

浅谈戏曲乐队拾音

——以河南豫剧院三团中西混编乐队为例

任国亮

河南豫剧院三团

【摘要】本文以河南豫剧院三团的中西混编乐队为例,根据笔者多年的戏曲扩声工作经验,从乐队的乐器特点和乐队编制,到话筒的选择、位置摆放,对戏曲乐队的拾音以及对乐队整体的声音把握做一个分享。

【关键词】戏曲乐队;话筒选择;话筒摆放;拾音方法;声音把握

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.917

前言:

在现代戏曲演出的扩声中,乐队拾音是个相当重要的环节,它能影响整个剧目的演出效果,好的拾音方法可以尽可能地还原乐队的本来音色,提高扩声质量。大家都知道,扩声是一项艺术与技术的结合,因此对于话筒的选择和摆放位置并没有严格意义上的对与错,更没有一个准确的限定,完全取决于个人对声音的感觉与平时经验的积累。

戏曲现场演出要确保把演员的唱腔和乐队的伴奏清晰地传送到观众的耳中,就要有足够的声压级,那么现场扩声第一要务就是要提高传声增益,因此,拾音话筒的选择和拾音话筒的摆放位置就至关重要。由于乐队乐器众多,使用的话筒也多,在现场扩声中相对麻烦,所以,笔者针对戏曲乐队的拾音做一个介绍,而要想把一个乐队的音响调试好,就必须要了解这个乐队的乐器特点、乐队编制以及对乐队整体的声音把握。笔者作为一名戏曲院团的音响工作者,以河南豫剧院三团中西混编管弦乐队为例,分享一下戏曲乐队的拾音方法和经验。

一、乐队的介绍

河南豫剧院三团中西混编管弦乐队是在传统民乐的基础上,经过长期的探索与实践,将中国传统乐器与西洋乐器进行混合,组建了中西混编管弦乐队,它的组成主要有:

(一) 民乐部分

民族乐器中常见的乐器按照发音方式和演奏方法可分为拉弦乐器、弹拨乐器、管乐器和打击乐器等。

1. 板胡:豫剧板胡是在板胡的基础上发展而成,它属于拉弦乐器。豫剧板胡高亢、强烈、明朗、穿透力强,有鲜明的地方色彩,它与豫剧的粗犷、豪迈、激昂慷慨的音乐风格是相适应的。因为板胡在豫剧当中的核心地位,它需要整场演出不间断的演奏,它的主要作用是包腔领奏。

2. 二胡:二胡是中华民族乐器家族中主要的弓弦乐器(拉弦乐器)之一。二胡音色优美、细腻,演出中的多以独奏的形式出现,用以刻画人物,抒发情感。

3. 琵琶与古筝:琵琶音色丰富,往往用来营造氛围和刻画细腻的东西;古筝的音色优美,音域宽广、演奏技巧丰富,一般用来表现意境。

4. 唢呐:性穿透力强,特感染力强,音色比较嘹亮。它的用途比较广,既能刻画人物的情绪,也能烘托比较宏大的场面。

5. 打击乐:豫剧民族打击乐有司鼓、堂鼓、梆子、铙钹、大锣、小锣等。

主要作用是烘托场面气氛为主,司鼓一般掌控舞台节奏,刻画舞台角色心理活动。

(二) 西洋乐器部分

西洋乐中常见的乐器按照乐器的外形、材质、发音方式、演奏方法可分为弦乐器、管乐器、打击乐器及键盘乐器等。

1. 弦乐器:弦乐器在豫剧乐队中的地位是一个基石的作用,几乎所有的旋律都由弦乐声部来演奏,柔美、舒缓、动听是所有弦乐器的共同特征。弦乐器的音色统一,音域宽广,有多层次的表现力;合奏时澎湃激昂,独奏时温柔婉约;又因为丰富多样的弓法而具有灵动的色彩。

2. 管乐器:管乐器主要分为木管乐器与铜管乐器。木管乐器是乐器家族中音色最为丰富的一族,在管弦乐队中,不论是作为伴奏还是用于独奏,都有其特殊的韵味,是管弦乐队的重要组成部分。木管乐器中主要包括:短笛、长笛、单簧管、双簧管和大管。木管乐器因为其独特的音色,多以独奏的形式来描写舞台形象和情绪情感;铜管乐器中主要包括:圆号、小号和长号,它是全金属的乐器,它音域宽广、辉煌,多以描写宏大的舞台场面。

3. 打击乐器:打击乐器可能是乐器家族中历史最悠久的一族

了。其家族成员众多,特色各异,虽然它们的音色单纯,有些声音甚至不是乐音但对于渲染乐曲气氛有着举足轻重的作用。主要有:定音鼓、吊镲、大军鼓、小军鼓、钢片琴、三角铁等。在豫剧乐队中,它们作用和民族打击乐相近,但是与西洋乐器融合度更高。

(三) 乐队的编制

豫剧院三团中西混编乐队常规演出编制为:

民乐部分:板胡、二胡、琵琶、古筝、唢呐各一个;民族打击乐:司鼓、堂鼓、梆子、铙钹、小锣各一个。

弦乐组部分:第一小提琴八把,第二小提琴六把,中提琴四把,大提琴四把,低音提琴两把;木管组:长笛两支、双簧管、单簧管、大管各一支,铜管组:圆号两把,小号两把,长号两把;打击乐分为西洋打击乐和民族打击乐,常用西洋打击乐:定音鼓、吊镲、大军鼓、小军鼓、木鱼各一组。键盘:电子琴一台(根据配器需要)。

(四) 乐队座位分布

乐队中乐器的位置与排列直接影响整个乐队的声部排列与音响效果,因此乐器位置一般由指挥决定,在通常情况下都是西洋弓弦乐器在乐池的左边,木管和铜管乐器在乐池的右边(紧靠舞台一边),民族打击乐和西洋打击乐在乐池的右边,民乐乐器居中,

二、乐队中单件乐器的拾音方法

同类乐器在拾音方法上存在着一定的共通性,因此下文将按照乐器的分类对乐器的拾音方式进行介绍。

(一) 民乐拾音

由于民族乐器个性鲜明,声音穿透力强,为了避免相互串音,因此,笔者在民乐的拾音中一般选用超心型动圈话筒。

(二) 西洋乐拾音

1. 弦乐器:在管弦乐队中,弦乐的试音笔者一般选用心形枪式电容话筒,如Neumann KM184等话筒。弦乐器的拾音方法一般为,话筒与琴面板垂直,且与琴马成一定角度,对准f孔。话筒与琴马的角度在15°以内高频表现力较好,15°以外声音较柔和。拾音距离根据声场的实际情况和话筒灵敏度的不同,话筒距离乐器一般在30-50cm之间。

2. 管乐器:木管乐器一般表现力较丰富,声音较细腻,因此一般选用灵敏度较高的心形枪式电容话筒,如Neumann KM184等话筒。而铜管乐器声压级较大,根据现场实际情况,考虑是否使用话筒。管乐器的拾音,一般有两种,根据发声特性,可分为号口拾音和管声拾音两种。所谓号口拾音就是将话筒对准管乐器的号口进行拾音,管声拾音是将话筒垂直对准管声进行拾音,笔者对木管组一般采用管声拾音,铜管采用号口拾音。木管乐器的拾音距离根据声场的实际情况一般在20-30cm之间调整,铜管乐器的拾音距离根据乐器的发声响度及声场的实际情况一般在40cm左右调整。

结语:

现场乐队拾音的好坏,音响师除了具备高超的专业技术和丰富的调音经验外,还需要有一定的艺术修养,因为我们掌握的所有技术都是为艺术服务的,没有一定的艺术修养,就很难创作出令人满意的艺术作品。在音响技术飞速发展的今天,新器材新技术层出不穷,音响师应充分利用好现在先进的音响设备和技术,加上自己对作品的理解,一定可以让观众感受到戏曲艺术的魅力。

参考文献:

[1] 刘佳祥. 戏曲乐队的拾音方式与扩声技巧[J]. 戏剧之家(上半月), 2014(05).