

现代传媒学术文库

■主编 项仲平 陈少波

■汪月波 著

音乐编辑与音乐传播

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

现代传媒学术文库

■主编 项仲平 陈少波

■汪月波 著

音乐编辑与音乐传播

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

音乐编辑与音乐传播/汪月波著. —北京:中国广播电视出版社, 2009. 8

(现代传媒学术文库/项仲平, 陈少波)

ISBN 978-7-5043-5922-3

I. 音… II. 汪… III. ①音乐—编辑工作—高等学校—教材②音乐学:传播学—高等学校—教材 IV.

G232 J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 139607 号

音乐编辑与音乐传播

汪月波 著

责任编辑 张安平

封面设计 尚春苓

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crip.com.cn

电子信箱 crtp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京振兴源印务有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数 262(千)字

印 张 13.75

版 次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-5922-3

定 价 30.00 元

(版权所有 翻印必究:印装有误 负责调换)

现代传媒学术文库

主编 项仲平 陈少波

- ◎浙江省哲学社会科学重点研究基地“浙江省传播与文化产业研究中心”资助
- ◎浙江省级重点学科“广播电视艺术学”资助
- ◎浙江传媒学院学术成果出版资助

前 言

现今社会是一个传播大发展的年代,信息的交流与沟通无时无刻不在影响着人们的工作和日常生活,而媒介在其中则扮演了非常重要的角色。

对于音乐艺术来说,信息社会的凸显也使这种古老的、表情的艺术形式焕发了时代的激情,音乐也成为了一种信息传播与交流的形式。不同的媒介承载着音乐,使音乐传播的形态不断地发展变化。远古的劳动号子,原始民族的击鼓或口弦演奏,音乐厅中古典音乐会,KTV中热闹的流行音乐,音像店中出售的CD,VCD/DVD唱片,电视台的音乐节目,网络上的音乐网站,各种MP3或音乐手机等,所有这些都是人类社会音乐传播的现象,并且随着媒介的改变,音乐传播现象也在影响着人们接受音乐的效果与方式。

音乐编辑是现时代音乐传播链条中的主要角色与关键环节,它以音乐为表现手段,结合各自的文字、制作与管理方面的专业特点,为音乐的传播服务。音乐选题、后期配乐、编辑方向、日常管理等成为了影响社会音乐传播方向的主要方面,对社会音乐艺术整体水平的提高有着不可推卸的责任。作为媒体人与音乐人的双重身份,音乐编辑既要履行媒体人的职业道德规范,同时也要遵循音乐人的艺术道德规范,媒体人与音乐人共同的身份认定使音乐编辑成为了音乐传播中的主力军。音乐编辑是音乐传播职能的专门家。

对音乐编辑和音乐传播联系问题的关注来自于日常的教学和学术兴趣之中,整个社会的传播现象使我们不应该回避也不能回避音乐的传播问题,正是由于音乐的传播,才使我们看到了先人们留给人类的丰富音乐宝库,才有了超越时空界限的好的音乐经典,人类的精神世界由于有了音乐而变得更加丰富多彩。

传媒院校的宗旨是为社会培养广播、电视、网络等现代传播媒体中的有用人才,培养学生的从业技能与职业道德技能,而广播、电视、网络等现代传播媒体制作中体现为

多种艺术形式的综合运用,是文学、美术、音乐、戏剧、技术的综合体现,音乐在这个综合中承担了表情的工作、先锋的作用,尤其是在以网络媒介为代表的今天,音乐更是以一种整合的姿态而傲立于各种媒介之中。

纵观现今社会的数字网络世界,在音乐的主题下,社区、交友、娱乐、搜索等人气元素都可以被整合在一起,这说明大众需要音乐,大众需要生活的质量,大众需要娱乐。音乐成为了娱乐的一个支点,它渗透到娱乐的方方面面,整合娱乐的各方资源为人们所服务。

本书在写作的过程中,难免有许多不完善和瑕疵之处,希望各位专家、同仁、同学给予批评和指导。

汪月波

2009年6月4日

目 录

第一章 认识音乐编辑	(1)
第一节 音乐编辑职业谈	(2)
第二节 音乐编辑职业细化	(3)
第二章 音乐编辑的职能与素质	(15)
第一节 音乐的鉴赏能力	(16)
第二节 媒体的认知能力	(21)
第三节 音乐后期制作能力	(31)
第四节 艺术的洞察能力	(34)
第五节 音乐编辑的职业道德	(37)
第三章 音乐传播	(45)
第一节 传播学的相关概念与术语	(46)
第二节 音乐与音乐传播	(53)
第三节 音乐传播的信息	(70)
第四节 音乐传播的媒介	(77)
第五节 音乐批评	(88)

第四章 现今社会音乐发展的新样式	(99)
第一节 数字化时代	(99)
第二节 数字音乐	(105)
第三节 电子音乐	(120)
第四节 动漫音乐	(125)
第五章 音乐选配的艺术原则	(143)
第一节 语言 音响 音乐	(144)
第二节 音乐与画面的关系	(151)
第三节 影视音乐、音响的设计	(157)
第四节 影视音乐、音响的后期技术处理	(165)
第五节 音乐风格类型谈	(169)
第六章 Nuendo 音乐编辑软件简介	(182)
一、文件夹的建立	(183)
二、Nuendo 控制条使用详解	(185)
三、音轨菜单	(193)
四、Nuendo 音频轨的操作	(197)
后 记	(205)
附:五十家音乐网站介绍	(206)

第一章 认识音乐编辑

音乐编辑这一名词,诞生于专业音乐期刊报社建立时,发展于科学技术兴盛的现今社会。从1909年以李叔同的《音乐小杂志》为代表,开始了中国音乐期刊的发展历程,也开始了专业音乐编辑的从业历程。在社会音乐生活中,在传媒的各个机构中,我们对这个名词耳熟能详。那么,到底怎样来认识音乐编辑呢?它到底有多大的内涵与外延?这些问题的认识伴随着未来传媒技术的发展、传播学概念认识的不断深化,具有着广阔的发展空间。

从字面上看,音乐编辑可以理解为对音乐的宣传、策划、管理、搜集、整理、编曲和制作等方面。实际上它包含了文字方面的、乐谱方面的、音频方面的、音视频结合的音乐编辑与整理;也包括了对广播、电视、网络、移动等媒体层面上音乐项目(节目)的策划;又包括了在社会音乐的传播过程中,对音乐产业管理、音乐市场营销的运作与管理。音乐编辑既要有深厚的理论积淀,又需要有很强的实际操作能力;既需要有扎实的音乐功底与鉴赏能力,又需要熟悉报纸、广播、电视、网络、移动等传播媒介的传播特点;既需要很强的写作能力,又需要在广播、电视、网络等节目后期制作中的技术操作能力;既需要有扎实的专业能力,又需要有很强的管理能力。

对于一个艺术类的传媒院校来说,这既是一个“音乐专业领域与大众传播领域结合的人才培养问题,也是一个学科专业的设置、定位以及如何发展问题。音乐编辑人才如何培养和音乐编辑专业的如何设置?伴随社会的发展与需求,什么样的音乐编辑人才是社会急需的?以社会对这方面需要的人才为出发点,笔者经过总结、思考与以往授课的经验,把音乐编辑专业学生应该掌握的知识与技能,作为本书写作的章节设计重点所在。

第一节 音乐编辑职业谈

进入 20 世纪 90 年代以来,中国的文化现状、发展以及接受方式和以前相比发生了巨大的变化,文化、艺术活动已经不仅仅是精神活动与意识形态活动,同时也成为了一种技术活动、一种市场行为、一种传播行为,生产、传播与消费成为我们考察艺术与文化活动成效的必要途径。艺术与传播,艺术与技术,艺术与生产,艺术与管理等等问题相继地出现并摆在我们面前要我们去分析、掌握与处理,使它们以最优化的方式,共同地、综合地为人类的精神世界服务。精神世界的陶冶需要综合的手段来表达。

音乐与各种艺术形式的结合历来就为我们所共知,比如:音乐与文学、美术、戏剧等形式结合为歌剧或音乐剧;音乐与肢体语言的结合成为了舞蹈;音乐与电影或电视剧的结合成为了影视音乐等,这些都说明音乐具有着及其灵活的特性使它很容易融入到其他的姐妹艺术之中。音乐作为一门主情的艺术,它所具有的时间性、抒情性与表现性是其最大、最显著的特征,它诉诸于人的情感世界,表达各种喜、怒、哀、乐的情感色彩,调动与挖掘人的精神世界。

媒体,现今社会的一个重要词语与“中介物”,说它是“中介物”,是因为它承担的传播功能,它把传播者与受传者双方通过被传播的内容(我们称之为信息)紧密地联系在一起,通过这个“中介物”,达到信息沟通、认知与传播的目的。这个“中介物”有个英文名字“communication”,它泛指一切交流传播信息的工具、设施与机构,如:书籍、报刊、广播电台、电视台、互联网等。媒体所传播的信息是有关特定的事实、主题和事件的知识,其目的是受传者为了谋求信息、劝说、指导(教育)和娱乐。而音乐的传播与人类的所有信息传播同步,但由于音乐在形态、意识领域中的特殊性,音乐传播也表现出它的特殊品质。音乐的信息分为音响形态(我们通过耳朵听到的音乐)的、乐谱形态(通过音乐的乐谱形式出现的)的、文字形态的与项目形态的。那么,在媒体中从事这些音乐信息的整理、收集、制作与管理的人,就是我们这里要讲到的音乐编辑。音乐编辑要把音乐信息通过媒体的承载与中转,传播给需要这些信息内容的社会大众。

根据目前社会中媒体的构成以及传播特点,我们这里先对音乐编辑的职业定位加以明确:

1. 从事音乐文字、乐谱方面的编辑(主要集中于一些专业的音乐期刊、杂志社)
2. 各个媒体中节目的后期配乐与声音制作(主要集中于广播电台、电视台、音乐网站、广告公司、娱乐公司、彩铃制作公司、专业录音室等)

3. 音乐信息的采集、分析、处理(主要集中于各音乐网站、娱乐公司、彩铃制作公司等)
4. 音乐项目与节目的策划(主要集中于各电视台、音乐网站、娱乐公司、彩铃制作公司等)
5. 音乐市场营销(主要集中于各广告公司、唱片公司、电视台、各大企事业单位等)
6. 音乐产业管理与音乐经济人(主要集中于各文化产业管理部门、服务于音乐名人等)
7. 音乐监制人、制作人与制片人(主要集中于各大唱片公司、电视台、娱乐公司等)

从以上就业岗位看出,音乐编辑的职业特点是宽泛的。它要求音乐编辑专业人才熟悉大众媒体的运作与传播特点,需要掌握扎实的音乐基本技能,需要媒体节目的创意与策划能力,需要媒体节目的后期制作能力,需要熟悉音乐项目的运作能力。也就是说,音乐编辑是熟悉大众传媒特点的,以音乐为主要表现手段的,分别在文字、后期制作与管理过程中对音乐的宣传、策划、管理、搜集、整理、编曲和制作等方面进行工作,进行着音乐传播活动的人员,我们在这里总结为:音乐文字编辑、音乐后期制作编辑、音乐管理编辑三种。

音乐编辑职业的三个侧重点要求专业传媒院校人才培养模式按照职业的特点出发进行课程的相应设置,我们培养的是熟悉大众传媒、擅长音乐期刊编辑、音乐项目策划与音乐文化管理、广播影视节目后期配乐的人才,是为广播影视、互联网络、音像出版业、演艺市场、音乐文化管理部门等音乐文化传播机构培养的多学科、复合型的骨干专业人才。课程几乎囊括了社会音乐传播的方方面面。是音乐编辑在音乐传播领域中的辛勤劳作,构建起了音乐传播链条各个环节的坚固与牢靠。笔者认为,正是传媒行业的职业特点,使音乐编辑专业同时具有大众传媒特色与音乐特色,多学科、多行业、多交叉,为社会的音乐传播以及广播电视节目的整体服务。

第二节 音乐编辑职业细化

音乐编辑的职业内涵我们已经总结为音乐文字编辑、音乐后期制作编辑与音乐管理编辑,它的外延会随着社会的进步、技术水平的提高以及传媒特点的变化而变化。在目前的社会发展中,以数字内涵为代表的技术条件下,以报纸(书刊)、广播、电视、网络为代表的传媒结构下,我们对音乐编辑职业的三个侧重点进行详细的分析。

1. 音乐文字编辑

根据所服务媒体的不同,音乐文字编辑可分为音乐期刊的文字编辑与专业音乐网站的音乐文字编辑。

(1) 专业音乐期刊、报社中的音乐文字编辑

音乐期刊、报社,是音乐编辑诞生的发源地。从1909年以李叔同的《音乐小杂志》为代表,开始了中国音乐期刊的发展历程。行业发展的悠久历史中,有很多的成功经验和模式可以借鉴。音乐文字编辑的工作对文学功底、音乐功底、音乐批评理论等方面都具有较高的要求。

①文学功底:指很强的文学写作与鉴赏的能力,对文字的表达、运用、阅读、整理的能力突出,可以这么说,专业文学人员的文学底蕴,在期刊、报社工作的音乐编辑也要同样具备。日常工作中,音乐编辑们通过阅读大量的论文稿件,从中筛选出质量高的、符合报社出版与选题方向的、代表其业内前沿的学术论文进行发表,那么在筛选的过程中,除了对论文大方向的把握,还有对论文的修辞、句法、整理等方面进行必要的修改、润色与删除。文章的论点、论据、论证充分与否?语言、主题运用是否得当?这些问题都是编辑们筛选的方面。试想,如果编辑本人的文学能力不强,对文字的要求模糊,那么在他的筛选之下,也不会出现好的、标新立异的、观点鲜明的、代表学业研究高层次的、有轰动性的文章。因此,音乐编辑的文学功底此时显得尤为之重要。

②音乐功底:作为音乐期刊、报社工作的音乐编辑,他们又和一般的报纸、杂志的编辑有所不同,那就是要有音乐的专业水准。这里指的专业水准不是专业特长,而是音乐的一技之长,所指的是可以用自己的音乐知识作为谋生的手段,换句话说,也就是一定要进行过专业的音乐学习与训练。

我们知道,音乐的学习是要有时间的延续性的,最好从小学起,俗话说“童子功”,小的时候掌握了一定的音乐技能,对于以后音乐的发展、认知、理解都是具有很深厚的积淀的。譬如:一个5岁时就开始学习钢琴的孩子,他经过了10多年钢琴的训练,掌握了比较高超的钢琴演奏技巧,在他成人之后,进入音乐专业大学学习时,对于学校开设的各种音乐理论课程的认知理解能力就要强于不是从小学音乐的同学,这一点毋庸置疑,并不是说哪个人聪明与否,这是音乐这个专业的特性,较早地、较熟练地掌握音乐特有的表现手段,并且能够达到熟练运用,对于以后的发展,效果是事半功倍的,所以,掌握一门音乐方面的技能(声乐、器乐、音乐理论、作曲等)是音乐期刊文字编辑的职业要求。

在音乐期刊、报社工作的音乐编辑由于服务于专业音乐杂志的需要,很多时候还要进行音乐乐谱方面的整理和归纳,包括对五线谱、简谱进行一定的修改。如:人民音乐出版社经常会出版一些乐谱方面的练习曲和乐曲,供音乐的学习者们学习,这个时候出

版社的编辑们就要根据版面和社会发展适时的需要,在不改变原谱表现力的情况下,对原乐谱进行一定程度的修改或删减,使乐谱的版面更为合理更符合现时代人们读谱的要求;再如:专业的音乐期刊《广播歌选》是一本以出版新的创作歌曲、繁荣现阶段音乐歌曲创作为目的专业音乐期刊,那么报社的音乐编辑们就要根据作曲者们提交上来的乐谱,进行有效的版面的排版和整理,有的时候在可能的情况下,还要和作曲者进行必要的沟通,依据他们所掌握的对行业的了解和对大众需求的了解,对创作进行有效的修改,使音乐作品更符合现时代的要求。这里,我们看到,报社的音乐编辑联系着两个方面:创作者和受众,这也更有力地说明了音乐编辑职业的沟通、宣传、中间环节的典型性特点。

所以,报社的音乐编辑都是有着自己的音乐专长的,是音乐专业学习所培养出来的人才,或是音乐表演(声乐、器乐的演唱与演奏)、或是音乐创作(作曲)、或是音乐理论(音乐史学、音乐学、音乐美学),各有所长。那么在工作过程中,其文章选题的把握,文章的筛选都会根据他们的专业特点,根据他们的认知对文章提出某些合理化的建议,这也是他们的知识价值和职业特征在此刻有效的体现。

③音乐批评理论:是指音乐审美评价的一种方式与方法。主体是音乐评论者,客体是具体的音乐作品、创作表演活动、音乐审美实践和音乐生活诸领域的各种理论活动。“是以文化学、哲学、美学、社会学、工艺形态学等单纯的或综合的理性眼光,来审视音乐的现实事项与历史事项(理念、活动、音响文本、符号文本等)的一种理性建构活动。”^①人的音乐艺术活动中一个重要的成分就是音乐批评,它是音乐创作之后的后续,是通过论文与书籍的形式表现出来。而论文与书籍又是专业研究的必要方式,通过论文与书籍我们知道学者们的研究重点、关注所在。我们知道,音乐专业论文与书籍写作特点通常是运用音乐美学、音乐学、社会学等与之相关联的一些学科的标准来提出自己的论点,然后进行有效的论证。在评价这篇文章与书籍价值的时候,其标准要符合一定的美学认知。论文与书籍的作者提出的论点是否正确,是否有研究的价值,是否能体现出学界的普遍认同与关注,对于音乐文字编辑来说,是“重任在肩”的工作。所以,音乐文字编辑要了解与熟悉音乐批评的相关知识,音乐批评的本质、功能、标准、方法、主体、对象、体裁样式以及操作方法等等,运用音乐批评的相关方法来审稿与筛选,这时候,音乐文字编辑是音乐专业研究领域的“把关人”。

(2) 广播、电视、网络中的音乐文字编辑(音乐编导)

①主要是对一些音乐的专题、音乐人物介绍、音乐故事介绍、音乐典型事件、社会热点音乐现象的深层次解读,这一点和电视节目体裁中的电视专题片非常相象。这个时候的音乐编辑相当于电视台的编导角色,我们称之为音乐编导。由于是音乐专题,一般的节目编导由于音乐知识的有限,不可能完成这种专业性强的节目体裁,需要有专业

特长的音乐编辑来完成。节目的策划、构成顺序、讲述内容、叙事风格都要音乐编导来进行统筹,这时候,他就是这个音乐节目的核心人物,是节目的创作主体,是电影中的导演角色。如:笔者在写这本书的过程中,中央音乐频道就在播出一个音乐专题节目《莫扎特的密码》,这个节目的模式就是通过对莫扎特的一生当中的音乐作品进行创作过程中的历史性回放和还原,剖析作曲家是在什么样的社会背景下、什么样的状态下创作的作品?为什么会有这样的创作冲动和想法?是什么成就了像《小步舞曲》、《魔笛》、《费加罗的婚礼》等不朽的传世之作?而这些最后都和作曲家本人受到的当代哲学与艺术思潮影响、精神追求、观念认同、感情趋向和社会发展具有直接的关联,观众会在解读了作曲家本人的思想状态之后找到自己的答案所在。那么,对于这个节目的深刻挖掘,作为节目的编导——音乐编辑来说,他就要从音乐发展史的角度,对莫扎特有一个较为客观、公正的认识,对莫扎特的生平、主要创作成就、评价有一个较为清晰的梳理,之后再结合一些有关莫扎特的个人传记和影像资料来形成整部片子的脉络和讲述,在讲述的过程中,如果有把握不准的地方,就要请教有关专门研究莫扎特的学者们一起来对这个人物进行准确的把握和定位。由此,一部关于莫扎特的深刻解读的音乐专题片才能作到准确、客观、生动、服人。此片的音乐编辑(音乐编导)的主要工作是对莫扎特本人在音乐发展史脉络中对人物塑造的准确把握。如果没有进行过专业的音乐发展史的学习,很难作到客观再现、主观评论以及对作曲大师的全方位解读。

由此,我们得知在广播、电视、网络中的音乐文字编辑,其特点是对音乐节目的文本讲述的有效把握,这个把握是有关节目的整体走向的、节目的整体质量的、节目的整体定位的,它可以是音乐的所有风格与类型,既有古典音乐、民族音乐,也可以是流行音乐,不管是哪种音乐,都要从音乐的历史发展的角度来说明问题,这样节目才具有理论的高度,才有今天的适时解读,才能使观众有一个较为客观、公正的认识。因此,这种节目中的音乐编辑特点除了深厚的文学底蕴,还要有较为深厚的音乐理论的功底,可以说是要通读古今各种音乐发展史,了解了历史才具有评说的权利,才具有了结构剧本的技能。此种音乐文字编辑可以说是音乐编辑职业中的高层次人才,是音乐节目在媒体上的播出与制作的掌舵人物,这种音乐编辑要有超强的音乐理论水平,又要懂得广播、电视、网络的传播特性,二者缺一不可。往往有的时候,音乐编辑和音乐专项研究的学者的地位相当,他在这里扮演的角色已经具有了编辑和科学研究并列的双重身份,他(她)是音乐编辑职业中的高质量人才。

②信息的采集、分析、处理能力:信息的采集、分析、处理,已经成为了社会生活与工作当中必不可少的手段与方法。它是各学科与工程技术领域在科学实验和生产过程中,有关以计算机为中心的信号检测、数据采集、处理和控制等方面的手段,理论、方法和应用技术。这种技术和计算机的使用是紧密关联的。采集、分析、处理的能力,是形

成最后结论的重要依据。各行各业都在应用这种技术和工作方法。传媒行业中这种方法的应用更为普遍。每天面对那么多的信息与数据,及时、有效、合理地使用与选择,是必不可少的工作。音乐编辑也不例外,在一些音乐网站和广播与电视的音乐节目当中,对一些音乐人物、音乐风格类型、事件、歌曲、热点的音乐娱乐信息要进行及时的分类、筛选与归纳,这是音乐文字编辑所要具备的能力。例如:在网络中,专业的音乐网站一般情况会从音乐风格入手,进行歌曲、歌星与创作者的归类。古典音乐、民族音乐、流行音乐作为根目录,在三大音乐类型下面还有子目录,子目录下面还要进行细化,双子目录、三子目录、四子目录等……各种音乐的风格类型、各个国家的歌星和音乐家、各种社会热点的音乐事件随时都要掌握与观察,采集、分析、处理的技术与能力是顺利完成本职工作的前提。

根据大众传播中的“点对点”的传播特性来分析,广播、电视、网络等大众传播媒介的受众是社会中的大部分人,有着广泛、众多、参差不齐的特点。现今社会中的某些后现代特征也是研究大众传播的学者和业内的从业者所不得不考虑的问题,那就是一娱乐的、解构的、模仿和拼凑、残缺性、高级文化和普及文化的差异消除、无深度的文化等等,这种味道甚至影响了现阶段整个中国社会的大众娱乐以及大众文化的审美趋向。所以,从某种角度来说,娱乐性以及娱乐精神的追求也成为了广播、电视、网络当中的音乐编辑们的特质。这一特点在网络媒介中体现得尤为明显。

2. 音乐后期制作编辑

音乐后期制作编辑是对舞台节目、音频节目、音视频结合的节目进行后期的有关音乐、音响和语言的配置制作。声音录制的艺术与技术、数字音频技术、录音艺术与技术、专业音乐软件的掌握,是其显著特点。

(1)舞台节目:通常是指以舞台作为表演场所而演出的艺术节目样式,我们通常所说的舞台艺术,包括:话剧、舞剧、歌剧、音乐剧以及各种戏曲剧种等。由于舞台剧目和现场观众能够进行现场的及时交流,以及要求营造现场气氛的特点,对音乐、音响和语言的配置就显得尤为重要,主要是烘托气氛、渲染情绪、用音乐来调动观众的情感。如:拿话剧来说,一部话剧从有剧本到成功地演出要进行几道工序。首先,剧本创作人员(编剧)进行文本创作,要和本剧的导演进行及时地、有效地沟通,对剧本的创作根据以导演为创作集体的创作班子提出的意见进行适时地修改,以形成一个优秀、质量上乘的剧本。其次,有了剧本之后选演员进行排演,形成了这部话剧的最初表演样式,经过无数次的修改和演练,终于一部话剧的雏形出现在舞台上,雏形是指演员表演过程的对剧本的有效的串联以及表演的肢体和语言的塑造。再次,形成了基本的舞台表演样式之后,是开始进行音乐、音响乃至画外解说音配置的时候了,这个时候,就需要音乐编辑根

据导演、剧本、剧情的要求进行音乐、音响以及画外音的设计。前面讲过,舞台节目的现场交流的特点,以上三种声音元素对现场气氛的塑造的作用无疑是巨大的,它能感染观众,成为演员表演和观众接受之间的连接纽带。在戏剧冲突的最高点,必须有音乐的加入使剧情更加紧扣人心。在叙事过程中,演员所塑造的人物内心活动以及心理过程,必须由画外音来进行阐释。观众在声音的解释、衬托与说明下,对剧情会理解得更加透彻与深入。由此我们看到,为舞台艺术节目进行后期配乐的音乐编辑主要是对声音三种元素根据剧本和剧情的需要进行选择和搭配,其目的是为整个剧情表演服务,为整部剧情能真正地感染观众而服务。当然,在选配的过程中,作为音乐编辑来说,要充分地掌握声音的三种元素:语言、音响、音乐的特性所在。这个问题,我们在音乐选配的艺术原则一章中进行详尽的讲述。

舞剧、歌剧、音乐剧,以及各种戏曲剧种和话剧的后期声音配置有所不同,因为以上的这些剧目都是以音乐或戏曲作为主要的表演方式,以唱、跳或唱跳结合的表演作为其基本模式,通常情况下,会有专门的乐队进行现场伴奏。也就是在排演的过程中,离不开音乐的参与,这个时候的音乐已经成为了舞台剧目的一个参演的角色,没有音乐、音响,剧情发展不下去、剧目演不了。试想一下,如果没有了音乐,舞剧《天鹅湖》会是什么样子,可能就成为了一部哑剧,柴可夫斯基的音乐可能也就没有了“用武之地”。歌剧《费加罗的婚礼》如果没有了音乐,我们想象不出,它会是一个什么样子,莫扎特的创作可能就毫无意义了。

歌剧、音乐剧作为一种“以音乐展开的戏剧”样式,是由戏剧、舞蹈、建筑、美术等独立艺术综合形成的,而戏剧和音乐又是歌剧与音乐剧构成元素中两个最基本、最重要的元素。戏剧的本性在于它的空间性、造型性与再现性,而音乐的本性是时间性、抒情性与表现性,音乐与戏剧的结合说到底就是空间性与时间性的统一、造型性与抒情性的统一、再现性与表现性的统一。只有做到统一,才能达到“用音乐展开的戏剧”这一美学诉求。在歌剧与音乐剧的创作中,音乐的结构与发展是和戏剧的叙事与冲突联动发展的,也就是说,文学剧本和音乐总谱是为表达一个伟大的戏剧内容而共同写作完成的。歌剧与音乐剧的区别在于它们的表演方式、发展历程、音乐风格的不同。从西方 17 世开始的意大利的佛罗伦萨小组倡议的歌剧的最初样式,中间经过了几次大的改革变新,如:18 世纪的格鲁克的歌剧改革到 19 世纪下半叶的瓦格纳的乐剧理论,都使歌剧这样一种综合艺术的样式始终围绕着戏剧的最佳体现(戏剧的真实性)而不断前行着。到了 20 世纪,由歌剧形式而蜕变出来的音乐剧由于其内容的世俗化、表演方式的通俗化、音乐风格的流行化、戏剧形式的喜剧化,马上成为了大众舞台娱乐的主要形式。但作为“以音乐而展开的戏剧”宗旨来说,却没有丝毫的改变。

舞蹈作为以自身的形体和表情为语言的艺术形式,其空间性、造型性与抒情性是它

最大的特点。它和音乐一样,长于抒情而拙于叙事。空间形式决定了其造型特点,而不造型便无法抒情。它把人的各种复杂的情感活动和状态外化为连续的形体语言和表情语言,我们称舞蹈为“流转飞动之雕塑,有形无声之音乐”。音乐和舞蹈的结合,使这一造型艺术更具抒情之特色。而舞剧的诞生,是舞蹈艺术达到了辉煌高度的重要标志。

因此,我们说,音乐是舞剧、歌剧、音乐剧的灵魂,正应验了那句话“没有音乐不成席”。它们就是以音乐来说话、呼吸的,把它们“话语权”剥夺了,就变成了四不象的东西。戏曲剧种和以上舞剧、歌剧、音乐剧是同一个道理,只不过它的表演方式是戏曲,这里不再赘述。

在舞剧、歌剧、音乐剧之中,音乐是和戏剧内容一起共同进行创作的,是为表现一个完整的故事内容而相辅相成的。所以,我们对舞台节目的后期音乐编辑方面的工作,大多数的是集中在话剧上。由于话剧的表演模式,对剧本、剧情的了解就显得尤为重要,对于音乐编辑来说,要和导演进行良好的沟通,充分理解导演的创作意图,甚至对演员的表演特点都要作到详细了解,最后用声音的元素为整部剧情起到“画龙点睛”的作用。这个时候的音乐要以戏剧内容为宗旨,为剧情服务,为刻画人物形象服务,为渲染气氛而服务。

(2) 音频节目:为音频节目配置音乐的时候,通常体现在广播媒体当中。广播剧、广播各类节目都需要进行音乐后期的选配与编辑。由于广播节目只是用耳朵单独地聆听,这时对声音的灵敏度和记忆度是极高的,人们会很清楚地回忆起他曾经听到过的某一首动听的音乐、歌曲或有意思的声音效果,这是广播媒体不同于电视等可视媒体的最重要的区别。

广播剧是对一个故事的讲述,既然是讲故事,是剧的形式与结构,那么时间、地点、人物、事件、戏剧冲突等等这些故事的发展要素就都要具备,缺一不可。但又不具有可看性,完全是用语言、音乐与声响来讲故事。这时候,可能一段必要的音响设计或者一段合乎剧情的音乐展现,此刻都成为了讲故事当中的必要的戏剧手段,由它们来完成类似于电影当中的某个戏剧冲突的要点,听众会通过这些声音来感受剧情的起伏跌宕、感受人物的喜怒哀乐。

广播现在已经成为了城市生活中的一个极具特色的媒体,它的功能集信息服务、时尚、情感交流、休闲等元素为一身,这些都是现代社会中的人尤其是年轻人需要的东西。广播媒体的发展朝着特色化的方向发展,有时候,是电视、网络等媒体所不具备的。如:杭州有个电台“交通 91.8”,主要的服务对象是有车一族,系列的节目之一“我的汽车有话说”,就是针对汽车的保险问题、事故问题、保养问题而精心制作的一档节目,在市民当中具有很高的收听率,它会根据一定的法律、法规为老百姓解决开车用车当中的棘手问题,实用性非常强,带来了超强的人气。