

录音师对音乐作品的理解和创造若干问题探讨

王睿

(烟台科技学院 山东 烟台 265699)

摘要:音乐是现在人们依托的精神调剂品,有些人开心愿意听歌、有些人伤心愿意听歌、有些人只要是清醒,就愿意处于音乐空间内,作为一种艺术的表现形式:音乐,还是一种情绪的烘托与记录,每一件音乐作品都具备其独特的内涵与底蕴。因此,对于音乐作品产出过程中极其重要的音乐录音师就成为了对作品有深刻理解与体会的普通人,他们能够以较为客观且专业的态度将音乐作品中对于其表达的情绪及内容进行深刻的剖析,并有计划的针对研究,最终针对音乐作品提出优秀的建议,完成音乐作品的最后一部。那么对于录音师对于在音乐作品的理解与创造之间产生的一些相关问题进行研究探讨。

关键词:录音师;音乐作品;三次创作;音乐素养;

音乐作品是一种具备直接感染力的艺术作品,是具备高传播性、能无视文化与地域障碍流通的作品。正是因为这种独特的性质,造就了其广泛的艺术价值,也正是因为高艺术价值而能够让音乐广泛流传于世界各地,各个民族与国家之间,以不同的载体保留、传承下来。例如:一位南非的黑人司机通过20年的寻找,终于在乘客的帮助下找到了自己母亲生前最爱的一首中文歌曲《恋曲1990》,他在此之前只知道这首歌的旋律,他不认识作者是谁也不清楚歌词的含义,只知道这是一首中文歌,仅仅凭借这一点线索就找了一首歌20年,当找到这首歌时那一刻满足,让音乐的感染力瞬间绽放,成功勾起我们对美好音乐的向往与追求。

一、录音师现阶段发展情况

录音技术是一个相对独立的专业学科,它具备一定的艺术特征、又保留了一定的自然科学发展的特性。在艺术领域,录音师在保留真实与客观的前提下进行二次创作,二次创作是需要原作品基础上进行深度创作,因此,二创的作品好坏,基本取决于原作品本身的基本结构,这是录音师二创的需求所决定的,是无可避免的。因此,一个合格的专业录音师,需要同时具备高超的录音技术和对音乐创作与内涵具备深刻理解,两者缺一不可,只有技术没有内涵或者只有作品的深刻理解却没有高超的录音技术支持,那么二次创作就是纸上谈兵,只有将这两者同时具备完美配合,才能创造出具备传播价值、艺术价值的音乐作品。在录音师日常工作当中,通过对音乐作品的深入剖析加深对作品的了解,在通过其自身所掌握的专业录音技术,将二次创作的基础打牢。凭借深厚的技术基础将作品的深刻理解和自身对该作品的艺术见解充分展现,完美发挥出作品构架下应当呈现的艺术环境与氛围,烘托出作品的情感与内涵,从而让原本优秀的音乐作品再度提升一个高度,这也是录音师对于音乐作品二次创作所展现的音乐魅力。

二、录音师对音乐作品创作的前提条件

音乐二次创作的难度其实不亚于创作一部新的作品甚至犹有过之,因为它还需要受到原有作品的框架约束。那么如何在原有的作品基础上进行出彩的创作?如何能够在保障原有作品基本内涵、创作背景、情感表达方面不失真的同时将其改编为符合现阶段音乐特色、符合时代发展规律、符合社会发展趋向性的全新艺术表现形式。这就导致二次创作和深度创作对录音师本身的音乐素养和能力提出了更高的要求。

(一)具备专业的学科知识体系

想要做出优秀的二次创作或深度创作的作品,在现阶段发展情况来看,是需要音乐录音师具备科学完善的音乐知识体系培养的,需要其以丰富的音乐知识和扎实的学科知识来支撑自身的音乐创作能力。作为一名专业的录音师,首先必须要精通各类技术设备,

包括相关电子电路的了解。录音师的工作是全面的、繁杂的也是多元化发展情况最为明显的。一个好的学科知识体系能够让录音师更好的认识自身的能力与特点,对二次创作与深度创作打下了基础。录音师与传统的创作艺术家相比而言,录音师也是具备自身特点的,很难会有全面精通的人才出现,都是具备一定侧重的,全国各类高校中关于音乐录音相关专业的也都因学校本身的性质与教学特点有着不同的教学侧重。但因为录音师的发展是需要全方位、多元化支持的,因此例如中国传媒大学、北京电影学院等一流大学已经提供更为全面的技术教学与艺术类专业培养相结合的录音学科知识体系。录音师之所以需要全方位的发展,掌握各类艺术的常识与相应的音乐技术手段,主要原因是其工作性质所导致的。例如,面对电影音乐需要与专门制作电影音乐的作曲家进行沟通,电影音乐录音又会对音响有一些特殊的要求,还需要了解一些电影的视听语言,如何将音乐与画面相适配,然后在此基础上开拓思路,寻找新的音乐元素匹配电影内容。那么,舞台音乐优势另一种情况,舞台音响的设备和要求极为特殊,不同的场地都有不同的要求,对于老艺术家的舞台表演或各类舞蹈、音乐的呈现都是对录音师经验和艺术知识积累的挑战。因此,录音师需要具备系统化、专业化的艺术、技术培训,无论是表演艺术还是荧幕艺术都需要进行全面的了解与把握,都需要录音师将艺术形式与技术手段紧密结合,通过艺术内涵的深刻理解和技术手段的成熟应用的有机组合,形成音乐录音师的专属创作手段。

(二)有相当的音乐艺术天赋

虽然录音师的创作是需要技术与艺术相互结合才能发光发热的,但是其本质上依旧要以“听”的感受为主。这就需要录音师具备一个良好的听觉能力,能够有效辨别人或乐器的音色、音高等等。先天的音乐艺术天赋在音乐的感知与学习上能够具备一定的优势,但也并不绝对,大多数人是能够通过后天学习培养其音乐的感知能力与音乐敏感度的。先天条件优异是有优势,但即便是天赋异禀的人也是需要后天学习与培养的,各类音乐乐器、各类人、各类音响设备的音色、音高、强度等等,都是依靠后天学习与培养才能够进行准确辨别,尤其是通过设备转换而出的声音,不经过长期的训练是难以察觉其中的细微差别的,尤其是音响设备与原音之间的细微差别,这就需要更为专业而训练才能够做到有效辨识。人在听觉感知方面有一定的高低之分但并不是录音师创作的全部,文化艺术内涵的深刻理解、音乐技术设备的应用、天赋与音乐艺术的素养等都是一名专业录音师所需要掌握的,录音师对它们的掌握程度越高,二次创作和深度创作能力越强。

三、录音师的音乐直觉和创造力

(一)录音师的音乐直觉

录音师的音乐直觉其实是与自身的音乐素养相结合的,虽然不排除天赋的存在,但其实更多的依旧是后天的训练及培养。音乐直觉是录音师二次创作与深度创作最为重要的能力。

1.1 意识想象力

音乐的展现是通过舞台演奏、音响设备传播等各类形式呈现出来的,录音师在进行二次创作时,需要具备较强的意识想象能力。通过对作品创作背景、创作灵感、情感内涵、展现方式的研究,从听觉上升至意识想象中去,在脑海的立体空间中进行演练,并能够将其科学化、合理化,从而最终将其展现出来。

1.2 科学本能

音乐创作时往往会有灵感迸发的时刻,但其实这并不是无迹可寻的,普通人就是再怎么灵感迸发也不会有更多的音乐作品,因为这是一项积累的过程。只有自身具备强音乐基础和艺术修养,才能够将那灵感中的无意识本能反应展现出来。因此,录音师需要学会利用科学的方式方法积累和培养音乐本能,这是音乐创造力的基础。

(二) 录音师的音乐创造力

对于录音师而言,仅仅拥有了高超的技术手段和全面的音乐素养还是完全不够的,能不能成为一名专业的具有创造性的录音师才是录音师好坏的评判标准,录音师的音乐创造力也和大家意义上的创造力不同,它是综合的、全面的。大多数时候,声音具备潜移默化的影响力,它对于情绪的烘托是不可见,常常会被人下意识的忽略。录音师要首先要做的就是将下意识忽略的声音,变为下意识识别的声音,主动地理解声音蕴含的内容与情绪并将其运用到场景、环境当中,只有将技术与音乐辨识及再运用的能力综合起来,才是录音师的音乐创造力。

四、新时代对录音师音乐基础与音乐经验的要求

(一) 新时代对于录音师的基础要求

1.1 紧随时代发展的脚步,保持与时俱进的工作态度

新时代发展的不断变化,导致了技术设备和艺术文化的展现方式都在以较快的速度进行迭代更新。这对录音师而言是极大地挑战,不断创新发展的音乐风格变化和技术更新,不断要求着录音师要紧随时代发展的脚步,时刻保持与时俱进的工作态度,及时认知新事物与新概念,从而使自身无论是在技术设备方面还是在艺术知识方面都能够紧随时代进步的步伐,处于录音师行业的一线队伍。

1.2 进一步强化自身的音乐素质培养

对于音乐录音师而言,优越的天赋固然能够具备一定的优势,但综合性的音乐创造力、表现力、感知力都是能够通过后天的努力训练来拥有的。录音师的职业特性就是多元化发展,音乐作品的理解与运用、技术设备的熟悉与应用才是根本。在新时代快速迭代发展的今天,人们对精神文化的需求越来越大,录音师也要不断的强化自身的音乐素质培养,提升音乐与情感的共鸣,从而不断提升录音质量。

1.3 增强行业内部的交流沟通

录音师的知识层面和涉及领域的广泛,是需要录音师进行自身的知识积累的,但除了通过自身知识架构的积累和素材的积累,还有一种行之有效的“速成法”,那就是行业内部间的交流沟通。通过行业内部间的交流,分享自身工作经验,学习他人的工作经验互通有无,还能建立素材资源共享的渠道,减少自身的储备时间,使行业从业人员能够得到有效的提升。除了直接的资源互通,还能够交流经验心得,与人沟通的心得、与设备沟通的心得、与场地沟通的心得、与作品沟通的心得,通过这类的分享与学习能够极大的

缩短自身的成长周期,还能够确立自身明确的发展道路,从而促进录音行业整体蓬勃发展。

(二) 新时代对于录音师现场能力的要求

2.1 稳定的心理素质

音乐录音师是一个沟通的桥梁,是音乐方面的总导演,需要具备稳定的心理素质与沟通能力,合理的分配工作人物、调动资源与人员,能够妥善应对场地问题、设备问题、人员问题,协调各方事务,促使录音工作顺利开展。录音师具备稳定的心理素质能够保障录音工作的顺利进行也能够促进自身知识与经验的成长,在工作过程中,稳定的心态能够避免工作中的一些不必要失误,还能够出现失误后进行有效的补救,保障工作如期完成。

2.2 过硬的技术能力

由于时代发展十分迅速,技术设备迭代更新的速度也在不断的加快,这就需要录音师一直保持学习的态度,积极主动地掌握设备技术的变化,保障自身具有过硬的技术能力,以便应对突发状况。录音师作为特殊艺术创作的工作人员,所处的的工作环境是驳杂的,不同的录音师在相同的设备和环境面前,所录制的作品都不尽相同,更何况是不同的设备在不同的环境中进行录制,如何将这个问题解决,根本要素就是技术掌控能力与艺术创造能力。作为一名专业的录音师,需要对录音声学、录音系统连接、录音设备应用进行常态化学习,不断提升自身技术能力,还需要通过各种拾音方式、电平设置、音色调整、信号记录、信号处理、母带制作、录音作品生成等专业知识进行不间断的学习,保障自身水平时刻处于行业前沿状态,只有这样才能够保障自身在广播、电视、电影、舞台等各个当都能胜任录音工作。

结束语:

综上所述,录音师的工作已经经过了时代的验证,逐渐升华为一个重要的工作岗位。录音师通过自身对于艺术知识的深刻理解、对于录音技术设备的灵活运用,将音乐的二次创作与深度创作做到极致,将那不可见的情绪融入到每一个音符当中,通过编排、加工、合成等技术工序,往作品中加入自身的深刻见解。将情感的表达与艺术的表达完美融合,从而再度展现音乐的艺术价值。

参考文献:

- [1]张芳瑜,李哲川.录音师听音辅助训练软件研究——以 Quiztones 软件为例[J].北方音乐,2020(23):232-235.
- [2]柴丹丹.融合媒体下传统广播录音师的素质要求[J].传播力研究,2019,3(19):75-76.
- [3]朱振华.浅谈录音师在广播中的作用[J].电视指南,2018(07):223.
- [4]周雷.从录音师的角度分析钢琴音色差异对钢琴录音的影响[J].艺术科技,2017,30(08):179.
- [5]谢倍伟.录音制作中的心理关照[J].演艺科技,2016(02):13-18.
- [6].我国当代最佳录音师及其代表作[J].实用影音技术,2013(01):20-25.
- [7]房蕾.国际化时代对录音师全面素质提出的新要求[J].电视研究,2008(11):56-57.
- [8]赵明.影响录音效果的主客观因素[J].美与时代(上半月),2008(03):106-109.
- [9]王树森.德国录音师协会与中国录音师协会[J].音响技术,2007(05):9.
- [10].访“十大录音师”陈璐[J].音响技术,2006(08):80-81.