

数字化时代的流行音乐制作 ——暨数字化音频技术冲击波

刘 星

(佛山科学技术学院人文与教育学院, 广东 佛山 528225)

摘要: 围绕着高等院校数字音频课程涉及到的数字音频内容, 结合当今流行音乐制作的主流沿用的套路, 针对音源应用的利弊展开分析探讨, 为音频课程未来是否强化模拟音频部分的内容提供可供借鉴的参考思路。走在科技前沿的我们在数字音频领域应用上是否应该放慢计算机化脚步而融入手工成分以完善它的艺术含量? 本人结合多年的高校数字音频课程的执教经验以独特的专业视角文中展示出不为人知的问题。

关键词: 数字音频制作; 音频设计; 影视配乐; 教学创新; 知识结构的更新

[DOI] 10.12231/j.issn.1000-8772.2021.07.269

当今多媒体时代科技给生活带来了如此深远的影响, 数字化技术的成功应用与普及使得未来的音乐人轻易获得软件设计师指定的免费或廉价资源, 直接影响着未来音乐风格走向一统化! 而潜心于手工音乐组合研究的人数将大幅度下降。享受着世界最成功乐队的滚石乐队(The Rolling Stones)如今已入暮年, 年过 70 的他们已被乐迷们戏称为活化石。曾获得诺贝尔文学奖的民谣歌手 Bob Dylan 说过: “滚石乐队是这个世界上最伟大的乐队, 并将永远都是。而在他们之后诞生出来的金属、说唱、朋克、流行摇滚和所有你能叫出来其风格名称的那些, 都可以在滚石乐队身上找到被影响的痕迹。滚石领先于这些人, 并且没有人会做的比他们更好。”结合多媒体时代下的大环境。笔者认可留言里带有偏执味的“将永远都是”的说法。即当滚石乐队消失后, 在与人类天性密切相连的手工类乐团组合方面, 滚石乐队的作品艺术性及其音乐活动(频率、规模与影响力)将无人能及, 不太可能再被超越。不难想象日后没有了滚石或受其风格影响的世界, 听众只有从审美角度予以改变或妥协。此番景象宛如在将来社会各大美术馆举办摄影及印刷品展览并将逐步发展为具有垄断性的或仅有的展览方式。普通民众则不会纠结于产业中悄悄发生的变化。无可置否的是手工音乐的学习历程相较于数字化音乐课程的学习耗时耗力差别之大不可相提并论, 前者偏重于学习过程而后者侧重结果(效果)。而苦心研究学习身在其中的音乐人除了转向数字化音乐研究尚剩日渐萧条的古典音乐现场市场可以开拓一番。审美的艺术性与流行音乐在社会中的主流意识形态的出入过大, 导致普通音乐人将被无情划入异类即为我们熟知的“地下”音乐人; 较有身份地位的音乐人则被列入个性化艺术家, 所有资深的此类较为理想化的、依旧执着于乐器演奏的音乐人由于由于数量逐步稀少将在流行音乐圈被称为斗士, 在利益的天平严重侧倾在数字化技术的现实中, 流行音乐领域正在上演着手工乐器操作与计算机虚拟乐器音源应用技术的冲突, 事实上每日发生在每一位热爱流行音乐的你我身边, 多媒体时代存在于影视音像、网络媒体中的流行音乐使得大众均成为这一场革命的参与者。

如何鉴别手工类音乐与数字音乐如今已成为广大乐迷越来越感津津乐道的话题, 当听众开始意识到优美而绚丽的音色所带来的舞台与情感联想源自于冰冷的鼠标或不能称之为乐器的 MIDI 键盘等数字化技术时, 失望之情随之而至。音乐创作者的能力如何最终是隐藏不住的, 交互性的缺失使得数字化带来的套路早晚被识破, 真正的乐迷将撕破那种“以假的声音表达真的情感”的音乐面具, 不再屈从于发行商的宣传从而启发对纯艺术性的敬畏之情。具有讽刺意味的是在这场对峙中, 聪明的音乐软件开发商除了开发模拟真实环境的混响及延时等各类混音编辑功能, 还尽可能在音色设计上置入交互性特点, 例如手指划过琴弦的摩擦声、吹奏乐的吹吐气流差别、推弦或揉弦的模拟效果等等。因此在发展中国家容易被操控的数字化音乐大行其道成为必然。

Cubase 是国内音乐人采用最普遍的一款流行音乐制作软件之一, 它归属德国 Steinberg 公司旗下, 该公司在个人电脑声卡专业驱动上的技术开发, 使得千万音乐人获益从而得以实现其个人音乐制作的梦想。具有音频技术发展里程碑意义的 ASIO (Audio Stream Input Output) 技术的普及应用使得音乐制作不再独属于唱片公司或造价高昂的专业录音棚, 采用有 ASIO 技术的专业声卡使普通音乐人从高级工作站设备中解放了出来, ASIO 解决了长期以来 MIDI 制作中的实时录音延迟问题, 近乎完美地实现在音频编辑软件与硬件之间进行传输的同时操作系统对音频流的响应时间降至最短, 它的现实意义体现在音乐人在录音工作进行时已经可以忽略不计 MIDI 键盘并非真实乐器, 实时的传声效果已经为其音乐作品注入了制作人更富有个性化的情感表现, 音乐作品更加富有手工化的专业性色彩, 尽管此类“手工”音乐并非模拟音频输入依然属于数字音频范畴。如今软音源技术正在以令人难以想象的速度发展着, 作为主力消费力量的普通民众在推波助澜的同时, 传统的文艺界百花齐放的美育思想、真实的声音、各类手工乐器表现的舞台已经越来越远离我们的生活了, 不难推测未来留下的仅有业界发行商为我们设定的观众席。

手工音乐的发展在发达国家逐步呈现出的另外一个特点是去键盘化, 除了本色钢琴以及作为基本铺垫的 ORGAN 音色(一种植入西方血脉的教堂类管风琴音色), 其他极为谨慎使用。究其原因笔者认为是由于键盘类乐器与 MIDI 输入工具现已混为一体, 现代的键盘乐器几乎都具备 MIDI 信号接口作为输入键盘来使用。而真实的三角钢琴、双排键等大型键盘类乐器设备在模拟音频录入过程中的话筒布局难度大, 不如钢琴类诸如 Session Keys 等音源插件使用的便捷, 当今音乐工作室音频设备有小型化趋势, 工作效率的重要性显然将二者优胜劣汰的形式逐年演化开来, 导致流行音乐作品的风格受到严重的数字化影响, 手工色彩被虚假伪装并正离大众远去。鉴于键盘音源技术过于发达使得真假鉴别变的越来越困难、越来越复杂, 在流行音乐位处世界领先地位的英美等国淡化键盘类乐器使用的现象普遍存在! 键盘被广泛运用于背景音效类产品制作如影视配乐领域。根据笔者与国际音乐家的交流心得做出推断, 美国、德国等主流音乐消费市场均不约而同地将不易被计算机音源轻易替代的吉他类弹拨乐器以及管乐器置于其流行音乐的主流地位, 这一点不难从各类大型音乐节、遍布全国的音乐酒吧或俱乐部的音乐风格类型中获知。而软件开发商们近年来陆续强化这一领域的音源制作并得到东亚地区或现代音乐不发达地区的音乐制作人的欢迎。这是一场不见硝烟的战争, 音乐制作领域的人工 VS 机器实则为艺术 VS 商业! 向世界倾销其数字化音源(虚拟乐器)技术的欧美大国自身该技术被本国民间普通民众所遗弃, 谁将更具生命力? 这是值得本土奋战在一线的音乐家们深思的富有哲理性的问题。