

电聲樂隊配器

● 赵国英 著

北方文艺出版社

电声乐队配器

赵国英 著

责任编辑：何 声

封面设计：张延宁

电声乐队配器

dian sheng yue dui pei qi

赵国英 著

北方文艺出版社出版

(哈尔滨市道里公裕街10号)

黑龙江新华印刷厂印刷

黑龙江省新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 4 4/16·插页 2·字数 70,000

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

印数 1—1,232

ISBN 7-5317-0504-4/J·1 定价：2.65 元

内 容 提 要

本书以讲座形式对电声乐队的配器写作特点、作用、类型、原则、规律、方法、技巧等方面，从理论和实践上作了较全面的讲述。本书语句通俗流畅，喻意准确生动，有较强的引示作用，对初学电声乐队配器者是一个不可缺少的辅助教材，对电声乐队的理论研究者也是一个不可多得的可贵资料。

概述《电声乐队配器》

舒 风

当今社会上的歌舞、戏曲演出或是文化娱乐，以及唱片、盒带、电影、电视音乐录音……都与电声乐队结下不解之缘。虽然它一般只有四、五人，多则不过十儿人，但它所具有的频响宽阔，色彩丰富，音色多变和非凡的表现力等方面，都远远超过了那些传统乐器。它虽然不能取代传统乐器的演奏技巧和艺术魅力，但在表现当今人类的新思想、新生活方面确有特殊的艺术功能。它既可高亢炽烈地奏出巨浪大波和低回婉转恰如清泉细流的妙境；亦可奏出浩渺的宇宙音和大地万物升腾的音画；既可为歌者烘云托月，亦可为一切民族民间音乐增添色彩神韵……这种独具“落花流水杳然去，别有天地非人间”之感的电声乐队，风靡全世界，受到人们普遍的欢迎和喜爱也属必然。

电声乐队传入我国已有十几年，目前还处在探索、丰富、完善的发展阶段，并在实用中受到广大音乐工作者，音乐爱好者的青睐，更有众多求知者及初学写电声乐队配器者在到处寻觅有关电声乐队这方面的书籍。本书的应时问世，定当为我国电声音乐发展作出新贡献。全书用饶有兴味的文字，浅显易懂地叙述了电声乐器与乐队及它的编制形式、乐件的特

点和运用、与其它不同的创作意识、写作的基本要点和写作程序等等内容。这对一些初学电声乐队配器和已经掌握基本配器技法再求提高的朋友，是一个好教材；对一些电声乐的理论研究者也具有一定的参考价值。它比较详尽实用，立论比较尖新。因此，我愿意向读者推荐这本书，并通过这本书，向读者介绍一位新朋友——本书作者赵国英。

青年作曲家赵国英，资质聪颖，性情耿直，谦逊勤奋，博学多才，他已在词曲、音乐创作方面获得较大成绩，同时又创作小说、诗歌、散文、杂文、电视剧、摄影等作品；在地方性报刊到国家级报刊都有作品发表，有些作品获国家、省及部级奖；近年来又有不少真知灼见的音乐理论文章见诸于报刊，引起了广泛的注视。但他仍不满足，又对现代音乐艺术颇具狂热兴趣，特别是对电子音乐，耗去多少灯光灿然的夜晚和银色的黎明。他沉究大量资料，结合自己的实践，研究其脉络肌理之奥妙，终于完成这一先遣之作。我在这里既为这本书出版表示祝贺，同时用黎巴嫩诗人纪伯伦说的：“人，可贵的不是成就，是追求！”再次对国英同志的进取精神表示赞赏。

1990.11.15 于哈尔滨

目 录

概述“电声乐队配器”	舒 风(1)
第 一 章 电声乐器与乐队简介	(1)
第 二 章 电声乐队的基特点	(4)
第 三 章 电声乐队的编制和形式	(7)
第 四 章 电声乐队与传统乐队配器的 不同意识	(9)
第 五 章 基本乐件的特点和运用	(11)
第 六 章 电声乐队配器的基本要点	(20)
第 七 章 色彩乐件的运用	(24)
第 八 章 几个段落写作的具体手法	(31)
第 九 章 乐器的记谱与和弦标记方法	(33)
第 十 章 节奏乐件的节奏组合	(37)
第 十 一 章 应该注意的几个问题	(42)
第 十 二 章 音色构成与音色术语	(44)
第 十 三 章 几种常用的乐件简要介绍	(47)
第 十 四 章 和声的配置与运用	(75)
第 十 五 章 乐队的不同组合及其总谱	(84)
第 十 六 章 具体的写作程序	(90)
第 十 七 章 谱例介绍	(93)
后 记	(128)

第一章 电声乐器与乐队简介

电声乐器是 50 年代在电子学的电子计算机的原理基础上发展起来的现代化乐器。它的发展和流行异常迅速，更新换代非常频繁。这些电声乐器，基本上改变了人们对“声学”的传统乐器（钢琴、小提琴、小号、定音鼓等）所固有的平衡认识。因而，有些人认为电声乐器的出现，使传统乐器受到了威胁，也会给它们的继续发展和运用带来阻碍；另一些人认为，电声乐器的出现，是对几千年来所有传统乐器的大革命，必然会给音乐领域带来异彩纷呈的新景色；也有些人认为，“声学”的传统乐器和电声乐器应该成为共存的相互依赖的统一家族。

电声乐器音响的产生，既可以人工合成，也可以通过扬声器录制和复制自然音响。近年来，这类乐器被大量生产并迅速地复杂化、多样化。现在，电子合成器几乎能用一切传统乐器所能使用的音色来演奏，也能用来产生几乎任何音响。它们也能编制任何人所能想象的音响，或技术高超的演奏家所能设计的一切音响效果的程序。正如一位日本电子专家所说：“合成器的音响色彩，从一个人下生起计算，每一分钟都加以变化，直到他 80 岁时，也不可能用尽。”

音响可纯粹用电子技术合成，这无论是在家庭、录音室、

还是在音乐会的舞台上都可以。它们可数字化编码并贮存起来，然后，当按键、拨弦或敲击鼓膜时——再有所变化或是原封不动地再现出来。

从审美角度看，电声乐器的设计和应用有两方面，即模拟和代替传统乐器，或创造出来全新的音响。开辟了音乐创作的新天地，大大地扩展了乐器的音色范围和表现力。

电声乐队是由电子乐件为主而组合的乐队。它既能演奏乐曲，也能为各种形式的演唱伴奏，也可以与管弦乐队兼融并合，丰富乐曲的表现力，增强伴奏效果和体现。如我们大家非常熟悉的理查德·克莱德曼(法国)流行音乐演奏乐队。这个乐队以古典音乐为基础，将古典音乐与现代音乐融为一体，创造了乐曲的朴实、流畅、优雅、华美，具有旋律悠扬，和声简洁，音色辉煌，充满诗情画意的特点。凡喜爱音乐的人，都会在不知不觉中被它带入亲切、安祥而愉快的音乐世界里。

目前，我国还没有一支较为系统、完善的独立以演奏为主的电声乐队，还基本上处在以伴奏为主的状态。这方面的情况，在此不作更多的介绍，大家可以在实践观查中体会。

如果针对声乐艺术美的整体构成来说，除无伴奏演唱外，是离不开乐队伴奏的。声乐与器乐虽然有着表现上的差异，但在乐器的有机组合下的伴奏，对声乐具有引导、烘托、揭示、过渡、夸张、渲染等十分重要的作用。在音准、节奏、速度、韵律、情感、意蕴等方面，为声乐的演唱者提供了先决条件。同时，通过前奏、间奏、暂停、体止等手段给

演唱者以机能和心理上的辅助，使演唱者对加强表现作品的完美起到决定性的作用。因而，伴奏配器的写作不仅仅是伴奏，而是对作品（声乐）体现完整美的不可缺少的一个重要组成部分。

第二章 电声乐队的基本特点

电声乐队的出现，完全是高科技的时代提供了它成长的温床。它还是一个非常年轻的事物，与具有几千年岁月历程的传统乐队相比，真好比是小婴儿的一代见了他祖辈的老太爷一代。它也没有象传统乐队那样系统的理论和规范的模式，还仍然处在发展和完善的青春时期。至今，国内外还没有较为系统的教材或教程。但是，对它的掌握尽管还是处在探索阶段，可它还是基本形成了与传统乐队许多不同的特点，归纳起来有以下几点。

1. 不居于传统乐队的写作规范，但却立足于传统配器的基础之上。它仍然遵循传统的和声写法，规范于基础和声的音级连接。但是，由于它所表现的作品，大都不象传统乐队所表现的作品那样宏大，章、段大都小巧玲珑，所以，在和声运用的色彩上，就远不如传统那么丰富，基本上以 I—IV—V—I 为主来进行，即使是加入副属和弦的运用，也是为画龙点睛之效果。

2. 兼固纵向配合，却更强调横向线条清晰。西洋管弦乐队的表现，注重纵向的丰满，各声部要平衡、紧密，不留空隙。即使是我国的民族管弦乐队，除强调色彩表现之外，也不背离这一宗旨。而电声乐队却不同于以上两种乐队，在兼

固纵向协调配合的前提下，则更强调横向各声部（层次）的清晰空泛，立求每个声部都能单独的呈现出来，各声部互应又不互相干扰的独辟一径。各声部之间即使是有较大的空间，也不视为“犯规”。

3. 各个乐件既互相协作，又常常突出单独表现。传统乐队的各个乐件的作用，已基本上形成了较为规范的一般性规律。该你突出呈现，其它便不必宣宾夺主，需要合力渲染一种强力气氛之时，大家都要各尽所能。而电声乐队在遵循以上一般性规律的前提下，却又独树一帜。各乐件既合作，又互相对立，甚至用一个乐件的演奏，来呈现一个背景，用一个乐件的强音，来代替整个乐队的强奏。可谓是规律之中无规律，无规律之中有规律，变化莫测，出人意料，强调了人们的感觉联想。

4. 丰富的声音色彩和自然界声响模仿，是独家所有。传统乐队中的各个乐件音色都比较专一，决不会呈现出假“面孔”。而电声乐队中的各别乐件音色，则会任意变化，超过孙大圣的“七十二变”，给运用者创造了广阔的用武之地。加之输入了自然界的声响，逼真无猜，更增加了真实性的感染力。

5. 编制大小皆行，灵活自变。传统乐队注重各个乐件的整体编制，一但按要求搭配起来，即使是少任何一件乐器，也会影响整体效果，决不存在着互相替代的可能性。而电声乐队，即使是缺少某一乐件时（当然不是无法代替的乐件）也会采取灵活自变的方式，互相代替，圆好其场。

以上特点还不是电声乐队的全部特点，归纳起来还会有

许多，电声乐队也有极其薄弱的环节，即除常规架子鼓之外，都需有外接电源才能发挥其作用，依附性较大，电线条条，显得繁乱。当然，这仅是一个不成问题的问题，如要解决，在高科技的当代会易如反掌。

第三章 电声乐队的 编制和形式

电声乐队的编制相对讲比较自由、灵活，不象传统乐队那样规范、严格。从一件乐器到很多乐件组合都可以。但是，它的基本乐件是比较明确和统一的。

基本乐件有：

电子琴、合成器、电钢琴、电吉它、电贝司、架子鼓(其它一切乐件都列为色彩乐器，不能列为基本乐件之中)。

电声乐队的一般编制：

1. 电子琴一架。
2. 合成器一架或两架，也可用三架合成器代替所有键盘乐器。
3. 电钢琴一架(或钢琴)。
4. 电吉它一把，但目前用二把电吉它的编制居多，其中一把加发制器。

5. 电贝司一把。

6. 架子鼓一架(或电声鼓)及其它必要的打击乐器。

从目前的常见乐队形式，基本上有以下两大类型。

电声型：

即由电声乐器的基本乐件组合，不加入其它色彩乐器，

乐件的编制数量多少不一。

混合型：

即在基本电声乐件的基础上，视需要加入弦乐、铜管、木管乐器，以及民族乐器等某种其它乐件。这主要是根据实际需要的表现效果而定，这种编制的乐队，色彩乐件灵活地运用并融合于乐队之中，更加丰富了乐队的表现力，色彩也更加浓郁。

还有许多其它编制的形式，表现力也异彩纷呈，但万变不离以上两大类型之中。

第四章 电声乐队与传统乐队配器的不同意识

电声乐器的普及，使人们逐步地加深了对它的了解和运用。随着扩声和录音的设备日趋完美，电声乐队的配器写作也相对发生变化，使之与传统乐队的配器写作愈来愈产生了不同的写作方法，并形成了自己独特的表现风格。虽然电声乐队的配器写作遵循于传统乐队的写作基础，但又决不能将电声乐队的配器写作与传统乐队的配器写作全然等同起来，还需要在写作意识上加以更新，在理论与实践上相结合，逐步探索出规律性的东西。就目前的总体情况加以分析，电声乐队的配器写作意识与传统乐队的配器写作意识，已明显有以下几点不同的区别。

1. 平衡意识。在电声乐队的配器写作上，平衡意识与传统乐队写作相比，已显得不那么十分重要，电声乐队更注重对衬，而不是平衡。电声乐队的各个声部平衡可以通过扩声和录制设备的控制和制作加以完成，更多地是体现在现代科学技术上，可以说，电声乐队的平衡意识是相对消极的。然而，这种消极的平衡意识，对电声乐队配器写作来说却是积极的。

2. 力度意识。传统乐队的力度是有限的，而电声乐队的力度表现，则是相对无限的。电声乐队中的某一音，从理论

上讲，都可以通过扩音设备达到超力度水准，它已不像传统乐队那样受到机能的制约。这就为电声乐队的配器写作，提供了创造违背一般规律性力度意识的条件，因而也就产生了新的写作方法。

3. 独立意识。传统乐队的写作，是非常注意平衡、融合、对比、发展的，而电声乐队则不太理会这些原则，更强调了各个乐件的独立性，常常是以松散的面目出现。甚至还可以用音色或力度与其它形成对立，突出个性，独占鳌头，使之从整体中分离出来，达到显示个体性质的独立美。

4. 感觉意识。传统乐队的配器写作意识注重织体的紧密感，讲究的是真实性，而电声乐队却常常反其道，常常力求夸张性质的概括。一个强力度的和弦群，用鼓的一击体现，一片和声背景，用一单音的长线条体现，等等。从感觉意识上去创造人们的深远联想，而不绝对的用真实性，去体现现实感。

以上所述，只是提及了电声乐队的配器写作意识与传统乐队配器写作意识的明显区别之处。实际上，二者在写作区别上还有许多需要进一步探索的地方。但是，只要明确了以上基本区别，就会掌握电声乐队配器写作的基本方向。因而，强调更新的写作意识，乃是电声乐队配器的基本条件。