

论数字音乐在影视声音中的应用

鄯子涵

西安翻译学院 陕西省西安市长安区 710105

[摘要]随着社会的发展和潮流的转变,人的审美意识和对美的需求有了巨大的变化,审美意识随着精神文化的丰富发生了进步和变化,社会大众对影视艺术的审美情趣也呈现出多元化的发展态势,影视文化逐渐成为当代中国主流的审美意识文化。但在当前日益市场化和商品化的变动时代,审美文化向大众化转变,呈现多元发展趋势,影视文化出现了新的类型化趋势,市场化、商业化特征日益明显在一定程度上对影视文化作品的质量和多样化发展产生了巨大影响。在这样的背景下,影视行业重新审视审美艺术体系和审美价值体系,发挥数字音乐在影视语音创作中应用的巨大作用和优势,从根本上提高影视作品的创作质量,切实增强作品的艺术感染力、社会影响力,要实现社会利益和经济利益的高度统一。

[关键词]数字音乐;影视声音;应用;研究

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325(2023)-0037-19 **[收稿日期]** 2023-03-25

影视艺术这种艺术形式具有独一无二的审美特性,不仅是现代艺术体系的重要组成部分之一,更是现代科技与文学艺术相融合的产物,同时也容纳了音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等诸多现代艺术和文化元素,融合舞台与电影艺术的表现手法和表现技巧,为观众带来更优质的视听盛宴。声学图并茂是影视艺术所具备的最大特点,因此影视作品中影视声音创作起着至关重要的作用,影视作品的画面不仅更加生动,观众也有身临其境的感觉在一定程度上有效地提高了影视作品的灵动性和感染力,增强了艺术效果。在影像声音中合理应用数字音乐,可以进一步提高影像声音的创作质量,使声音具有很强的感染力,避免音质损失现象。同时,通过声源发声和效应器修饰可以实现电影作品语音效果的提高,达到优异的视听效果。

一、数字音频技术优势

随着科学技术的进步和发展,在影视声音创作中人们使用的技术也在不断创新,实现了音频技术的突破与升级。在以往影视传媒领域中,常见技术为模拟式的音频技术,这项技术模拟电压幅度,以此表示声音的强或弱,同时在时间上是可以连续的,但外界因素对模拟音频技术的影响较大,如果受到严重的噪声干扰,设备就不能精准地辨识信号,在终端容易与其他音效混淆,降低了播放质量。基于模拟音频技术,数字音频技术这种全新的音频技术,能够避免外界音频信号的干扰,与模拟音频技术相比较,数字音频技术能够有效提高播放质量。此外,数字音频技术的编辑更为便捷,在影视传媒领域中经常用到连续性音频,连续性音频对编辑的要求比较严格,所以在编辑截取时如果运用以往传统的模拟音频技术就要确保一次成功。在编辑截取时,使用数字音频技术可以

分散化处理音频，之后再针对性截取，这种便捷的方式可以减少人员的工作量，缓解工作压力，不仅使工作效率得到提升，还提高了编工作的灵活性。除了上述内容外，数字音频技术具备的另一个巨大优势就是其不会占用过大的空间，特别是在压缩工作之后，数字音频技术所占用的空间会明显减小。

二、影视音乐的产生和发展

二十世纪三十年代是中国电影发展的关键时期，中国的影视音乐也在这一时期正式产生，并迅速发展，到了八十年代影视行业实现了蓬勃发展，影视艺术是一门独立的艺术，结合了多种艺术的优势和特点，将科学技术与艺术进行了完美结合，使自身艺术表现力更加丰富和充实，影视艺术是文学艺术结晶的重要体现，是现代文化传播的主要手段，影视声音表现出巨大艺术的感染力给人类生活带来了一定的影响，在满足公众文化娱乐需求的同时，达到了传播正能量的效果。影视音乐在最开始的创作阶段并没有得到专业音乐制作的关注，产生这一现象的主要原因是一方面由于早期的影视音乐作品没有得到足够的重视，另一方面社会大众没有将其看作独立的作品进行欣赏，因此难以被社会所认可，到了二十世纪，电影和电视是这一时期最重要的文化现象，新技术的发明诞生了新艺术，影视艺术给人们的文化生活带来各种新气息，也引起人们生活方式、思想观念的悄然变化，随着影视艺术繁荣发展，使影视音乐也逐渐发展和成熟起来，由最初不

被重视发展到斥巨资创作一部影视剧音乐，这一过程是在不断进行摸索与探究中逐渐发展起来的。

三、数字音乐在影视声音中的运用

在如今的影视环境下，经过国内作曲家与国外作曲家积累的丰富经验和技术应用，数字音乐在制作方面与其他音乐相比较呈现出截然不同的创作方式和创作手段，通过先进的计算机技术在影视音乐创作过程中产生了大量新的技术和声音，时观众在观赏影视作品时，他们的客观心理体验和主观心理体验有了明显变化。

(一)声音和画面相互交融，营造了良好的听感氛围

影视艺术是一种视觉与听觉高度融合的艺术形式。人在感知时各感官是可以相互交织在一起的，这种感官变化，会引发其他感官变化，在光线传播速度和声音传播速度的作用下，人们通常会第一时间调用视觉和听觉，再到触、嗅。视觉是通过视觉类的系统以及外周感觉器官，接受环境在一定波长内对电磁波的刺激，通过中枢的部分开展有效的编码加工、分析，之后可以获取主观的感觉。当光线通过瞳孔投身至眼睛的视网膜内，再由光感神经向大脑传输，对光线的强弱、光线的色彩等进行分析。外界声音由耳郭收集以后，从外耳道传到鼓膜，引起鼓膜的振动，再由耳神经向大脑传输，对音调、音色等进行分析。与视觉相比较，听觉不会受方向限制，但视觉却有视角限制，因此，

听觉信息在传达过程中无须客观帮助，能够持续不断地传输信息到人体的大脑中，只存在强与弱的分别，这些客观的生理现象是声音和画面相互交融概念的来源。音乐数字化下的影视音乐创作中优秀的创作模式应将视觉感知和听觉感知相结合，增强作品的感染力，而音乐数字环境下的影视声音创作能够有效兼顾声画结合效果制作，既为观众提供了视觉影像，也带来了听觉感受。

(二) 创作风格不断转换

在影视作品中，考虑到声音与画面的从属关系，为了避免喧宾夺主，影视作品创作时，音乐在正常情况下通常在画面的后方，以低音量、背景叙述等方式进行呈现，因此音乐中的节奏旋律，和声，调式，织体，力度，强弱，音色等基本元素在影视作品播放时不易被观众感知。但基于这些基本元素在转换和变化过程中都能够被感知，要求作曲家在创作时要结合画面对音乐风格进行多种变化。在数字化环境下创作影视声音时，在音序器软件中调用音色比较方便，作曲家可通过各种丰富多彩的声音和自身独有的理念创作出不同载体、风格各异的音乐。例如利用 Logic 工作机制平台，Logic 可以作为一个数字音频录音系统的中心环节，创建一个网络化工作机制的平台，来对音频进行同步，实时的制作，不仅能够提高影视作品创作效率，还可以对影视作品的音频进行深加工，进步美化。利用这一机制平台作曲家能够独立随意切换不同作品风格，可以改变以往配

乐写作中与乐队进行排练、磨合纠正、录音，再与画面结合进行后期剪辑的模式。由布拉德·伯德执导，达蒙·林德洛夫担任编剧，乔治·克鲁尼、休·劳瑞和布丽特妮·罗伯森等联袂出演的科幻电影《明日世界》中有几处声音的处理就在音乐风格上实现了切换自如，在影片中有一处是描绘凯西、雅典娜与弗兰克要从纽约瞬间穿越到法国巴黎的埃菲尔铁塔镜头，在进入旅行仓弗兰克介绍相关事项时，影片配乐呈现的是管弦乐风格，以管弦乐和铜管乐的织体作为影片画面的背景使用。在穿越过程中，这时的配乐再用管弦乐风格，就会使“画风”和“乐风”无法融合，好莱坞著名电影配乐家迈克·吉亚奇诺马上想到用电子 Pad 音色当作影片配乐背景，在动态前景声处理中加以 Lead 音色，随着影片画面节奏加速利用自动化增强 Lead 音色滤波器参数，使这一段镜头更加完美。此外，在制作新闻片头开场和广告等音乐时，需在有限的时间内使其能够与画面切换相对应，并具有较强的感染力和号召力，在一定程度上增加了作曲家的创作难度，在数字环境下应用数字音乐就可以轻松创作出不同风格，由多元化声音元素组合而成的音乐作品。

(三) 使用量化功能为画面提供服务

音乐中节奏非常重要，其作用在于对旋律一种性格，让作品更生动、准确，传统音乐在演奏时，由于演奏者数量较多、演奏风格各不相同，经常存在影视作品的长度在演出或录音时不精准的现象，一首作品每次演

奏都会出现不同的长度，在听赏音乐中出现这样的情况不会产生较大影响，但如果在影视配乐情况中，就会导致协调不畅、配合不力。电影和电视类作品中的画面长短是一定的，要想实现配乐与画面的完美贴合需要将长度做到分毫不差，特别是制作新闻片头开场音乐时，因为开场镜头切换速度较快，对作曲家的要求也更为严格。在数字技术环境下创作影视配乐时，在后期制作过程中可以将音乐和画面先剪辑再拼合，使二者巧妙地融合在一起，这种方法是传统配乐无法达到的层面，使用量化功能能够更好地为画面提供服务。

结语

近年来，数字技术的进一步发展给影视声音的制作提供了新的技术和全新的表现形式，不仅给观众带来了极佳的艺术享受，同时也给予了观众心灵上的震撼与共鸣，满足了观众的精神需求。数字技术制作手段已经成了影视音乐创作过程中的关键技术，有效

推动着影视音乐不断地朝着多元化、现代化发展。

参考文献：

[1]能炎堃. 数字音乐在影视声音中的应用研究[J]. 南京航空航天大学, 2021(11):271-272.

[2]孟根妙. 论数字音乐在影视声音中的应用[J]. 艺术品鉴, 2019(20):117-118.

[3]查建敏. 论数字音乐在电影中的多元化应用——以电影《花样年华》为例[J]. 电影评介, 2020(59):123-124.

[4]白璐. 数字音频技术在影视作品中的应用研究[J]. 明日风尚, 2019(75):231-232.

[5]刘严红. 新媒体时代音乐音响在纪录片创作中的应用[J]. 科技传播, 2019(32):69-70.

[6]张楠. 数字音频工作站技术对影视声音创作的影响[J]. 东北师范大学, 2021(33):27-28.

On the application of digital music in film and television sound

Shanshan

Xi'an Translation University, Chang'an District, Xi'an, Shaanxi Province 710105

Abstract: with the development of society and the change of trend, people's aesthetic consciousness and demand for beauty has a huge change, aesthetic consciousness with the rich spiritual culture progress and change, the public of film and television art also presents the development trend of diversified film and television culture gradually become the mainstream aesthetic consciousness of contemporary China. However, in the current era of increasing marketization and commercialization, aesthetic culture has changed to popularization, showing a trend of diversified development, and film and television culture has appeared a new trend of genre. The characteristics of marketization and commercialization are increasingly obvious, which have a

huge impact on the quality and diversified development of film and television cultural works to a certain extent. Under this background, the film and television industry to re-examine the aesthetic art system and aesthetic value system, play a huge role of digital music applied in the film and television voice creation and advantages, fundamentally improve the quality of film and television works, strengthen the work of artistic appeal, social influence to realize the height of the social interests and economic interests.

Key words: digital music; film and television sound; application; research