声更清脆，用来表达轻松愉悦之情；后者更低沉，像萧的听感，给人呜咽与萧瑟的感受。至此，许仙的笛声已超越了一般配乐中乐器伴奏的功能。它凭借音色自身的“表情”变化，主动融入叙事进程，成为角色情感状态的可听化注解，以及剧情潜文本的声音承载。

二、音效设计：东方声景与角色特征的塑造

（一）环境声景的构建过程

在许仙与白娘子悬崖采药这一片段，面对复杂的自然声响，如瀑布、风声、草木、蓑衣等，设计师分频段进行了合理取舍：大幅削减瀑布的高低频，塑造其空间上的“遥远”感；精选有音调特征的“哨风声”，舍弃浑浊的背景风噪，为水声的中高频细节留出空间；揉搓青稞来模拟蓑衣摩擦声，让草木窸窣声仅在开场建立环境，随后悄然隐退，为后续将听觉焦点引向许仙的蓑衣摩擦与呼吸声做准备^[6]。这一系列处理为叙事开拓出一条清晰的听觉路径，避免所有声音争抢注意力而导致的信息过载与审美疲劳^[7]，有效规避了频段掩蔽问题，最终呈现的，是一个听起来“清爽透明”，但却能清晰传递山势险峻以及角色动作的立体声景，出色地完成了本场戏的创作目标。

（二）角色音效的设计思路

影片为关键角色设计的音效，是其性格与力量本质的听觉外化与文化隐喻。例如法海的技能音效以金属撞击声（钟、磬、颂钵等）为核心基底，再混合经过 LFO（低频震荡器）处理的嗡鸣声，具有摄人心魄力量。金属声象征着其不可动摇的“规矩”与宗教权威的冰冷感；而低沉、不稳定的低频，则暗示着其法力对生灵精神层面的直接压制。这套声音符号，使其每一次出手都充

满仪式感与压迫感。

其战宠金毛吼的音效则更具戏剧性与多变性：狗形态时，团队特意挑选了音调不和谐的两只铃铛，再辅以夸张的卡通化哼唧声，塑造了它“聒噪”与滑稽的喜剧形象；巨狮形态时，则转为低沉威严的咆哮与富有攻击性的能量嗡鸣。而金毛吼被封印于金钵中，似珠似狮状态下的声音设计最富创意，声音编辑总监兼混录师陈光将其定义为“薛定谔形态”。在放弃传统的木质佛珠声响后，团队创新性地采用大号玻璃弹珠在铜钵内剧烈摇晃的声音，用牙签模拟金毛吼指甲的抓挠声，再通过混音插件 speakerphone（介质模拟插件）中合适的 IR（脉冲响应）模拟铜质钵体的动态声学特性（钵体在密闭和不密闭之间不规则切换），生动刻画出其被困时歇斯底里的挣扎状态。至此，通过巧妙的拟音思路与优秀的混音技巧，声音设计师成功构建出极具辨识度的角色音效系统，完美外化了角色的力量特质与剧情设定。

（三）声音采样的文化质感

为在影片中构建法海道场金山寺的庄严威仪，并实现从写意氛围到写实叙事的自然过渡，声音设计并未依赖现成音效素材，而是决定实地采集符合历史与地域特质的禅宗诵经声。团队专程前往宁波法就禅寺，在现场邀请十六位僧人呈半圆站位，分四声部，采用“主话筒+补点话筒”的立体声拾音制式，在节奏统一的引导下多次录制，以增加诵经的情感。此外，团队还进行了寺院法器、乐器等声音素材的采集，并成功运用至影片的声音设计中。

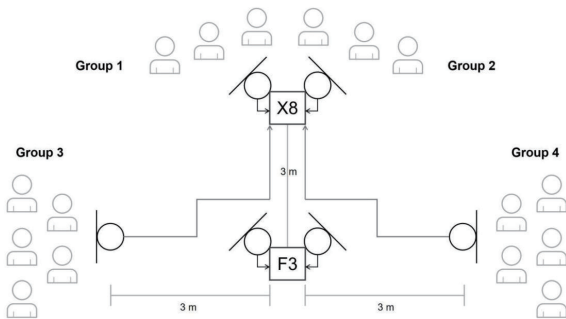

图 1：宁波法就禅寺的拾音制式示意图

此次录制的声音素材在影片中发挥了多重作用：一方面，真实浑厚的诵经声直接增强了金山寺的空间真实感与宗教威严氛围；另一方面，这些持续而庄重的人声与法器音响，在许仙跪求法海等关键文戏段落中，形成了持续的声音压力，不仅强化了戏剧张力，也引导观众同步感受到角色所处的心理与情境压迫。整体上，该片段成功承接了前段音乐营造的肃穆意象，并为后续剧情发展奠定了扎实的听觉基础，体现了声音在电影叙事中融合写意与写实的艺术功能。

三、混音技巧：三大要素的有机统一

（一）音效与音乐的协同平衡

在影片的高光时刻，如何实现音效与音乐的相互支撑，是至关重要的环节。在法海出场段落的终混处理中，混音师首先去除

音乐轨中处于低频段的 Pad（铺垫音色），以降低与音效低频部分的冲突，同时削减位于高频段的 Jingle（装饰性短句），避免其掩盖音效中的重要细节；而在音效轨上，移除部分诵经人声层以及用于增强动感的 Whoosh（呼啸音效），以简化声音景观，突出核心元素。进而，为实现音乐与音效的深度融合，混音师对音效中保留的低频铺垫进行升调处理，使其与音乐调性及旋律走向相匹配。

经过这样的双向调整，原本各自丰满的两层声音融合后，不再仅是简单的叠加，而是形成了相互支撑、有机统一的整体，从而在听觉上实现“1+1 > 2”的艺术效果，共同烘托出法海不怒自威的登场气势。该处理完美诠释了影视声音设计的核心原则，视音乐、音响、语言为有机统一的整体，三者在动态平衡中共同服务于叙事核心^[8]。这种全局性的声音架构思维，正是该影片音响效果震撼人心的关键因素。

（二）对白的空间处理与感知体验

影片终混阶段的另一大特点，是对“闪回”、“记忆”或角色精神濒临恍惚状态下的对白进行特殊空间化处理。混音师会将这些对白从屏幕中心的固定位置“解放”出来，在 Dolby Atmos（杜比全景声）空间音频技术的赋能下，将其声像“抛”至三维声场的不同方位（如上方、侧后方），并使其保持流动或旋转。当主角脑海中回荡起过往的誓言时，这些声音不再清晰稳定，而是在听众的头顶与耳畔飘忽回响。这种处理制造出强烈的迷离感、异质感与心理压迫感，将角色内在纠缠的思维活动与情感创伤，外化为一种可被观众空间性感知的听觉体验。

这样的处理不仅是技术炫技，更展现了深度的心理叙事。它让观众被拉入角色的世界，直接感受其内心的混乱、挣扎与执

念。由此可见，特殊的对白在该影片中超越了台词传递的基本功能，演进为刻画内心世界、建构心理空间的关键叙事手段，从而推动电影声音从“再现环境”向“表达心理”的范式转变^[9]。

四、结语

综上所述，《白蛇：浮生》的声音设计彰显了中国动画电影声音创作持续进行的技术突破与美学自觉。于音乐，它通过对民族器乐的叙事化转译与情感结构化编织，奠定了影片深厚的文化底蕴与动人的情感基调；于音效，它系统性地构建了层次清晰的东方声景，通过文化隐喻与现代化转译塑造了令人难忘的角色声音符号，并在与音乐和对白的一体式构建中提升了整体叙事的张力，开拓了声音表现的心理空间与主观世界的深度与广度。

《白蛇：浮生》清晰地表明，中国动画电影的声音设计已不再满足于技术层面的“制作精良”，而是向着具有作者性表达与文化主体性的艺术建构迈进。它探索了一条将东方美学精神（如留白、写意、气韵生动）与现代声音工艺相结合的可行路径，证明了“中国风”动画不仅在于视觉符号的传达，也能体现在听觉体验的整体性文化浸润。

正如追光动画团队在创作中不断自我叩问的：何为中式的故事与讲述方式^[10]？《白蛇：浮生》的声音设计以其卓越的实践，给出了一个响亮而优美的回答。它为中国动画的“声命力”注入了新的灵魂，也为未来更多作品如何在世界性的视听语言中，讲述植根于本土文化魂魄的故事，树立了值得深入研究的标杆。在通往动画艺术更高峰的路上，声音，将继续作为不可或缺的引航者，持续拓展着国漫的想象边界与情感深度。

参考文献

- [1] [法] 米歇尔·希翁. 声音 [M]. 张艾弓译, 北京: 北京大学出版社, 2013.
- [2] 杨博, 周红亚. 浮生万相: 东方文化在《白蛇: 浮生》中的影像化演绎 [J]. 视听, 2025(11): 70-73.
- [3] 费爽. 当代动画电影对中国传统文化的再塑造——以《白蛇: 浮生》为例 [J]. 2024.
- [4] 石璞赫. 浅析中国民族器乐在动画声音设计中的作用 [J]. 当代音乐, 2024(12): 21-23.
- [5] 郭好为. 我为“白蛇”配乐 [J]. 影视制作, 2024: 48-53.
- [6] 陈光. 电影沉浸体验 | 《白蛇: 浮生》声音设计与杜比全景声制作经验分享 [Z]. 杜比沉浸式互动娱乐创作者分享会 (上海), 2024-09-13.
- [7] [美] 索南夏因. 声音设计——电影中语言、音乐和音响的表现力 [M]. 王旭峰译. 杭州: 浙江大学出版社, 2007.
- [8] 赵炯. 音响·音乐·语言: 动画电影声音设计的三大维度 [J]. 电影评介, 2020(08): 12-16.
- [9] 刘嘉. 沉浸式音频格式在电影中的应用与创作观念变革 [J]. 现代电影技术, 2023(10): 16-21.
- [10] 陈健喜, 李佳锴, 曾凡预. 中国经典传说的改编策略与团队创作之路——《白蛇: 浮生》导演、制片人访谈 [J]. 2024.