

“摆”谱儿

陈昌

我这里说的摆谱儿可不是装大爷、抖威风，或是讲排场之类的事，而是研究摆弄乐谱的意思。搞了几十年工程管理的我，在进入黄河之后突然对摆谱发生了兴趣，并渐渐地染上了谱瘾。

转谱成瘾

我们夫妇是 2023 年 4 月加入黄河的。每遇团里排练新歌时，为了加快学唱速度，我们各自的声部长宋雪清、傅玉秀便会录制范唱供大家练习使用。傅玉秀还会不厌其烦一段一段地把难唱的部分分析解释给大家听，并带领大家反复练习。声部长们兢兢业业的精神感染了我，使我产生了尝试制做范音频的念头。有了范音，随时拿出来听听，可以帮助有需要的团员尽快地掌握新歌，提高排练的效率。

由曲谱变音频在现今的技术发展条件下应该不算很难。我在网上恶补了一下五线谱的知识以及与简谱的关系。然后找寻输入简便，同时也可以把线谱转变成音频的软件。为此我搜寻浏览试用过的软件不胜枚举。最后总算找到较为适用的一款，还是开源的。虽然该软件有的指令操作起来感觉别扭，但用习惯后还算过得去。我便着手用软件输入电子线谱，准备边用边学，一旦卡壳再去找解决方案。做法虽然不像正规军，但我自己可以掌握进度，这也是我几十年来养成的习惯。为了保证输出音频的效果，还需要使用一款功能较强的音乐制作软件。我一直使用苹果系统，那 Mac 上自带的库乐队也就成了我的第一选择。

从零到熟悉手工输入线谱/输出 MIDI，再用库乐队做成 MP3，这几步的准备工作大约用了我两个月的时间吧。此时，我觉得可以开始实操了。

初入此门还是挺有难度的。由于精神需要高度集中，稍一分心就会出现漏抄小节、标错音符、填错声部等重大失误。输入一长段后才发现有错，因而抹去重来的情况也时有发生。

生。遇到这种情况，后悔与抱怨是无济于事的。唯一能做的是思想清零，集中精神重新来。对新知识的渴望一直是我自学的动力。摆谱的过程使我这样一个音乐小白窥视到了别有洞天的音乐世界。我龟步般地学习了四五种不同软件的初级使用方法，明白了简谱线谱的不同表达方式，学到了一些简单的音乐术语及应用，同时也体会到音符组合之间变化的奇妙。

《凯旋》

2023年，团里正准备十月份的演出，其中最较劲儿的是威尔第的《凯旋进行曲》。除了语言关之外，颇具挑战的是大师笔下的节奏与半音和全音之间的频繁转换。团员需要把乐谱中的每个音符都唱准，八个声部整齐与和谐将会给听众带来震撼。为了提高学歌的效率，我开始动手输入《凯旋》的合唱总谱中将会演唱的127个小节（总谱为195小节）。

拿到手的线谱pdf字体很小，诸多地方还不十分清晰。将pdf通过斜靠在电脑旁边的iPad放大之后作为待抄件。谱子是一行行按顺序输入的。把一整页中的一个声部输好后再输下一个声部。输进几小节就要在耳机里播放音频以检误。虽然小心翼翼，但还是免不了这错那错、左改右改。三四个小时下来原件的一页都未完成，心里烦躁得不行。预估了一下全部输入完成的可能时间，沮丧之情油然而生。哎，无心恋战就到外面走走。我虽然做事不专，但也不是个轻言放弃之人。不能还没开始就结束，还得咬牙坚持下去。决心已下那就回到案前继续。看错音高、看错行或看错小节的事还会不时发生。这对我的耐心和注意力是个很大的考验。累了、眼睛酸了、手指关节疼了、精神不集中了就起身干些其他事情调整一下。就这样花了大约三天时间，终于把总谱输入完毕。核对后，接着做格式转换输出、输入混声板块、音长音阶核查、音效添加比对等，最后才能进入到范音制作的阶段 - MP3输出。在转变模拟音频的过程中发现，MIDI格式的转换过程中的bug会造成跨小节的连音号断裂和装饰音被加长等错误，这便需要逐音与谱核对，再在音轨模版上作人工修改。其中核对音频输出前的混声谱这项细致繁琐工作是徐平和我一个声部一个声部完成的。

通过对每一小段音乐进行拆分反复聆听，使我对乐曲的细节有了更深入的感知。当把声部的音乐逐一叠加时，我还能朦胧地感受到和声的效果，一知半解地体会到作曲家的高明。那种奇妙的感觉实在是难以言表。在枯燥与烦躁之后，从耳机里听到大师笔下的音乐在我的努力后重现时的兴奋如沐甘霖，心醉神驰。

应该特别提到的是经常会及时给我的示范音频“挑刺儿”的傅玉秀、雷思源二位声部长。她们会认真地拿着谱子审核我做的音频文件。一般在我发布音频后两三个小时内，若是没见到她们的疑问，那就大致说明女声部分算是通过了。还有众多团员对我的工作提出肯定与赞许。一个点头微笑，一个动漫表情，对我来说都是莫大的鼓励。

《女郎》的钢伴

团里决定在 2023 年 12 月举办一台内部的演出。女高音赵丰找到了我，想请我帮她剪裁制作一首钢琴伴奏录音。她选的歌曲是西班牙语的《La spagnola 美丽的西班牙女郎》。这首歌我倒不算陌生。她既然敢“下单”，我自然不能辜负老团员对我这个第一年的菜鸟的信任。一咬牙一跺脚，就应承（实际上是“硬撑”）了下来。现在说句悄悄话：我是既不会弹钢琴，又不懂多少五线谱。不知当时若是直言坦白会不会把她吓退。

她给我提供了两个视频链接。我自己又另找了两个。我的音频制作方式是一定要有可以制作 MIDI 文件的曲谱。接下来就是从网上和我自己的谱库中搜各种谱子—简谱、线谱、独唱、钢琴伴奏、钢琴独奏等等等等。搜得是天昏地暗，最后总算找到一份可以配得上赵丰独唱版本的钢伴谱。在把每一颗小豆芽通过鼠标摆放好位置后，再转成 midi 文件。用库乐队把范唱音频与刚转好的 midi 文件对齐叠加提取效果并加以反复调整。等到自己感觉弄得有点样子了，再输出成 MP3 发给“雇主”验货。

赵丰根据自己的需要又提出了一些改善的要求，例如哪一点需要稍微延长哪一段需要渐慢或渐快，间奏是否要再加长一些等等等等。这些需要多番往返才能定稿，很耗时费事。再说靠电子邮件及微信等也很难说清楚。赵丰和张健邀请我和徐平去他们家做客。

在一个阳光明媚的周末上午，我们四人一行到他们家附近的 regional park 郊游了两个小时。11月下旬的湖边弯弯曲曲的步道上零零星星地散落着一些步行者。风和日丽，我们边走边聊心情极其舒畅，还留下了几张冬日的树影倒印在湖面上的美照。回到赵丰家中，我们很快就把最后残留的一点问题解决了。

感谢赵丰对我工作的肯定——她提交的曲目上把我的名字列为“钢琴伴奏制作”。在年底演唱会上欣赏到了赵丰华丽的独唱，我为她的演出成功衷心地感到高兴。

马国富老师和《莫尼山》

这里必须提到的是在协助马国富老师完善莫尼山总谱的过程中，我学到了很多，比如一些和弦的小知识与编配的小技巧等。我们夫妇进入黄河，其中有一部分原因就是第一次试听黄河排练时，马老师给我们带来的感染力。已近耄耋之年的马老师技艺精湛精力旺盛，真是我们的榜样。

团里用的 SATB 演唱谱与钢琴伴奏谱的来源不统一，造成两份谱子的小节数和节拍数不合，还有钢琴伴奏的收束部分与合唱谱匹配也存在问题。马老师对此感到不满意。合唱排练时就提到过要动手术把他们组合在一起。因为听说我为合唱部分做了范音频，马老师找到我，看我是否可以帮忙做些小调整。我告诉他只要把需要改动的音符的正确位置告诉我，就可以在我所做好的钢琴伴奏及合唱谱的电子版本上做出相应的更正，解决这个问题并不困难。

当时团里正好谈起翌年参加日本东京国际樱花合唱节的事。《莫尼山》或可被选为参赛曲目。如要参赛，钢琴谱与合唱谱必须完全匹配。马老师已经手写改好了钢琴伴奏谱，我按照马老师的指示，提前把合唱谱的小节调整好了。为了最后完善全谱，12月初的一个下午我来到马老师家中，协助他一起把谱子的电子版本改了出来。马老师很客气，亲手泡上了香茶，并坚持让我坐在他的工作椅上。马老师则搬了一把椅子坐在旁边，看着我按照他的手写谱改动音符。通过马老师工工整整手写的五线谱和隽秀的字体，我感受到了一位老指挥家一丝不苟的认真敬业的态度。我键鼠并用的将马老师的改写输入到软件中。马老师很仔细的听着我播放刚刚改好部分的模拟音效，时而在他自己的钢琴上弹出

几个音，指出我所改动的电子谱上的音差，时而点头赞许。阳光透过窗户射进房间，暖暖的，杯中的茗茶在空气中弥散着香味，改编过的钢琴伴奏曲用跳跃的语言讲述着它的莫尼山故事。

彭瑜老师的指点

黄河参加 2024 年 4 月 2 日在日本东京举行的国际樱花合唱比赛。由华府著名的彭瑜老师指挥。我先前曾参加了一次彭瑜老师来我团的客串排练辅导。不同的指挥风格，细腻、敏锐而又含蓄，给我留下了深刻的印象。之后，我和夫人一起又去欣赏了一台彭老师合唱团的演出，更加深了我对他的景仰。

这次参赛要准备两首歌。其中之一为《莫尼山》。我在马老师的指导下完成了这首歌的音频最终版，为各声部制作了示范音频供团员们练习。彭老师在听了我们不同声部的声音和配置之后，向我们推荐了《阿拉木汗》作为第二首参赛歌曲。曲目一定下来，为了给大家争取时间，我就连夜赶制示范音频发给参赛的团员们。彭老师听了示范音频后，对于我这种快速学歌的辅助方法给予了肯定。这使我信心大增。再次排练之后，彭老师还嘱咐我把转音较多的两句做成重复训练音频发给大家，以提高排练效率。经过认真的练习，在合唱节上，大家都发挥出了应有的水平。最佳声音奖和最佳指挥奖是对我们全团辛勤排练所给予的最好的肯定。

这次东亚行的另一个收获就是我得到了彭老师在编曲方面的一些指导，使我受益匪浅。在大阪机场候机的时候，我找到机会请彭老师对我改编的一首二重唱习作做了点拨。彭老师对照了我的谱子认真地听了几遍后，摘下耳机，对曲谱中的和声配置、乐段处理、钢伴过渡等，以及音乐概念及实践方面的一些问题给出了清晰的指导。这对于在混沌之中摸索的我来说几乎是一束强光，给了我很大的激励。

逛《斯卡布罗集市》

2024 年夏季，团里开始准备纪念 30 周年的晚会。我被邀请参加一个四声部混

声重唱。在讨论曲目时，我推荐了歌曲《斯卡布罗集市》（SF）。SF 这首歌传唱很广，三部至八部等混声合唱约有二、三十种版本。我听了十几种版本的 SF。反复比较后向队友们推荐了其中有创新且不太难唱的一版。这首歌的长度大约只有 2 分 15 秒。而团里设定每个节目的长度不应低于 3 分钟。

我重新审视了原曲，缺失钢琴引子，重复段落之间缺少层次。这都需要对钢琴伴奏部分加以修缮。我大约花了两天的时间找到了几段备选。辅之以恰当的链接和弦后便分别插进原曲之中进行试听比较。这部分工作完成后再做更具挑战性的部分 - 在曲中插入一整段合唱变奏 - 赋予这首老歌以新意，以期达到既不落俗套又可丰富全曲的意境。于是，我又在茫茫曲海中搜寻，找到一段 A cappella 的变奏，更换了其调式再配之以 18 小节起承转合的钢伴。

此外原曲采用单一的降 D 调，有些唱段要重复数遍感觉平淡，如嵌入转调也许会更好听。我复习了之前唱过的歌曲转调前后的钢琴伴奏谱，又在网上速补了转调知识并做了相应的练习。接着我就尝试在曲谱的变调处加入不同的和弦组合，再反复试听音效加以调整，不同调式衔接处的刀砍浮凿痕迹竟然渐渐消失了 转调的调整也得到了全队的认可。反复品味修改不同段落之间的衔接，虽说也费时，但在优美的乐曲声中悟到音符节奏变化所导致的不同音乐走向并给自己心灵带来不同的感受时，这也是件乐此不疲的美事。这使我有欣喜若狂！学而时习之，不亦说乎？孔夫子诚不欺我也。混声小合唱的 leader 锺培枫带领大家积极分析解决歌曲表达方面存在的问题。每位队员都花了很多时间和精力在对曲谱的演绎以及声部匹配上，并从不同角度及时地提出了对曲谱的改善建议。每一次排练中所做的细部调整也使我对曲谱的感觉有了新的提升。我衷心感谢每一位队员（许若慧、吴崇熙、锺培枫、徐平、乔景禄、程雨歌、赵一民）的信任、支持与反馈，SF 的曲谱才能在 V4.0 这版基本定稿。

团里的节目组审查后，对我们的混声合唱提出了新的要求。因此，曲谱可能还会有 4.2、5.0 以致更多的版本，我们的小合唱还会经过更多的磨合。先不管结果如何，我们队里的每个人都很享受排练的过程和自身水平所得到的提高。逛《集市》的经历极大地提升了我的乐感，应该是我走入音乐之门的非常重要的一步。

只是起点

动笔写下这篇文稿之前，我还没觉得自己处理过多少谱子，制作过多少音频。这可能也是书写文字的好处：可以把需要记录的一些事件串起来汇总。

做好了流水账一看，我摆弄处理过的曲谱还真不少，竟有 23 首。在黄河学习了新技能又为黄河做了些力所能及的事，这期间我得到了很多黄河同仁们的支持和鼓励。与黄河一起呼啸奔腾，令我内心充实。

学习音乐是我的兴趣之一。前路还长，音乐梦想我还会继续追逐，这谱我也还会继续“摆”下去。