

试论合成器音色在中国元素流行歌曲中的运用

——以《霍元甲》为例

何娇娇

淮北师范大学 安徽省淮北市 235000

摘要: 电子音乐的代表之一——合成器, 它所特有发声媒体及声音合成方式, 就决定了它必然走一条与传统“声学音乐”不同的发展道路。其中作为本文借助周杰伦具有中国风的流行歌曲《霍元甲》为例, 从合成器中民族乐器的仿真音色个性探究入手, 通过对其音色合成方式, 音色个性的还原方式以及音色运用实例三个方面, 力图掌握其音色基本个性规律, 总结出使用合成器仿真音色所具有的个性特点以及所代表的意义。

关键词: 合成器音色; 合成器音色仿真; 合成器音色在《霍元甲》中的运用

On the application of synthesizer timbre in Chinese element pop songs

— Take Huo Yuanjia as an example

Jiaojiao He

Huaibei Normal University, Huaibei 235000, Anhui Province

Abstract: Synthesizer, one of the representatives of electronic music, has its unique sound-producing media and sound synthesis mode, which determines that it must take a different development path from the traditional “acoustic music”. Taking Jay Chou's popular song Huo Yuanjia as an example, this paper starts with the exploration of the simulated timbre personality of national instruments in the synthesizer, tries to master the basic personality law of timbre through three aspects: the way of timbre synthesis, the way of restoring timbre personality and the example of timbre application, and summarizes the personality characteristics and significance of using the synthesizer to simulate timbre.

Keywords: synthesizer timbre; synthesizer timbre simulation; the application of synthesizer timbre in Huo Yuanjia

引言:

合成器的出现改变了之前原生态的传统声学的创造声音的模式, 就目前来说合成器可以代替一整支乐队以及模拟出各种本身已存在的声音再或者创造出没有过的声音。本文主要探讨合成器音色在中国风流行歌曲中的运用。合成器作为创作的工具, 利用周杰伦的歌曲《霍元甲》为实例, 深入挖掘音色仿真问题以及合成器音色在面对“中国风”歌曲时会如何选择合成音色来烘托“中国风”的韵味的问题。

一、合成器简介

电子音乐合成器又简称电子合成器, 是由电子设备代替乐队进行演奏和进行自动化编曲的一种电子化设备。1964年, 美国人穆格发明了合成器。合成器是一种高新

电子乐器, 有着各种合成音色及各种乐器的原生音色。合成器的发展为现代演出, 音乐编创提供了非常强有力的功能、便捷、灵感和创作的支撑。换句话说, 与其说它是强大的表演键盘不如说它是一个独立的计算机音乐工作站。

(一) 电子合成音色简介

讨论完电子合成器之后, 本篇文章主要针对其音色进行探讨。首先, 电子合成音色顾名思义是在模拟传统声学乐器的音色或者创作出没有的音色运用其合成器制作原理进行音色合成。其次, 合成器制作声音的方法很多, 采用压控方法, 对频率、振幅、波形、时值、包络线等进行调制。本文所讨论的电子合成音色均是由以上手段制作出来的音色。

电子合成音色的常见形式，大致分为两类：模仿声学乐器的电子合成音色、与声学乐器相结合的电子合成音色。

（二）合成器的音色仿真问题

电子合成音色的常见形式中就送到了其中一种模仿声学乐器的电子合成音色，这种模仿会直接传入人们的耳朵里面，由此便会马上浮现出这种模仿是“像”还是“不像”的这种思考，故，听着“像”肯定就是成功的模仿。成功的模仿自然是与先进的设备和一些演奏家的实力相关的。

音色仿真技术的成功并不意味着未来将要取代声学乐器的地位，但有时为了更贴近听众熟悉的声音，在电子音乐的制作过程中就会加入声学乐器的仿真音色，使人耳目一新。尤其是在极具民族风格的音乐和乐队中，模仿民族乐器的仿真音色更是起到了不可替代的作用。此外，民族乐器的仿真音色还可在音乐中求得音色的变化和对比。所以说如何克服仿真技术的缺陷，利用好电子乐器的仿真能力，在电子乐器上充分体现民族乐器的音色是值得研究的问题。

在合成器的采样音色中，我们可以听到一些熟悉的民族乐器音色。比如说古筝、琵琶、笛子等乐器的音色。它们都是利用高保真数字录音技术直接录入乐器演奏的声音。从听觉的角度来讲，合成器的采样音色与这些声学乐器音色几乎没有多少差别。但，在音乐实践中总有人讨论到某音色“像”或“不像”的问题。这类问题一般都是与某作品的音乐表现过程联系在一起的。合成器的采样音色听起来“像”的内部原因，是我们不能忽视的一个重要环节，就是演奏过程的拟人化，主要是探讨其发音的随机性与演奏技法的多样性。

二、合成器音色与“中国风”流行歌曲的结合

“中国风”流行歌曲，即在歌曲中加入中国古代一些典故作为创作背景，用现代的音乐唱出古典的味道，唱法多样。曲风是偏传统的东方演奏，音乐多采用五声调式作为主旋律，编曲上大量运用民族乐器。本篇文章主要借助周杰伦的歌曲《霍元甲》来说明合成器音色与“中国风”流行歌曲的结合问题。其中，对于歌曲《霍元甲》的详细探讨主要侧重于该歌曲的编曲方面，通过编曲的角度来论述其合成器音色在中国元素流行歌曲中的运用问题。

（一）“中国风”流行歌曲的简述

“中国风”流行歌曲顾名思义是属于中国传统音乐元素中的一种风格。一般会在音乐的创作中以及编曲中加

入人们所熟悉的传统声学乐器的音色、除了这一种方式以外还有加入中国传统的民族调式等，这样会给人们听觉上带来一丝亲切感。正因为采取了这样一些中国元素，使得流行歌曲具有了浓厚的中国味道，也进一步展现出了中国人的含蓄美以及爱表现的意境美。紧接着对于中国元素流行歌曲的详细论述笔者将会在歌曲《霍元甲》的编曲角度进行一一阐述。

（二）歌曲《霍元甲》的编曲

《霍元甲》是周杰伦演唱的一首歌曲，由方文山作词，周杰伦作曲，洪敬尧编曲，收录于2006年1月20日发行的EP《霍元甲》中。该曲也是电影《霍元甲》的同名主题曲。该歌曲的总的音乐风格为三种类型：中国风、RAP、新金属。

编曲是指结合音乐制作的编配方式。它并非只是针对乐器、音色搭配等的角度为乐曲进行编排，也不是单指用电脑及软硬件实现音响效果的制作。而本文主要是以合成器音色为话题来对《霍元甲》中的编曲进行讨论。

1. 从段落、民族乐器着手讨论

一首完整的流行歌曲的结构大致可以分为前奏、主歌、副歌、间奏、尾奏。毫无疑问《霍元甲》的整体结构也是如此。前奏部分以鲜明的中国乐器演奏主旋律，奠定全曲的整体风格，给听众带来一丝亲切感。紧接着进入主歌部分，直接进入听众耳朵里的是循环反复的琵琶音色，其中电声音色作为铺垫，重复的主旋律给人一种紧促的节奏感也是为了烘托其电影中的紧张气氛。紧接着就到了后面的副歌部分，首先是旋律的RAP部分听起来朗朗上口且押韵，其次是乐器部分的竹笛音色，托着整首歌曲的高潮部分使电影的气氛达到顶点。依次下来的是间奏，全程为电声的SOLO部分。最后到了歌曲的尾奏以合成音色PAD音色进行铺底对全曲进行一个总结，让整体的氛围进入到一个平息阶段。

对于全曲的中国乐器编者用到了中国鼓、大锣、古筝、二胡、琵琶、竹笛这些音色。毫无疑问，“中国风”流行歌曲自然是少不了带有中国味道的民族乐器的音色。编者也是紧扣文章主题，为了彰显电影中中国功夫给观众带来的正能量。

2. 《霍元甲》中的键盘合成音色

首先，选择《霍元甲》作为本文“中国风”流行歌曲的代表，一是因为歌曲《霍元甲》就是由电影中霍元甲的角色做支撑创作的，主要是烘托中国习武之人的英雄气概。二是因为歌曲《霍元甲》在编曲的过程采用了大量的中国乐器，在本身以电影霍元甲的原型创作的基

基础上又丰富了整首歌曲的中国韵味。其次，本段以《霍元甲》为实例，深度剖析合成器音色在本曲当中的运用。本论点大致会按照流行歌曲的前奏、主歌、副歌、间奏、尾奏进行探讨。最后，合成器在歌曲当中作为乐器的担当，与其他乐器完美配合，自然为本曲增添了不一般的风味。

(1) 前奏

《霍元甲》作为实例，里面用到了一些特殊的合成音色。首先前奏，一出来的是中国乐器大鼓的音色，鼓声一出来奠定全曲的感情基调——明亮、高亢、正能量，烘托全曲的武打氛围。大鼓音色结束后紧接着是在25秒处的古筝音色演奏的旋律“266626……56546661”给人以听觉上的中国风的熟悉感。出现在该曲的前奏28秒处，出现了一种名叫“节奏loop”的音色。Loop本意为循环，节奏loop顾名思义为节奏的循环。可以很明显的感受到出现在前奏作为一种比较短的节奏循环与中国鼓鼓点相配合，以奠定全曲的强烈的武术氛围，与电影情节相呼应。古筝音色的旋律一直持续到合成器效果音色结束，这里的合成器效果音色是不常见的音色，也是合成器音色的亮点之一，将前奏的旋律整体又往前推进无缝连接35秒处的二胡接旋律古筝铺底的音色。每换到一种音色时都会出现合成器效果音色，这样会给人一种结束的感觉。前奏在接两把二胡以及以上提到的音色之后在54秒处结束进入了主歌部分。

(2) 主歌

主歌主要集中在琵琶无限循环的旋律上“2221122241……2221122261”，但主歌部分乐器不多，伴有电吉他、电贝司等。主要原因是因为有主唱在唱，要给主唱留有发挥的空间，乐器在此处的作用主要是进行伴奏起点缀的作用。琵琶的音色以及演奏风格就决定了它可以作为主奏乐器或伴奏乐器。琵琶弹奏基本音色讲究尖、堂、松、脆、爆，弹挑技法的基本音色通过在演奏时手腕自然放松，由右手食指与大指以第一关节为主要发力点，配合手臂的自然臂重进行演奏，使其声音清脆富有弹性。在主歌部分中编者通过琵琶音色向听众叙述了全曲的题材，通过琵琶音色向听众表达了武曲的热烈场面以及豪迈的气概。很好地阐述了霍元甲这个人物的武打形象。作为主歌编者通过琵琶将武打氛围进行铺垫，直至全曲的高潮。

(3) 副歌

其次副歌，一进副歌听众一是被歌词“霍霍霍霍……招式灵活，我我我我……完整渡过”所吸引，二

是被高音区的竹笛音色所吸引，“2346312……1612”听到这里我们就不难发现与SHE的《中国话》副歌部分有些许相似，再加之用了竹笛进行演奏对整曲的中国风韵味进行呼应，让听众能感觉到些许归属感。将全曲情绪带到顶点与听众心中的情绪产生共鸣。除了竹笛音色外，还持续用了古筝音色作为竹笛音色的铺底，但不是持续铺底，而是在竹笛音色空余时进行一个空白填充，丰富了全曲的高潮气氛。

(4) 间奏

除此之外，副歌完了之后在第3分钟的时候加入了合成器的爆炸效果音色、光效果音色、雷声效果音色与古筝、琵琶、做旋律的竹笛音色进行配合，持续到3分30秒处。此处的间奏将整曲的情感烘托到最高点，其中的效果音色呼应了电影霍元甲中的情节，突出了霍元甲的英雄气概，用民族乐器与听众对中国民族的情怀相连接再紧接着重复副歌部分。

(5) 尾奏

最后尾奏，这里主要作为古筝音色的铺底。比较典型的合成音色就是出现在尾奏的温柔合成背景音，就是我们常提到的键盘合成器中的pad音色。pad一般来说是用来铺底做氛围填充中低频的，但不是因为它叫pad才这么用，是因为它音色动态不大并且持续，然后声音的频段又集中在中低频所致。到尾奏部分，需要给全曲一个结束，便采用了偏温柔的PAD音色进行铺底，与尾奏之前的音响效果形成强烈的反差，暗示听众全曲已进入尾声。一吵一静，配合的恰到好处。

三、对合成音色的思考

在文章上述我们了解到了关于合成器的介绍以及音色方面的问题，并以周杰伦的《霍元甲》为例子详细的阐述了其中所用到的合成音色。对此，也引发了我对于合成音色的思考。

首先，是针对合成器音色利的方面来讲。关于传统声学乐器所有的音色都可以由一台合成器来完成。这样不仅降低了人力、物力资源，还大大提高了演出时的效率。除此之外，由于时代的进步，各个领域也会跟进步伐，利用现代电声乐器不仅增进了国际间的音乐交流而且还开拓了音乐思维，让作曲家们可以有很大的创作空间以及想象空间。

其次，是针对合成器音色弊的方面来讲。听众对于模拟音色的第一感受就是“像”与“不像”。那么，对于有一些民族乐器的音色利用合成器演奏出来为什么会产生“不像”呢？其实大部分原因都归结于“中国风”，

中国人喜好将自己心中的情感寄托到歌词、诗词中,通过旋律演奏出来进而来表达心中的意境以及含蓄。但,合成器作为西洋乐器并且是以机械的制作原理为基础的就很难将作曲家心中想要表达的那一份真挚的情感表现出来。除此之外,民族乐器特殊的演奏技巧对合成器也提出了很高的要求。比如说二胡中的柔弦,对手指与琴弦的融合有很高的技巧,对于合成器的键盘是无法做到惟妙惟肖的,也无法达到二胡想要传达的凄凉悲惨的美感。

四、结语

以上就是探讨了关于合成器音色在中国元素流行歌曲中的运用的一系列所涉及到的问题以及本文章所传达出来的信息。让我们在今后的流行音乐的学习中,不断地去思考如何在继承传统音乐的同时也能与时俱进,用谦虚的态度向他国学习优秀的音乐文化,不断地进行创新,将中国传统乐器与西洋乐器很好地结合,做世界性的音乐。

参考文献:

- [1]李曲.《合成器在湖南花鼓戏音乐中的表现力》
艺海, 2019.
- [2]冷岑松.《电子音乐中民族乐器的音色仿真问题》
黄钟[M].武汉音乐学院学报, 1997.
- [3]冯坚.电子乐器的音响特征与电子音乐中音色的
结构意义.黄钟, 1997(1).
- [4]潘广宇.电子音乐中中国民族弹拨乐器的音乐个
性.四川文理学院学报, 2009.
- [5]邓博.浅谈古筝音色在电脑音乐制作中的应用与
发展.教育教学论坛, 2014.
- [6]冯博.合成器音色的运用——以《罗拉快跑》.电
影音乐创作为例, 大众.
- [7]陈萍, 蒋丽君.音乐风格定义下的电子合成器创
编与演奏方式探析.新校园, 2016.
- [8]戴珊珊.计算机音乐制作中电子合成器音色的应
用探析[J].通俗歌曲, 2017(06).
- [9]徐宏博.流行音乐中吉他和键盘常用音色与效果
[J].音乐时空, 2015(10).
- [10]高慧.民族器乐在电子音乐中的运用——以二胡
为例[J].黄河之声, 2019.