

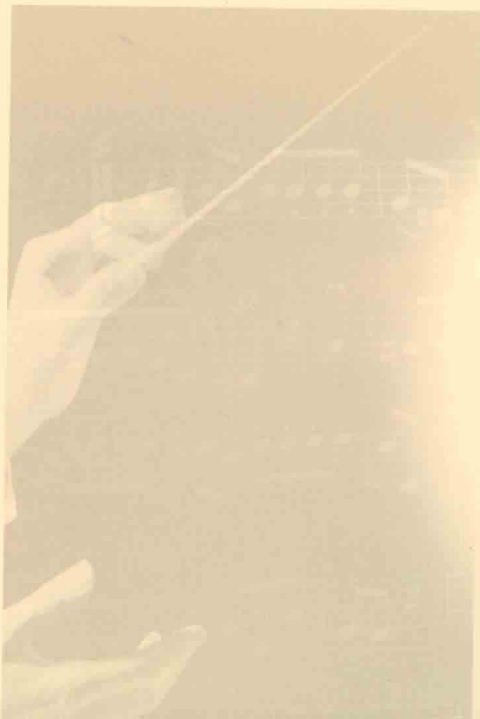

高燕生 著

GUAN XIAN YUE
PEI QI FA JIAO CHENG

管弦乐 配器法教程

高燕生 著

GUAN XIAN YUE
PEI QI FA JIAO CHENG

管弦乐配器法教程

图书在版编目 (CIP) 数据

管弦乐配器法教程 / 高燕生著. —上海: 上海音乐学院出版社, 2008.9

ISBN 978-7-80692-386-3

I.管… II.高… III.管弦乐法-教材 IV.J614.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第126434号

书 名	管弦乐配器法教程
著 者	高燕生
责任编辑	迟凤芝
封面设计	张韧伟
出版发行	上海音乐学院出版社
地 址	上海市汾阳路20号
印 刷	江苏省通州市印刷总厂有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	12
字 数	200千字
印 数	1-3,300册
版 次	2008年9月第1版 第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-80692-386-3/J.374
定 价	22.00元

前 言

本书是学习管弦乐配器理论的教材，全书分为《弓弦乐组》、《木管乐组》、《铜管乐组》、《小乐队编配》共四个章节。以简明扼要、通俗易懂的语言，对各乐器组的旋律特点、常用的织体类型及各乐器组间的结合方式、配器法等给予了较详尽的阐述，并附有大量谱例以供参考，既有中国的民族管弦乐作品，也有柴可夫斯基等西方作曲家的作品，希望以不同地域、不同风格的作品带给学生全面、生动、更为广泛的认识。

本书的乐队编制，主要针对中、小型管弦乐队，同时兼顾到大乐队。此书是作者在长期的学习和执教过程中逐步编写并完善的，在这一漫长过程中，基于各方面原因，书中必然存在许多不足及有待改进的地方，望同志们给予指正和批评。

高建生

2007. 3. 14

目 录

第一章 弓弦乐组

- 一、弓弦乐组的旋律与齐奏 1
- 二、四声部写作及变体 9
- 三、旋律与和声背景的织体写法 34
- 四、运用同音重复手法构成的伴奏音型写法 35
- 五、分解和弦类型的织体写法 41
- 六、复调音乐写法 48
- 七、几种织体写法的混合运用 51
- 八、声部数量的增减 58
- 九、声部的转接移交 64
- 十、弓弦乐组的和弦写法 69

第二章 木管乐组

- 一、木管乐组的旋律与齐奏 72
- 二、木管乐组的和弦 81
- 三、木管乐组的常用织体 83

四、木管乐组与弓弦乐组的结合	89
五、织体的配器布局	96

第三章 铜管乐组

一、铜管乐组的特性	100
二、铜管乐组的旋律与齐奏	101
三、铜管乐组的和弦	102
四、铜管乐组和声配置的常见手法	107
五、铜管乐组内两个层次间对奏的情况	112
六、铜管乐组与其他乐器组间常见的结合方式	114
七、打击乐器的用法	136
八、乐队为声乐伴奏时配器的注意事项	148

第四章 小乐队编配

一、小乐队的分类及常用的编制	150
二、乐器音域表	151
三、乐队总谱中常用的术语标记	152
四、乐队总谱的谱表写法	155
五、小乐队中多声音乐声部结构的类别	156
六、小乐队中织体写法的类型	165
七、不同编制的三种小乐队写法的区别	170
八、伴奏乐队的特点	172
九、几件刻画少年儿童音乐形象的色彩性乐器的使用问题	172
十、小乐队编配写作的步骤	173
十一、各类小乐队配器处理法	173
十二、含有民族管弦乐器的混合小乐队配器处理法	179

第一章 弓弦乐组

一、弓弦乐组的旋律与齐奏

大家都知道，一首完整的乐曲通常总是通过音高关系、节拍节奏、力度速度、调式调性、音区音色、和声织体及唱奏法等七种因素来共同刻画音乐形象的。

管弦乐法的学习过程中，上述七种音乐表现的因素虽仍需涉及，但重点研究的课题是建立在和声结构及音色、音区、奏法等基础上的织体写法问题。所以，掌握和声及管弦乐队乐器法知识是学习管弦乐法的前提。

旋律是多声音乐作品的主体，它对刻画音乐形象起决定作用，因此，编写管弦乐队作品时，处理好旋律的配器布局就成为塑造典型形象的重要前提。

通过对乐器法的学习，大家对各种乐器的特性加深了理解。在考虑每件乐器适合刻画什么样的旋律时，需要同时注意乐器的音域、音区、音色、力度、演奏技巧等因素。离开了这些条件，就不可能利用器乐手段刻画完美的音乐形象。

弓弦乐组各乐器均有演奏旋律的能力。因为这组乐器的音域最宽阔，奏法最多样，音色最富于表现力，所以较其他乐器组适合用来刻画更多样的旋律形象。

1. 为小提琴声部谱写旋律，只需参照乐器法中提到的乐器性能，依据旋律形象刻画的要求，选择适当的音区和奏法即可。

2. 从音乐创作的实际经验中可以看到多用中提琴独奏一个旋律片断的情况，且多用来刻画悲愁、忧愤的形象。这种配置方法正是为了运用中提琴音色较为粗糙、暗哑的特点，更有效地表现里姆斯基—科萨科夫歌剧《金鸡》女主人公旋律的感情。

例 1

里姆斯基—科萨科夫歌剧《金鸡》

Andantino. $\text{♩} = 88$

Vlc I
 p dolce ed espressivo

Vlc II
 p

V.c. div a 4
 III, IV.
 p

C b 4 soli
 pizz.
 p

V-le
 p

V.c.
 p

C b.
 p

3. 大提琴的高音区虽不如小提琴那样敏锐、轻巧，但音响更饱满、浑厚。因此，表现热情的、激动的或歌唱性很强的形象的旋律，常常交给大提琴的高音区演奏。它的中低音区发音较为深沉，适合刻画较为含蓄、沉稳或肃穆的形象。

例 2

弦乐五重奏伴唱《海港》OP.67

Solo Cello
 f p cresc.

Cello
 mp

4. 低音提琴单独演奏旋律的情况较少，特别是在乐队编制小的情况下，低音提琴单独演奏旋律的音响不大理想。

弓弦乐组各声部组成齐奏旋律的种类很多，它们在形象刻画的适应能力有区别，现举常见的几种类型分别作一介绍。

例 3

包罗丁《第二交响曲》第一乐章

Allegro

The musical score for Example 3 consists of two staves of music. The top staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The tempo marking 'Allegro' is placed above the first staff, and the dynamic marking 'ff' is placed below the first staff. The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The bottom staff continues the same rhythmic pattern. There are some markings like 'v' and 'p' on the staves.

VnI+VnII同度齐奏不仅使音响增加了一倍，更有利于发出饱满的音色，通常总是在强奏时使用这种手法。建立在G弦上的这个旋律片断，加上ff的力度，可具有铜管乐器（如Tr-bn或Cor）般的音响特质，形象刚劲有力。

$8_{[VnII]}^{VnI}$ 的结合方式更为多用。强奏时，增加音响的厚度，弱奏时会更感到深情。其原因就在于VnII的低八度重复，使较为明亮的音色加入了深情、柔美的特质。

例 4

格拉祖诺夫《第四交响曲》第三乐章

Allegro

The musical score for Example 4 is a full orchestral score for strings and woodwinds. It includes parts for Cr. I. II (实际音), Vln. I, Vln. II, V.le, Vc., and C.b. The tempo marking 'Allegro' is placed above the first staff, and the dynamic marking 'ff' is placed below the first staff. The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. The score is written in G major, 2/4 time.

Cr. I. II

Vln. I

Vln. II

V.le

Vc.

C.b.

$8[V_{Vle(A弦)}^{VnI, II(E弦)}$ 这种结合较之 $8[V_{VnII(A, D弦)}^{VnI(E弦)}$ 更为明亮、结实。中速及连弓奏法, 使这条旋律具有了颂歌的气质。Vle A弦上的低八度重复发音较VnII的相同音区稍紧张响亮些, 在这里对形象刻画起着决定作用。

例 5

钢琴五重奏伴唱《海港》OP.28

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Violin I

Violin II

Viola

Cello

mf

8<sup>[VnI, II (B, A弦)
Vle (D弦)]</sup> 虽与例4的结合方式一样,但音区较低旋律进行的速度较快,且节奏强音变化较多,故音响坚实、短促有力,富于战斗性。对这段音乐形象起重要作用的是音区、节奏和力度。

例 6

里姆斯基—科萨科夫歌剧《金鸡》

Andantino. ♩ = 88

Ob. *pp*

B. Cl. *pp*

Cor. I, II

Cor. III

Viol. I, II unis. *ppp*

V. le. *p dolce.*

V. c. *p dolce.*

C. b. div. *pp* *arco.*

Vle+V.c同度结合,这是位于中音区旋律齐奏的主要类型。V.c音色为主,几乎听不到vle音色,但它却使V.c的发音增加了厚度。

注意谱例中处于伴奏音型位置的VnI,II拨奏,在力度、奏法及音色上均与旋律有别,这就使位于低声部的旋律更加清晰。

例 7

舞剧《红色娘子军》一场（五）曲126-130小节

凶狠、残暴

8 $_{\text{V.C.}}^{\text{Vle}}$ 是低声部旋律音响最强的结合手法，音色较粗糙浓重。Vle的高八度重复，使位于V.c GD弦的深沉音色增加了共鸣，显得较为沙哑，C.B则在低八度发音造成了更加笨重的效果，辅以顿弓奏法，形象地表达了凶残暴虐的情绪。

例 8

钢琴协奏曲《黄河》P.81

8 $_{\text{Vle+V.c}}^{\text{Vnl+Vnll}}$ 这种结合适用于表现中音区坚实刚毅性格的旋律，两个声部的音响平衡，无主次之分，音色是集中而浓烈的。

例 9

京剧《红灯记》P.131 13-19小节

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

8^{Vln I+II}_{Vc} 与上例相比, 这种结合的手法突出了VnI+II Sul G的饱满音色, 形象是深厚的, Vc在D.G弦上的低八度陪衬, 使音响带有阴暗的因素, 表达了悲痛的心情。

例 10

舞剧《白毛女》第一场（十一）曲45-52小节

群情激愤

Violin I
VnII.1/2

Vln.II/2
Viola

Cello

Contrabass

Vln. I
VnII.1/2

Vln.II/2
Vla.

Vc.

Cb.

$$\begin{matrix} 8\text{[Viol+VnII.1/2]} \\ 8\text{[Vln.II/2+VnII.1/2]} \\ 8\text{[Vc]} \\ 8\text{[Cb]} \end{matrix}$$
 构成了音响平衡的四个齐奏声部，音域宽广，音响强烈而丰满，很像混声合唱队的齐唱，是弓弦乐组中音量最大的一种齐奏类型。这段音乐的激愤情绪主要是从顿弓奏法并加入铜木管中低音区的音色衬托获得的。

例 11

舞剧《红色娘子军》第四场（八）曲74-77小节

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

pizz.

Vle+V.c → 8^[VnI/VnII] 这是一种竞奏类型，V.c同度重复加强了vle的音响，VnI却高八度重复VnII的音型，使这两个结构间有明显的音区对比，前者厚实，含有胸声；后者较明亮。这种短小的音乐结构在音区上的对比本身就很活跃，C.B在拍点上的拨奏及各乐器的断弓奏法，都使音响更富于弹性和跳跃的性质、形象热烈而欢快。

二、四声部写作及变体

弓弦乐组四声部写作的正常声部排列顺序如下：

VnI ===== 第一声部
 VnII ===== 第二声部
 Vle ===== 第三声部
 V.c ===== 低音声部

C.B按同度或八度重复V.c的低音声部时，仍是四声部正常排列，它使V.c的低声部线条更丰满，各声部组成的和弦基础更扎实。

C.B与V.c奏不同线条时，V.c为第四声部，C.B为低音声部，这就构成了五声部写作的正常排列顺序。

现举几例：

例 12

里姆斯基—科萨科夫歌剧《雪娘》

Moderato

The score is divided into two systems. The first system includes parts for Flute (oboe), Clarinet, Bassoon, Violin, Viola, and Cello. The second system includes parts for Flute (oboe), Clarinet, Bassoon, Horn, Soprano, Alto, Violin II, Viola, Violoncello, and Cello. Dynamics include *p*, *mf*, and *f*. Performance markings include *div.* and *pizz.*

Fl. e Ob. unis

A. Cl.

Kinguir

V. le.

V. c. div.

Cb.

Fl. e Ob. unis

A. Cl.

Fag.

Cor. III e IV.

Sopr.

Alt.

Viol. le II unis.

V. le.

V. c. unis.

Cb.

五声部间完全按照四部和声依乐器声部的自然音区划分正常排列，没有声部交错现象，一切均符合四部和声写法的规则。C.B声部仅在结构的起点上短促地拨奏，没有独立性。这是节奏处理（织体）富于流动性的典型四声部写法。

例 13

肖斯塔科维奇《第七交响曲》第一乐章

A tempo
con sord.

The musical score consists of five staves. The top staff is for V.ni I, the second for V.ni II div.a3, the third for V.le div.a3, the fourth for Vc., and the fifth for C.b. The score is in 3/4 time and features a melody in the lower strings (Vc. and C.b.) and a harmonic background in the upper strings (V.ni I, V.ni II, and V.le). The upper strings play a series of chords with a tremolo effect, while the lower strings play a rhythmic pattern. The score is marked *pp* and *con sord.*

旋律位于低音声部，由V.c与C.B八度演奏。上三声部依正常排列并高八度重复，用颤弓奏法担任和声背景。这种写法叫做旋律与和声背景写法，是一种最简单的织体写法类型。