

● 自然组合的小
乐队配器指南

乐坛百花丛书

尹铁良 著

花山文艺出版社

责任编辑：王大民

装帧设计：李文章

音乐学院

ISBN 7-80505-681-0

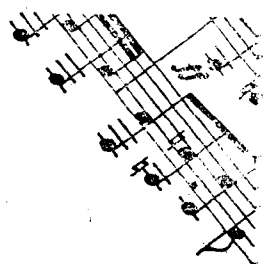
·23· 定价：4.50元

自然组合的小 乐队配器指南

乐坛百花丛书

尹铁良 著

花山文艺出版社

目 录

引 言	(1)
第一章 配器所需具备的基础知识	
第一节 和声的一般知识	(4)
一 原位和弦	(4)
二 转位和弦	(7)
三 和弦在调式中的意义	(8)
四 和弦音的重复与省略, 三和弦的连接、七和弦的解决与终止式的和弦配置	(12)
五 民族五声调式中的和弦结构特点	(18)
六 和弦外音的处理	(20)
七 如何为已有旋律选配和弦	(23)
第二节 复调的一般知识	(30)
一 对比式复调形式	(30)
二 模仿式复调形式	(31)
三 支声式复调形式	(32)

第三节	曲式的一般知识.....	(32)
一	乐汇.....	(33)
二	乐节.....	(33)
三	乐句.....	(34)
四	乐段.....	(35)
五	一段式.....	(35)
六	二段式.....	(39)
七	三段式.....	(42)
第二章	业余小乐队乐器法常识	
第一节	常见民族乐器法.....	(47)
一	竹笛.....	(47)
二	笙.....	(49)
三	扬琴.....	(50)
四	琵琶.....	(52)
五	二胡.....	(53)
第二节	常见西洋乐器法.....	(54)
一	长笛.....	(55)
二	单簧管.....	(55)
三	中音萨克管.....	(56)
四	小号.....	(57)
五	长号.....	(58)
六	小提琴.....	(59)
七	大提琴.....	(60)
第三节	常见电声乐器法.....	(62)
一	电子琴.....	(62)
二	电吉它.....	(63)
三	电贝司.....	(65)
四	爵士鼓.....	(65)

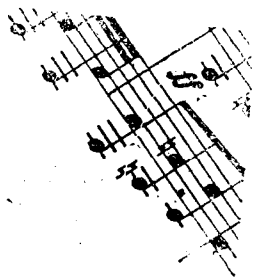
第三章 自然组合的小乐队配器指南

第一节	小乐队织体写作	(63)
一	旋律	(68)
二	和声	(70)
三	低声部的写作与配置	(78)
四	复调的写作与配置	(80)
第二节	各类业余小乐队的配器实例讲解	(85)
一	民族乐器自然组合的小乐队	(85)
二	西洋乐器自然组合的小乐队	(129)
三	业余电声小乐队	(147)
四	钢琴与手风琴在各类小乐队中	(174)

第四章 小乐队的训练与快速配器法

第一节	小乐队的训练	(192)
一	训练乐队的音色融合观念	(193)
二	训练乐队的音响平衡观念	(195)
三	演奏复调时的训练	(198)
四	训练中培养演奏员的集体观念与优良的舞台作风	(201)
第二节	快速配器法	(203)
一	迅速熟悉歌曲的风格特点、调性、调式、曲式结构	(203)
二	定调	(203)
三	标和弦记号	(204)
四	划分音色区、指示伴奏织体	(205)
五	前奏的快速设计	(205)
六	低音	(205)
七	副旋律	(206)
附:	小乐队配器总谱几首	(210)

歌舞 (混合小乐队)	(211)
电视剧《贤良梦》音乐	(258)
1 行板 (钢琴与小乐队)	(258)
2 小快板 (小乐队)	(263)
3 慢板 (小乐队)	(277)
结 语	(282)

引 言

朋友，如果在你的面前，有一个由两把二胡、一支竹笛和几个电声乐器组成的小乐队，让你去为之配器，你能应付的了吗？如果，这支乐队是由几个更加“风马牛不相及”的乐器所组成，你又有何良策去合理编配呢？也许你对里姆斯基——科萨科夫的《管弦乐法原理》、瓦西连科的《交响配器法》了如指掌；对柏辽兹的《配器法》也领会的既深而透；也许你曾为大型管弦乐队编配过辉煌的乐章，可是，在以上所举那些打破常规的、自然组合的业余小乐队面前，有时你会显得是那樣的茫然，甚至是手足无措（我曾经有深刻的体会）。难道你不觉得在你的音乐创作中缺少些什么吗？

如果是这样，那么你不妨和我一起，共同探讨一下如何为目前社会上那些自成体系、自然组合的各类小乐队的配器问题吧。

什么叫自然组合的小乐队呢？是指那些由各种类型的乐器不是按照乐队的平衡、融合等原理合理的结合在一起，而是在一个单位由现有的几个人，几件乐器“凑”在一起所组成的业余小

乐队。

这样的小乐队，在我国的社会生活中非常多见。它是随着社会的发展而产生的。随着我国改革开放的政策进一步深入人心，国家很重视社会的精神文明建设，人民群众也开始加强自身的艺术修养，以适应千姿百态的现实生活。各工厂、矿山、企业、军营、学校、各级文化馆(站)等，为宣传党的政策，宣传改革的成果和活跃广大人民群众的文化生活，经常组织一些联欢会、文艺晚会、舞会，这时，就需要有一个乐队为之伴奏，由于人力(演奏水平)与物力(乐器类型)的局限，不可能组成一个很规范化的、专业性的乐队，而是利用本单位现有的乐器和“演奏家”们，去热闹一番，这样，一个个自然组合的业余小乐队就“应运而生”了。

自然组合的小乐队，由于是“顺其自然”，也就会自然而然的产生一些“自由主义”的不良现象。

首先是音响的单调，由于演奏水平所限，加上又没有专门的人去为之合理编配乐队织体，只好都去“啃”主旋律。可以想象，一首歌曲从头到尾的“大齐奏”主旋律(加上演唱者的主旋律声部)，会给观众以什么样的感觉。

再有就是音色的杂乱。由于没人编配，甚至有的连和声的功能都不标出，每个人所演奏的和弦都不相同，所谓“孤芳自赏”，谁也不管谁。如：一个大调“re”的旋律音，电子琴弹的

是D₇和弦 $\begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 7 \\ 5 \end{matrix}$ 、电吉他弹的是SII₇和弦 $\begin{matrix} 1 \\ 6 \\ 4 \\ 2 \end{matrix}$ ，而电贝司却

从容地弹奏着一个DD和弦的第一转位低音 $\begin{matrix} \sharp 4 \\ \cdot \end{matrix}$ ，这种不同类型音色、各种不同结构的和弦，必然给乐队的音响造成刺耳的感觉。

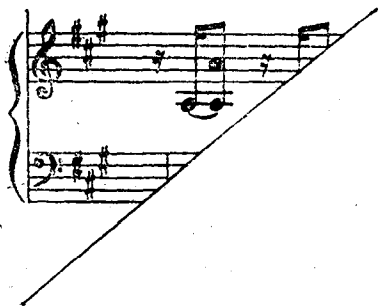
还有就是伴奏织体的混乱。在伴奏中，什么乐器演奏旋律（副旋律更谈不上）？谁来演奏和声织体？织体用什么样的节奏型？低音怎么走？都没有一个起码的设计，而是各自运用自己所喜欢的、最“拿手”的节奏音型，即使和弦的功能统一了，也会给人造成极大的不愉快。

还有，曲式结构的不清晰。因为没有划分出歌曲各乐句、各乐段之间的对比，不管“三七二十一”，从头到尾的往下“灌”，虽然音型统一了、和声丰满了，但是，在听众的脑子里并没有留下深刻的印象。同样可以想象得出，一个没有层次、没有音量、音色、音区等各种对比的乐队伴奏，是多么的令人失望啊！

面对这些遗憾的现象，作为一个音乐工作者不能熟视无睹，必须深入到基层，接触、了解各类业余小乐队，认真研究、探讨，使这些好似一盘散沙一样的乐队，用规律性的配器技巧凝聚在一起，演奏出非常统一、规范的，非常动听、悦耳的音乐来。同时，要求每一个演奏员刻苦学习，提高演奏技术水平，以适应正规的配器结构。

下面，根据我自己这几年经常接触一些基层的各类小乐队所积累的经验，加上为管弦乐队、民族乐队配器的实践和体会，和有志于此方面研究的朋友、同仁一起来探讨、研究有关自然组合的各类业余小乐队的配器问题。

作者

第一章 配器所需具备的基础知识

第一节 和声的一般知识

和声，对一个搞音乐的人来说，是至关重要的，尤其是作曲者（包括配器者），如果不懂得和声学，或者知之甚少，他就写不出那些深刻的作品，编配不出那些色彩丰富、层次清晰的乐队作品来。就好像一个色盲患者，在他的调色板上，不会有一块令人满意的色彩一样。所以，我们首先阐述一下和声学的基础知识。

我们知道，和声的表现形式是和弦的结构与和弦之间的连接。我们的和声理论是按欧洲的传统和声为基本依据的。西洋传统和声的和弦结构是按三度音程叠置的。所谓三和弦，就是三个音按照三度关系叠在一起发出一个复合的音响。那么七和弦就是四个音按照三度关系相叠置发出的音响。

一 原位和弦

按和弦音的最基本的排列形式是原位和弦。原则上讲，在调式音阶中，每个音上都能叠置出一个和弦。

1. 三和弦：

三个音按三度关系叠置，其最低音称为根音，按照根音与其上方音的音程关系，分别称为三度音和五度音（或称三音、五音）。

如：

五音	5	6	7	i	
三音	3	4	5	6	等
根音	1	2	3	4	

又视其音程结构分为：

(1) 大三和弦：（大三度+小三度）

小三 $\left[\begin{array}{c} 5 \\ 3 \\ 1 \end{array} \right]$ 大三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 纯五 小三 $\left[\begin{array}{c} i \\ 6 \\ 4 \end{array} \right]$ 大三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 纯五 小三 $\left[\begin{array}{c} 2 \\ 7 \\ 5 \end{array} \right]$ 大三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 纯五

(2) 小三和弦：（小三度+大三度）

大三 $\left[\begin{array}{c} 6 \\ 4 \\ 2 \end{array} \right]$ 小三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 纯五 大三 $\left[\begin{array}{c} 7 \\ 5 \\ 3 \end{array} \right]$ 小三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 纯五 大三 $\left[\begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 6 \end{array} \right]$ 小三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 纯五

(3) 增三和弦：（大三度+大三度）

大三 $\left[\begin{array}{c} +5 \\ 3 \\ 1 \end{array} \right]$ 大三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 增五

(4) 减三和弦：（小三度+小三度）

小三 $\left[\begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 7 \end{array} \right]$ 小三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 减五 小三 $\left[\begin{array}{c} 2 \\ 7 \\ \#5 \end{array} \right]$ 小三 $\left[\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right]$ 减五

2. 七和弦：

四个音按三度叠置，由下至上，四个音分别称为：根音、三

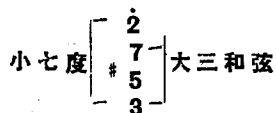
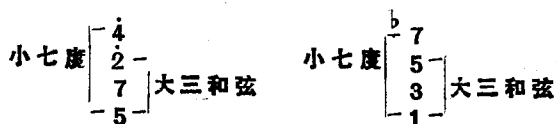
音、五音、七音。

如：七音	$\sharp 4$	$\dot{1}$	$\flat 6$	
五音	2	6	4	等
三音	$\sharp 7$	4	2	
根音	5	2	7	

视其音程结构分为：

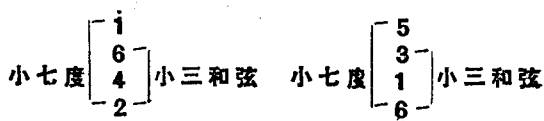
(1) 大小七和弦：

大三和弦（下方三个音的和弦性质）+ 小七度（根音至七音的音程度数）。

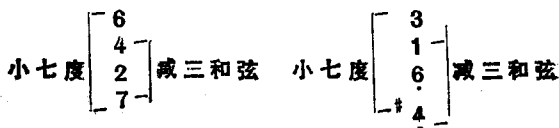
(2) 小小七和弦：

小三和弦+小七度。

(3) 减小七和弦：

减三和弦+小七度。

(4) 减减七和弦:

减三和弦+减七度。

$$\text{减七度} \left[\begin{array}{c} \overset{-b}{6} \\ 4 \\ 2 \\ 7 \end{array} \right] \text{减三和弦}$$

$$\text{减七度} \left[\begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 7 \\ 5 \end{array} \right] \text{减三和弦}$$

二 转位和弦

将和弦的三音、五音、七音分别作为低音的和弦结构,叫做转位和弦。

1. 三和弦的转位:

(1) 六和弦(第一转位):

将三和弦的三音作为低音的结构,称为三和弦的第一转位。因低音距根音是六度音程关系,故称六和弦。

$$\begin{array}{c} \overset{1}{\cdot} \\ 5 \\ 3 \end{array} \left[\begin{array}{c} \overset{2}{\cdot} \\ 6 \\ 4 \end{array} \right] \text{六度} \quad \begin{array}{c} \overset{2}{\cdot} \\ 6 \\ 4 \end{array} \left[\begin{array}{c} \overset{3}{\cdot} \\ 7 \\ 5 \end{array} \right] \text{六度} \quad \text{等}$$

(2) 四六和弦(第二转位):

将三和弦的五音作为低音的结构,称为三和弦的第二转位。因低音距根音是四度音程,距三音是六度音程,故称四六和弦。

$$\begin{array}{c} \overset{3}{\cdot} \\ 1 \\ 5 \end{array} \left[\begin{array}{c} \overset{4}{\cdot} \\ 2 \\ 6 \end{array} \right] \text{四度} \quad \begin{array}{c} \overset{4}{\cdot} \\ 2 \\ 6 \end{array} \left[\begin{array}{c} \overset{5}{\cdot} \\ 3 \\ 7 \end{array} \right] \text{四度} \quad \text{等}$$

2. 七和弦的转位:

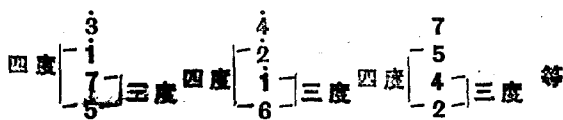
(1) 五六和弦(第一转位):

将七和弦的三音作为低音的结构,称为七和弦的第一转位。因低音距七音是五度,距根音是六度,故称五六和弦。

$$\begin{array}{c} \overset{1}{\cdot} \\ 7 \\ 5 \\ 3 \end{array} \left[\begin{array}{c} \overset{2}{\cdot} \\ 1 \\ 6 \\ 4 \end{array} \right] \text{五度} \quad \begin{array}{c} \overset{2}{\cdot} \\ 1 \\ 6 \\ 4 \end{array} \left[\begin{array}{c} \overset{5}{\cdot} \\ 4 \\ 2 \\ 7 \end{array} \right] \text{五度} \quad \text{等}$$

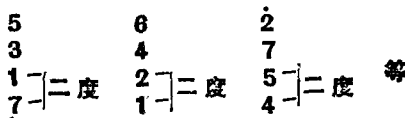
(2) 三四和弦 (第二转位) :

将七和弦的五音作为低音的结构,称为七和弦的第二转位。因低音距七音是三度,距根音是四度,故称三四和弦。

(3) 二和弦 (第三转位) :

将七和弦的七音作为低音的结构,称七和弦的第三转位。因低音距根音是二度,故称二和弦。

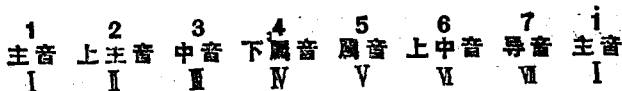
三 和弦在调式中的意义

离开了调式,和弦是没有任何意义的,只不过是一串音的鸣响,在调式的制约下,每个和弦便有了自己的地位及其功能意义。

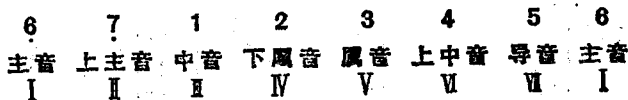
1. 调式及其调式音的名称与标记:

调式是以一个音为核心,一群有一定规律的音围绕在它的周围形成的一个体系。其中那个核心叫做主音,其它各音按其调式中的稳定性与不稳定性决定其地位,并都有自己的名称与标记。

大调式:以“1”为主音,每个音级均由罗马数字标记。

小调式:以“6”为主音。

为强化小调导音到主音的半音进行，通常把Ⅶ级音升高，使Ⅶ级到Ⅰ级形成增二度。这种结构的小调式叫和声小调式。

在调式中，主音Ⅰ，下属音Ⅳ、属音Ⅴ，起巩固调式的作用，称为正音。

2. 和弦在调式中的意义：

在调式音阶中，每个音级上都能叠置形成一个三和弦和七和弦。标记是在罗马数字的右下方标有阿拉伯数字。

	7		1̇		2̇		3̇		4̇		5̇		6̇
5	5	6	6	7	7	1̇	1̇	2̇	2̇	3̇	3̇	4̇	4̇
3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	1̇	1̇	2̇	2̇
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
I	I ₇	II	II ₇	III	III ₇	IV	IV ₇	V	V ₇	VI	VI ₇	VII	VII ₇

			1̇		3̇		5		2̇		4̇		6
1̇	3̇	7	1̇	3̇	6	4̇	1̇	2̇	4̇	6	1̇	2̇	4̇
5	1̇	5	7	1̇	4	2̇	6	1̇	2̇	6	1̇	2̇	4̇
3	5	3	5	7	2	6	4	6	1̇	4	6	1̇	2̇
I	I ₆	I ₄	I ₃	I ₄	I ₂	II ₆	II ₄	II ₆	II ₄	II ₆	II ₄	II ₆	II ₄

在调式的控制之下，每个和弦具有了鲜明的个性，它们不再是一串串独立的音响，而是彼此之间有了远近关系、从属关系，它们相互依存、相辅相承，有的和弦在调式中占据着主要地位（Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ），其它和弦都倾向、依赖它们，有的虽不占据重要地位，但在调式中是不可缺少的。这些便是和弦在调式中的意义所在（此后举例均按大调式和弦）。

建筑在调式音级Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ上的三和弦、称为正三和弦（5 1̇ 2̇ / 3 6 7 / 1 4 5），在调式中起着巩固调性的作用，因此，在音乐中用得最多（包括它们的六和弦及Ⅴ级七和弦）。

如舒伯特的《摇篮曲》，

$3\ 5\ \underline{2\cdot 3}\ 4 \mid 3\ 3\ \underline{2171}\ 2\ 5 \mid 3\ 5\ \underline{2\cdot 3}\ 4 \mid 3\ 3\ \underline{2342}\ 1 - \mid$
 $I\ V_7\ I\ V_7\ I\ V_7\ I\ V_7\ I$
 $2\cdot\ \underline{2\ 3}\cdot\ 2\ 1 \mid 5\ \overset{6\ 5}{\underline{4\ 3}}\ 2\ 5 \mid 3\ 5\ \underline{2\cdot 3}\ 4 \mid 3\ 3\ \underline{2342}\ 1 - \parallel$
 $V\ I\ I_6\ V_4\ I\ V\ I\ V_7\ I\ V_7\ I$

仅用了I、V₇两个和弦。因为是摇篮曲，不宜多变和弦。

建筑在调式其它音级上的三和弦，称为副三和弦

	6	7	♯3
(4	5	1
)	2	3	6

4
2)，在音乐中，用得较少，但是，它们却起着“调味剂”的作用？

用，使音乐变得更加丰富多采、富于感情，并淡化正三和弦的那种强烈的调性稳定感，使音乐产生矛盾，因为没有冲突的音乐是没有生气的。

常用的副三和弦是：I₆ (I)、V₄。三和弦的第一转位经常使用，常与原位和弦并用，多出现在原位和弦之后。第二转位很少用，几乎不用（终止中的K₂单讲），用时只作经过和弦出现。

调式中的七和弦，最常用的是V₇ (大调 $\begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 7 \\ 5 \end{matrix}$ ，小调 $\begin{matrix} 2 \\ 7 \\ 5 \\ 3 \end{matrix}$) 及

其转位，V₇最常用它的减七形式 (大调 $\begin{matrix} b6 \\ 4 \\ 2 \\ 7 \end{matrix}$ ，小调 $\begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 7 \\ \sharp 5 \end{matrix}$) 及其

转位，还有I₇ (大调 $\begin{matrix} i \\ 6 \\ 4 \\ 2 \end{matrix}$ ，小调 $\begin{matrix} 6 \\ 4 \\ 2 \\ 7 \end{matrix}$) 及其转位。