

录音作品创作中艺术审美与现实情境的交互融合探究

刘佳明

四川文化艺术学院，四川绵阳，621000；

摘要：录音作为声音艺术的关键载体，跨越了单纯的声音记录范畴，进阶为融合艺术审美与现实情境的综合性表达媒介。它以音乐学、声学美学等理论为基石，创作者通过对声音诸要素，塑造出具有内在逻辑性与感染力的声音景观，激发受众基于审美感知的情感反馈。无论是反映特定地域风土人情的田野录音，还是映射社会问题的有声纪实，现实情境提供了创作素材的富矿，并且成为作品意义生成与阐释的关键语境。本文探讨了录音作品创作中艺术审美与现实情境的交互融合。通过剖析录音艺术与现实生活的关联，揭示录音创作中艺术审美与现实情境的交互融合的意义。

关键词：录音；艺术审美；现实情境；融合

DOI：10.69979/3041-0673.24.10.017

在现代社会，录音作品广泛渗透于人们的日常生活，涵盖音乐、影视、广播等多个领域，成为文化传播与艺术表达的重要载体。然而，录音作品创作既需扎根于现实情境获取素材与灵感，又要凭借艺术审美提升作品品质与价值。研究二者融合，有助于深入理解录音作品创作本质，对推动录音艺术在文化传承、社会教育、审美提升等方面发挥更大作用具有重要意义。

1 录音艺术简述

1.1 录音艺术的定义与本质

录音艺术是通过特定技术手段，将自然界和社会中的声音进行采集、处理与再创作，转化为富有艺术感染力的作品。它以声音为素材，创造性地记录历史、表达情感、传递信息。如贝多芬的《第九交响曲》录音版本众多，每个版本都是对这部伟大作品在特定历史时期、演奏环境和技术条件下的独特诠释，既保留了原作音乐精髓，又融入了录音师对作品的理解和时代的印记，体现了录音艺术创造性记录历史的功能。

1.2 西方录音艺术作品的机械制作年代

(1) 录音发明的影响与争议

Walter Benjamin认为，录音的发明如同摄影与电影，打破了传统艺术形式的权威，改变了人们对艺术作品的感知与评判标准。在录音技术出现之前，音乐欣赏主要依赖现场演奏，听众对音乐的体验受演奏者、演奏场地等因素限制。而录音技术使音乐得以广泛传播，让更多人能欣赏到不同风格、不同时期的音乐作品。然而，这也引发了关于音乐“光环”的争议。Schnabel担忧机械复制会削弱音乐的独特性，他害怕人们在听贝多芬奏

鸣曲录音时可能会分心于其他事情，从而降低音乐欣赏的纯粹性。但也有人认为录音本身赋予了音乐新的传播方式和生命力。

(2) 不同审美观念的冲突

Taruskin强调录音应筛选掉现场表演的偶然缺陷，追求音乐呈现的完美性；Benjamin则认为生活本身具有特权，录音应记录真实状态，即使存在失败风险和轻微缺陷。这种冲突在音乐录音领域体现明显。如在录制爵士乐时，完美主义者可能倾向于通过多次剪辑和混音，打造流畅、完美的音乐效果；而不完美主义者更注重捕捉现场演奏的即兴性和灵动性，认为那些偶然的音符偏差、演奏者间的互动细节才是爵士乐的灵魂所在，这种冲突推动了录音艺术在不同审美追求下的发展与创新。

2 现实生活与录音艺术创作的关系

2.1 现实生活是录音艺术创作的源泉

(1) 提供素材与灵感

现实中的各种声音，如城市交通的嘈杂声、大自然的鸟鸣声、人们的欢声笑语等，都可为录音创作提供素材。法国作曲家梅西安在其作品中常常融入自然界的声元素，他曾深入研究鸟类鸣叫声，并将它巧妙运用到音乐创作中，创作出《鸟鸣集》等独具特色的作品。这些声音元素不仅丰富了作品的音色和表现力，还为作品注入了自然与生命的气息，体现了现实声音对录音创作素材的重要性。人们在生活中的喜悦、悲伤、愤怒等情感体验，也为创作者提供了无尽的灵感源泉，促使他们通过声音创作表达内心感受。

(2) 影响创作风格与主题

社会文化和时代背景深刻影响录音作品的风格与主题。在社会动荡时期，如战争年代，许多录音作品往往具有强烈的情感张力和社会批判意识。在二战期间，一些音乐家创作的作品充满了对战争的悲痛、对和平的渴望，如肖斯塔科维奇的交响曲，以深沉、悲壮的音乐语言反映了当时的社会现实，其风格凝重而富有力量，主题围绕战争对人类的摧残以及对和平的向往展开。而在和平繁荣的时代，录音作品可能更多展现积极向上、多元包容的风格，主题也更加丰富多样，涵盖爱情、梦想、科技进步等多个方面，反映出时代的乐观氛围和多元文化特征。

2.2 录音艺术对现实生活的反作用

(1) 反映社会现实与情感

录音作品通过声音记录真实地反映社会问题和人们的生活状态。美国歌手鲍勃·迪伦的许多歌曲，以民谣风格记录 20 世纪 60 年代美国社会的民权运动、反战思潮等社会现象，他的歌词和音乐生动地展现了当时民众的心声和社会的变革，成为时代的见证。电影《辛德勒的名单》的配乐，通过简洁而沉重的旋律，深刻反映了纳粹大屠杀的残酷现实，让观众在听觉上感受到历史的悲痛，引发人们对战争与人性的深刻思考。

(2) 影响人们的感知与体验

录音艺术以独特的声音表现形式影响着人们的审美、情感和认知。在恐怖电影中，阴森恐怖的音效设计能够营造紧张氛围，使观众产生恐惧、惊悚等强烈情感反应，改变观众对声音的感知方式，拓展了人们对声音表现力的认知边界。在音乐欣赏方面，不同风格的音乐录音如古典音乐、流行音乐等，满足了人们多样化的审美需求，激发人们不同的情感共鸣，丰富了人们的精神世界，同时也在文化传播和社会教育中发挥着重要作用，促进不同文化间的交流与理解。

3 录音作品创作中艺术审美与现实情境的融合

3.1 技术手段在融合中的作用

(1) 录音技术的发展与应用

录音技术从早期的单声道发展到如今的多声道立体环绕声，从模拟信号过渡到数字音频，极大地拓展了录音作品的创作空间。在早期单声道录音时代，音乐的空间感和层次感相对有限。而随着多声道技术的发展，5.1 声道、7.1 声道系统的应用，录音师能够更加精准地定位声音元素在空间中的位置，为听众营造出身临其境的听觉环境。在电影录音中，数字音频技术的应用使

得声音的细节更加丰富，动态范围更大，能够更好地配合画面，增强电影的艺术感染力。《阿凡达》的电影音效，通过先进的数字录音技术，创造出潘多拉星球上奇幻生物的独特声音以及宏大战斗场面的震撼音效，使观众仿佛置身于电影世界之中。

(2) 技术如何实现艺术与现实的对接

以实地录音为例，录音师运用高精度的录音设备，在自然环境或特定场景中采集声音素材，如在森林中录制风声、鸟鸣声，在古老建筑中录制回声等。这些真实的声音素材经过后期技术处理，如降噪、混音等，与音乐创作或影视剧情相结合，实现艺术与现实的完美融合。在音乐制作中，利用音频编辑软件对采集到的声音进行剪辑、变速、变调等处理，使其符合音乐作品的艺术构思。例如，将城市街头的嘈杂声进行处理后融入电子音乐中，创造出独特的音乐氛围，既保留了现实声音的元素，又赋予其艺术化的表达。

3.2 创作者的主观能动性

(1) 创作者的审美观念与艺术追求

创作者的审美观念直接决定了录音作品的艺术风格和审美价值。具有古典审美倾向的创作者可能更注重音乐的和谐性、结构的严谨性，在录音作品中追求纯净、优美的声音效果，如古典音乐录音师在录制莫扎特、海顿等作曲家的作品时，力求还原作品的优雅与精致。而具有现代审美观念的创作者可能更倾向于创新、实验性的声音表达，突破传统音乐结构和音色的限制。一些先锋派音乐创作者利用电子设备创造出奇异、抽象的声音景观，以挑战听众的听觉习惯，表达独特的艺术理念。

(2) 创作者对现实情境的理解与诠释

创作者通过观察生活、体验社会，将现实中的元素转化为艺术创作的灵感。例如，中国作曲家谭盾在其作品中常常融入中国传统文化元素，他深入研究中国民间音乐、戏曲等艺术形式，将其与现代音乐创作技法相结合。在《卧虎藏龙》的电影配乐中，他巧妙运用二胡、琵琶等民族乐器，配合电影中的武侠场景，将中国传统文化的韵味与电影所展现的江湖世界完美融合，通过对现实情境中文化元素的精准诠释，创造出极具感染力的音乐作品。

4 不同类型录音作品中艺术审美与现实情境的融合

4.1 音乐录音作品

在古典音乐录音中，艺术审美与现实情境的融合体

现得淋漓尽致。例如，在录制巴赫的《哥德堡变奏曲》时，演奏者与录音师共同努力，通过精湛的演奏技巧和细腻的录音处理，还原出巴洛克时期音乐的风格特点。演奏者对每个音符的触键力度、节奏把握，都体现了对作品艺术审美的追求；而录音师则运用先进的麦克风技术，精准捕捉乐器的音色，营造出适宜的声学空间感，将当时的音乐演奏情境生动地展现给现代听众。在流行音乐录音方面，周杰伦的《青花瓷》，歌词中充满了中国传统文化元素，描绘了江南烟雨的诗意画面，这是对现实情境中文化意象的提取与艺术加工。音乐旋律融合了中国古典音乐的五声音阶与现代流行音乐的节奏元素，在录音制作过程中，通过精心的编曲、混音，使歌曲的古典韵味与现代流行风格相得益彰，展现出独特的艺术魅力。

4.2 影视录音作品

影视录音作品高度依赖艺术审美与现实情境的融合来增强故事的表现力。以《指环王》系列电影为例，录音团队为影片创造了丰富多样的音效环境。在构建中土世界的奇幻场景时，通过模拟各种虚构生物的声音，如精灵的轻盈脚步声、巨龙的咆哮声等，这些声音不仅符合影片虚构的现实情境，又通过艺术化的创作手法增强了奇幻氛围。在战斗场面中，武器碰撞声、喊杀声等音效与激昂的音乐配乐相结合，营造出紧张激烈的氛围，使观众仿佛置身于战场之中。影片中的环境音效，如风声、雨声等，都根据不同场景进行精心设计，与画面完美匹配，既真实地反映了故事发生的环境，又从艺术审美角度提升了观众的观影体验。

4.3 广播节目录音作品

广播剧作为广播节目中的重要形式，在艺术审美与现实情境融合方面独具特色。广播剧《夜幕下的哈尔滨》，通过演员的声音表演、音效的巧妙运用，生动地展现了20世纪30年代哈尔滨的社会风貌和人物故事。演员通过不同的音色、语调塑造性格各异的角色，将当时人们的语言风格和情感状态真实地呈现出来；音效方面，如街头的有轨电车声、酒馆的喧闹声等，为故事营造出浓厚的时代氛围。专题节目如自然纪录片配音，解说词的文学性与自然声音的录制相结合，展现出大自然的美丽与神奇。解说词富有诗意的描述，配合鸟儿的鸣叫声、

河流的潺潺声等自然音效，使听众在感受自然之美的同时，也能体会到艺术的感染力，实现了艺术审美与现实情境的有机融合。

5 融合带来的艺术效果与社会价值

5.1 增强作品的感染力与表现力

艺术审美与现实情境的融合使录音作品具有更强的感染力和表现力。当音乐作品将现实情感与艺术表达完美结合时，贝多芬的《命运交响曲》，激昂的旋律与命运叩门的主题相呼应，通过强烈的节奏和富有张力的音乐语言，传达出人类面对命运挑战时的不屈精神，引发听众强烈的情感共鸣，使作品具有震撼人心的力量。在影视录音中，逼真的音效和契合情境的音乐能够增强观众的代入感，如《泰坦尼克号》中沉船时的混乱音效与悲壮音乐，让观众仿佛亲身经历那场灾难，深刻感受到生死离别之际的悲痛与无奈，极大地提升了作品的艺术冲击力。

5.2 促进文化传承与社会交流

许多民间音乐、传统戏曲的录音保存了珍贵的文化记忆。像昆曲的经典剧目录音，将这一古老剧种的唱腔、表演艺术等以声音形式留存下来，为后人研究和传承昆曲文化提供了重要资料。不同地区、不同文化背景的录音作品通过传播，促进了文化交流。如西方流行音乐传入中国，独特的音乐风格和创作理念影响了中国音乐的发展；而中国的传统音乐也通过录音作品走向世界，让更多人了解中国文化的博大精深。在社会教育方面，优秀的录音作品能够传递积极的价值观和社会理念，如公益广告中的配乐和音效设计，通过艺术感染力引导人们关注社会问题，促进社会和谐发展。

参考文献

- [1] 张杰. 探讨录音作品创作中艺术和现实相融合 [J]. 中国文艺家, 2019, (08): 281.
 - [2] 王力. 浅谈录音艺术在现实生活中的应用 [J]. 传播力研究, 2019, 3 (06): 135-136.
 - [3] 王萍. 录音作品创作中艺术和现实相融合的问题探究 [J]. 视听, 2017, (11): 61-62.
- 作者简介：刘佳明，女（1995—），山西太原，四川文化艺术学院助教，研究方向：录音艺术。