

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

音频技术与录音艺术译丛

ELSEVIER
爱思唯尔

我爱
我的音乐
Mastering MUSIC

[美] Richard Turgeon 著 李化迪 译

独立摇滚手册

运作、录制、推广你的乐队

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Indie Rock 101

音频技术与录音艺术译丛

独立摇滚手册

运作、录制、推广你的乐队

Indie Rock 101

[美] Richard Turgeon 著 李化迪 译

NLIC 2970697105

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

独立摇滚手册：运作、录制、推广你的乐队 / (美)
特金 (Turgeon, R.) 著；李化迪译. — 北京：人民邮
电出版社，2011.5

(音频技术与录音艺术译丛)

ISBN 978-7-115-21565-9

I. ①独… II. ①特… ②李… III. ①摇滚乐—乐队
—手册 IV. ①J606.9-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第035599号

版权声明

Indie Rock 101, 1st Edition by Richard Turgeon, ISBN 978-0-240-81196-3.

Copyright © 2009, by Elsevier Inc. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 978-981-272-767-1

Copyright © 2010 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore. All rights reserved. First Published 2010.

Printed in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权人民邮电出版社在中国境内（香港特别行政区和台湾地区除外）出版发行。

本版仅限于中国境内（香港特别行政区和台湾地区除外）出版及标价销售。未经许可之出口，视为违反著作权法，将受法律之制裁。

音频技术与录音艺术译丛

独立摇滚手册——运作、录制、推广你的乐队

- ◆ 著 [美] Richard Turgeon
- 译 李化迪
- 责任编辑 宁茜
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 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：11.25
字数：151千字 2011年5月第1版
印数：1—4000册 2011年5月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2010-6512号

ISBN 978-7-115-21565-9

定价：48.00元

读者服务热线：(010)67132837 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

内容提要

本书是一本清晰明了的入门手册，适合那些想要了解如何运作、录音和推广乐队的初级和中级独立音乐人。本书涵盖并整理了多种专业技术书籍、杂志和网站的内容，并由一名真正的独立音乐人撰写。

第一部分：运作你的乐队。这一部分涵盖了更多关于组建和运作的元素：乐手、排练和写歌。

第二部分：涵盖了唱片制作之前要考虑的录音运作方式、器材等信息以及一些基本音频知识，此外还介绍了关于录音、混音和母带处理方面的技术。

第三部分：推广讨论了如何巩固并发展乐迷，包括平面设计基础，乐队的宣传页面、网站、演出以及如何制作MV。

如果你刚刚起步或者正在寻找一本能让音乐更上一层楼的教程，本书刚好包含了你想要的一切。

本书作者Richard Turgeon 13岁时就开始在流行金属翻唱乐队中一展歌喉，甚至在此之前就已经开始演奏音乐了。从1993年至今，他作为歌手/词曲创作者已经独立发行了6张唱片，并且亲自经营他的独立摇滚乐队Johnstown。你可以登录www.myspace.com/richardturgeon 关注他最新的作品。

献辞

音乐是我人生中一如既往的旅程，还是一种团队运动。因此我要将本书献给这些人——所有伟大的音乐家、音乐工程师和录音师。我从13岁就开始有幸与他们合作，并从他们身上汲取知识。

同样要把这本书献给我的妈妈，是她赋予了我写作的能力；献给我的爸爸，为了他对音乐的爱。

鸣谢

在此特别要感谢我的好朋友、同时也是我录音时的合作伙伴Ron Guensche，感谢他无私地提出意见并对手稿进行修改。Ron是一位天才录音工程师，我极其钦佩和赞赏他对音乐的品位、精准的听辨能力和扎实的技术基础。他还是一位出色的贝司手。

我还要感谢为本书提供反馈意见并鼓励我创作的人：《数字音乐艺术》(*The Art of Digital Music*，你应该看看这本书)的作者David Battino和旧金山乐队Pebble Theory (卵石理论)的Tim Pryde。

我要感谢此书的编辑Catharine Steers，感谢她从看到书稿到出版给予的热忱、指导和支持，同时也要感谢策划编辑Carlin Reagan。我还要感谢Focal出版社给了我和你们一起分享这本书的机会，并且我要诚挚并衷心地感谢那些授权我使用他们照片的音乐人（以及他们的团队和摄影师）——我非常激动你们能看到以下这些章节并感到荣幸。

最后我要感谢我的女友Becky Ruden，是你让我在晚上和周末写歌，看我的演出，还跟着我的歌一起哼唱。

关于作者

Richard Turgeon 年仅13岁时就开始在流行金属翻唱乐队中一展歌喉，甚至在这之前就已经开始演奏音乐了。从1993年至今，他作为歌手/词曲创作者已经独立发行了6张唱片（后4张是亲自制作的），并且经营着他的独立摇滚乐队Johnstown。他还为其他乐队打鼓，比如旧金山的The Tenderfew。你可以登录 www.myspace.com/richardturgeon 来关注他最新的作品。

对于本书来说，独立摇滚乐队就意味着……

自发组建：如果这个乐队的人数大于一，那么乐队应该是由乐队成员们自发组建的——不是由制作人、经纪人或唱片公司组建。

独立创作：自己写歌、自己录音并（现在越来越多的）制作音乐。

独立经营：自己来预定演出。

独立风格：乐队没有与主流唱片公司签约。

这本书适合任何层次的音乐人阅读。只要你想了解**运作**、**录音**和**推广**乐队所必需的基础知识（在乐队起步阶段预约演出并开始发展）。这本书分为这3个主要的部分，和实际操作中的步骤可能是相似的。

第一部分，运作你的乐队。涵盖了更多关于组建和运作乐队的元素：乐手，排练和写歌。关于演出的部分着重在第三部分介绍，第一部分涵盖了更多关于组建乐队的因素，围绕着如何找到好的乐手，如何高效地排练并让乐队充满冲劲。

第二部分，录音。构成了本书的大部分内容，围绕着唱片制作之前要考虑的因素、器材等信息，以及一些基础知识。此外这一部分还介绍了关于录音、混音和母带处理方面的技术。

第三部分，推广。介绍了音乐之外的元素，包括如何去增加你的乐迷群体并确立乐队的“品牌形象”等。在这里我们将会涉及平面设计基础，乐队的宣传页面，网站以及如何制作MV。

本书对于以下几种人再适合不过了

- 正在学习，或者已经掌握了至少一种乐器，或者懂得如何演唱。
- 拥有或者能够使用电脑，并且希望至少自学一些简单的录音软件（比如GarageBand）和硬件（比如最基本的调音设备）。

本书的最后部分附有音频专业术语表，如果你看到不理解的术语，就可以到术语表中查看更详细的解释，或者可以在网上搜索。

立场声明：独立摇滚并不是男性的专利，因此尽管在文中可能会用到男性的“他”，但你完全可以认为这个代词已经涵盖了所有优秀的女性摇滚乐手。

书中涵盖了很多内容。我们现在来说几条关键的，牢记在心，你才能坚定地行进在摇滚的道路上：

杂志、专家、朋友、乐手和乐评人都会左右你对器材和音乐的看法——至少他们试图去改变你的看法。与人合作是最大的乐趣，然而，尽管你在音乐的旅程中不断寻求听众的反馈和建议是绝对明智的，但切记你自己才是最终裁决你的行动和思维的人。自己决定该买什么设备，什么是你喜欢的。

总会有“更好”（也就是说，更贵）的声卡、电脑、线材、硬件和软件等着你去购买。也许这些设备很值得你去投资，也许它们还能让你的音乐听起来更棒，但是最终能够争取到新乐迷的还是你的能力和你创作出的音乐。你可以把少量的钱投资在你演奏和制作的音乐上，音质一样非常好，所以你应该专注于提高自己的能力，而不是过于迷恋于器材或者在器材的选择上犹豫不决。

我们的身体能够从各种伤害中恢复，但听力的损耗却是不可逆的。

这也就是为什么音乐人，特别是摇滚音乐人，要学会使用耳塞来保护他们的耳朵是如此至关重要。尽管耳塞听起来很压抑，并且会改变排练时你听到的音乐结构，但习惯几次就好了——这种暂时的压抑感会为你带来一辈子的好耳朵。纸巾或棉花并不能有效地防止听力损伤，泡沫塞通常会 让音色听起来比下文的几种耳塞更不自然或更压抑。

有一种由听力专家定制的耳塞，价格在150~200美元，是花钱能买到的最好选择。在网上搜索“乐手耳塞”或者在电话黄页里查找“听觉”或“听力”，可以找到一些别的听力保护设备。由于耳朵内的软骨是不停生长的，因此你应该每隔一两年就更换或重新改造你的耳塞。

还有一种便宜且效果不错的量产专业耳塞，在网上大概可以花12~20美元买到（登录www.etymotic.com看看）。

在探讨了这些最基础的概念之后，我们可以开始了解关于组建或运作乐队的想法、技术和基础知识了。

目录

如何找到好乐手	3
在网上发广告，贴传单	3
人际圈	6
找到志趣相投的乐手	7
消除薄弱环节	8
每个团队都需要领袖	9
之后要考虑……	10
乐队的名字	10
知道何时分道扬镳	10
选择排练地点	13
规律地排练	15
“即兴”还是“排歌”	16
安排演出歌单	16
乐队共同诠释歌曲	20
基本的歌曲结构	21
用音乐讲故事	23
拒绝假大空和陈词滥调	24

什么才是好歌？	24
保护你的作品	25
准备好录音了吗？	26

录音的实现方式	31
为什么要录音？	34
谁来给我们录音？	34
DIY	36
项目工作室或者个人工作室	37
专业录音棚	38
录音场所	41
制作人的角色	41

不要过度迷恋器材	46
在哪儿购买	46
连接：信号路径	47
音源——真乐器	48
设备清单和各自的作用	48
乐器	48
电脑	49
软件	49
音频接口	50
硬盘	51

外置CD-DVD刻录机	52
线材	52
监听音箱	53
话筒 / 防喷罩 / 话筒架	54
MIDI键盘	57
耳机	58

第四章

录音

动态余量 (Headroom)	61
录湿还是录干	62
话筒类型与摆位	63
鼓	64
贝司	67
吉他	68
声学吉他	70
键盘	70
人声	70

第五章

基础知识	74
母线	74
声场和声像	74
均衡	75
压缩	78
设置基本的混音	79
鼓	80
贝司	81
键盘	82
吉他	83
人声	83

常用的音频效果器与插件以及它们的应用 84

限制器 86

噪声门 86

音高校正 86

时基校正 87

增益 87

基本准则 87

相信你的耳朵 87

少即是多 88

每种操作都有相应的反应 88

熟能生巧 89

什么是母带处理？ 92

母带处理意味着什么？ 93

歌曲排序 93

增益 / 限制器 93

调整频谱（均衡） 94

压缩器 94

调整声像 94

是雇佣专业母带工程师还是自己动手？ 95

你的混音值得花钱请人来制作母带吗？ 95

你的母带都要给谁听？ 96

你需要帮助吗？ 96

为数字发行准备MP3格式的音乐 97

平面设计基础	103
保持简单化	103
一定要跟乐队和音乐相关联	103
了解字体	103
尝试不用乐队照片	104
第四章 宣传策略	
风格	108
乐队照片	108
联系方式	108
概括 / 相似乐队 / 谁影响了我	109
小样	109
简介	110
如何试听 / 购买	111
网站	111
第五章 制作和销售CD	
制作和销售CD	121
第六章 演出	
人脉	126
预定演出	127
开始第一场演出之前应该清楚的几点	130
带上个帮手	130
友善对待其他乐队	130
保证演出顺序	130
保证演出前试音	131
整理好舞台	132
在台上宣传自己	132
录制音视频资料	132

遵守规定	133
你需要	138
摄像机	138
剪辑师	138
设备	139
场景设计（以及相关事务）	139
前期制作	140
概念	140
故事板 / 分镜头表	140
列出清单，仔细检查	141
摄制	142
MV拍摄小贴士（导演篇）	142
后期制作	143
转场剪辑：遥控器实验	145
附录	
以正确的态度面对音乐	147
知道何时应该休息	148
孜孜不倦	148
附录A 音频制作相关杂志	149
附录B 音频术语词汇表	151
附录C 录音流程与设备清单	154