

YIN YANG MEI XUE

张凤铸 著

音响美学

广播电视文艺系列丛书

图书馆

内 容 简 介

《音响美学》一书内容丰富，信息量大。兼容广播、电视、电影、音像等音响审美现象和实例。从声音特性、音响信息、声音造型、形式美、听觉美、节奏美、综合美、广播文艺形象特征、音乐形象特征、广播剧、电视剧、电影录音剪辑的审美特征以及声画关系、艺术录音等进行理论概括和系统阐述。全书旁征博引，资料翔实，观念新颖，有一定的广度和深度。《音响美学》的出版对广播电影电视界，或对美学界都是有益的，该书具有开拓性的学术价值。

序

蒋 孔 阳

美学是一门不断发展的学科。

张凤铸同志的专著《音响美学》的问世，这是美学园地里绽开的一朵新花，是令人高兴的。

审美活动在当代社会生活中的重要性正在不断增长。艺术审美活动成了人们不可或缺的生活内容。丰富多彩，不断扩大的审美生活和艺术实践促进了美学的发展，美学理论又引导着人们的审美生活和艺术实践。一度在我国掀起的“美学热”不是偶然的，是历史发展的必然，是群众性的审美需要的客观反映。

中国当代美学大体沿着创立、构建、逆转、复苏、发展的轨迹演进。美学研究的方法由单一走向多样，由封闭走向开放；美学研究的课题由狭窄走向宽阔，原有的传统美学不断丰富和完善；新兴的美学分支不断构建和成立。科学技术和美学理论向细密化和综合化两极发展，既有学科越分越细，研究越来越专的一面，又有学科间互相渗透、整体把握的一面。艺术与科学相互结合，人文科学与自然科学技术彼此渗透，《音响美学》也就是这种彼此渗透相互结合的产物。

《音响美学》一书兼有学术性、科技性和艺术美学品格，以音响审美现象及其规律作为特定的研究对象。它是音响艺术作品、视

听艺术作品、音响基础理论和音响审美的熔铸；它是对广播文艺、艺术录音制品、音像制品、影视作品以及有关描绘声音的文学作品进行综合性、系统性的研究。全书围绕着音响的特性、信息、造型、节奏、传播、形式美、结构美、听觉美，天然美、艺术美、意境美、整体美以及音乐形象、广播文艺形象、广播剧、电影录音剪辑等的审美特征进行理论概括和系统阐述，具有理论性、学术性、实用性和可读性等特点。全书信息量大，旁征博引，资料翔实，观念新颖，有一定的广度和深度。《音响美学》的出版对广播电影电视界，或对美学界都是有益的。

《音响美学》的作者张凤铸同志是中华全国美学学会会员，现在北京广播学院文艺编辑系担任系主任。他参加工作较早，中山大学中文系毕业后，一直从事广播电影电视系统的工作，有第一线的业务实践体验，后来又从事广播、影视艺术理论研究和教学，重点研究声音和音响艺术，先后发表的论著，具有一定的影响。《音响美学》是张凤铸同志多年潜心研究的又一新成果。他在音响美学理论上的建树来之不易，具有开拓性的学术价值。在祝贺该专著问世之际，更希望作者继续奋进，在学术上取得更大的成果。

作者简介

张凤铸 1936年生于广东省五华县，1952年参加工作。中山大学毕业后，一直在电台、电视台、大学工作，曾长期担任系主任等工作。现为北京广播学院教授、影视艺术研究所所长、院学术委员、北京市艺术类高评委和中国“五个一工程”评委等。是中国电影家、电视家协会会员、中国高等院校影视学会法人代表、常务副会长兼秘书长，是影视艺术硕士生导师。著作、论文甚丰，著作有《文艺广播初探》、《影视艺术》、《影视基础理论和技巧》、《音响美学》、《影视声画艺术论》等，主编《广播电视文艺论集》、《中国广播电视文艺学》等，享受国务院有特殊贡献专家津贴，被编入多种大辞典和《世界名人录》等。

责任编辑：王福顺
封面设计：李燕平
平面制作：崔召雯

ISBN 7-5043-3016-7

9 787504 330161 >

ISBN7-5043-3016-7/G • 1134

定价：15.00元

中华女

目 录

序	蒋孔阳 (1)
绪 论	(1)
第一章 音响世界和审美特性	(15)
音响的物理性	(16)
音响的生理性	(23)
音响的心理性	(35)
第二章 音响信息和听觉的美	(51)
信息时代与传播模式	(51)
审美信息与听觉美感	(56)
声音信息与广播文艺	(64)
听觉信息与形象感知	(68)
语言音乐音响与功能	(72)
信息传播与大脑功能	(73)
第三章 音响功能和音响审美	(79)
视觉形象与听觉形象	(79)
音响功能与听觉感受	(83)
新闻音响与假定音响	(98)
环境音响与意境创造	(105)
第四章 音响造型和音乐形象	(113)
声音在耳与情形如见	(114)

	诗画相通与耳目通感·····	(116)
	审美意象与神思徜徉·····	(119)
	音乐形象与审美观照·····	(128)
第五章	声音形象和广播文艺·····	(137)
	听觉信息与艺术录音·····	(138)
	诉诸耳朵的听觉形象·····	(144)
	深度涉入的想象性形象·····	(149)
	心理营构的联觉形象·····	(153)
	因人而异的能动形象·····	(155)
第六章	音响流程和听的电影·····	(161)
	必有所失与必有所得·····	(161)
	视听转化与思而得之·····	(169)
	补短有方与着力解说·····	(170)
第七章	音响的剧和审美奥秘·····	(182)
	听声赋形与形象显现·····	(183)
	艺术魅力与鉴赏特质·····	(188)
	扬美抑丑与化丑为美·····	(195)
	音响流动与语言音响·····	(198)
	音响流程与音乐音响·····	(206)
	音响流注与效果音响·····	(207)
	典型环境性效果音响·····	(210)
	怪诞性效果音响·····	(211)
第八章	艺术节奏和音响节奏·····	(215)
	节奏有致与各种艺术·····	(216)
	节奏韵律与广播文艺·····	(222)
	视听节奏与时间空间·····	(226)

目 录

艺术节奏与力的因素·····	(228)
声画节奏与影视艺术·····	(231)
第九章 结构形式和声画关系·····	(239)
艺术形式美与结构美·····	(239)
声音元素与影视作品·····	(242)
声画关系与三种处理·····	(252)
构成方法与无法之法·····	(261)
第十章 整体把握和综合美学·····	(269)
杂花生树与多元结果·····	(271)
综合思维与影视思维·····	(274)
电影细化与新的综合·····	(279)
互相渗透与模糊现象·····	(283)
声画结合与音响处理·····	(288)
作者后记·····	(296)

绪 论

音响,和世界同在、与人类相生相随相伴。

音响,和自然同在,与人类审美活动相连。

音响充满我们的世界,音响和衣、食、住、行、劳动、生产、工作、娱乐、艺术活动等密切相关。

音响丰富我们的生活,音响美化我们的生活。生活中,有了光,有了声,才有生机,才有活力,才有欢乐。反之,便是黑漆漆、冷冰冰、死气沉沉,无法生存,不堪设想。有了光、有了色彩、有了视觉形象,才有了视觉美;有了声、有了音响、有了音乐、有了语言,才有了听觉美。从此,欣赏音乐的耳朵,感到形式美的眼睛,才饱赏耳福、眼福,审美不尽,其乐无穷。

近年来,音响艺术、音像事业的崛起和迅速发展令人们关心、瞩目。

一度“美声唱法”、“民族唱法”、“通俗唱法”各打擂台、交相竞赛的“音乐热”在神州大地泛彩流光,音波荡漾;帕瓦罗蒂、小泽征尔等等著名歌唱家、指挥家在华演出的狂热场面,令主、客双方彼此满意,经久难忘。音响之精华——音乐确实使亿万人民心驰神往、兴会淋漓。

——音响、音像业的崛起

广播、电视、电影、唱片、音像等事业的发展,音响艺术、音像作品大量涌现和广为流传,以及音响学、电声学、音乐学、建筑声学、艺术声学、音乐美学、文艺美学等学科的日臻成熟、成果累累,为音响美学的构建提供了条件和借鉴。大量的音响艺术实践在呼唤美学理论,音响美学的构建和逐步完善提到日程上来了!条件具备了!必要性、科学性、可能性,是众所周知,不言而喻的。

生活是艺术之源。现实生活中,音响、音像事业的现状和前景都是令人振奋的。为了说明问题,试列举一些参照系数:

1978年我国仅有32座电视台和93座广播电台。

“到1988年底,我国(台湾省和港澳地区除外)广播电视事业已具有如下规模——无线广播电台461座,中短波发射台和转播台642座,中、短波发射总功率35184千瓦。对国内广播节目套数达568套,每天播音时间为4968小时。广播人口覆盖率为70.6%。收音机、收录机社会拥有量约3.5亿台。

国际广播电台对外广播语种共43种,其中外国语38种,汉语普通话和方言5种。

城乡有线广播站2546座,平均每天播音14776小时,其中自办节目6243小时。广播专用线287万杆公里,广播喇叭社会拥有量约8206万只。

电视台422座,电视发射台和转播台19876座,每周播出时间18622小时,微波专用线路40955公里,卫星地面收转站8233座。电视人口覆盖率达75.4%。电视机社会拥有量约1.4亿台。

到1989年,电视台猛增到469座,广播电台猛增到583座。不仅所有省、地级行政单位都有了电视台和广播电台,而且14.8%

的县有了电视台,18.1%的县有了广播电台。按户计算,目前我国城镇电视机普及率已经超过95%,接近100%,比1978年增长了六十多倍。而且,黑白电视机很快就被彩色电视机所淘汰,小尺寸的彩电又逐渐被大尺寸的彩电所代替。由于微波技术和通讯卫星的使用,广播电视覆盖率大幅度增加。目前,虽然大城市和发达地区的电视机、收录机的销售量已渐趋平缓,但就广大农村和不发达的地区而言,电视机、收录机的普及和电视、音像、电影传播网络的建立,仍然具有相当广阔的前景与市场。”

——音像业

音像业的兴起也是中外共同的发展趋势。

目前,美国电影的录像行业是近几年来发展起来的一项旨在扩大电影收入的业务。80年代末,美国租售录像带的商店约有2万家。年营业额为20亿美元,加上国外的录像版权,发行收入可达40亿美元,几乎等于整个电影的年收入。

我国的音像出版业虽然起步较晚,但它随着改革开放的脚步和人民文化生活的需要,一出现即形成迅速崛起之势。1979年以前,我国仅有中国唱片总公司一家音像出版单位。从1979年广州建立太平洋影音公司算起,10年间,音像出版社一下子就发展到188家,另外还有近百家图书出版社可配书出版音像出版物;复录加工单位200家;发行单位约2000—3000家。目前全国拥有电视机1.6亿台、收录机1亿台、录像机约500万台;年生产录音带可达1亿盒,录像带约40万盒……

——录音、录像(含广播剧、电视剧)制作

1987 年全国共制作录音制品 5993.29 万盘,发行 4858.44 万盘。

1987 年全国共制作广播剧 1175 集。

1987 年全国共制作电视剧 2985.8 集(其中自制 1142 集,合拍 486 集,译制 1357.5 集)。

以上列举的部分数字表明:近年来,音响作品、录音制品、音像制品以及传播系统有了长足的发展,不仅数量猛增,质量也有所提高,不少音响作品、录音制品、影视作品、音像制品等打入国际市场,参加国际性评奖活动,饮誉世界,评价很高,甚至获得国际大奖的殊荣。

音响艺术、视听艺术方兴未艾,前景光明,大有学问,大有可为,值得大力研究。

——音响涵义和音响系统

艺术的任务是什么?高尔基回答得好:“就是把人身上的最好的、优美的、诚实的,也就是最高贵的东西用颜色、字句、声音、形式表现出来。”(高尔基:《给皮雅特尼茨基》)不同的艺术有不同的物质材料和艺术媒介。乐音有音色,颜料有色质,语言有音义。听觉艺术主要靠语言、音乐、音响。语言以表意为主,音乐以表情为主,音响以表真为主,三者相辅相成,交相扶持,相得益彰。“艺术家首先是领悟每种材料要素——颜色、声音、结构的特质,然后使这些材料谐和地结合起来,以构成一个合成的调子。”(奥尔德里奇:《艺术哲学》中译本,第 56 页)

音响,是客观存在的物理现象,是听觉艺术的物质构成材料,它具有可感性、时间性、随生随灭性等特征。它是听觉艺术或视听艺术赖以存在的创作材料和元素,是“灵魂借以寓居的躯体”,是思想与感情的外部表现,是富有艺术生命力和艺术感染力的物质媒介。

音响,有广义与狭义之分,一般与具体之别。从广义上讲,音响泛指声音,囊括一切声响。它是物质运动的形式之一,“属于哲学研究的范畴”;从狭义上讲,“是指物体在运动中产生、传播的,并为人们听觉器官所接受的声音波,属于物理声学研究的范畴”(中国广播电视出版社出版,《中国广播电视学》第453页)。主要指语言、音乐以外的一切声音。

音响具有多种系统,归纳起来,可以分为以下四种系统:

(一)从声波性质和组合方式的不同可以分为——

1. 乐音系统。一般比较和谐悦耳的声音,物体有规律的振动即产生乐音。如钢琴、胡琴、笛子等发出的都是乐音。语言中元音是乐音,音乐一般都是乐音。

2. 噪音系统。不和谐、不悦耳的声音。物体无规律的振动便产生噪音。嘈嘈杂杂的噪音往往给人嘈杂感、干扰感、烦躁感,甚至有的噪声成为社会公害之一。如生活噪音、工业噪音、交通噪音、电路噪音、环境噪音等。语言中辅音的构成,常常是以噪音成分为基础。

(二)从音响的揭示功能和表达方式的不同可以分为——

1. 语义性音响系统。如人类的有声语言和书面语言,它是人类特有的交际工具。由语音、词汇、语法构成,没有阶级性,为整个社会服务。是有明确语义和严密逻辑的情态声音或文字;

2. 非语义性音响系统。如音乐和电声音响等。音乐有别于语言文字,它与实存具像没有直接对应关系,也不像绘画、戏剧、雕

096313

塑、建筑以具像形式供人们观照。音乐信息具有不确定性、演绎性、可变性、情感性、抽象性等特点,“音乐只可引我们入悲,而不可能告诉我们悲。”(黄自)贝多芬可以把“献给波拿巴·拿破仑”的献词一气之下换成“英雄”交响乐(第三交响乐),音符依旧,旋律照样,作品依然流芳千古。如果画家、雕塑家照此办理,则会贻笑大方,传为笑柄。

(三)从音响的来源和音响的质态的不同可以分为——

1. 天然音响系统(即未经加工、润饰的原生形态的音响,如回声、实况音响、自然界音响、生活环境音响、新闻现场音响等,具有原发性、客观性、保真性、一次性、质朴性等特征,给人以真真切切、朴实无华的审美观照);

2. 人工音响系统(不是现实客观存在的音响的同期录音或复现,而是靠人工摹拟、虚构、拟音、制作出来的音响,如口技音响、工具音响、乐器音响、电子合成音响、激光唱盘音响、摹拟性音乐音响等。人工音响不同于天然去雕饰的天然音响。它具有假定性、虚拟性、可塑性、色彩性、主观化、幻声感等特征,给人以诗意盎然、绚丽多姿的艺术感受,是别具一格的写意性、效果性的审美观照)。

(四)从音响的传播途径和结构方式的不同可以分为——

1. 节目音响系统,专指广播电视播出节目中的音响系列。它是一般音响与广播电视等传播媒介交叉发展的产物,是受众(广播听众和电视观众)在收听收看广播电视节目中所感知的特定的声音,如节目中人的语言音响、动作音响、心理活动假定性音响和人的活动场景、背景音响;节目中的效果音响;节目中的配乐音响;节目中的乐音(开始曲、题头音乐、主题歌、插曲、伴唱、间奏乐、特技性音乐、魔幻性电子音乐等)音响;节目中的噪音音响等。节目音响系统又可分为子系统,如:

- ①新闻性节目音响系统;
- ②文艺性节目音响系统;
- ③社教性节目音响系统;
- ④体育性、竞技性节目音响系统;
- ⑤服务性节目音响系统;
- ⑥综合性节目音响系统。

以上节目总系统(母系统)和子系统有分有合,有断有连,有章有法,相辅相成,互相配合,共同组成丰富多彩的节目音响体系。

2. 艺术音响系统(泛指非节目系统内的其他传播途径展示的艺术音响)具体可以分为诸多子系统,如:

- ① 电影艺术音响系统;
- ② 戏剧艺术音响系统;
- ③ 戏曲艺术音响系统;
- ④ 音乐艺术音响系统;
- ⑤ 舞蹈艺术音响系统;
- ⑥ 音像、唱片艺术音响系统;
- ⑦ 建筑声学艺术音响系统;
- ⑧ 曲艺艺术音响系统;
- ⑨ 杂技艺术音响系统;
- ⑩ 评书艺术,口技艺术音响系统。

综上所述,音响天地广阔无边,音响系统纵横交错,音响潜力大有可挖。目前,音响理论底子薄弱,音响实践缺乏总结和升华,音响资料缺乏积累和整理。现在是重视音响理论建设的时候了!我们可以借鉴、依托相关学科,博取广纳,为我所用,创建自己的“音响美学”体系。

——音响美学与相关学科

学问总是触类旁通，采英撷华的。“汇天下之精华，扬独家之优势”这是治学的方法，也是学科建设的必由之路。“音响美学”的创立和完善，离不开前导学科、相关学科的借鉴。

声学是源远流长的古老学科，它是物理学的一个部门，它是研究声波的产生、传播、质量、接收和作用等学问的学科。

在外国，远在公元前6世纪，古希腊哲学家毕达哥拉斯便已认识到音调和物体振动频率有关。继之，公元前1世纪，罗马建筑工程师维特鲁维已懂得声波的概念，正式提出声在空气中传播和水面的水波相似。17世纪法国数学家伽桑狄开始利用放枪时所观测到的光和声的时间差，计算出声在空气中的速度。最初工作大部分是凭经验或用较简单的数学进行分析，后来知道必须用微积分方法。耳朵是声音的接收器，人们早就发现它有极高的灵敏度和分辨能力。后来发展为生理声学。现代声学应从瑞利的《声学原理》开始，书中有严谨的理论和确凿的实验资料。20世纪声学的大部分，是借助于先进设备开拓和发展了瑞利著作中的一些基本概念。如今声学领域建立了诸多子系统学科，如物理声学、生理声学、心理声学、语言声学、建筑声学、生物声学、音乐声学、艺术声学、几何声学、噪声控制学、电声学、音响学、微观声学、广播声学、超声学、应用声学等，它们在建设社会主义物质文明和精神文明中正在发挥越来越大的作用。

声音的功能是无法估量的，音响的潜力是挖掘不尽的。我们只知道音乐可以怡情悦性，壮人心志，净化灵魂，娱乐生活，很少用音乐去催化植物的发育成长和增产增收，很少用音乐去治疗疾病、解除痛苦；我们只知道可闻声的派用，而对超声、次声的用途却知之