

沈 晶 著

川剧

录音制作及赏析

CHUANJU LUYIN ZHIZUO JI SHANGXI

YZL10890113190

四川出版集团 四川文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

川剧录音制作及赏析 / 沈晶著. — 成都: 四川文艺出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5411-3078-6

I. ①川… II. ①沈… III. ①川剧—音乐录音 IV. ①J617.571

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第185526号

川剧录音制作及赏析

Chuanju Luyin Zhizuo ji Shangxi

沈 晶 著

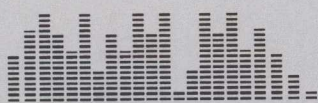
责任编辑	唐 婧 (stacey.lee@163.com)
责任校对	汪 平
责任印制	喻 辉
封面设计	邹小工
版式设计	邹小工 / 经典记忆

出版发行	四川出版集团 四川文艺出版社
社 址	成都市槐树街2号
网 址	www.scwys.com
电 话	028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真	028-86259306

读者服务	028-86259293
邮购地址	成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031

印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
开 本	260mm × 185mm 1/16
印 张	10.5
字 数	210千
版 次	2010年11月第一版
印 次	2010年11月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5411-3078-6
定 价	68.00元

版权所有·侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系更换。

川剧录音制作及赏析

Chuanju Luyin Zhizuo ji Shangxi

沈 晶 著

四川出版集团 四川文艺出版社

序

魏明伦

在振兴川剧近三十年之际，能看见《川剧录音制作及赏析》的出版，实感欣慰。

剧目、表演导演、舞台美术、音乐、乐队编制，各个方面均有专家们不断钻研琢磨、推陈出新，唯独录音方面没有人进行过系统、理论的研究。正如本书中所述，川剧作为一门音乐性极强的舞台表演艺术，录音不仅是一种简单的记录，更是录音师通过自己对川剧的理解进行的一次二度创作。使观众能从电视电影等音像制品中享受到最好的川剧，川剧也才能更好地顺应时代传播出去。故对于从事戏曲录音的工作人员，本书是一本极好的借鉴。

在如今浮躁的时代，川剧面临着文化继承的危机。作为中国传媒大学录音系毕业的一个二十二岁年轻人，沈晶对川剧的这种潜心研究精神是很宝贵的，对传统文化的这种执著是很少见的。他的研究，起点较高。长江后浪推前浪，未来这颗川剧研究界的新星必将更加闪耀。

P _{art.1} 前言	8
-----------------------	---

P _{art.2} 川剧艺术简介	12
2.1 川剧艺术的美感	15
2.2 川剧中声音的分类	17
2.3 川剧音乐的构成和特点	22
2.3.1. 川剧声腔的特点	23
2.3.2 川剧打击乐的特点	25
2.3.3 川剧帮腔的特点	27
2.4 川剧舞台特点	29
2.5 川剧演出的音响特点	31

P _{art.3} 立体声、环绕声录音技术理念	32
----------------------------------	----

3.1 立体声录音技术概念	33
3.2 立体声拾音制式简介	34
3.3 多声道环绕声的技术理念	49
3.4 环绕声录音发展现状及研究成果	51

P	Part.4 川剧立体声、环绕声录音	53
4.1	川剧立体声、环绕声录音对录音师的基本要求	54
4.2	川剧乐器组拾音的基本要求	55
4.3	川剧立体声、环绕声录音策划方案	57
4.3.1	川剧录音棚录音方案策划	58
4.3.1.1	川剧录音棚录音系统搭建	58
4.3.1.2	川剧录音棚常用设备介绍	59
4.3.1.3	川剧演员和场地的调度	60
4.3.1.4	川剧录音棚录音传声器的设计及设置	63
4.3.1.5	川剧录音棚录音过程中应注意的问题	65
4.3.2	川剧实况录音方案策划	67
4.3.2.1	川剧演出场地勘察和舞台调度	67
4.3.2.2	川剧实况录音设备选择	68
4.3.2.3	川剧实况录音系统搭建	71
4.3.2.4	川剧实况录音传声器的设计及设置	73
4.3.2.5	川剧实况录音过程中应注意的问题	84

Part.5 川剧录音后期制作	86
5.1 川剧后期制作对混音师的基本要求	87
5.2 川剧作品立体声重放条件	87
5.3 川剧素材缩混过程	88
5.4 川剧舞台主传声器组不同环境下的选择及调整	89
5.5 演员的声像设计	92
5.6 乐队的声像设计	93
5.7 环绕声的声像设计	96
5.8 对不同情况下帮腔的处理方式	99
5.9 效果器的运用	101
5.9.1 人声和乐队的效果处理	101
5.9.2 环境传声器信号的效果处理	104
5.9.3 整体动态的效果处理	106
5.10 川剧录音后期制作中应注意的问题	107

Part.6 川剧声音质量主观评价	109
6.1 人耳对川剧的听觉特性	111
6.2 川剧声音质量主观评价条件	113
6.3 川剧声音质量主观评价操作	116
6.4 川剧声音质量主观测评目标	120
附录	122
附录一.川剧录音棚录音部分设备介绍	123
附录二.川剧实况录音部分设备介绍	145
参考文献	165
后记	166

前言

P
art.1

随着四川人口的不断增长以及文化氛围的变化，在清朝康雍年间，一个以高腔为标志性声腔的地方剧种，在巴蜀大地应运而生，并逐步吸收融汇了昆腔、胡琴、弹戏及灯调的特点，其影响范围覆盖四川、重庆全境及云南、贵州、湖北部分地区。这个剧种就是国务院公布的首批进入《国家非物质文化遗产名录》的地方戏曲，也是除昆曲外，我国唯一一次作为备选项目，推荐参加联合国“人类口头与非物质文化遗产代表作”评审的地方戏曲川剧。

中华人民共和国成立以来，党和政府对民族传统文化给予了高度重视，川剧艺术也受到了前所未有的保护和支持。进入二十一世纪，为了让川剧在保存的基础上发扬光大，四川省振兴川剧办公室又开展了新一轮的振兴川剧活动：通过对剧本的改写，川剧的剧情、语言和逻辑更容易被现代人接受；通过对舞蹈编排、灯光处理、特效运用，川剧舞台风格更加灵活多变；通过对乐队总谱、声腔发音、乐队编制的改变，川剧总体音乐体系更加丰富，更加趋于现代化、交响化，甚至在百年不变的徒歌式高腔中都尝试着增添拉弦乐。

上：图1.1 欧罗巴利亚中国艺术节开幕曲《衲袄青红》

下：图1.2 张勇新人新剧《女吊》

例如：2009年10月，重庆川剧院在“欧罗巴利亚中国艺术节”开幕式上上演的川剧《衲袄青红》（图1.1），就是西方交响乐与川剧相互尊重包容的典范。当闷声闷气的锣鼓声响起的那一刹那，观众仿若进入了另一个世界的声响，开启了川剧音乐另一扇崭新的大门；2010年2月，成都市川剧团“新编新人新剧张勇川剧作品专场”中的开场大戏《女吊》（图1.2），利用现代的MIDI音乐制作手法，融合了欧美歌剧音乐的舞台设计，为观众诠释了鲁迅先生笔下凄美、幽怨、愤怒的女妓玉芙蓉的身世经历，让观众感受到了现代川剧音乐变化给人带来的冲击。

但纵观整个川剧发展史，川剧文化的艺术改革程度远远领先于技术改革程度，在川剧音乐改革已经进入交响化、国际化、现代化的今天，川剧录音大部分还停留在了单声道录音。

虽然成都是四川的省会，地处西部交通要道，但从市场的角度来看，音乐录音在川的市场逐年萎缩，导致了从事音乐录音的专业人员较少，就连大型音乐会现场录音也很难找到一套可以匹配的数字音频工作站。相应的，川剧录音水平也停滞在了二十世纪九十年代的水平。从二十世纪九十年代初到如今，四川省政府多次进行了川剧经典折子戏的录制，但从技术层面讲，其主要目的也只是为了将一些已经濒临失传的川剧剧目保存下来，对于录音手段没有任何要求，只要求录制剧目完整，载体多为磁带录音。

2009年，笔者受四川省省委宣传部振兴川剧办公室邀请，参加了在四川省广播电台召开的第一次针对川剧音乐与录音制作的“川剧音乐与录音制作”研讨会（图1.3）。会后，笔者发现川剧系统的立体声录音研究基本没有，更谈不上环绕声录音，针对录音展开的研讨会在川剧界也还是头一次。录音设备、人力、物力等方面都需要从零开始。这和以京剧为首的北方剧种完全不同。我

图1.3 四川省第一次川剧音乐与录音制作研讨会

国的录音行业对以京剧为首的北方剧种立体声录音探索较早，已经形成了一套较为成功的经验，总结出了如唱段（或选段）拾音方法、选场（或全剧）拾音方法、乐队的声像安排等录音规律，并对后期制作中的一些问题进行了深入的研究。从京剧已有的一些录音论文中可以发现，京剧的立体声录音已经有了一套较为成熟的经验模式，同时也可以看出进入立体声拾音是中国戏曲的一种必然趋势。2010年起，四川省省委省政府将展开新的部署，新编大量川剧舞台剧，录制大量川剧DVD、CD，同时还会拍摄大量川剧电影、电视剧。这项举动代表着川剧的市场需求将大大提高。随之而来的，对川剧录音质量的要求也将提升到一个新的高度。在如今人们对视听需求已经有很高要求的情况下，川剧录音向着立体声乃至环绕声录音发展将成为必然之势。中国的传统戏曲不断被冠以“非物质文化遗产”的名义保护起来，然而任何艺术，要在当下找到自己的位置，就必须保持活态。时代在前进，艺术本身自然不能停滞不前。对于录音技术的要求也应该与时俱进。

本书内容主要分为四大板块：（一）川剧艺术简介板块。（二）川剧立体声、环绕声录音理论基础及实际操作板块。（三）川剧后期制作理论基础及实际操作板块。（四）川剧声音质量主观评价理论基础及实际操作板块。每板块笔者都首先对其所需用的一些理论知识作一个简单的介绍，然后再对实际操作方式方法提出一些建议和注意事项，希望能在科学理论的基础上，结合自身的一些实践经验，对将来川剧录音起到指导示范作用。

川剧艺术简介

P
art.2

川剧发源于本土而孕育于汉唐宋元，是明末清初以来中国戏曲声腔的一个缩影。到唐代，四川的音乐、歌舞、戏剧已经十分繁荣，有“蜀戏冠天下”之称。其声腔主要有高腔、昆腔、胡琴、弹戏、灯调五种。其中以高腔的发展最为丰富完善，高腔分小生、旦角、须生、净角、丑角五个行当，各行当均有系统的表演程式，尤以文生、旦角、小丑的表演最具特色，擅长特技绝活的运用，其在戏剧表现手法、表演技法方面均有杰出创造。

近代川剧发展至今，大致可划分为五个不同时期：

1907年—1911年，孕育与形成时期。清代形成的四川四大河道，在辛亥革命影响下，1912年冬彼此打消了门户之见，真诚地团结了起来。当时汇集成都地区的翠华、宴乐、长乐、宾乐、桂春、太洪、舒颐、彩华等班社联合组成了最有影响的戏曲团体“三庆会”，有力促进了各流派间的艺术交流。“三庆会”成立的三十多年时间里，川剧艺术家们有意识地集演出、教育、研究于一体，融昆、高、胡、弹、灯为一脉，对川剧艺术进行了革新创造，涌现出杨素兰、康芷林、肖楷臣等名家。他们除自身对演出剧目的精益求精外，还广交社会名流，为川剧艺术的发展奠定了基础。

1912年—1949年，诞生与成长时期。川剧第二个发展时期是抗日战争时期。重庆作为国民政府陪都，在抗日战争时期将全国戏曲演出中心转移到了四川，平剧（京剧）、桂剧、楚剧、汉剧、粤剧等纷纷拥进四川。当时川剧吸收了各个剧种的优点，其改革在众多剧种中不仅堪称典范，同时为抗战宣传起到了重要作用。

1950年—1966年，成熟与繁盛时期。川剧发展的第三时期是新中国成立后，川剧新戏在新中国这一新的历史条件下得到发扬和光大。新中国成立后，在党的文艺方针指导下，川剧在反对保守停滞、显现活泼进取方面大大向前进了一步。川剧亦雅亦俗的艺术特色更为突出了。

1966年—1976年，挫折与抗争时期。此时期以1966年“文化大革命”的开展为起点标志。新中国成立后的十七年，川剧经过“三改”而成熟定型并枝繁叶茂。但正所谓“树欲静而风不止”，随着社会的发展变化而萌生、成长、繁盛的川剧之花及其审美活动从来不是在“博物馆”进行的。例如从1957年起，川剧与全国戏曲一样，由于社会政治思想路线的左右摇摆以及主体戏剧审美观念的因循守旧等原因，曾因片面强调“百花齐放”和“抢救传统”而不分良莠地追求“放、放、放”，致使一些早被禁演的淫靡、恐怖的坏戏也乘机登场。1958年，又因片面强调“推陈出新”和“反映现实”而急功近利地把帝王将相、才子佳人统统赶下舞台，导致大量粗制滥造的泡沫“卫星戏”泛滥于世。虽然中央文化部根据周恩来总理“两条腿走路”的指示精神于1960年提出了现代戏、传统戏、新编历史戏“三并举”的剧目方针，但“以现代戏为纲”、“写中心、演中心”、“大写十三年”之风却愈演愈烈。乃至从1966年“文化大革命”开始，以“四人帮”为代表的强调“三突出”、追求“高、大、全”的“极左”思潮终于风靡全国而泛滥成灾。戏曲在“十年浩劫”腥风血雨的无情摧残中，一花独放，百花凋零。剧团解体、艺人解散是一种普遍的社会现象。川剧仅存的艺术家里，也被迫只演几个京剧样板戏。毫无疑问，自上而下的“文化大革命”对于川剧的打击是“史无前例”和毁灭性的。至此，包括川剧在内的戏曲艺术几乎完全沦为“以阶级斗争为纲”的政治化、概念化、类型化而耳提面命的工具。然而，尽管川剧艺术家们有的被残酷迫害致死，有的被剥夺编演权利，但仅存者们却机智地在学习和移植京剧样板戏的过程中，顽

强地通过自身坚韧不拔的抗争精神维系着川剧艺术生命的潜力。

1982年—2010年，改革与振兴时期。二十世纪八十年代初，中共四川省委、四川省政府提出“振兴川剧”口号，制定了“抢救、继承、改革、发展”的八字方针，运用了当时最先进的技术手段，对川剧表演艺术家的百余折优秀代表剧目进行了录音录像，使这些珍贵的艺术形象得以保存。并且在2000年后，四川省专门成立了振兴川剧办公室，更是着力对川剧进行复兴。

从历史上可以看出，川剧一直随着四川戏剧的戏曲、地方文化、现代文明的衍变而发展。

2.1 川剧艺术的美感

川剧是四川文化艺术宝库中的一颗灿烂明珠，它聚集四川音乐、语言、演唱、表演、美术、服装为一体，是一种具有四川独特风格的综合性表演艺术。如何把川剧艺术家的演唱真实、完整地录制下来，为后人留下珍贵的艺术资料，川剧艺术美感的来源是不得不说的。

什么是川剧美？首先，中国戏曲美不是指历史上具有美的基因的一切戏曲形态，而是指戏剧化与民族化相一致的，具有“综合性、虚拟性、程式性”审美特征的成熟戏曲的戏曲化之美。川剧的表演艺术不是一个单纯的理论问题。从美的构成因素而论，川剧美是融合了数种不同地方的戏曲美与四川人文地理、风俗民情的一个整合。它不仅是源远流长的巴歌渝舞，也是四川方言的另一种表达形式，更包含了四川人乐观诙谐的禀性和生活态度。其最大的特点就在于其包容性。川剧美的包容性不仅表现在戏曲美的方面，同

图2.1.1 川剧——《芙蓉国粹》