

民族管弦乐法

胡登跳 著

上海文艺出版社

民族管弦乐法

胡登跳 著

上海文艺出版社

责任编辑：周永达

封面设计：于文盛

民族管弦乐法

胡登跳 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 19.5 字数 514,000

1982年5月第1版 1982年5月第1次印刷

印数：1—6,500册

书号：8078·3310 定价：2.50元

内 容 提 要

本书是作者在总结长期的教学、创作经验,和分析研究建国以来民族管弦乐的乐器改革、乐队组成、乐曲创作等成就的基础上写成的。书中详细阐述了我国汉族地区民族管弦乐队的乐器性能、乐队编制和打击乐、吹管乐、弹拨乐、拉弦乐、丝竹乐及管弦乐的各种配器手法。它是建国以来首次写成的一部比较完整的民族管弦乐法。作者在附录中还系统地提出了民族器乐曲的记谱方法。本书供专业、业余音乐工作者学习参考,也可作音乐院校教材之用。

前 言

民族乐队就是用民族乐器组成的乐队。任何民族都可以有它的民族乐队。我国广大汉族地区流行的民族乐队大都属于汉族的民族乐队。本书即就汉族的民族乐队，特别是建国后得到迅速发展的民族管弦乐队，阐述有关的乐器性能和配器方法，定名为《民族管弦乐法》。

《民族管弦乐法》是我在上海音乐学院长期的学习和执教过程中逐步积累的一些心得，于1962年写成，1978年重新修订完稿。全书分上下两篇，上篇主要介绍乐队中常用的乐器，以笛子、琵琶、二胡三件乐器的叙述较为详细，其他乐器中有关相同的性能不再赘述；下篇讲述吹、打、弹、拉各组以及相互结合的配器方法。

目前，民族器乐事业正在继续发展中，凡乐器性能、演奏技术、配器手法等都不断有所创新。本人见闻有限，经验浅薄，书中必然存在许多缺点和错误，望同志们指正。

在写作过程中承蒙上海音乐学院民族器乐系、民族音乐理论作曲系教师们和国内不少民乐团体的同志们的帮助，表示诚挚的谢意。

胡 登 跳

1981年4月

目 录

上 篇 乐器性能

总 论	2
第一章 打击乐器	5
第一节 板类乐器	6
第二节 鼓类乐器	7
第三节 钹类乐器	13
第四节 锣类乐器	16
第二章 吹管乐器	27
第一节 笛子	28
第二节 箫与新笛	43
第三节 笙	44
第四节 唢呐	68
第五节 管子	78
第六节 喉管	80
第三章 弹拨乐器	82
第一节 琵琶	83
第二节 柳琴	109
第三节 月琴	114
第四节 阮	117
第五节 三弦	123

第六节	扬琴	131
第七节	箏	150
第四章	拉弦乐器	166
第一节	二胡	167
第二节	二胡的改革及其变形乐器	185
第三节	板胡	192
第四节	京胡	198
第五节	坠胡	201

下 篇 配器方法

总 论		208
第五章	打击乐合奏	221
第一节	乐器配备	221
第二节	记谱方法	223
第三节	音色与音量	229
第四节	节拍与节奏	237
第五节	织体写法	248
第六章	吹管乐合奏与吹打乐队	254
第一节	乐器配备	254
第二节	吹管乐器组的旋律	257
第三节	吹管乐器组的和声	276
第四节	吹管乐器组的运用	288
第五节	打击乐器在乐队中的作用	302
第七章	弹拨乐合奏	333
第一节	乐器配备	333
第二节	弹拨乐器组的旋律	336
第三节	弹拨乐器组的和声	349
第四节	弹拨乐器组的运用	357

第八章	拉弦乐合奏	398
第一节	乐器配备	398
第二节	拉弦乐器组的旋律与和声	399
第三节	拉弦乐器组的运用	410
第九章	管弦乐合奏	421
第一节	旋律	421
一、	旋律的音色	422
二、	旋律的重复	456
三、	旋律的润饰	467
四、	旋律的厚度与音区	480
五、	旋律的布局与交接	481
第二节	和声	485
第三节	伴奏	495
一、	随腔伴奏	500
二、	节奏伴奏	505
三、	长音伴奏	513
四、	音型伴奏	525
五、	旋律伴奏	543
六、	低音处理	545
七、	综合分析	550
第四节	几种织体写法	559
一、	齐奏的写法	559
二、	和音式的写法	563
三、	有主导乐器的写法	565
四、	旋律、和声加低音的写法	568
五、	复调的写法	577
第五节	音量	585
一、	各个乐器间的音量比较	585
二、	各组乐器间的音量比较	586
三、	各乐器间的强弱幅度比较	586
四、	音量变化在乐队中的应用	587

第六节	调·····	593
附录一	丝竹乐队简介·····	597
附录二	民族器乐曲记谱符号说明·····	603

上 篇

乐 器 性 能

总 论

我国民族乐器有着非常悠久的历史。

远在原始社会(公元前廿一世纪以前)我们的祖先还在从事极其简单的劳动生活时,就利用劳动工具等物品改制成乐器来演奏和伴歌、伴舞,以表达朴素的思想感情。据比较可靠的传说,在那时已经陆续出现了打击乐器磬、鼓、钟,吹管乐器埙、笙等。

奴隶社会(公元前廿一世纪——前475)由于奴隶的辛勤劳动,促进了经济、文化的繁荣,民族乐器也得到了相应的发展。据历史记载,周代就有民族乐器近七十种之多,并按其制作材料之不同分成八类,叫做八音:

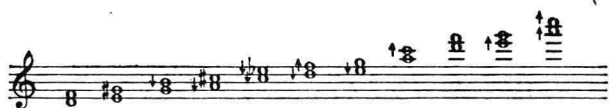
1. 金: 如钟、铙等;
2. 石: 如磬等;
3. 土: 如埙等;
4. 革: 如鼓等;
5. 丝: 如琴、瑟等;
6. 木: 如柷、敔等;
7. 匏: 如笙、竽等;
8. 竹: 如箫(后称排箫)、管等。

这个时期,在音乐理论方面出现了十二律(即十二个半音)、五声音阶、七声音阶等,并且在弹拨乐器和吹管乐器中有了不同程度的应用,甚至将钟、磬等打击乐器编制成套,构成一定的音阶形式,以配合歌唱、管弦演奏旋律。如1957年河南信阳出土的,春秋末

期制成的一套编钟就有一定的音阶形式,其中十三个钟的音高为:

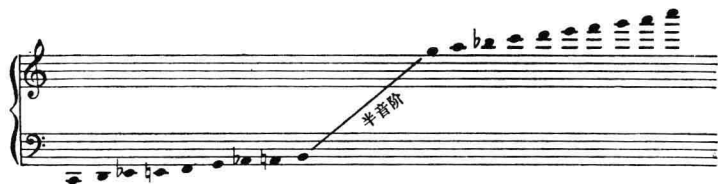

1978年在湖北省随县发掘的曾侯乙墓中的一套2400多年前的编钟共65件(包括甬钟45件、钮钟19件、铸1件),在每个钟的不同部位上,可以奏出互为三度关系的两个音,如中层第一组的11个甬钟的音高为:

(↓为略低, ↑为略高)

45件甬钟,每件发两个音,除去重复的共计50个音:

我国从战国时期开始进入封建社会(公元前475—1840)。在这漫长的历史阶段中,民族乐器经过人们不断地创造、改革、交流,有的发展了,有的淘汰了,变化很大。直到现在仍流传的有战国、秦、汉至隋、唐间出现的箏、笛、琵琶、管子、方响、铎、钹等;宋代以后出现的唢呐、云锣、三弦、双清、扬琴、胡琴、坠琴等。乐器的品种、数量极多。其中有一部分,如琵琶、笛子、扬琴、唢呐等,是通过文化交流从兄弟民族或外国传到汉族地区来的。它们在汉族人民长期使用,不断改进的过程中,逐渐成为具有自己民族特色的乐器。

民族乐器在我国古代曾经有过高度的发展。就乐器制作而言，唐代制作的七弦琴，质量很高，传到现在仍被演奏家们认为是七弦琴中的珍品。公元 274 年晋荀勖创制的十二支一套的笛（现在的箫）可以分别演奏十二个不同的调，以克服原来的笛不合乐律的缺点。唐代的阮已有四根弦，十二个品位，并且用手指弹奏，与解放初民族乐队中所用的阮基本相同。这些例子也说明我国在乐律理论、乐曲创作以及器乐演奏等方面曾有过不少出色成就，为人类文化作出了宝贵贡献。但总的说来，保守的封建制度毕竟束缚了音乐事业的发展，尤其在鸦片战争使我国沦为半封建半殖民地社会以后，民族音乐在崇洋媚外思潮的桎梏下，只能因陋就简，自生自灭地流传在民间。

解放后，劳动人民当了国家主人，音乐事业得到空前发展，民族乐器也受到真正的重视。建国三十年来，我国的乐器制作者和音乐工作者密切配合，进行了一系列乐器改革工作，各种民族乐器的制作质量，表现性能都有大幅度的提高，新型的改良乐器，如半音笛、键盘排笙、抱笙、带键唢呐、四根弦的柳琴、转调筝、革胡等等不断地涌现，致使现代大型民族管弦乐队能够初具规模。

目前，民族乐队的乐器多按演奏方法及音响效果划分为如下四大类：

1. 吹管乐器 笛子、箫、笙、唢呐、管子等；
2. 打击乐器 鼓、板、钹、云锣、大锣等；
3. 弹拨乐器 扬琴、柳琴、琵琶、阮、三弦、箏等；
4. 拉弦乐器 板胡、二胡、京胡、坠胡等。

这些乐器，除了大部分打击乐器和少数低音乐器外，都是良好的独奏乐器，尤其是笛子、笙、唢呐、琵琶、柳琴、箏、三弦、二胡、板胡等更是具有独特的演奏技巧和丰富的表现力。

第一章

打击乐器

打击乐器由敲击而发音，它在一些地方戏曲中渲染戏剧情节和气氛，刻画人物性格，配合角色动作或为唱腔伴奏，是相当重要的一组乐器。秧歌、龙船、花鼓、腰鼓、狮舞、龙舞等民间的各种游艺无不采用打击乐器来烘托气氛，伴奏动作。每当节日和欢庆胜利的时候，人民群众也总是喜欢敲锣打鼓来表达欢乐的心情。

打击乐器按其音质可分为四类：

1. 金属类 锣、钹、铃、钟、方响等；
2. 竹木类 竹板、拍板、梆子、木鱼、四块瓦等；
3. 皮革类 大鼓、单皮鼓、腰鼓、八角鼓等；
4. 石头类 磬(目前未见采用)等。

按其音高可分为定音的和不定音的两类：

1. 定音类 云锣、定音鼓、排鼓、方响、编钟等；
2. 不定音类 大致又可分为高音的、中音的和低音的三种：
 - a. 高音：小木鱼、拍板、梆子、单皮鼓、碰铃、响盏等；
 - b. 中音：京钹、京锣、水钹、扁鼓等；
 - c. 低音：大鼓、大钹、低音锣等。

按乐器的音响效果和演奏方法又可分为如下四类：

1. 板类 拍板、木鱼、梆子、南梆子、竹板、四块瓦等；
2. 鼓类 单皮鼓、战鼓、定音鼓、排鼓等；

3. 钹类 小钹、中钹、水钹、大钹、碰铃等；

4. 锣类 小锣、大锣、云锣、包锣、狮锣等。

上述三种分类方法中以第三种最为常用，下面根据这种分类法分别讲述各个乐器的性能。

第一节 板类乐器

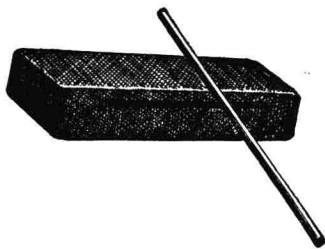

一、拍板

拍板，又叫板，由三块坚实的木板构成。乐队中由打鼓者兼司，常以右手打鼓，左手打板的方式演奏。板的音量较弱，而且变化幅度不大，所敲的节奏也不能太复杂，常敲击乐曲的强拍，用以表示节拍。

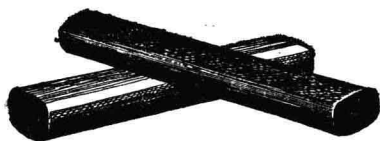
二、南梆子

南梆子为两边各开一条横槽的长方形小木块，用小木槌或板鼓的鼓扦敲击发音，一般由打鼓者兼司。南梆子的声音比板鼓稍低而宽，犹如“的”（板鼓）与“各”（南梆子）两字之分。

三、梆子

梆子是两根红木制的短棒，一粗一细，左右手各执一根互相敲

击发音,为河北、河南、山东一带的重要打击乐器,常用来有规律地敲击强拍。

四、木 鱼

木鱼,木制,中空。大的直径可达一尺以上,小的如婴孩的拳头一般大小。乐队中常备有音高不同的整套木鱼,数量不等。

第二节 鼓 类 乐 器

一、大 鼓

大鼓,也叫大堂鼓(见第8页上图),由木制的圆桶上下端蒙以牛皮而成,挂在四条腿的木架上演奏。另一种上大下小的缸鼓(见第8页下图),也属于大鼓一类。

大鼓鼓面的直径在一尺半以上,可分中心、中圈、外圈等几个部位。鼓中心是主要的敲击部位,发音低沉、厚实,鼓外圈发音稍短稍薄,愈靠鼓边愈是单薄。如要求鼓边的那种较为单薄的音响,可在乐谱上注“。”以作标志。敲击木质的鼓框,发出“各各”的声音(乐谱中用“丌”标记),也属于大鼓的一种音色。这种奏法在锣鼓队、吹打乐队中常见运用。

《东海渔歌》所用的大鼓，在鼓面上装了一个可以滚动的小铁筒，滚奏时脚踏踏板使铁筒不断来回滚动，声音时高时低，时轻时响，很象风浪的声音，有人取名为“风鼓”。

大鼓主要由两根较粗的木槌敲击而发音（用板鼓的鼓槌敲击时，发音较

为轻巧），它的演奏方法是很多样的。如：

单打 一个鼓槌敲击。

双打 两个鼓槌同时敲击，发音较粗。

顿音奏法 击鼓后立刻用手按向鼓面，止住余音，用“▼”标记。

闷击 一根鼓槌或者一个手压住鼓面，用另一鼓槌击鼓，发音闷而短促，乐谱上用“^”标记。

压击 鼓槌（甚至联手一起）敲击鼓面后不立即提起，压在鼓面上止住余音，发出“勃勃”的短促的声音，乐谱上可注上“压击”两字。

摇击 两手握住鼓槌的正中，摇动手腕，使两根鼓槌的两端均匀地敲击鼓面，发出细密的震音，乐谱上可注明“摇击”两字。

滚奏 两根鼓槌快速连续交替敲击的奏法叫滚奏，从极微弱（*ppp*）到特强（*fff*）的效果都很好。

滚奏对气氛的渲染有较大的作用，如宽广庄严的意境，激动兴奋的全

