

曲健伟： 高山流水指间起 深幕之后隐风云

YMG全媒体记者 张钧 盖鹏 摄影报道

一台好戏往往能给人以抚慰心灵的温情与力量。在烟台的各大剧场，戏曲、话剧、舞剧、儿童剧好戏连台，你方唱罢我登场，台上的演出精彩绝伦，台上的人物光鲜亮丽，而这些，都离不开幕后工作者的默默付出——音响师，他们的“舞台”很小，但他们的世界却很大。

“没声音，再好的戏也出不来。”在舞台艺术中，音响师具有举足轻重的地位。近日，记者走进烟台市文化艺术中心歌舞剧院，采访了资深音响师、录音师曲健伟，听他描绘那片小小舞台背后的“大世界”。

一堂跨专业课 让他与音响事业结缘

1986年出生于牟平的曲健伟，6岁起开始学习手风琴，2005年考入鲁东大学艺术学院。家乡的学校、对口的专业、毕业后稳定的“铁饭碗”，这一切看上去都足够令人羡慕，但曲健伟却并不喜欢这种仿佛一眼能看到头的人生轨迹。正当他对前途感到迷茫之时，一堂跨专业课，改变了他的命运。

随着多媒体数字产业的飞速发展，电子音乐制作专业作为一门新兴的音乐专业也迅速发展起来。听说这个专业很时髦，带着好奇心，曲健伟旁听了

一节专业课。课堂上，老师和学生演奏的并不是手风琴这样的传统乐器，而是通过操作电脑软件，制作出传统乐器无法生成的奇妙声音。如今回想起来，在那堂课上，那些突破传统乐器桎梏，时而动感、时而空灵的美妙声音，让曲健伟为之震撼。“在那一刻，我才发现自己最该去的地方不是教室讲台，而是舞台幕后。”曲健伟说。

说干就干，一个学期后，曲健伟决定转专业。相比于专精某种乐器的乐手，电子音乐制作更像是作曲家、乐手和录音师的结合体，需要一个人完成作曲、编曲、录制、混音和后期制作等一系列的工作，对个人综合素质要求很高。

为了把握所有乐器和声部的平衡点，曲健伟自购设备和音源，一首首“扒带”，以掌握不同音乐风格的配器和旋律走向，进而尝试原创作曲。

到了大三，曲健伟又将学业重心转到录音混音，该专业方向适用性更强，同时也要精通各种艺术风格，对作品与演奏、演唱再认识、再设计、再体现，使之变得更充实、更适合于听觉欣赏的要求。“声音包罗万象，作为一名幕后工作者，必须要将每项细节做到尽善尽美，才能为表演者和观众带来最好的现场体验。”曲健伟说，在校期间，他就已经为将来的职业道路做好充分准备，希望能成为一名优秀的“声音工作者”。

身兼数职 为观众带来近千场听觉盛宴

2009年，曲健伟大学毕业后考入烟台市歌舞剧院。那时候，音响行业人才在烟台还很稀缺，他刚入职就担负起全市各大演出的音响保障和录音、混音等工作，时间安排得满满当当。

音响师需要根据演出场地和需求，合理搭建音响设备，并考虑声音的传播、扩散和反射等因素，以确保音质的均衡和清晰。作为刚入职的新人，曲健伟虽然学过舞台音响专业相关知识，但没有实操经验，对烟台各演出场所声学环境和设备状况了解甚少。为此，一有演出他就到场跟随师傅学习操控技巧。每天除了睡觉，眼睛一睁开就是装台、演出、拆台。时间久了，曲健伟逐渐找到了窍门。他告诉记者，避免喇叭里突然发出刺耳的尖叫是音响师最基本的操作，演出中除了合理摆放麦克风和音响的位置外，音响师需要耳灵手快地控制好调音台，在保障声音效果不失真的前提下，再对声音进行美化包装。

“很多人以为音响师只是负责调节麦克风的音量，那是错的，这里面大有学问。”在曲健伟看来，音响是舞台艺术中一个不可缺少的组成部分，没有高素质的音响师及高质量的舞台音响做保障，就没有舞台艺术的成功展现。如何通过音响设备对演员的演唱、舞台声音效果进行美化与包装，非常考验音响师的操控能力。“每接到一部新戏的任务，我首先需要熟悉剧本，再根据演员的声音特点和剧情做音响设计。”曲健伟告诉记者，每位演员的音色不同，必须经过不断地调试以求达到最理想

的效果。

身兼舞台音响和录音、调音多职，曲健伟的主要工作分为现场扩声和前期制作。前期制作就是把演员的干声录下来，然后跟着伴奏去做一些节奏、音准等问题的修正。而每位演员的声音有自己的特点，曲健伟就会做一些声音上的均衡，把演员声音优点的部分放大，不是特别好听的地方进行音色处理。除了这些基本的调整，后期还会做一些母带上的处理，最终成品出来再做一下平衡。“通俗地说，调音就像音乐界的修图软件。”曲健伟说。

如今，在歌舞剧舞台上，除了演员的演唱和乐器伴奏，舞台效果的运用也逐渐出现在艺术创作中，这些用于表现风、雨、雷、电等的效果声会让舞台场景更加逼真，但在一定程度上也给音响师

出了一道难题。“在歌舞剧《长岛情》中就有很多海浪、船歌号子等效果声，一开始操控不熟悉时，效果反而不好。”

曲健伟介绍说，效果声需要配合演员的表演节奏，与演员形成默契，这对音响师的操控能力有较高要求。经过反复实践，他克服了音效上的种种困难，在《长岛情》正式上演时，观众们在观剧过程中得到了美妙的听觉享受，演出大获成功。

《海市》《胶东儿女》《英雄胶东》《长岛情》《审判日》……曲健伟的音响技术在一年又一年、一台接一台的大型歌舞剧演出中经受住了考验。14年来，他参与了近千场演出，并以“零差错”赢得了社会各界的好评，成为业界标杆。

心怀热忱 助推烟台舞美行业共同发展

随着时代发展，舞台艺术紧跟时代潮流，呈现出创新性和多元化发展的态势。技术设备频繁更新、艺术理念持续升级，从业14年的曲健伟从未懈怠，始终走在行业最前沿。

今年6月、7月，曲健伟跟随大型原创音乐剧《审判日》剧组奔赴郑州、滨州、潍坊、淄博、济宁等地演出。每到一地，他都要根据场地特点仔细调试音响，以保证现场演出达到最好的效果。“不同的城市有不同的特点，音乐厅、剧场、演艺厅的声场条件也有很大差别。”曲健伟说，参与音乐剧《审判日》的巡演，为他在复杂条件下保障演出效果积累了丰富的专业经验。

曲健伟还多次到中国戏曲学院、上海戏剧学院等高校学习。每到一座城市，他一有机会就要去当地大剧院、录音棚观摩艺术演出和声音录制，一旦发现亮点，立刻向工作人员虚心请教。

“近年来，我们一直在强调‘大舞美’概念。随着时代的发展，声音作为舞台表演的一部分，不再只停留在为舞台服务上，舞美的创造力早已在更为广阔的领域蔓延，渗透在广袤的演艺空间。”曲健伟说，舞台音响和录音工作凸显的特点是跨界，也是跟未来科技发展最具密切联系的艺术门类，各行各业相辅相成，创作日趋多元化，更像是一个展示众学科集成化的综合性平台。“所以，这就要求我活到老、学到老，只有多学习、多交流，才能摸清行业脉搏，为烟台音响事业乃至整个舞美行业添砖加瓦。”

烟台舞美行业目前还处在起步阶段，业内水平参差不齐，缺少行业标准和交流平台。为了带动行业共同发展，2021年，烟台市戏剧家协会舞台美术学术委员会正式成立。作为委员会秘书长，曲健伟乐意与大家分享自己的知识、经验和实操技术，并注重挖掘人才，起到传帮带作用。

舞台是曲健伟这些音响行业工作者的战场，观众满意、演员满意就是他们矢志不渝的奋斗目标，这些幕后英雄们始终在不同时间、不同场合默默工作、默默付出。他们不是明星，因为他们从不会出现在观众面前；但他们又是明星，因为照亮别人的人，才是真正明星。

