

The Role and Responsibility of a Music Editor in the Documentary Creation

Kai Zhang

China TV Kehua Co., Ltd. Beijing Technical Service Branch, Beijing, 100023, China

Abstract

Music editor plays an extremely important role in the creation of documentaries. They not only help the director to choose the right music, but also create music in the film, making the documentary more vivid and powerful. Music editing work involves working with directors, producers and editors to ensure that the music fits with the theme and emotion of the film and provides a unique sound for the documentary. They were able to blend music with visual elements to create impressive musical effects that made the documentary even more engaging. When creating documentaries, the role of music editors is indispensable, and their creativity and talent give the documentary a more moving charm.

Keywords

music editing; music planning; music creation; marketing; network

论音乐编辑在纪录片创作中的角色与职责

张凯

中视科华有限公司北京技术服务分公司，中国·北京 100023

摘要

音乐编辑在纪录片创作中扮演着极其重要的角色。他们不仅协助导演选择合适的音乐，还在影片中创作音乐，使得纪录片更加生动有力。音乐编辑的工作包括与导演、制片人和编辑合作，以确保音乐与影片的主题和情感相符，并为纪录片提供独特的声音。他们能够将音乐与视觉元素融合，创造出令人印象深刻的音乐效果，使得纪录片更加引人入胜。在创作纪录片时，音乐编辑的作用不可或缺，他们的创意和才能赋予了纪录片更加动人的魅力。

关键词

音乐编辑；音乐策划；音乐创作；营销；网络

1 引言

音乐编辑（音编）的角色，往大处说是音乐制作方面的领导人物，负责管理和指导音乐制作团队的工作，包括乐团、歌唱演员、音乐指挥、编曲、录音制作等方面的工作。音乐编辑需要具备扎实的音乐理论和技能，以及出色的管理和领导能力，能够有效地组织团队，指导和协调工作。

音乐编辑在纪录片制作中的作用是多方面的。他们不仅协助导演选择合适的背景音乐，还可以创作原创音乐，以使得影片更加生动有力。在纪录片中，音乐可以为观众提供情感上的连接，将其带入影片的故事中。因此，音乐编辑需要与导演、制片人和编辑合作，以确保音乐与影片的主题和情感相符，并为纪录片提供独特的声音。论文将在以下几方面阐述音乐编辑在纪录片创作中的作用。

2 策划音乐

音乐编辑需要为纪录片策划音乐（Eden, Bradford, & Lee. 2008），包括选择适合纪录片主题和情感的音乐，协调音乐的风格和氛围，以及确定音乐的使用时机和效果。音乐编辑在策划音乐时需要遵循以下步骤：①确定纪录片的主题和风格；②确定音乐风格和类型；③考虑音乐的作用和效果。

3 制作音乐

音乐编辑可以负责纪录片中所需音乐的制作，包括原创音乐和定制音乐，以配合纪录片的主题和情感。音乐编辑在制作音乐时需要遵循以下步骤：

3.1 创作音乐

音乐编辑需要创作适合纪录片的音乐。在创作音乐时，音乐编辑需要考虑纪录片的主题和情感，以及音乐在纪录片中的作用和效果。音乐编辑可以使用各种乐器和软件进行创作。

3.2 与音乐制作人和乐手合作

在制作音乐时，音乐编辑可以与音乐制作人和乐手合

【作者简介】张凯（1976-），男，回族，中国天津人，本科，三级录音师，从事电视音频研究。

作，共同创作适合纪录片的音乐。音乐制作人和乐手可以提供不同的音乐元素和乐器，以丰富音乐的质感和情感。

3.3 编曲和混音

在创作音乐后，音乐编辑需要进行编曲和混音，以确保音乐符合纪录片的节奏和情感。编曲和混音是制作音乐的重要环节，可以将不同的音乐元素融合在一起，创造出更加完美的音乐效果。

4 选择音乐

在纪录片制作中，音乐编辑需要根据纪录片的主题和情感，选择适合的音乐，包括版权音乐和自由版权音乐。选择适合的音乐来营造纪录片的氛围和情感。以下是音乐编辑在选择音乐时可以考虑的因素：

4.1 纪录片的主题和风格

音乐编辑需要根据纪录片的主题和风格选择适合的音乐。例如，如果纪录片是一部关于自然或旅游的纪录片，那么可以选择轻松、欢快的音乐来营造愉悦的氛围；如果纪录片是一部关于历史或战争的纪录片，那么可以选择史诗感、庄严的音乐来营造紧张的氛围。

4.2 观众的文化背景和喜好

音乐编辑需要考虑观众的文化背景和喜好来选择音乐。例如，如果观众是年轻人，那么可以选择流行、摇滚或电子音乐；如果观众是老年人，那么可以选择古典音乐或民族音乐。

4.3 音乐的节奏和情感

音乐编辑需要选择适合的节奏和情感来配合纪录片的画面和情境。例如，如果纪录片中有紧张的场景，那么可以选择快节奏、激烈的音乐来营造紧张的氛围；如果纪录片中有感人的场景，那么可以选择缓慢、柔和的音乐来营造感人的氛围。

5 负责版权

在纪录片制作过程中，音乐编辑需要负责版权问题，以确保纪录片中使用的音乐是合法的，避免版权纠纷。以下是音乐编辑在负责版权方面需要注意的事项：

5.1 获取音乐版权

音乐编辑需要获得音乐版权，以确保纪录片中使用的音乐是合法的。音乐版权可以从音乐出版公司、唱片公司、音乐版权机构等渠道获得。

5.2 确认使用范围

音乐编辑需要确认使用音乐的范围，例如使用期限、使用地点等。这些信息需要在合同中明确规定。

5.3 确认使用费用

音乐编辑需要确认使用音乐的费用，包括版权费、表演费等。这些费用需要在合同中明确规定。

5.4 确认使用方式

音乐编辑需要确认使用音乐的方式，例如是否需要修

改音乐、是否需要使用特定版本的音乐等。这些信息需要在合同中明确规定。

5.5 确认权利归属

音乐编辑需要确认使用音乐后，权利归属的情况。例如，是否需要与作曲家、演唱者等达成协议，以确保他们能够获得相应的版权收益。

6 后期处理

音乐编辑在纪录片制作的后期阶段需要进行后期合成和制作（Miller, 2005），以下是具体的后期处理步骤：

6.1 音乐编辑

音乐编辑需要对录制好的音乐进行编辑，将其剪辑成适合影片的长度和节奏，并且根据需要加入特效和音效。

6.2 混音

在混音阶段，音乐编辑需要将不同乐器和音轨进行混合和平衡，使它们在整个影片中的声音效果协调一致。此外，还需要进行音量、音色、平衡和空间效果的调整和优化，以提高音乐的质量和吸引力。

6.3 母带制作

在母带制作阶段，音乐编辑需要将所有音轨合并为一条母带，以便在制作过程中更好地控制音量和平衡。此外，还需要进行一些必要的后期处理，例如压缩、限幅和均衡，以确保音乐在各种不同的播放设备上都能保持优秀的音质。

6.4 最终审核

在完成以上步骤后，音乐编辑需要进行最终的审核和调整，以确保音乐在整个影片中的效果最佳。此外，还需要与导演和其他制作人员进行沟通和协调，以确保音乐与影片的整体效果和价值相互协调一致。

7 制作预算

音乐编辑确定音乐制作预算（拉毕格, 2005），包括音乐制作、版权费用、后期处理等，以确保音乐制作和后期处理的费用得到充分考虑和控制。论文认为预算的制作是否合理至关重要，它不仅影响当下能否拿到纪录片的制作权。还会影响将来的制作全过程，也就是能否在预算的范围内制作出满意的作品。更加会影响到未来发展，合理的制作预算能力能使音乐编辑留下好的口碑，使得未来能有机会制作更多的纪录片，毕竟一个优秀的音乐编辑不会愿意一生只制作一部作品。

7.1 确定音乐需求

在制作预算之前，音乐编辑需要明确纪录片中需要用到的音乐种类、数量和时长等要素。这些要素通常需要与制作团队沟通，以确保音乐能够与影片的整体效果和主题相互协调一致。

7.2 估算成本

在确定音乐需求后，音乐编辑需要估算音乐制作和后期处理的成本。这些成本通常包括乐器租赁、录音设备租赁、

录音室租赁、编曲、混音、母带制作等方面。音乐编辑需要对每个阶段的成本进行估算，以便更好地制作预算。

7.3 制定预算

在估算成本后，音乐编辑需要制定预算计划。这个预算计划需要包括每个阶段的费用、预算总额以及预算分配方案等。在制定预算计划时，音乐编辑需要充分考虑各种可能的成本因素，例如人工成本、设备成本、租赁成本等。

7.4 监控预算

在音乐制作和后期处理过程中，音乐编辑需要不断监控预算执行情况，及时调整预算计划和分配方案，以确保不超出预算。在监控预算时，音乐编辑需要注意各个阶段的费用变化，以便采取相应的措施。

7.5 处理预算

如果预算不足，音乐编辑需要与制作团队协商，寻找降低成本的方法。这些方法可能包括减少录制时间、采用更便宜的设备 and 工具等。音乐编辑需要与制作团队密切合作，以找到最佳的成本控制方案^[1]。

8 与制片人和导演合作

音乐编辑需要与制片人和导演合作，以确保音乐符合纪录片的主题和情感，同时也需要与制片人和导演密切合作，以确保音乐与影片整体效果和主题相互协调一致。以下是音乐编辑如何与制片人和导演合作的一些方法：

8.1 沟通协调

音乐编辑需要与制片人和导演进行及时、充分的沟通，了解他们对音乐的需求和期望。在沟通过程中，音乐编辑需要明确纪录片中需要用到的音乐种类、数量和时长等要素，以便更好地制定音乐制作计划和预算。

8.2 提供建议和意见

音乐编辑需要向制片人和导演提供专业的建议和意见，以帮助他们更好地选择适合影片的音乐。

8.3 与制片人和导演密切合作

音乐编辑需要与制片人和导演密切合作，以确保音乐能够与影片的整体效果和主题相互协调一致。

8.4 确定时间表和预算

音乐编辑需要与制片人和导演确定音乐制作和后期处理的时间表和预算，以确保音乐能够按时完成。在确定时间表和预算时，音乐编辑需要与制片人和导演协商和达成共识，以确保音乐制作和后期处理能够顺利进行。

9 纪录片制作过程中音乐编辑如何与作曲家、编曲、乐手合作

在纪录片制作过程中，音乐编辑需要与作曲家、编曲、录音乐手密切合作，以确保音乐能够与影片的整体效果和主题相互协调一致。

9.1 提供音乐需求和指导

音乐编辑需要向作曲家、编曲和录音乐手提供详细的

音乐需求，包括音乐类型、时长、节奏、情感表达等要素。同时，音乐编辑还需要告知他们影片的整体效果和主题，以便他们能够根据需求创作音乐，并确保音乐与影片整体效果相互协调一致^[2]。

9.2 沟通和协调

音乐编辑需要与作曲家、编曲和录音乐手保持良好的沟通和协调，及时反馈音乐的修改意见以确保音乐能够满足影片的需求。同时，音乐编辑需要与导演和其他制作人员沟通，以确保音乐与影片整体效果相互协调一致。

9.3 尊重作曲家、编曲和录音乐手的创作能力

音乐编辑需要尊重作曲家、编曲和录音乐手的创作能力，并给予他们足够的自由度，以便他们能够发挥自己的创意和特长，创作出符合影片需求的音乐。

9.4 调整音乐

音乐编辑需要根据影片的需要，适时调整音乐，以确保音乐与影片整体效果相互协调一致。这可能包括修改乐器和编曲，或向录音乐手提供指导，以确保音乐能够满足影片的需求。

9.5 安排录音

音乐编辑需要与录音乐手协商好录制时间和地点，并确保录音乐手能够准时到达录制现场，按照音乐编辑的指导进行录音。同时，音乐编辑还需要在录音现场监督录音过程，以确保录音质量符合要求。

9.6 后期制作

音乐编辑需要与后期制作人员合作，以确保音乐能够在后期制作过程中得到妥善处理，包括混音、剪辑和效果处理等。这能够确保音乐能够与影片整体效果相互协调一致，达到最佳效果。

10 结语

音乐编辑在纪录片创作中扮演着非常重要的角色。他们不仅需要扎实的音樂知识和技能，还需要具备敏锐的审美和纪录片制作方面的专业知识。只有通过精细的音乐编排和与影像的巧妙结合，才能让观众更好地理解纪录片所要表达的信息和情感，让整部作品更具有感染力和影响力。因此，一个优秀的音乐编辑是纪录片成功的关键之一。希望论文能够帮助大家更好地了解音乐编辑在纪录片创作中的角色与职责，也希望未来有更多的人能够加入这个充满挑战和创意的领域中来。

参考文献

- [1] Michael Miller. The Complete Idiot's Guide to Music Theory[M]. 2nd Edition.2001.
- [2] Eden, Bradford, Lee. The musician's handbook: a practical guide to understanding the music business[M]. Library Journal,2008.
- [3] 迈克尔·拉毕格.纪录片创作完全手册(第4版)[M].北京:中国传媒大学出版社,2002.