

配器法

〔下 卷〕

H. 柏辽兹原著

R. 施特劳斯补充修订

人民音乐出版社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

配 器 法

下 卷

〔法〕H. 柏 辽 兹 原 著

〔德〕R. 施特劳斯补充、修订

姚关荣 童忠良 译
刘少立 张仁富
姚 关 荣 校

人 民 音 乐 出 版 社

HECTOR BERLIOZ
INSTRUMENTATIONSLEHRE
Ergänzt und revidiert von Richard Strauss
TEIL II

本书根据德意志民主共和国莱比锡 PETERS 1955年版译出

配 器 法

[下 卷]

[法] H. 柏辽兹原著

[德] R. 施特劳斯补充修订

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京隆昌印刷厂印刷

850毫米×1168毫米 16开 216面乐谱及文字 13.5印张

1992年8月北京第1版 1992年8月北京第1次印刷

印数: 0, 001—1, 875册

ISBN 7-103-01074-9/J·1075 定价: 9.50元

目次

无簧管乐器	248
长 笛(普通长笛)	248
短 笛	257
中音长笛	264
键盘管乐器	265
管风琴	265
铜管乐器	270
圆 号	270
小 号	306
短 号	321
长 号	327
中音长号	327
次中音长号	327
低音长号	328
中音活塞长号(带活塞或气柱)	360
大 号	360
军 号(又名猎号、号角、克拉号)	366
带键军号	366
活塞军号(带活塞或气柱)	366
低音开孔号	367
中音开孔号	368
倍低音开孔号	368
低音大喇叭	368
低音大号(和声音乐的倍低音)	369
用号嘴的木管乐器	378
蛇形管	378
俄罗斯大管	378
人 声	378

打击乐器	401
定音鼓	401
钟 管	417
小钟琴	420
钟 琴	420
玻璃琴	423
古 钹	423
大 鼓	423
鐸	424
大 锣	428
铃 鼓(巴斯克鼓)	429
小军鼓	429
长筒小军鼓	429
三角铁	430
半月铃	431
新式乐器	432
萨克斯管	432
萨克斯圆号	433
萨克斯小号	434
萨克斯大号	434
键钮式小手风琴	434
风 琴(亚历山大型风琴)	437
钢琴和风琴的延音装置(亚历山大改进)	432
超大提琴	433
管弦乐队	434
乐队指挥	439

无簧管乐器

长 笛

(普通长笛)

经过乐器制作家们长期的精心改进，特别是伯姆（Bohm）在戈登（Gordon）发明的基础上制成完整的结构系统之后，长笛音响的完善和音色的统一已达到几乎无懈可击的地步。

和其它木管乐器一样，如果以人的指距为原则而不以科学的音响为原则开孔，所发音的纯净性是不能保证的。

戈登和伯姆（*注）是首创以音响而不是以手指按音孔的难易为准则给管乐器开音孔的人。他们坚信，由此造成的困难，可以用附加的新部件解决。

新法制作的乐器，音调纯净，新设计的音键和动环，使演奏者的手指能直接或间接地按到所有带盖而开关自如的键环。于是，运指法也必须改变了，新指法很快就能学会。新式乐器长处显著，用的人越来越多。老式木管乐器被完全淘汰的日子已为期不远。

*可惜在德国远非如此。伯姆式和老式长笛都有 b 音 ，长笛如无此音能有更美的音调。

最高的 b^b 音和 b^3 音可以弱奏。但最高的 c^4 音应谨

慎使用。 $c^{\sharp 4}$ 音和 d^4 音 可在强奏时使用。

*木制长笛比金属（金和银）制长笛音质优美，但后者较易发音。

几年前长笛音域还仅限于两个八度加五度：

包括中间半音

演变过程中长笛音域向下扩展了两个半音，向上扩展了三个半音，音域达到三个八度：

包括中间半音

很硬

*注：目前法国也有使用伯姆式的单簧管、大管和双簧管的。

长笛最宜演奏D、G、C、F、A、E、B^b、E^b大调及其关系小调。其余各调困难些。

演奏降号调甚至更容易些

可是伯姆乐器演奏D^b调和D调一样容易。

长笛中音区音质柔和，高音区效果强烈，低音区独具一格。中音和高音没有什么特色，可用演奏各类旋律和重音，但它既无双簧管的纯真洪亮，又缺少单簧管的高贵皎柔。总之，应发挥长笛的优点，用来演奏快速乐句或填补乐队高音和声的空缺。

但研究深入之后，就能发现长笛特有的个性和表达深情的能力，这是其它乐器所望尘莫及的。如用长笛中音区的柔和音色，特别是用C[#]和d小调演奏一首绝望而谦卑的悲歌形象时，就能刻划得细致入微。擅长运用这种苍白音色的只有一位

大师：格鲁克！听过《奥菲欧》爱丽西奥的哑剧旋律，就会意识到，用长笛最合适。如用双簧管显得过于天真，音质不够透明；英国管则音调太低；加一支单簧管虽然可取，但是在某些段落即使是最柔和的音区也太强，从中音区f¹音到上加一间的b^{b2}音也很难揉在长笛音色之中，而这正是长笛用d小调演奏时表现悲伤感情的音区。小提琴、中提琴和大提琴独奏或齐奏也不可能，长笛是作曲家精心选择的唯一乐器。从格鲁克的《旋律》中可发现，长笛适于表现激动和不安，适于表现人世间的痛苦和磨难。在惶恐不安之中出现的这支旋律，开始时隐隐约约，逐渐转为微弱的呻吟，进而达到痛苦的责难，发展到碎心的呼叫。然后又从叹息和忧虑重重的私语，转到听天由命的情绪……诗意何等浓郁！（总谱例95）

《奥菲欧》第二幕

Nº 95. Orpheus Akt II.

格鲁克
Gluck

Lento.

长笛（独奏）

Viol. I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.
(Vic. u. K. B.)

Fl.

Viol. I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.

Fl.

I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.

simile

simile

This system shows the first four staves of the score. The Flute (Fl.) plays a melodic line with some grace notes. The Violin I (Viol. I.) and Violin II (Viol. II.) parts are identical, featuring a continuous sixteenth-note pattern. The Viola and Basses (Viola u. Bässe.) play a simple harmonic line. The word "simile" appears above the Violin II staff and below the Viola u. Bässe. staff.

Fl.

I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.

This system continues the musical score. The Flute (Fl.) has a melodic line. The Violin I (Viol. I.) and Violin II (Viol. II.) parts continue with the sixteenth-note pattern. The Viola and Basses (Viola u. Bässe.) play a simple harmonic line.

Fl.

I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.

This system continues the musical score. The Flute (Fl.) has a melodic line. The Violin I (Viol. I.) and Violin II (Viol. II.) parts continue with the sixteenth-note pattern. The Viola and Basses (Viola u. Bässe.) play a simple harmonic line.

Fl.

I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.

f *p*

f *p*

f *p*

This system continues the musical score. The Flute (Fl.) has a melodic line. The Violin I (Viol. I.) and Violin II (Viol. II.) parts continue with the sixteenth-note pattern. The Viola and Basses (Viola u. Bässe.) play a simple harmonic line. Dynamic markings *f* (forte) and *p* (piano) are present in the Flute, Violin I, Violin II, and Viola u. Bässe. staves.

Fl.

I.

Viol. II.

Viola u. Bässe.

This system continues the musical score. The Flute (Fl.) has a melodic line. The Violin I (Viol. I.) and Violin II (Viol. II.) parts continue with the sixteenth-note pattern. The Viola and Basses (Viola u. Bässe.) play a simple harmonic line.

两支长笛中音区的 E^b 和 A^b 调的连续三度进行，音质柔和，引人注目。精采的例子有《奥蒂普斯》第一幕的教士合唱：“噢，这是你们自己造的孽”和《威斯塔林》抒情二重唱：“上帝和

我们在一起。”长笛的 b^b 、 a^b 、 g 、 f 和 e^b 音以三度进行结合在一起，音响有些象竖笛。双簧管、英国管或者单簧管的连续三度进行就没有这种效果。

例：

能熟练运用长笛低音的作曲家很少。威柏在《自由射手》的很多段落里，和格鲁克在《阿尔采斯特》宗教进行曲里却用得极为出色，取得了肃

穆和梦幻般的和声的美妙效果。如果和英国管及单簧管的低音相混合能产生阴暗而柔和的音色。那么这些低音混合起来大有用途。（总谱例96）

《阿尔采斯特》第一幕 No 96. Alceste, Akt I.

格鲁克
Gluck

Fl. *p*

Viol. I. *p*

Viol. II. *p*

Viola. *p*

Bassi. *p*

Fl. *p*

Viol. I. *p*

Viol. II. *p*

Viola. *p*

Bassi. *p*

《罗恩格林》第二幕奥特路特一场戏中，三支长笛齐奏的e¹音形成了比双簧管和英国管低的音。（总谱例97）

《罗恩格林》第二幕
No 97. Lohengrin, Akt II.

瓦格纳
Wagner

3 Flöten.

Engl. Hrn.

Klar. in A.

Baßklar. in A.

Fag.

Viol. I. *pp*

Viol. II. *pp*

Viola. *pp*

奥特鲁特
Ortrud.

Weißt du, wer die-ser Held, den hier ein Schwan ge-zo-gen an das Land? Was gäbst du

Friedrich.

Nein!

3 Fl.

Engl. Hrn.

Klar. in A.

Baßklar. in A.

Fag.

I. Viol.

II. Viol.

Viola.

Ortr.

doches zu er-fahren; wenn ich dir sag': ist er ge-zwungen zu nen-nen wie sein Nam' und Art, all' sei-he

3 Fl.

Ob.

Engl. Hrn.

Klar. in A.

Baßklar. in A.

I. 3 Fag.

II. III.

2 Hrn. in E.

I. Viol.

II. Viol.

Viola.

Ortr.

Friedr.

Vlc.

Macht zu En-de ist, die mühevoll ihm ein Zau-ber leiht. Nun hör'!

Hal dann be-griff ich sein Verbot.

f dim. p più p

*瓦格纳在后期作品中,很少使用长笛,但使用得很有个性。如《特里斯坦》第三幕,船旗在伊索尔德的船上飘扬(总谱例98);《女武神》

第二幕,弗莉卡轻浮、放荡的性格(总谱例99);《汤豪塞》第三幕中,刻划了神圣的气质。*

《特里斯坦》第三幕 Nº 98. Tristan, Akt III.

瓦格纳
Wagner

活泼

I. 3 Fl. II. III. I. Ob. II. Klar. in B. I. II. Hrnr. in F. Hrnr. in E. 3 Fag. I. II. III. Baßklar. in B. Trp. in F. I. II. 3 Pos. III. Baßtuba. Pke. Viol. I. II. Viola. Tristan. Vlc. K.B.

ff p cresc. mf più f

Es naht! Es naht mit mächtiger Hast! Sie weht, sie weht die Flagge am Mast.

《女武神》第二幕 No. 99. Walküre, Akt II.

瓦格纳
Wagner

Sehr lebhaft.

I. 3 Fl. *p (dolce)* *cresc.*

II. III. *p (dolce)*

3 Ob. *cresc.*

I. II. 3 Klar. in A. *p*

III. *p*

Engl. Hrn. *p*

2 Hrn. in F. *p* *cresc.*

2 Fag. *p* *cresc.*

I. Viol. *p (weich)* *cresc.*

II. *p* *(dolce)* *cresc.*

Viola. *p* *(dolce)* *cresc.*

Fricka. *p* *cresc.*

lug - te lüs-tern dein Blick, wie des Wech-sels Lust du ge-wännest, und höh-nend kränkest mein Herz.

Vlc. *pizz.* *(Bog.) cresc.*

K. B. *p* *cresc.*

*从此例可看出,长笛这件柔和但个性并不很强烈的乐器,在天才作曲家的笔下,却是多么诗意盎然啊! *

此外,还可对照以前的例子:威柏的《自由射手》(总谱例33,第88页)。当忧愁的阿嘎泰祈祷时,目光透过银色的月光注视着树梢,两支长笛的低音进行,刻划了幻梦般的境界。

青年作曲家往往偏爱长时间地使用长笛的高音区,好象除此之外,在大乐队里,长笛的音色是不能突出似的。结果,配器之后长笛音色变得

尖厉而干涩,不能和乐队的整体音响谐调及产生和声丰满的音色。

*说得太对了! *

和双簧管、单簧管一样,长笛族成员也不少。其中长笛用得最多。乐队里,一般用两支长笛,但用三支长笛演奏柔和的长音和弦,效果很美妙。一支长笛和四把小提琴在低音区演奏五声部和声,效果绮丽。第一长笛往往担任和声的最高音,但不这样使用也能获得成功。

短 笛

短笛的发音比长笛高八度；以下谱例：

的实际音高是：

音域和长笛相同；

但最高的 c^4

发音困难，

(b^3 音也这样!) 其音响难以忍受，以不用为好。

同样， b^3

发音很尖锐，只在乐队奏倍

强时使用。短笛的最低一个八度，音响不好，没有实用价值。如果要使用这部分音区达到特殊效果，可用长笛奏高八度代替。

短笛往往被滥用来成倍地增强音量、增强刺耳的音响。

短笛的第二个八度有各种适度的表情变化，

可用在活泼、愉快的乐曲中；

倍强演奏较高的音：

能取得突出而有力的效果。如表现暴风雨或粗犷、剧烈的场面。贝多芬在《田园交响曲》第四乐章中，用短笛取得了巧妙的效果。一瞬间，在短暂的独奏之后，自由地在中低音弦乐震音之上回旋，模仿暴风雨的嘶鸣；一瞬间，以最高音和乐队全奏的饱满音响交织在一起。格鲁克在《伊菲姬妮在陶里斯》暴风雨场面里，以两支短笛在第一小提琴的和弦群上方，高四度处齐奏尖锐、嘶叫的高音，发音比第一小提琴声部的和弦群高十一度的短笛，完全达到了预期的粗犷而干涩的音响效果。（总谱例100和101）

《第六(田园交响曲)》第四乐章

No 100. Pastorsymphonie, Satz IV.

Allegro.

贝多芬
Beethoven

Kleine Fl.

Große Fl.

Ob.

Klar. in B.

Fag.

I.

Viol.

II.

Viola.

Vcello.

K. B.

Kl. Fl. *p cresc.*
 Gr. Fl. *fp cresc.* *sempre più f*
 Ob. *fp cresc.* *sempre più f*
 Klar. in B. *f p cresc.*
 Fag. *fp cresc.* *p cresc.* *sempre più f*
 Hrn. in F. *p cresc.*
 I. Viol. *fp cresc.* *sempre più f*
 II. Viol. *f sf p cresc.* *sempre più f*
 Viola. *f sf p cresc.* *sempre più f*
 Vlc. *f p cresc.* *sempre più f*
 K. B. *f p cresc.* *sempre più f*

Kl. Fl.
 Gr. Fl.
 Ob.
 Klar. in B.
 Fag.
 Hrn. in F.
 Trp. in Es.
 Pke.
 Pos. Alt u. Ten.
 I. Viol.
 II. Viol.
 Viola.
 Vlc.
 K. B.

《伊菲姬妮在陶里斯》第一幕
Nº 101. Iphigenie auf Tauris, Akt I.

259

格鲁克
Gluck

Allegro.

Kleine Fl.

Große Fl.

Ob.

Klar. in C.

Fag.

Hrnr. u. Trp.
in D.

(Regen und Hagel.)

I. Viol.

II. Viol.

Viola.

Bassi.
(Vlc. u. K.B.)

Kl. Fl.

Gr. Fl.

Ob.

Klar. in C.

Fag.

Hrnr. u. Trp.
in D.

I. Viol.

II. Viol.

Viola.

Bassi.