

Media
TECHNOLOGY
传媒典藏

音频技术与录音艺术译丛

f

我爱
我的音乐
Mastering MUSIC

From Demo to 1

The Process of Production

[英] Russ Hepworth-Sawyer 编著 刘心睿 译 李大康 审

唱片诞生始末

从创作到发售

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

From Demo to Delivery

2014年10月10日 星期五

唱片誕生始末

从留声机到MP3

音乐产业的兴衰

音乐产业的兴衰

音乐产业的兴衰

音频技术与录音艺术译丛

唱片诞生始末

从创作到发售

From Demo to Delivery

[英] Russ Hepworth-Sawyer 编著 刘心睿 译 李大康 审

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

唱片诞生始末：从创作到发售 / (英) 索耶
(Sawyer, H. R.) 编著；刘心睿译. -- 北京：人民邮电
出版社，2015.5
(音频技术与录音艺术译丛)
ISBN 978-7-115-38166-8

I. ①唱… II. ①索… ②刘… III. ①唱片—艺术评
论—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第067533号

版权声明

From Demo to Delivery: The Process of Production, 1st Edition Edited by Russ Hepworth-Sawyer.

ISBN 978-0-240-81132-1

Copyright© 2009 by Focal Press.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下, Focal 出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

POSTS & TELECOM PRESS is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. 本书简体中文版由 Taylor & Francis 授权人民邮电出版社独家出版, 仅限于中国大陆境内销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书中的任何部分。

本书封底贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

◆ 编 著 [英] Russ Hepworth-Sawyer

译 刘心睿

审 李大康

责任编辑 宁 茜

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本: 800×1000 1/16

印张: 28.25

2015 年 5 月第 1 版

字数: 468 千字

2015 年 5 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2010-6534 号

定价: 119.00 元

读者服务热线: (010) 81055339 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内容提要

本书向广大读者具体展示了一个典型的音乐制作从开始到结束的各阶段流程。从歌曲的创作构思及编曲配器开始，作者会一步步地记录下录音、混音、母带处理，直到最终的营销及发行上市为止。对于那些想要学习音乐创作全过程的人来说，这是一本必备书籍。书中内容囊括了大量与此行业相关的必备信息，在每一章的结尾，作者都会为大家补充一些其他相关信息。可以说，本书既是各位音乐家、半专业人员的简明指南手册，也是那些志向远大的制作人、录音师/混音师及音乐专业人士用于了解“音乐是如何从一个灵感火花逐渐通过录制手段变成小样、直至最终进入市场进行发售”等相关事宜的窗口渠道。

本书作者Russ Hepworth-Sawyer是一位拥有超过13年工作经验的音频工程师及制作人，同时他也是音频工程师协会及音乐制作人协会的成员。Russ现任英国利兹音乐学院音乐制作课程的高级讲师。此外，通过MOTTO sound (www.mottosound.com)，Russ还以自由母带处理工程师、撰稿人以及顾问等身份活跃在业内的各个领域。他也曾在《Sound On Sound》杂志上发表过专业文章。

丛书编委会

主任：李 伟

编委：（按姓氏笔画排序）

王 珏 李大康 朱 伟

陈小平 胡 泽

丛书编委会主任简介

李伟，生于1952年，沈阳人。20岁在沈阳音乐学院舞台美术系灯光音响专业学习，毕业后留校任教并兼做扩声和录音工作，之后赴德国柏林艺术大学（UdK）音乐学院录音专业攻读硕士学位，师从录音大师J.N.马蒂斯教授。学成回国后调入中国传媒大学（原北京广播学院）任教，出版专著《立体声拾音技术》、主编《现代录音技术丛书》。现任中国传媒大学影视艺术学院副院长、录音系系主任、博士研究生导师，德国录音师协会会员、中国电影电视技术学会声音专业委员会专家组成员、国家广电总局“电视节目质量奖”（金帆奖）评委、中国电影电视技术学会“声音制作优秀作品奖”评委、亚洲录音艺术与科学（广州）文化节“音乐录音作品”评委。

丛书序

翻译一套现代录音技术丛书是我们多年的夙愿。

随着现代科技的不断进步和现代媒体传播形式的不断演变，现代录音技术的发展也是十分迅猛的。我国在声音设计和制作领域的理论研究和实践近些年来取得的成就是有目共睹的，尤其是2008年北京奥运会的成功举办，高清电视转播和环绕声音制作使电视声音制作水平提高到新的阶段。但是，与欧美发达国家相比较，我国在该领域还存在一定的差距。中国传媒大学影视艺术学院录音系，作为国内从事声音方面理论研究和教学的团队，一直关注和跟踪国外该领域的研究动态和实践成果，并将国外该领域的许多专著的思想和方法注入到我们的教学中。“它山之石可以攻玉”，如果将国外最新的录音技术专著翻译出版，无疑是一件很有意义的事情，于是，我们萌生了翻译一套录音技术丛书的计划。

2007年夏天，有幸结识了人民邮电出版社《高保真音响》杂志社的相关编辑，他们十分支持我们的计划，并提供了Focal Press的最新书目。对于这套丛书的设计思想、读者定位等我们也是一拍即合，于是，我们录音系的全体老师带领部分研究生开始了紧张的丛书翻译工作。

今天，“音频技术与录音艺术译丛”的第一批和第二批译著与读者见面了，其他译著将分批陆续出版。这套丛书包括广播、电影、电视、唱片等领域的录音技术基础理论、系统集成、声音设计、拾音方法、制作技巧等方面，内容十分丰富，甚至有些译著涉及的领域是国内目前出版物的空白。但愿这套丛书能够为广大从事声音设计和制作的专业人士、业余爱好者和本专业的学生提供帮助，也希望广大读者对本丛书的设计、翻译等诸方面提出宝贵意见。

感谢人民邮电出版社相关领导和编辑，正是他们的大力支持和高效工作使得这套丛书成功出版。感谢录音系的团队，是我们共同营造的宽松的学术氛围、严谨的治学精神和兄弟姐妹般的情谊使这套丛书能够顺利地翻译完成。

中国传媒大学音乐与录音艺术学院常务副院长、录音系主任

李 伟

2010年初冬于北京

唱片诞生的始末—— 从创作到发售

Bob Katz Bruce Bartlett Craig Golding Tom Hutchison
Robert E. Runstein Jenny Bartlett William Moylan Paul Allen
David Miles Huber Danny Cope Roey Izhaki Amy Macy

由 Russ Hepworth-Sawyer 编著

作者简介

Paul Allen

Paul Allen现任职于美国中田纳西州州立大学（现为副教授），曾就读于田纳西大学企业管理专业，获理学学士学位。而后他又就读于中田纳西州州立大学市场学专业并被授予工商管理硕士学位。此外，他还进修了范德堡大学、哈佛大学、克莱姆森大学及贝尔蒙特大学的相关课程及讲座。Paul从1999年开始在中田纳西州州立大学担任助教，那时他在录音工业课程上教授录音市场学方面的知识。Paul Allen还涉足广播、电视业领域内的工作，并任乡村音乐广播公司（类似于一种工业贸易协会）的执行理事。他也曾与每年举办的乡村音乐广播研讨会协作，任Alan Jackson、Garth Brooks、the Dixie Chicks、Toby Keith、Trace Adkins、Trisha Yearwood、Clint Black、Vince Gill及Martina McBride等人出演的舞台剧曲目的制作人或执行制作人（他也是乡村音乐协会的一员）。他还曾连续7年担任纳什维尔市举办的乡村音乐新面孔秀的执行制作人。Paul Allen的工作经历还包括为美国武装部队电台进行政策管理、广播电视规划管理、广播所有制及广播工作方面的事宜。同时，他的咨询客户还不乏管理、公共关系及电影工业领域内的公司。他曾在“录音工业杰出校友”颁奖典礼上荣获团队贡献奖，于2006年荣获教学技术奖。Paul在中田纳西州州立大学任教期间的授课内容包括艺术管理、音乐商务网络、演奏会/演唱会推广及录音作品的市场营销。由Paul Allen撰写的《Artist Management for the Music Business》，是近几年出版的一本关于实际操作方法的指南手册，另外一本由他与其他人合著的《Record Label Marketing》则是一本讲述录音工业方面知识的书。

Bruce Bartlett

Bruce Bartlett是一名传声器工程师，作为技术类文章的撰稿人为皇冠国际集团撰写文章。他同样也是他旗下24轨录音棚（可

满足棚内录音及外出录音的需求)的录音师及制作人。Bruce还是Syn Aud Con (美国一家专业音频培训机构)和音频工程师协会(AES)的成员之一,并在AES大会上阐述过数篇论文。他手中拥有多项传声器设计方面的专利。作为一名专攻音频技术方面的记者,Bruce已经发表了900多篇专业技术性文章,并撰写了8本与音频领域相关的著作。他本人的音乐造诣也很深,会演奏吉他、贝司、架子鼓及键盘等乐器。Bruce在伍斯特学院获得物理学学位,并在加努恩大学和阿克伦大学进修电气工程专业。而后他在Astatic公司及Shure公司任传声器工程师,曾协助SM57、SM58及SM81几款话筒的设计师一同完成对上述话筒的设计制作工作。他于1982年加入皇冠公司,开发出了多个系列的话筒,其中包括多种PZM话筒(界面话筒)、PCC-160工业标准的舞台话筒及CM-311A工业标准的头戴式话筒。

Danny Cope

Danny Cope是英国利兹音乐学院流行音乐学(荣誉文学士)的课程主任,同时也教授音乐制作方面(荣誉文学士)的课程。他的教学长项是歌曲写作,所以他在流行乐演奏/表演、歌曲写作、歌曲制作、流行乐创作及音乐制作工程等课程中担任某个方面的讲师。除了本职工作外,Danny还是贝司手、作家和演讲家(他曾经在电视节目中屡次露面,并在英国举办过大量的巡回演出)。他也曾作为独奏演奏家发行过4张备受赞誉的独立CD唱片,还制作过一张名为《创建一个个人工作室所需了解的所有事宜》的DVD光盘。而作为一个歌曲创作者,他与黎明音乐有限公司(Daybreak Music Ltd.)拥有出版合同。具体请登录网站www.dannycoppe.com。

Craig Golding

Craig Golding是英国利兹音乐学院音乐制作(文学学士)专业的课程主任,教授音乐制作及流行音乐两门课程。他的教学长项为音频录制、音乐制作、声音录制技巧和录音时所需掌握的音乐技法等。

此外,Craig于2000年作为一名自由职业者活跃在音频工程业

及制作业内，他曾在The Sage Gateshead音乐厅和位于伦敦的伊丽莎白女王大厅作为音响师为节目活动进行现场扩声。

Russ Hepworth-Sawyer

Russ Hepworth-Sawyer是一位拥有超过13年工作经验的音频工程师及制作人，同时他也是音频工程师协会及音乐制作人协会的会员。Russ现任英国利兹音乐学院音乐制作课的高级讲师。此外，通过MOTTO sound (www.mottosound.com)，Russ还以自由母带处理工程师、撰稿人以及顾问等身份活跃在业内的各个领域。他也在《Sound On Sound》杂志上发表过相关文章。

David Miles Huber

David Miles Huber在录音业内是一位名声远扬的数字音频顾问、作家及客座教授（主讲内容以数字音频及录音技术为主题）。在作为大量杂志及网站长期特约撰稿人的同时，Dave还著有如《The MIDI Manual and Professional Microphone Techniques》这样的专业书籍。他最出名的一本书《Modern Recording Techniques》(www.modrec.com)，被公认为现今录音工业的教科书，在业内广为流传。他同样帮Syntrillium软件公司(www.syntrillium.com)管理教育外联项目，这家公司是数字音频工作站Cool Edit 2000和Cool Edit Pro的开发商。除上述成就外，David还是慢速电子舞曲的专业音乐人，他制作的CD唱片已突破了百万张的销售大关。如今，大家可以在51 bpm唱片公司的网站上听到他最新的作品(www.51bpm.com和www.myspace.com/51bpm)。

Roey Izhaki

Roey Izhaki是从20世纪90年代早期开始接触混音方面的工作的。他有着在欧洲各个学校、展会上举办混音研讨会的经历。现今，Roey正在伦敦SAE学院的音频工程系任教。

Bob Katz

Bob从10岁开始学习^bB调双簧管。他对声音始终如一的热爱促

使他成为现在这样一名专业录音师、混音师及母带处理工程师（始于1971年）。在Bob经手制作的录音作品中，有3首获得过格莱美大奖，其余作品也被各类出版物（如《Stereo Review》、《Audio》、《Stereophile》）广为赞颂。他已经为各类音频及电脑方面的出版物撰写了逾百篇文章。Bob还是一位专为世界范围内的母带处理工作室设计处理器及配套附件的发明家和生产商。他的几项最近正在申请专利的发明——K-立体声和K-环绕声处理器——填补了母带处理及后期制作领域中的空白环节。Bob Katz也曾经是音频工程师协会的主席，且在多个国家做过演讲。

Amy Macy

Amy Macy是中田纳西州州立大学录音工业系的助理教授。她毕业于贝尔蒙特大学，曾获工商管理专业学士学位和音乐教育专业的研究生学位。Amy曾在如MTM、MCA、Sparrow Records及RCA标志集团等大型唱片公司任职，主要工作是在保持各类商品销售量（并将销售重心保持在零售层面）的同时，为上述公司新发布的唱片专辑、歌曲等制订核心营销计划。

William Moylan

William Moylan是马萨诸塞大学卢维尔分校音频录音技术系与音乐系的教授。自1983年起，他作为音频录音技术专业的课程协调员在此任职，并于1998~2006年任音乐系系主任。作为一名经验丰富、德高望重的录音制作人、录音师、作曲家、撰稿人及教育工作者，Moylan教授已在音乐、音频技术领域活跃了25年有余。他也是音频工程师协会教育委员会和SPARS（专业录音师协会）的成员，并同时以顾问的身份为全球范围内的软件程序开发、测试评估及与课程相关的事宜提供咨询服务。作为一名制作人及录音师，Moylan教授曾为许多知名艺人及乐队录制过大量曲风各异的作品。多家大型独立唱片公司都曾发行过他的录音作品，这些作品不仅在业内广受赞誉，而且还获得过数项格莱美提名。

卷首语

Russ Hepworth-Sawyer

当Focal Press出版社找到我，希望我能集结一些在业内知名度较高的作者共同完成一部新书的时候，我就开始考虑，业内种类繁多的书目中有哪些空白等着我们去填补。作为利兹音乐学院的一名高级讲师，我认为现在绝大多数的书籍的针对性都太强了（仅针对制作环节中的某一部分进行叙述），没有哪本书是从制作过程的最开始，一直系统地梳理到最后一个环节的——也就是一首歌曲从创作到最后发售的整套环节。在此，我希望这本书可以从某个角度填补这部分的空白。

所谓音乐的“制作过程”——如果忽略一首乐曲最终的发布格式或发布方式的话，那么除了在某些时候我们可能会为这个词赋予新的解释意义之外，这个词在大多数时候含义都是一样的。在今天这个各项技术发展迅猛的时代，多留意一下制作过程中各环节所发生的巨大变化是一个非常明智的选择。现在，各家唱片制作公司的产品规划、策略都在随着市场及销售模式的改变而做出相应的改变。这一系列的动作很有可能会对许多将来的艺术家产生潜移默化的影响，进而为其指明了新的发展方向，但这同时也必然会对那些我们再次所要讨论的“传统”制作过程产生一定的冲击。

录音制作工业的发展之迅猛与IT行业不相上下。由此可见，我们也有必要让读者尽量与时代发展的前沿接轨。所以，本书的配套网站www.demo2delivery.com，旨在向广大读者提供额外的新闻消息、参考内容以及各位作者的相关信息。

目标

对于那些希望了解并掌控制作过程各个阶段的音乐家、艺术

家来说，这绝对是一本值得一读的书。本书向广大读者介绍了音乐制作过程中可能出现的各类问题，艺术家们可以利用书中介绍的知识内容来武装自己，从而提高你在未来工作中的地位水平。另外，书中最后一个部分——自己动手DIY——向那些希望能自己经营家庭工作室的朋友介绍了相关方面的内容和经验。

尽管我为本书设定的主要目标读者是音乐家和艺术家，但我认为对于那些就读于音频录音、音乐技术、音乐制作、流行音乐研究及音乐管理方面的学生来说，这也是一本资源丰富、内容涵盖面广泛的指南手册。

本书的每个章节都只是一个对现今这个复杂、规模庞大的音乐行业进行的概括。无论从哪个方面来说，书中的内容都不会对任何一个主题进行详尽地叙述及深入地发掘。因此，在每一章的结尾，我们都会为大家添加一个补充书目，将所有对读者有帮助的信息来源标注出来，以备后用。

编著者致谢

首先，我想感谢妻子Jackie和儿子Tom对我工作的耐心支持。由于上一本书刚写完，我便接到了下一个项目，这使我几乎没有时间与家人相处（很抱歉我把自己锁在录音棚里工作了那么长时间！）。同时，我也想借机感谢母亲对我的支持和鼓励，是她将我引入音乐及声音的圣殿中。当然，我也要感谢岳父和岳母（John和Ann）给予我的大量帮助和支持。在此，我还要对Max Wilson致以无限的崇敬及谢意。这么多年来，Max作为我的朋友一直支持、帮助及指导我音乐、音频方面的事业，实在感激不尽。

谢谢Catharine Steers（一位非常称职的编辑），是她邀请我加入“Brownbag”这个项目为其撰稿的。我同样也要向所有与本书相关的作者致谢，你们每个人都为这本书的诞生做出了巨大的贡献。每一篇文章都是他们为Focal Press出版社所著的优秀书目的杰出代表作品。

我还要向Ben Burrows、Craig Golding和Danny Cope致以我最诚挚的谢意及敬意。他们在我编著本书的过程中为我提供了大量详细的指导性建议。另外，我还要感谢所有以前和现在就职于利兹音乐学院的同事对我的帮助，特别要感谢Barkley MaKay（一位在音频领域造诣很深的专家级人物）及Paul Baily（英国Re:Sound公司的成员之一）。我也想向利兹音乐学院的学生们说一声谢谢——通过长期的交流讨论，你们也在间接地对我们的工作起着潜移默化的帮助和影响。同样需要感谢的还有任职于伦敦音乐学院的Iain Hodge和Peter Cook对我职业生涯给予的支持，愿我们友谊长存。

最后，一定要致以感谢及敬意的还有Tony Platt和Mick Glossop（二人均为音乐制作人协会的成员）为本书做出的贡献，Ray Staff（一位富于传奇色彩的母带处理工程师）为母带处理介绍