

电脑音乐制作中弦乐音源在流行音乐中的应用研究

曾 诚

(四川音乐学院, 四川 成都 610000)

摘要: 在现代的社会大背景下, 人们的生活水平已经逐渐提升, 由对经济的渴望转变为对文化生活的追求, 促进音乐领域稳步发展。电脑音乐制作行业的火热, 将古老的唱片代入了崭新的时代, 不再通过旧时的大型设备进行音乐编制。本文将结合笔者自身音乐制作经验, 通过以下几大方面, 为广大音乐工作者解疑答惑。

关键词: 电脑音乐; 弦乐音源; 流行音乐; 应用研究

在现代互联网技术的飞速发展下, 科技进步带来音乐软件的创新性升级, 对乐曲制作的发展有着极其深远的影响, 覆盖多种类型的音乐制作, 尤其弦乐音源长久以来都是该领域中的一个重难点, 本文将展开电脑音乐制作中音色等问题的分析, 对流行音乐的发展与弦乐音源的选择具体阐述。

一、电脑音乐与软件音源的概述

(一) 电脑音乐

利用信息技术进行音乐制作便是电脑音乐的主要含义。它包含着计算机创、编、录、混、母带等多种内容, 在电脑软件音频技术未出现之前, 音乐编曲录音主要采用真人实录的方式, 录音师和制作人在现场对音色、音调、伴奏、比例、演唱或演奏情绪等方面进行调节, 耗费很大的物力人力。而现代技术的音乐制作则是通过计算机音频工作站软件进行有效的输入, 呈现出多样化的声调; 又或者将各种乐器混杂融合, 针对着筛减, 最后根据工作人员的经验, 对录音素材进行调整合成, 连母带环节都在纯软件平台完成。利用电子合成技术, 制作人还可融入更多“创新”的声音, “音色设计”由此也成为新的专业。

(二) 软件音源

现代社会中人们对音源的了解主要分为两种, 硬音源与软音源。前者主要用独立的中央处理器进行运算, 以单独物理外设的形式出现, 内设许多厂家音色库, 例如罗兰的 5080、雅马哈的 XG 等, 这些硬件音源可以单独售卖, 也可能集成 MIDI 键盘形成现场演出可以使用的“合成器”。

后者则属于我们目前在音乐制作中最广泛运用的方式, 即软件音源, 因为多以插件的形式出现, 也被称作为软音源、音源插件、音色插件、插件等, 在电脑的数字音频工作站进行操作, 格式有 Vsti、AU、AAX 等。音源插件和硬音源相比使用极为方便, 价格实惠, 甚至有租赁方式, 随着计算机技术的发展, 音色质量已经满足绝大部分音乐人的需求。硬音源也可以称之为实体音源, 有着体积大、难以携带和操作复杂的弊端, 市场份额越来越小。

二、电脑音乐制作中弦乐音源在流行音乐中的运用方式

(一) 流行音乐制作对弦乐音源的选择原则

随着现代音频技术的不断发展, 音乐家、软件工程师越来越重视弦乐音源的开发与使用, 现在的市场中, 弦乐音源出现种类繁多, 质量不一, 音乐制作人无法有效进行最优化选择, 并且弦乐音源有着自身的独特与局限性, 音乐家创作音乐的风格、流派影响, 也会对选择音源至关重要。

现在流行音乐制作中的弦乐大致可以分三个种类: 独奏类、小型乐团、大型乐团。根据不同风格进行筛选, 流行歌曲由于题材的原因中更多使用的是前两种, 大型乐团由于其厚重、辉煌的特点, 音色不适用于流行音乐突出个性与特点。慢速的 Ballad 风格流行音乐所表达的情感大部分是悲伤情绪, 选择相应的演奏技巧, 可能需要一个编制在 12 人以下的弦乐音色, 独奏组音色要有质感, 参考 4/4/4/4、4/3/2/1/1 等; 有架子鼓存在的情况下, 可以考虑到 86442、97551 之类的中小型编制, 如维也纳、8Dio、Lass。更大规模的, 如好莱坞、Cinematic 之类整编, 更适宜于大型交响或影视配乐。

根据演奏的技法来进行音源选择, 要比对音色连贯技法流畅控制, 揉弦力度控制等, 用拨奏或断奏的方式, 彰显整体音色的效果。在体现紧张的情感时, 便可以提高弦乐中的音符跨度来进行断奏技巧的使用, 大部分音源都可以; 舒缓乐调往往在弦乐中拉长对长音的演奏表情, 除了传统的 CC1 和 CC7 进行调制意外, 还要检测音源是否可以调整弦乐把位、下弓力度、连贯滑音长度控制、揉弦幅度以及易用性等等。此在对音源选择和设置的过程中, 也要综合考虑乐曲的情感不同来选择相应的音源。

(二) 流行音乐中弦乐音源的运用方式和注意要点

流行音乐中弦乐声部的编写主要是利用数字音频工作站开展的, 选择和运用不同的音源, 创作出音乐人需要的音色效果, 音乐与歌手的情感相融合是相当有难度的, 在感情表达厚度与音乐力度的掌握方面一般情况下没有真人实录的效果好(但如果乐手演奏不理想的情况, 软音源的优势反而更明显)。因此要明确弦乐在歌曲中的作用, 主要是为了表达出自身的情绪, 尤其是在弦乐的长音与和声部分, 可以增强整体歌曲纵向的厚度与横向宽度, 适应钢琴卷帘窗的界面进行思考, 可以把所有声部选中在同一个卷帘窗里进行纵向思考, 或在间断部分采用独奏的方式, 加强乐曲对情感的表达技巧。

与此同时, 也要注意乐器和音域之间的融合, 音乐制作人在对弦乐声部进行编写时, 要留意音域和乐器之间的融合程度。不管什么乐器, 都有着属于自己的优美音域, 制作人要充分的认识和运用, 考虑到各自弦乐的音域特点, 与和声部分巧妙的融合, 了解各个部分的使用区域, 减少整体弦乐齐奏等问题的出现, 防止遮盖着歌手的声音。在进行音符力度的准确掌握时, 要加强弦乐声部间的真实之感, 通过包络曲线调整, 体现出各自的强弱, 表情线的制作技术也很考究, 要对其进行长时间的钻研到达最佳效果。

三、结语

综上所述, 弦乐音源存在于生活的方方面面, 它带来的裨益也不用言说, 给音乐制作人提供了非常广阔的发展想象空间, 方便快捷的产生高品质音乐, 音乐工作者在对该问题进行研究时, 要通过以上几大方面, 明确电脑音乐与弦乐音源之间的关系, 分析流行音乐制作对弦乐音源的选择原则、运用方式和注意要点, 继而提高自身的音乐素养。