

浅谈豫剧音乐演唱会现场扩声

——以纪念杨兰春诞辰100周年演唱会为例

任国亮

河南豫剧院三团

[摘要] 本文以豫剧现代戏之父杨兰春诞辰100周年演唱会暨中国戏曲现代戏研究会第32届年会演出为例，简单阐述了豫剧音乐演唱会的音响系统设计、传声器的选用和对一些演出经验的分享。

[关键词] 豫剧音乐演唱会；系统设计；传声器选择；经验分享

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.793

前言

随着时代的发展，社会的变化，听众的听觉、欣赏能力都在不断地提高，对文艺演出的标准要求也越来越高。为了迎合时代的需求，戏曲艺术也在不断地创新发展，比如说伴奏乐队，也由原来的民乐队改变为现在的中西混合管弦乐队，本文笔者将以纪念杨兰春诞辰100周年演唱会为例，以自己的观点简单介绍一下本场音乐演唱会为什么采用中西混合管弦乐队伴奏和本场音乐演唱会的音响系统设计、传声器的选用和演出中的一些经验分享。

一、演出背景

杨兰春是中国当代杰出的现代戏剧作家之一。他根植于河南，影响全国，他开创了一条中国戏曲表现现代生活的崭新艺术道路，导演了《朝阳沟》《小二黑结婚》《刘胡兰》等一大批贴近实际、贴近生活、贴近群众的现代戏经典剧目，最终形成了“现代戏流派”，被称为“朝阳沟之父”。在杨兰春诞辰100周年之际，恰逢中国戏曲现代戏研究会第32届年会举办之年，河南省文化和旅游厅联合中国戏曲现代戏研究会、河南省文学艺术界联合会、中华豫剧文化促进会共同主办“纪念杨兰春诞辰100周年”暨中国戏曲现代戏研究会第32届年会的专场演出，在河南人民会堂上演，并有众多的中国戏剧大咖共同见证了这一重要时刻。

二、中西结合乐队伴奏的优势

这次由河南豫剧院三团精心编排的《纪念杨兰春诞辰100周年演唱会》（后面简称本场晚会），演出阵容强大，将以经典唱段、交响大合唱、器乐演奏、情景诗朗诵等形式呈现，所有唱段均选自杨兰春先生的代表作，最大程度呈现杨兰春先生的创作理念、艺术风格和精神价值。本场晚会的伴奏也将由本团的中西结合管弦乐队来完成，怎样将这么多类型的节目及整个管弦乐队完美的呈现给观众，是我们现场音响师的主要任务。本场晚会为什么要使用中西混合的管弦乐队，和传统的民乐队相比，它有什么优势呢？

本场晚会采用的中西混合管弦乐队伴奏，和传统豫剧民乐伴奏一脉相承，如伴奏的主奏乐器依然是板胡、二胡、琵琶这些传统乐器，使本场晚会伴奏音乐增强时代感的同时，还能保持其原有的豫剧特色和风味，保持其浓厚的地方味道，但又有着明显的不同，具体表现在：

（一）编制方面

传统豫剧民乐队编制非常简单，标配“三大件”，即板胡、二胡、琵琶，加上古筝、锣鼓等也不过十人，而这次伴奏乐队编制科学、分工明确，除了豫剧传统乐器外，加入了双管编制的西洋管弦乐队，配乐个性化、时尚化，更加符合现代人的审美习惯与欣赏情趣，是本场晚会的亮点之一。

（二）配器方面

传统豫剧伴奏音乐中基本上都是司鼓兼指挥，板胡领

奏，其他乐器齐奏，采用单旋律伴奏，表现形式单一，音色缺乏变化，缺乏激情和冲击力，音乐是平面的、单线条的。而本次晚会以先进的配器理念和理论为支撑，配器手法多样，体现了专业性。通过多声部的运用，配器手法新鲜大胆，充分利用独奏、重奏、协奏等形式产生和弦，用西洋音乐的配器手法揉合在豫剧音乐中，增添了声音色彩，提高了演奏技巧，使人耳目一新。

（三）音乐形式方面

传统的豫剧晚会没有专门的前奏曲（序曲），只是在开演之前套用一些曲牌来吸引观众，引人注目。而本次晚会为了满足不同观众的审美需求，彻底打破了传统豫剧晚会音乐中千篇一律的曲牌套用套路，创造出了具有强大表现力的序曲、闭幕曲、场景音乐等等，从而提升了本次豫剧音乐演唱会的档次。

三、演出形式

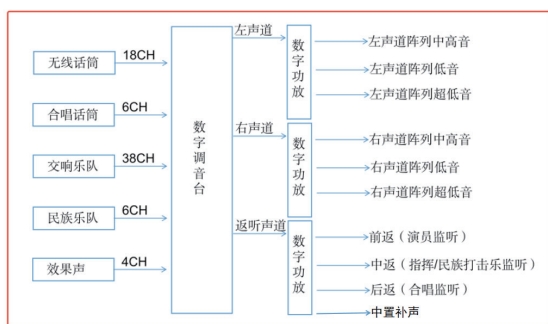
前面提到了本场晚会由经典唱段、交响大合唱、器乐演奏、情节诗朗诵等形式呈现，整个舞台区域分为乐队区域、演员表演区域和合唱区域，乐队由交响乐队和民乐队组成，如图一所示。

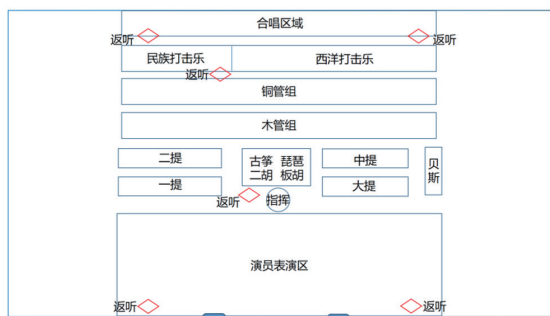
图一 舞台分布图

四、音响系统设计简述

本次演出的音响系统，根据现场条件和现有的音响设备，主扩扬声器采用三分频阵列加超低，前区补声和返送均采用两分频点声源，系统架构图如图二，根据演出形式和现场实际演出需要，重点需要解决演员、合唱队、司鼓的返送问题（指挥返送根据指挥个人需求），返送扬声器分布图如图三。返送扬声器这样摆放是由戏曲演唱会的特点和乐队座位决定的，这样可以单独控制把演员、合唱队、司鼓所需要听到乐器声音送到各自的耳朵，而不是一锅烩，把所有声音都送进去，这样做的时候也把返送扬声器对乐队传声器的影响降到了最小，在保证声音清晰度的同时也保证了演出效果。

图二 系统架构图

图三 返听扬声器分布图

五、拾音传声器的选择

传声器类型和型号的选择对任何音源的声音都会产生明显的影响，由于传声器的内部电子元件和物理结构的原因，每种结构和型号的传声器都具有不同的频率响应。它不仅影响声音的频率成分，而且还影响所拾取声音的清晰度，因此传声器的选择至关重要，现场演出拾音一般分为两部分，人声拾音和乐队拾音。

（一）人声拾音部分

演员拾音部分，笔者是根据演出节目类型、演员的表演形式和声音特点来选择传声器的，准确地说就是在不影响表演的情况下选择最合适的传声器，如果是独唱类的而又没有表演动作的演员，建议使用立杆式的电容传声器；如果是穿晚会演出服而又有表演动作的演员建议使用手持式无线传声器；如果是穿戏装带表演的演员建议使用腰包无线传声器（根据演员的服装和声音条件选择领夹或头戴）。合唱队的拾音则使用灵敏度较高的大振膜电容话筒。在调试的时候，要根据每个演员的声音特点进行调整处理，声音尖的，尽量调圆润一些，声音憨厚的，要调的通透一些。同时还要美化演员的声音，在演唱的时候，根据现场的声场条件和个人噪音条件，适当地加入一定比例的混响，比如男生短一些，而女生则可适当长一些，使现场声音更加通透悦耳动听，合唱时混响比例可适当多一些，可以使合唱声音更融洽、更优美。

（二）乐队拾音部分

本场演出的乐队阵容强大，达七十六人，话筒数量多，乐队和合唱共用了五十支话筒，而舞台上电脑灯的散热风机有一定的噪声，并且众多演职人员的活动也会产生一些噪声，为了避免这些噪声对伴奏的干扰，故采用近距离点拾音，使拾取的声音更加干净。由于乐队是由双管编制的交响乐队和部分民乐队构成，乐器之间的特性差异较大，所以需要采用不同类型的传声器，在保障声音特性的同时，还能有效控制乐队各个声部的整体平衡。民乐的个性较强，融合性差，穿透力也比较强，适合选用灵敏度较低的动圈话筒，而西洋乐器经过几百年的演变，制造工艺严谨，对音色的把握也很严谨，融合性好，根据

发声特点则适合使用灵敏度较高的电容话筒，为了保持声音的一致性和后期调试的方便性，尽量选择同一品牌的心形小振膜话筒，心形话筒可以有效避免乐器之间的串音问题。在乐队调试的时候，首先要把主弦板胡调好，板胡的音色有点“尖”，在调音的时候要调的柔和一些，悦耳一些，然后依次是二胡、琵琶、古筝和唢呐，下一步是弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组，需要注意的是，由于民乐打击乐里的锣、鼓、镲、小锣，声压级大，音色比较尖锐，在话筒摆位的时候尽量避开它们，必要时需要加隔断或者吸音板。

六、排练、走台、演出时的一些经验分享

在节目排练的时候，音响师一定要参与排练，了解节目的表演类型，了解乐队的编制和位置布局，了解乐曲的风格和有solo的地方，并跟导演、乐队指挥和演员（演奏员）沟通，看他们有什么需求。然后把自己的设计方案和想法跟导演进行沟通，导演确定后，就可以按照演出的需要去配置设备了。

走台是为了演出的顺利进行，音响部门一定要按照演出标准进行，因为演员的出场顺序、人数，关系到无线传声器能否顺利调配开，有时候还会遇上导演临时调整节目，如设备不够，需要及时补充。豫剧演唱会有它的特点，有时候是一段折子戏或者一段经典唱段，同时会有五六个演员一块儿表演或演唱，这个时候，就要求音响师能熟悉唱段，并且在调音台上提前做一些设置（笔者常利用调音台的DCA功能），避免合唱时声压正常而个人演唱声时声压不足。

现场扩声不同于录音，一旦出现失误就没有回旋的余地，所以音响师现场处理问题的能力要强、反应要快、措施要及时，还要有预见性。在演出的时候，要对现场空间整体音量把控好，要让观众感到是在享受音乐，而不是忍受噪音，并注意乐队和演员的声音比例，乐队是托着演员的，不能盖过演员，如果演员音量为100的话，乐队只能占70—75。豫剧音乐演唱会有它自身的特点，作品是带有地方特色的，因此需要突出民乐，突出三大件，因为它们包腔、包演员，其实不管民乐队也好，西洋乐队也好，在配器方面把三大件淹没了，那就错误了，听不出来主弦，也就听不出来剧种了。在有唱腔的时候，一定要把三大件和演员放到重要位置，这个时候西洋乐是辅助性的，但是在器乐演奏的时候，就要突出一下管弦乐队，这个时候应该把管弦乐队完全体现出来。还有需要注意的是，在演出期间音响师要集中精力，手紧跟推子，因为有些戏曲演员随意发挥比较大，避免出现爆音和声压不够；另外，在乐队伴奏（演奏）时，要注意乐队各个声部的平衡和乐器的SOLO，这些都要求音响师高度的集中精力和反应足够敏捷。同时，和舞台上的音响工作人员保持联系畅通，以便于遇到突发情况可以及时沟通。

结语

为了适应时代的发展，传统艺术的表现形式也在发生着巨大的变化，这对于我们戏曲音响工作者也提出了更高的要求，除了不断学习音响专业知识外，还要提高自己的音乐鉴赏力和艺术素养，才能不被社会所淘汰。笔者分享此文章的本意也是抱着向同行交流学习的目的，希望业内人士多提宝贵意见。

参考文献：

[1] 章钰. 舞台演出音响调试的若干问题处理[J]. 山西青年, 2019, (18): 273.

作者简介：任国亮，男，1983年3月20日，河南豫剧院三团，主任舞台技师。主要研究方向：现场演出音响调试、调音。