

管弦乐配器法

(第一册)

Orchestration

黄旭 编著

四川音乐学院 作曲系
省级精品课系列配套教材

四川大学出版社

四川音乐学院 作曲系
省级精品课系列配套教材

Orchestration

管弦乐配器法

(第一册)

黄旭 编著

程序设计 沈 杰
技术支持 王宗白
音响制作 周 伟
谱例制作 杨 敏 李茜云

四川大学出版社

责任编辑:吴雨时 李正彧(特邀)
责任校对:杨小丽(特邀)
封面设计:周 爽
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

管弦乐配器法. 第1册 / 黄旭编著. —成都: 四川大学出版社, 2008.5

ISBN 978-7-5614-4017-9

I. 管… II. 黄… III. 管弦乐法—高等学校—教材
IV. J614.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 065569 号

书名 管弦乐配器法 (第一册)

编 著 黄 旭
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段24号(610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-4017-9/J·77
印 刷 成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸 210 mm×295 mm
印 张 21.25
字 数 375 千字
版 次 2008年5月第1版
印 次 2008年5月第1次印刷
印 数 0 001~2 000 册
定 价 68.00 元(含软件光盘)

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

在本书第一册正式出版之际，

向我们的七位顾问专家表示诚挚的感谢！

他们是：

刘文晋	教授	四川音乐学院
黄虎威	教授	四川音乐学院
黄万品	教授	四川音乐学院
易 柯	教授	四川音乐学院
宋名筑	教授	四川音乐学院
姚恒璐	教授、博导	中央音乐学院
邹向平	教授	四川音乐学院

序

管弦乐配器法是作曲系本科教学的“四大件”课程的最后一项，也是涉及各类作曲技术理论知识最综合的一项。管弦乐配器法的教学并不是只满足于向作曲专业的学生介绍配器法知识，更重要的是通过一系列循序渐进的、有步骤的、成体系的习题训练过程，让学生初步掌握管弦乐配器法的应用理论和实际配器技能，形成合理而适当的管弦乐音乐思维。

长时期以来，我们在进行管弦乐配器法的教学过程中，通常使用以《交响配器法》（瓦西连科著）为代表的几部中外教程。它们都具有比较详细的配器法理论内容，但都存在着相同的不足：缺少详细的总谱谱例与谱例配器分析，缺少与谱例相配合的音响，缺少循序渐进的习题，缺少有步骤地系统地改题讲评（习题辅导过程），缺少中国作品等等。由于管弦乐配器法教材涉及的作曲技术技巧较广，要求的总谱谱例较多，配套音响的质量要求较高，所以至今国内这方面正式出版的教材很少。

为了提高管弦乐配器法课程的教学效率与学生的学习效率，改变教程的上述不足现象，我们四川音乐学院（以下简称川音）作曲系的青年教师黄旭先生花费了极大的心血，编著完成了《管弦乐配器法》的第一册（七万多字，三百多页谱例，近二百个音响片段），即将编著完成的第二、三册的容量都将超过第一册。其第一册着重选编了大量的极富针对性的完整谱例与配套音响（中外经典适用作品），目的是让学生有充分的机会接触、体会感受管弦乐配器效果，以便仔细研究管弦乐配器法的技术细节。同时，黄旭老师以自己在川音作曲系配器课教学的实际教学经验为参考，编撰了循序渐进的习题，并将实际教学过程中师生交流的改题讲评内容与宝贵经验细节系统地引入到书中。还编辑制作了可供学生参考听辨的模拟习题音响。

完成上述工作后，黄旭老师将所有的内容编入到专门开发的计算机软件中，这就意

意味着能将我们的课堂内容与改题辅导内容装入到学生的个人计算机里，学生能随时有效地温习。此举既解决了课时不足的问题，又增加了学生学习的灵活性。将本书与其他教材配合使用，无疑会极大地提高管弦乐配器法课的教学效率与教学质量。

为了支持本书的研制与编著，我们四川音乐学院为此投入了相当的资金与人力。学院的主要领导**敖昌群**、**易柯**、**汪明义**三位教授亲自指导了本书的研制、编著工作；学院作曲系领导更是倾全力支持**黄旭**老师的教研工作，尤其是系主任**宋名筑**教授、理论教研室**邹向平**教授，对本书的内容和形式给予了大量的建议与指导。另外，中央音乐学院作曲系博士生导师**姚恒璐**教授的关心与指导对本书的完稿起了很大的促进作用。最后，还要向川音作曲系的两位老专家致以崇高的敬意，他们是**刘文晋**教授与**黄虎威**教授，他们以极大的热情和认真的态度，对本书的编著给予了莫大的鼓励，并进行了细致的修改，为本书第一册的定稿出版做出了显著的贡献。

在国内专业作曲理论界，像本书这样内容较完备的以书本知识和多媒体模拟音响效果相结合的创新型成果还是第一次，因此对学习管弦乐配器法具有相当积极的意义！这种勇于探索的改革精神是值得倡导的。

在这里，要感谢**黄旭**老师为我们编著了这套新型多媒体《管弦乐配器法》（第一册）教程，也要感谢为该书的完成所作出关心与奉献的各位领导和专家，同时还要感谢四川大学出版社为这一书稿的最后问世所作的努力。

我希望**黄旭**老师能尽早地将教程的第二、第三册编撰完毕，这当然是更为艰巨的工程，但**黄旭**老师是完全有能力完成的。我祝愿**黄旭**老师在今后的教学实践中取得更显著的成绩，为川音作曲系的教学发展作出新的贡献。我相信，这套教材将受到艺术院校师生们及广大音乐爱好者的欢迎。

四川省音乐家协会名誉主席

黄万品

四川音乐学院前院长、教授

2008年4月22日

前 言

管弦乐配器法是四川音乐学院（以下简称川音）作曲系本科教学的“四大件”课程的最后一项，也是涉及各类作曲技术理论知识最综合的一项。管弦乐配器法的教学并不是只满足于向作曲专业的学生介绍配器法知识，更重要的是通过一系列循序渐进的习题训练过程，让学生初步掌握管弦乐配器法的应用理论和实际配器技能，形成合理的管弦乐音乐思维。

川音作曲系的管弦乐配器法课程目前是开设三个学期。相对于本课程丰富的教学内容而言，现有的教学时间是有限的。在这有限的时间里，学生将经历系统的配器知识学习和配器技术训练过程。为了更好地掌握管弦乐配器法的基本知识和配器技能，学生需要尽可能多地聆听管弦乐作品音响，尽可能详细地分析管弦乐作品的总谱谱例，尽可能多地做配器技术练习。为了做到上述的三个“尽可能”，学生就得在完成繁重的学习任务之余，去费时费力地收集大量的相关音响、乐谱和文献资料。

长时期以来，我们在进行管弦乐配器法的教学中，通常使用以《交响配器法》（瓦西连科著）为代表的中外教程。它们有较完备的配器法理论内容，但都存在着各种各样的不足。依据我们的教学经验，发现这些不足在配器课实际教学中恰好是最必要的关键教学环节，而其内容占到实际教学内容总量的60%。

面对这样的状况，为了让学生能更高效地学习配器理论知识和配器技术能力，我编著了这套新型的多媒体《管弦乐配器法》教程。在这部书里，除了为学生提供必要的配器法理论知识，还编著了完整的总谱谱例、谱例分析资料、完整的谱例音响资料、配器习题、例题辅导过程讲解、改题讲评过程、例题模拟音响等内容。

本书作为新型的多媒体教材，能全文装入个人电脑，让学生利用课余时间来消化书里的各种内容，并运用软件在电脑上进行自习、预习、复习。由于本书内容的容量较大，

谱例与音响、分析较为丰富，因此建议使用者将课堂使用与课外使用相结合。当然，任何教材都有其局限性，因此在实际教学中，建议将本书与其他配器理论教材配合使用，这样才有利于发挥各自的优势。

多年来，我在坚持进行乐队作品创作活动的同时，在作曲系一直从事作曲主科教学与主科管弦乐配器课的教学工作，积累了较多的难得的经验，提高了自己创作和教学的能力与水平。此番我能够编著此书，也是拜川音作曲系多年来严谨治学的作风磨炼所赐。当然，本书在编著的过程中，得到了各位顾问专家的大力支持与及时指导，他们是幕后的功臣。我在此衷心地向我们的作曲系与各位顾问专家表达诚挚的谢意。

四川音乐学院作曲系 黄旭

2008年4月

管弦乐乐器法（第一册）

目 录

管弦乐队的弦乐器组

一、绪 论	1
二、弦乐器组在管弦乐法中的基本运用方法	55
三、弦乐器组用密集、开放或混合排列法来构成 纵向和弦音响的一般情况	93
四、弦乐器组的分部	178
五、弦乐器组其他演奏方法	217
附 1：《管弦乐配器法》电子教程使用介绍	334
附 2：《管弦乐配器法》电子教程数据光盘	（封三）

管弦乐队的弦乐器组

一、绪论

1. 弦乐器组的音响特点

弦乐器组的音色是管弦乐队音色的基础，也是管弦乐队中最重要的角色。在常规的管弦乐队里，弦乐器组主要具有以下特点：

- a. 所有各音区发音均匀而富有“歌唱性”，见谱例 01-001、01-002、01-003、01-004。
- b. 各音区发音特别富有灵活性，见谱例 01-005、01-006、01-007、01-008。
- c. 发音柔和、柔润，见谱例 01-009、01-010。
- d. 能够表现剧烈地转变音乐的情绪、力度；能够在各音区以相同的程度来增强或减弱发音，见谱例01-011、01-012。
- e. 发音一般均有很大的伸缩性、紧张性和丰富的表现力，见谱例 01-011、01-013、01-014。
- f. 能够让弦乐群合奏的整体声音变得“浓厚”或“稀薄”，或用弦乐器组来一再加强或减弱音量，见谱例 01-015、01-016。
- g. 能对其他乐器奏出的和弦音响进行强调。例如：由管乐器组所奏出的和弦，由弦乐器组（拉奏或拨奏）以 *sforzando* (*sf*) 来加以强调，其整体发音特别有力而清晰，见谱例 01-017、01-018。
- h. 由于弦乐器的演奏手法多样，所以本组的音响色彩异常丰富，见谱例 01-019、01-020、01-021、01-022、01-023、01-024。

2. 弦乐器组的编制

弦乐器组各种乐器的数量，在普通大型管弦乐队（双管乐队）里通常是如下基本情况：

外语名称简写	声部名称	演奏员数量
Vln. I	第一小提琴	16 人
Vln. II	第二小提琴	14 人
Vla.	中提琴	12 人
Vc.	大提琴	10 人
Cb.	低音提琴	8 人

采用如上所述的弦乐器数量和比例，会获得整个弦乐器组各声部的均衡和细致柔和的、富有表现力的音响。弦乐器组各声部的排列方式是通用的，分部演奏（*divisi*）时，排列法也完全相同，见谱例 01-025。

3. 弓法

在乐器法中，大家应该学习过弦乐器的弓法，知道弓法的准确运用对所奏的音响具有的决定性意义。在管弦乐法中，我们需要用准确、严密的各种标记来标示弓法，让乐队按要求奏出作曲者想要的声音。这里再强调一下，弦乐器弓法中的连线标记的含义跟钢琴谱里的完全不一样，见谱例 01-026。普通的“连线”在弦乐器乐谱中表示“将连线内所有的音符用一弓（上弓或下弓）拉奏，其间不能换弓”，这是原则，见谱例 01-027、01-028、01-029。通过对 026→029 四个谱例的认识，我们能够初步了解弦乐队弓法对音色、音乐气息、音调风格等方面的重要作用。是的，正确适宜的弓法标记是实现音响设想的必要环节。在接下去的学习中，请大家一定要主动熟悉、分析、研读弦乐队乐谱中标记的各种弓法标记。

谱例01-001

选自交响组曲《舍赫拉查德》第三乐章1-20小节, Op. 35, 里姆斯基-科萨科夫 (Rimsky-Korsakov) 作曲。

弦乐器组的歌唱性段落: 中音区, Vln. I + Vln. II 齐奏主旋律。

Andantino quasi allegretto $\text{♩} = 52$

Violini I *sul D*

Violini II *p sul D*

Viola *pp*

Violoncelli *div. pp*

Contrabassi *pp*

Vln. I *sul G*

Vln. II *sul G*

Vla.

Vc.

Cb.

Vln. I

Vln. II *poco cresc. mf*

Vla. *poco cresc. mf*

Vc. *poco cresc. mf*

Cb. *pp poco cresc. mf*

Cl. *I.Solo p pp*

Bsn.

Vln. I *dim.*

Vln. II *dim.*

Vla. *dim.*

Vc. *dim. p*

Cb. *dim. p*

谱例01-002

100-10 钢琴

选自交响组曲《舍赫拉查德》第三乐章127-134小节, Op. 35, 里姆斯基-科萨科夫 (Rimsky-Korsakov) 作曲。
弦乐器的歌唱性段落: 标号I处开始, 中、高音区, Vln. I、Vln. II 相隔八度合奏主旋律。

I Come Prima

Fl. Cl. (B) Fg. Hor. (F) Tbe. (B) Tbni. e Tb. Timp. Trgl. Tbrino. Tamb. Ptti. Vn. I & II Va. Vc. Cb.

ff *mf* *p* *pp* *arco* *dolce e cantabile.* *e cantabile. divisi arco* *canta-*

130

选自《培尔·金特》第一组曲“朝景”标号A-B段落, Op. 46, 格里格 (E. Grieg)作曲。

弦乐器组的歌唱性段落: 高、中、低音区, 弦乐组四部 (Vln. I + Vln. II)、Vla.、Vc. 合奏主旋律, 四个乐队声部在弓法、力度、音型、气息方面几乎一模一样; Cb. 声部奏和声低音。

A

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f

più f

The image displays a musical score for Example 01-005, consisting of two systems of staves. The top system includes five staves (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass) and a grand staff (Piano). The bottom system includes five staves (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass) and a grand staff. The score is marked with a 'B' in a box at the beginning of the second system. Dynamic markings include *ff*, *f*, *p*, *dim.*, and *cresc.*. The music features complex rhythmic patterns and melodic lines across all instruments.

谱例01-005

选自第六交响曲《悲怆》第三乐章X-Y标号小节部分，Op. 74，柴科夫斯基 (Tchaikowsky) 作曲。

弦乐器组特别富有灵活性的段落，高、中、低音区双八度四声部 Vln. I、Vln. II、Vla.、Vc. 三层合奏快速音阶音型：

- 这里每个声部都奏同样数目的音，可见各声部换音的速度完全一致；
- 各声部用同样的连线，连线内包含同样数目的同向进行音阶，可见各声部的弓法几乎一致；
- 各声部力度标记完全一致，可见他们的适用力度表现能力比较一致。

1. *sempre fff*

Fl. 2. *sempre fff*

Kl. F. 1. *sempre fff*

Oboe. 1. 2. *a2 sempre fff*

1. in A Klar. 2. in A *sempre fff*

Fag. 1. 2. *a2 sempre fff*

1. 2. in F Hrn. 3. 4. in F

Trp. 1. 2. in A *a2*

A. T. Pos. B. *a2*

Btb. *a2*

PK. *a2*

Gr. Tr. *fff*

Viol. 1. *sempre fff*

Viol. 2. *sempre fff*

Vla. *sempre fff*

Vc. *sempre fff*

Kb. *fff*

X