

中央音乐学院图书馆藏书

总登记号：20682

分类号：H3.6

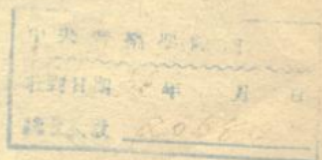
作者：王云阶

2780

中央音乐学院图书馆藏书之二

電影音樂 管弦樂配器法

王雲階著譯

教育書店出版 聯營書店發行

賀 序

近年來我國管絃樂曲的創作也一步步多起來了。解放以後，各地文工團競相購買各種管絃樂器，既然有這些樂器，接着就要大量的編寫適合於這些樂器演奏的樂曲。因而對於這些樂器的性能，與各種樂器配合的方法的各種知識就成爲作曲者所迫切需要的了。但對於這一類的書籍，中文的實在沒有，有的也不過是些吹奏常識之類，我們的青年作曲家能看外國文書的不多，況且書也不容易買到。特別是我們的電影局在政府大規模發展電影事業的號召之下，大量的新的電影要在一定的計劃之下完成，因之電影音樂的創造也成爲我們音樂工作者嚴重的任務。

雲階同志以一個電影音樂工作者，編譯這一部“電影音樂與管絃樂配器法”正在這時候出版，對目前音樂工作者來說，實在是一部切合需要的書了。我也曾經作過電影音樂工作，但當時

全憑自己摸索，電影音樂參考書實在也少得很，他這部書在電影音樂的技術上給了我很多的啓示。

在管絃樂配器法部分，他也綜合了幾個理論家的著作，所以在現在可以說是一部相當完整的樂器配合法的技術參考書。

一部樂器配合法的書，當然不能解決樂曲的創作的全部問題，但是，這是前人在樂器配合上的無數經驗的積累，掌握這個經驗與沒有掌握它，對於一個寫作管絃樂曲的人是有很大的關係的。今天有這麼一部書出版，對我們年青的音樂工作者實在是一個很大的貢獻。特此向我們的讀者介紹。

賀 綠 汀

一九五〇年十一月十一日於中央音樂院上海分院

自 序

本書的完成，首先感謝上海的解放。上海的解放使筆者得了學習與寫作的充分自由，也使出版家能在經濟情況基本好轉之下擔負起較重的音樂出版工作。

本書共分為三個主要部分：

第一部分“是電影音樂譚叢”。這是一年來筆者在報紙上零星發表的關於電影音樂的學習心得和意見。由於個人的學習和經驗都缺乏，在文字的內容方面自然是既不夠全面又不夠深入。而且爲了發表的時間性，也使內容方面受了相當的限制。如像最近中蘇合作的一部偉大的巨作“中國人民的勝利”一片，其中音樂，是大胆而又富有創造性的把中蘇兩國的音樂作品揉成一氣。新鮮的內容決定了新鮮音樂風格的創造，這寶貴的手法，解決了筆者從“萬家燈火”音樂作曲時起所一直感到在電影音樂風格的創造方面矛盾而不能統一的問題。但是來不

• i •

及在本書中把苦痛的經驗寫出來，只好將來再說了。好在這一部分零星文字的集攏，主要目的是拋磚引玉，爲了引起人們對新中國電影音樂的注意，並且試驗着揭開新中國電影音樂的批評。如能在一方面有些收穫就如願以償了。

第二部分是“電影音樂配器法”，本文係譯自蘇聯音樂家沙巴內也夫(Sabanieev)原著“電影音樂(Music for the Films)”一書。

電影音樂的錄音技術，器械裝備與聲帶的構造，都隨時在進步着，到今天，世界上最進步的設計，已經可以相對的克服了從自由創作給予錄音方面的一些困難。今天已經可以相對的表現着任何形式的樂隊的演奏，和任何形式的音樂作品，以及任何樂器的音色了（如像今天蘇聯的電影音樂聲帶和錄音裝備已經可以相當確切的錄出音樂的細膩表現）。但在中國，今天還大都用着性能較差的聲帶和錄音裝備。對本文特別感到需要。關於在錄音時樂器佈置的位置設計方面，原作者雖然沒有指明麥克風的性能，和錄音室的固定呎吋，但是證之於1948年的‘Audio’雜誌上“廣播室唱頭技術(Broadcasting Studio Pickup Technique)”一文中所舉樂器佈置的位置圖例，與本文所設計的

圖樣大致相同。這說明了本文的設計在今天依然有採用的價值。關於麥克風性能的進步情況，筆者也在正文中已經加上註解，作為補充說明。在這一方面，由於時間的限制沒能拿充分時間與電影（以及唱片廣播）錄音的專家們多交換意見，希望在本書出版以後給予批評指教和補充！

第三部是普通管絃樂配器法，這一部分主要的是作為電影音樂配器法的補充參考。這是筆者從事電影音樂工作三四年來自我學習中的一些考參資料的積纍，慚愧的是筆者在管絃樂曲的創作方面，才只是剛剛的入門，要拿出自己的經驗與心得恐須二十年之後。這裏所有的僅是過去外國管絃樂曲作家們的經驗，筆者加以粗略的整理而已。所用的主要參考書見本書76，77頁。

這些參考書有的偏重“樂器法”而忽略“配器法”如克林(Cling)的配器法在樂器的介紹方面較為全面；福賽茨(Forsyth)的配器法則在樂器性能及使用方面較為詳細；席零格(Schillinger)在木管樂器的音色分析方面較為明晰；但却都對於配器法方面較為簡略。有的偏重“配器法”而忽略“樂器法”如李姆斯基考沙可夫(Rimsky-Korsakow)的配器法則詳於配器法而略

於樂器法)。

爲了使學習管絃樂配器法的人對於各種樂器的性能與特色先有一個較爲完整的概念，筆者綜合了各家在樂器法方面的解釋和主張，更爲了加強認識各種樂器的使用要點，特別請教了現在上海的一部分作曲家和器樂專家，承他們提供了較爲新鮮的補充意見，使本文更切合實際需要。

在“配器法”方面，管樂器的旋律法與和聲法以李姆斯基·考沙可夫的敘述最詳細具體而且有系統。絃樂部分則以哈夫曼(Hofmann)的最充實，因此都把來節譯了連同原圖放在每組樂器法之後。另綜合了各家的說法組成最後管絃樂配器法及管絃樂作曲法的幾段。作爲總的補充。

爲了使音樂工作者能夠聯繫實際的寫作、附上鋼琴曲改編爲圓號四重奏，改編爲絃樂器合奏，改編爲管絃樂合奏的實例。更爲了寫作中察考的方便，又附上“各種樂器移調參考表”，“管絃樂隊中常用樂器中西文對照表”，和“管絃樂曲中常用的西文術語”。

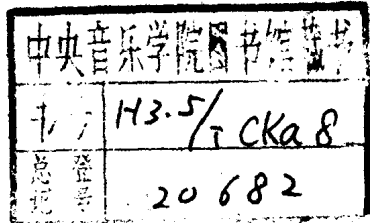
本書是筆者三四年來自學經驗與心得“小結”的一部分(電影音樂及一般的歌曲器樂曲創作另有“小結”)。到今天爲止，

在電影音樂與管絃樂配器法方面只有這一點。但願本書的出版能對於新中國艱苦自學的音樂工作者們多少有點實際的幫助。忙裏抽閒勉強完成了本書，從寫稿到校對都是在匆忙中進行的。小錯自不待言，大錯也可能很多。筆者謹以嚴肅的心情誠懇的期望着批評與指正！

本書的編著，承蒙鄭君里，鄧爾敬，楊嘉仁，劉海皋，鄔席零，汪培元諸先生借給參考書；並承國立中央音樂院上海分院，上海市政府交響樂團，海軍文工團管絃樂隊，上海電影製片廠音樂組管絃樂隊的一部分專家們的幫助，特別是曾為本書提供具體意見的賀綠汀，向隅，譚抒真，丁善德，黃貽鈞，郭乃安，秦鵬章，陳傳熙，韓中傑，尹政修，車健，輝敏諸先生；使本書能夠附有較為充分插圖和順利出版的賀禮遜先生；為本書校對的李青蕙先生；以及不辭辛勞為本書趕排趕印的工人階級的朋友們，筆者在這裏謹致衷心的謝意！

王雲階

1950·11·7 於上海。

目 次

賀 序

自 序

一 電影音樂譚叢

- (1) 中國電影音樂艱辛的道路..... 3
- (2) 美國電影音樂的趨向..... 7
- (3) 蘇聯電影音樂的成就..... 11
- (4) 中國電影音樂新風格的創造..... 15
- (5) 電影音樂的作用..... 21
- (6) 深刻的思想性創造了新風格..... 24

二 電影音樂配器法

- (1) 電影音樂配器法..... 29
- (2) 個別音色的錄音..... 30

絃樂器

管樂器

管風琴

簧風琴

鍵盤樂器及樂音打擊樂器

人聲分析

電影音樂總譜的寫法

(3) 絃樂器組	47
(4) 木管樂器組	49
(5) 銅管樂器組	50
(6) 打擊樂器組	52
(7) 各組樂器的配合	52
(8) 電影音樂管絃樂隊的編制	57

類型的推薦

小型管絃樂隊

中型管絃樂隊

大型管絃樂隊

各類型的管絃樂隊錄音時的排列圖例

三 普通管絃樂配器法

(1) 前言	75
(2) 重要參考書	76
(3) 管絃樂配器法史的發展提要	79

有史以前到近代

十七世紀以前

十七世紀

葛布萊里 (Gabrieli)

孟台費狄 (Monteverdi)

十八世紀

巴哈 (J. S. Bach)

亨代爾 (Handel)

拉牟 (Rameau)

斯坦密茨 (Stamitz)

巴哈 (C. E. P. Bach)

格克 (Gluck)

海登 (Haydn)	
莫札爾特 (Mozart)	
十九世紀	
白遼茲 (Berlioz)	
二十世紀	
馬萊 (Mahler)	
德布西 (Debussy)	
現代管絃樂的新發展	
(4) 樂器分類	97
(5) 各組樂器分類研究	99
(6) 打擊樂器組	100
1. 分類	101
2. 非樂音打擊樂器	102
3. 樂音打擊樂器	103
4. 小鼓 (Side Drum)	105
5. 低音鼓 (Bass Drum)	112
6. 鐃鈸 (Cymbals)	117
7. 定音鼓 (Tympani)	119
8. 鈴鼓 (Tambourine)	123
(7) 木管樂器組	124
1. 短笛 (Piccolo)	125
2. 長笛 (Flute)	129
3. 歐勃 (Oboe)	134
4. 克拉林耐 (Clarinet)	140
5. 低音克拉林耐 (Bass Clarinet)	149
6. E ^b 調克拉林耐 (E ^b Clarinet)	151

7. 英國號 (English Horn)	152
8. 巴松管 (Bassoon)	155
9. 倍低音巴松管 (Contra Bassoon).....	159
10. 木管樂器組的旋律法.....	161
同度的配合	
八度的配合	
二,三,四個八度的重疊	
三度與六度旋律的配合	
11. 木管樂器組的和聲法.....	170
四部及三部和聲	
成雙的木管樂器	
成三的木管樂器	
四部以上的和聲	
音色的重疊	
注意	

(8) 銅管樂器組

1. 圓號 (Horn)	185
天然圓號	
帶音瓣的圓號	
2. 小長號 (Trumpet).....	202
天然小長號	
帶音瓣的小長號	
3. 小短號 (Cornet).....	210
4. 伸縮號 (Tombone)	212
5. 低音大喇叭 (Bass Tuba).....	216
6. 銅管樂器組的旋律法.....	222
銅管樂器的同度,八度,三度,和六度	
7. 銅管樂器的和聲法.....	227

四聲部寫法
 三聲部寫法
 四聲部以上的寫法
 銅管樂器的重疊法

(9) 絃樂器組	234
1. 小提琴 (Violin)	235
2. 中音提琴 (Viola)	251
3. 大提琴 (Violon-Cello)	260
4. 低音提琴 (Double Bass)	266
5. 絃樂器合奏的分析研究	271
6. 絃樂器的齊奏	273
7. 絃樂器的和聲法	275
六和絃的寫法	
副七和絃原位和轉位的寫法	
增三和絃的寫法	
減七和絃的寫法	
絃樂器的重疊法	
絃樂器的對比法	
8. 絃樂器合奏	282
(附用鋼琴曲改編成絃樂器合奏的圖例)	
(10) 不同組樂器共同配合的旋律法	299
1. 木管樂器與銅管樂器同度配合法	299
2. 木管樂器與銅管樂器的八度配合法	300
3. 絃樂器與木管樂器的配合法	302
聲部的同度重疊	
聲部的八度重疊	
4. 絃樂器組與銅管樂器組的配合法	306

5. 三組樂器的配合法	306
(11)各組樂器的和聲配合法	308
1. 木管樂器與銅管樂器的配合法	308
2. 絃樂器組與木管樂器組的配合法	314
3. 三組樂器的配合法	315
(12)管絃樂和聲法一般的注意	316
1. 一般的注意	316
2. 和聲聲部的數量——重疊	317
3. 和絃音的配合	322
(13)管絃樂作曲法	326
1. 曲調顯明法	330
2. 各種不同管絃樂效果的運用	331
(附鋼琴譜改編成管絃樂總譜的圖例)	
(14)管絃樂譜寫譜法	362
(15)管絃樂譜簡記法	368
附錄一：各種樂器移調對照表	371
附錄二：管絃樂隊中常用樂器中西文對照表	372
附錄三：管絃樂曲中常用的外文術語	
(一)法蘭西文術語	375
(二)意大利文術語	378
(三)德意志文術語	384

電影音樂譚叢

中國電影音樂艱辛的道路

人們知道電影音樂對於整個電影有一定的作用，也常有人用精彩的詞句形容着電影音樂的重要性。但是，每當一部影片在影院上映的時候，究竟有多少觀眾（電影專業工作者除外）會留心到電影中的音樂呢？這就難說了。除非一部影片事先註明爲音樂片，就連執筆批評電影的人也絕少提到電影的音樂。

一般說來，在有聲電影影片中，絕大多數都配合着音樂，用音樂加強影片的劇情，具體的表現着全劇及各種畫面的節奏與音韻，特別優秀的，並且能密切的配合着一部影片的整個設計造成成功獨特的風格。也有一些極少數的例外，爲了劇情的需要，或者爲了劇作者與導演的特殊要求和處理，全部畫面的聯接與劇情的發展都由有計劃的密集語言和自然音響所充滿，也可以全片不用音樂，僅在片頭與片尾有兩段音樂描繪着暗示着劇情的發展，結束着發展終了劇情。