

音乐中的采样 (Sample) 是什么? - 嘻哈之城

 <http://www.51555.net/home/html/news/tutorial/2016/1213/18792.html>

None

Mon Aug 16 00:12

采样, 其实顾名思义, 就是利用某个事物作为参照, 统计学里也有这个词, 从100个人里随机抽取10个人, 这个就叫做随机采样, 但是说这个干嘛呢? 统计学里的采样跟我们要讲的采样有什么联系么? 那边很懂编曲的大神都坐不住了准备给我上一课了……别急, 说这个也是开个篇, 重点还是讲清楚采样的来龙去脉。

按照上面这个逻辑, 如果套用在音乐上, 那么采样就是从一段长度的乐曲中抽取出其中的一部分, 而不是全部, 将这个抽取的部分作为我们的参考, 进行工作的样本, 这个就是采样的定义。

有了这个采样, 编曲者如何去工作, 换句话说, 在一个已经有的乐曲上能进行什么工作?

下面我就介绍几种针对采样采取不同处理方法的编曲过程。

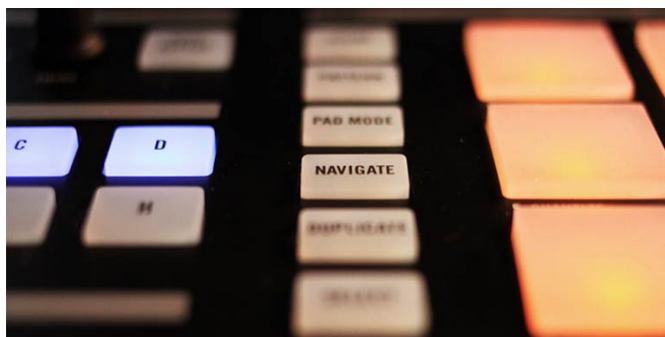
首先就是循环采样, 懂点鸟文的知道, 这个就是loop。循环采样是什么呢? 就是我们选取这段采样, 通常是整数个小节, 或者更准确地说是2、4、8、16个小节的乐句组成的一段声音素材, 并且没有节奏上的突变, 很稳定, 将它头尾相连无限重复下去也不会听出太生硬的感觉。而这样的采样呢, 通常是歌曲的intro部分, 也就是开头或者叫过门, 但也不绝对, 不排除副歌或者主歌部分也有可以用来循环的采样素材。而且它们还有一个特点就是通常没有复杂的层次, 通常不会有多重乐器的声音叠加, 仅仅是钢琴、萨克斯管、提琴、鼓组等等, 不过这都不绝对, 但原则一般是它听起来还有相当大的空间能被我们加工和改造, 比如可以让我们加入鼓点、加入和弦、加入主旋律等等。循环采样在被处理的过程中有可能被加速、减速、升调、降调、修改pitch瞬变等等做一些改变, 但本质是它们都将被用来重复地首尾相连, 就像复读机一样那么播放。如果听见这样形式的编曲方法, 我们可以说这位编曲者在编曲过程中采用了循环采样的方法。

第二种方法也很常见, 尤其是hiphop编曲中极为常见, 这种采样方法叫切, 英文可以叫slice, 但hiphop的制作人更喜欢叫chop。同样是从某个歌曲里找出想要的部分, 但这一次不是一段, 而是几段甚至几十段, 然后将这些长短不一的不同声音像弹钢琴一样地错落有致地播放出来, 或

者说编写出来。这种编曲方式可以说是伴随着hiphop历史上著名的编曲机器mpc一起名扬四海的。有的时候这种处理过的声音就像DJ搓盘那样神奇，发出各种大珠小珠落玉盘的声音，有的时候又会像老旧的留声机几次卡顿又流畅起来那种让人神清气爽的感觉。并且很多时候切采样的同时也会循环一段采样，这两种采样方法在同一首歌的编曲方法里被同时使用也是很常见的。而切采样其实最终的目的是什么呢，是一种重新塑造，力图用有限的声音资源去作出更有想象力的重组，创造出新的旋律和律动，这个是最主要的方法。

第三种方法呢和第二种非常接近，但它的定义就更广泛也更精确一些，那就是单音采样。什么叫单音采样，就是采样只是去采一个单音，一个声响，从这个声响的波形上来看是一个瞬发的波，然后逐渐随时间衰减到无声，当然不一定非要这么严格，因为通常这个衰减或者瞬发都可以通过加工处理的方式被造出来。这种采样方式呢一般是采样打击乐器例如鼓组、拍手、响指等等，有从现成的歌里采出来的，也有用麦克风去录音的，都可以。然后呢，这些采样会像切采样的处理方法一样，按一定节奏和律动被编排出来。顺便提一句的是理论上所有非波形发生器和噪音发生器产生的所有软件虚拟乐器都属于这个范畴的，所以在处理这种单音采样时我们完全可以通过变调的方法把某个单音变成一个乐器用来演奏旋律，但这个我们一般不会把它叫做采样编曲，因为实际上采样被利用的方式已经和我们之前讲的初衷大相径庭了。

还有第四种采样方法，很多业内人士可能也觉得奇怪，是什么方法还有第四种?对的，而且我还是坚定不移地认为这种方式进行编曲我们也可以称之为采样。这种采样方法就是旋律采样。某一首歌里某个乐器产生的一段旋律，以任何乐器重复这段旋律，加入更多的素材，变成另一首歌，很多人觉得改编更适合做这个方法的冠名，但我认为旋律采样和改编还是有区别的，旋律采样的兴趣点更集中在仅仅的一段旋律上，对整首歌的旋律、风格等等没有太大的兴趣，而且在旋律被采样后往往会经过面目全非的加工过程，通过乐器的改变甚至对旋律中的音符本身也会进行加工，最后这段采样或许以循环的方式存在于作品中，或许以副歌或者别的形式出现在作品中，总之这首利用旋律采样的歌跟原曲的歌曲结构风格没有任何的关系。这种方法广泛用于remix(重混)、retro(复古)、hommage(致敬)等等意义的编曲中。

可能会有很多不了解采样和采样编曲方式的人认为采样编曲这种方式是一种抄袭、侵权或者缺乏创造力的表现。其实呢稍微对编曲有一些了解的人都知道，相比采样这种其实相对还是比较费功夫和心思的编曲方法来说，码音符还是比较轻松的。采样这种编曲方法，尤其是切采样，这些编曲方法完全是考验编曲者的音乐鉴赏能力和变有限为无限的超能力。流行歌曲那种来回

来去的和弦伴奏其实并不是太考验编曲者的创造力，写得出一种某风格的歌那么一个模式就可以写出10首100首1000首。并且从法律和国际版权共识来讲，无论采样还是照搬旋律，没有完整连续八小节相同的乐句出现在作品里的那么就不是抄袭，另外在编曲者死亡50年后其作品的版权不再受保护，所以在这个法律和共识的范围内的一切编曲方式都是合理合法的，不会受到法律的制裁更不应该受到道德的审判。

而且采样编曲体现的是一种智慧和精神。它广泛出现在hiphop诞生的那个年代，当时的美国黑人的地位和经济条件都相对较差，没有乐器的条件，没有录音的条件，没有混音设备，于是他们用自己的智慧，从各种各样的唱片里找到素材把他们拼接成说唱歌手的伴奏，而且也被广大听众所接受。

这就是采样编曲，并且随着时代的进步采样编曲的过程中往往会进行精心和细腻的加工，和弦和旋律的重塑等等，其实对既有采样的依赖也渐渐变小，更倾向于产生更大的对比和变化，所以采样并不是一个技术含量很低的工作，同样需要音频和音乐的很多相关知识。

最后，我想谈一下，我避开太多提到hiphop的原因，因为采样编曲的方法并不仅仅出现于hiphop的编曲中，而且并不仅仅就是digg-in、jazz、instrumental这些风格。音乐是个大家庭，而且往往越是伟大的音乐人越不希望用形式、风格来定义和局限自己的音乐，希望各位和在下都能成为那样伟大的音乐人，谢谢!