数字音乐的制作基础与案例应用

——评《数字音乐制作从入门到精通》

近年来，我国数字音乐发展迅猛。由游君屹所编著的《数字音乐制作从入门到精通》（清华大学出版社出版）遵循由浅入深的原则，阐述了数字音乐制作方面的内容，它涵盖了有关数字音乐制作、设备配置、硬件和软件使用、制作技术、混音和母带制作等知识。还针对个人或小型工作室群体，并从设备选择到配置选项的具体说明；在音乐制作方面，它分为MIDI编程、录音、混音和母带制作，涵盖了音乐制作的所有步骤。此外，本书还增加了硬件控制台与记录和混合软件相结合，这是目前生产领域的发展趋势。这本书有以下三个最突出的特点：

一、从研究内容来看，该书内容完善，层次清晰

该书根据作者在音乐制作方面的经验，详细地解释了音乐制作的一些技巧，并结合实例讲解，由浅入深地各个环节的处理。特别是在设备操作中，解释了设备参数之间的关系，以便读者知道每个参数调整对下一级参数的影响，从而建立全局性调整的思维。该书对数字音乐制作一些知识要点进行了详细的介绍，将所有内容分为五个章节，本书共分为五章三附录，第一章介绍音乐与声学的基础知识，包括音乐数字化概述、感知音乐、室内声学、声学处理及监听布局等；第二章介绍了基本的应用设备，不仅包括计算机音乐系统，Mac或Windows，数字音频工作站（DAW）。还包括合成器，采样器，MIDI键盘和DAW控制台，硬件/软件控制台；第三章介绍MIDI的本质及数据传输，包括基本演奏状态数据、弯音和调制、MIDI控制器信息、演奏数据结构与设置；第四章介绍录音相关的传声器类型及器材频响指标，包括传声器指向性、拾音和有效的拾取角度，具有声级差和时差的记录系统，并为工程创建参考轨道；第五章介绍混音／母带的制作，包括混音的意义及目标、混音的顺序、混音处理流程、声源宽度及深度布局、频率平衡与电平控制，同时还根据时间和空间的效果，讲解自动化控制模式与效果调制。

二、从研究方法来看，该书方法得当，运用充分

从该书的具体内容上不难发现，该书作者采用了多种论述方法，确保分析思路的严谨性以及案例表达的可行性。该书采用了案例研究法，作者在第三章中选择常见合成方法进行详细解答，并从中论述了模拟合成要素、LOOP与采样、Kontakt与采样库的制作及其效果。从该书的第四章第二部分则解析了录音制式，具体分为拾音和有效拾音角度、声级差录音制式与时间差录音制式。从以上针对内容的具体分析中可以看出该书全面呈现了以具有声级差和时间差的录音制式的基本思路，层次结构也较为合理，不仅进行了总述以及分述，同时也按照层层递进的结构来安排案例。

三、从研究价值的角度看，本书与现实相关，具有丰富的价值

该书还讲解了数个典型的音阶与乐器的频率、声学处理及监听布局实例，读者可借此回顾和梳理所学理论及技术知识，掌握演奏数据结构与设置和常用演奏技巧的制作。该书还附录了相关的常用素材资料，其中包括针对该书所进行的ICON Qcon Pro控制台在Cubase下的运用、MIDI控制器一览表、标准音阶及常用乐器频率范围对照表等一系列知识点，对常用和弦类型构成建立进行了具有深入性的分析，对以非常用和弦类型构成为例的混音进行制作，第五章采取相关案例进行文字说明，弥补了当前仅以文字阐述从而缺乏佐证的不足，针对个人及小型工作室的母带处理流程取得了较高的研究价值。本书不仅适合作为数字音乐初学者学习音乐制作和后期处理的基础教程，而且非常适合音乐从业者的参考资料。

（魏军　江汉大学，湖北武汉）

中国期刊杂志社