

SHIYONG XIAO YUEDUI
BIAN PEI FA

实用小乐队 编配法

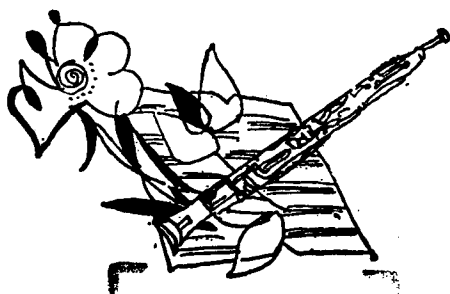
龚耀年 著

上海音乐出版社

实用小乐队编配法

龚耀年 著

上海音乐出版社

161343

(沪)新登字 105 号

责任编辑：张荣仁

封面设计：麦荣邦

插图：徐 晶

实用小乐队编配法

龚耀年 著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 4.75 字数 114,000

1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷

印数：1—3,500册

ISBN 7-80553-496-9/J·414 定价：6.80元

前 言

随着电视、录音机、立体声收音机的逐步普及，音乐这门艺术已经深入到千家万户。如今，人们已不再满足于欣赏由单一音色演奏的乐曲，他们希望听到由不同乐器演奏、音色多样、表现力强、丰富多彩的乐曲。但是，乐器众多、音色丰富的大型乐队在很多地方又是较难组建的，因为从人力与经费两个角度来看，都不易办到。而立体声音响设备及先进的分声道多次合成录音，为小乐队的发展开创了条件。它既经济又轻便，还能产生丰富的艺术效果。无论在舞台演出或电影、电视配乐及广播录音方面都显示出它独特的优越性。

小乐队是一个不确定名词，可以有多种多样的构成与解释。如西洋管弦小乐队、民族管弦小乐队、电声乐器小乐队等，根据当前各地小乐队的实际情况，这里所讲的小乐队专指以西洋管弦乐器为主组成的小乐队和电声小乐队，并根据需要适当地加入民族弹拨乐器（柳琴、琵琶、阮、箏……）及键盘乐器、部分打击乐器等。

为了编配好供这类小乐队演奏的乐谱，就应该了解小乐队编配的基本常识、乐器法、配器创作；常用的乐器及其性能与色彩特点、几种不同的小乐队编制、旋律、和声、常见的几种织体写法、怎样为声乐配伴奏等方面的问题。

配器创作贵在实践，首先要熟悉乐器，多接触乐队，这是配器入门的第一步。作者如果能演奏某些乐器，并了解它的性能，将更有裨益。其次，如能听演奏，阅读总谱，并认真分析，那就由感性认识上升到理性认识。当然，有条件的话如能将自己编配的总谱付诸演奏，并且不断修改、润色，那就更上一层楼了。

目 录

前言.....	1
一、小乐队常用的乐器及其性能与色彩特点.....	1
(一) 弦乐器	1
1. 小提琴	3
2. 中提琴	4
3. 大提琴	5
4. 低音提琴	5
(二) 木管乐器	6
1. 长笛	8
2. 双簧管	9
3. 单簧管	9
4. 萨克管	10
5. 大管	11
(三) 铜管乐器	12
1. 圆号	13
2. 小号	13
3. 长号	14
(四) 民族乐器	15
1. 二胡	15
2. 琵琶	16

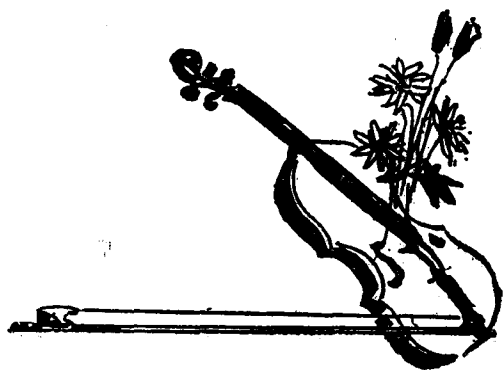
3. 柳琴	17
4. 中阮	18
5. 箏	19
6. 竹笛	19
(五) 键盘乐器与拨弦乐器	20
1. 钢琴	20、
2. 手风琴	21
3. 竖琴	23
(六) 电声乐器	24
1. 电吉他	24
2. 电子琴	25
3. 电子合成器	29
4. 电倍司	30
(七) 打击乐器	31
1. 爵士鼓	31
2. 沙槌	32
3. 铃鼓	33
4. 三角铁	33
5. 铝板琴	33
6. 定音鼓	34
7. 木琴	34
8. 钢片琴	35
9. 大鼓	35
10. 响板	36
11. 碰铃	36
12. 木鱼	36
13. 钹	36

二、几种不同的小乐队编制	38
(一) 小乐队编制的构成依据和原则	38
1. 小乐队编制的构成依据	38
2. 小乐队编制的构成原则	38
(二) 单管编制的小乐队	39
(三) 重奏式的小乐队	43
(四) 电声乐器为主的小乐队	44
(五) 混合式的小乐队	46
三、小乐队的旋律写法	48
(一) 旋律的类型	48
1. 主旋律	48
2. 副旋律	49
3. 装饰经过句的旋律	49
(二) 怎样选择旋律的音色	49
1. 单一音色	50
2. 混合音色	50
(三) 旋律的重复	50
1. 旋律重复的作用	50
2. 旋律重复中的乐器组合	51
四、小乐队的和声及低音处理	55
(一) 小乐队中和声乐器的使用	55
(二) 几种不同的和声配置法	57
1. 叠置法	57
2. 交置法	58
3. 夹置法	60
(三) 和弦音的分布规则	61

1. 符合泛音音列的规律	62
2. 和声的配置应该层次分明	62
3. 弦乐是乐队的基础	64
4. 遵循和声写作的一般规律	67
(四) 配器中的低音处理	68
1. 了解各种低音部乐器	68
2. 低音部的和声作用	68
3. 低音部的旋律作用	69
4. 低音部的节奏作用	70
五、常见的几种织体写法	72
(一) 几种常用的织体类型	72
1. 齐奏织体	72
2. 主旋律与伴奏织体	72
3. 主、副旋律与伴奏织体	76
4. 复调织体	80
(二) 从塑造音乐形象的角度介绍几种织体	82
1. 平静、安稳的织体	82
2. 亲切、如歌如诉的织体	83
3. 轻快、活泼的织体	84
4. 不同风格的舞曲织体	85
5. 抒情的歌唱性织体	88
6. 热烈、欢腾场面的织体	88
(三) 几种常用的配器手法	89
1. 突出与加强旋律	89
2. 丰富或改变音色	92
3. 使用长音持续	93
4. 使用乐句移交(乐器转接)	94

六、怎样为声乐陪伴奏·····	97
(一) 用常规乐器编制乐队的编配·····	97
(二) 用常规乐器与电声乐器混合编制的乐队的编配·····	100
(三) 用电声乐器编制及以电声乐器为主体的乐队的编配·····	102
七、电声小乐队的编配特点·····	106
(一) 电声小乐队乐器的分类与功能·····	106
(二) 重视副旋律的写作·····	108
1. 模仿式的副旋律·····	110
2. 衬句式的副旋律·····	112
3. 对比式的副旋律·····	113
4. 装饰式的副旋律·····	114
(三) 电声小乐队低音声部(电倍司)的几种典型写法·····	115
(四) 前奏与间奏的编配·····	116
1. 采用歌曲材料的某一部分作为前奏·····	117
2. 情景性或情绪性的前奏·····	118
3. 色彩型的前奏·····	122
4. 综合型的前奏·····	124
5. 间奏的编配·····	125
八、爵士鼓(架子鼓)常用的节奏型·····	129
(一) 爵士鼓(架子鼓)的记谱方式·····	129
(二) 几种常用的节奏型·····	129
1. 迪斯科·····	129
2. 波尔卡·····	130
3. 摇滚·····	131
4. 摇摆·····	132

5. 探戈·····	132
6. 华尔兹·····	132
7. 进行曲·····	133
8. 16拍子·····	133
9. 乡村音乐·····	134
10. 波普·····	134
11. 伦巴·····	134
12. 桑巴·····	135
(三) 小经过句、过渡句、终止句的几种常用节奏型·····	137
1. 小经过句·····	137
2. 过渡句·····	137
3. 终止句·····	137

一、小乐队常用的乐器及其性能与色彩特点

(一) 弦乐器

小乐队的弦乐器,包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴四种乐器。

一般地说,弦乐是乐队的基础和重要组成部分。它的音区宽广,音色变化丰富,具有极强的表现力。弦乐器的共同特点是:高雅、温暖、接近人声而富于歌唱性。

弦乐的每根弦所发的音都各有其特有的音色,有的音在不同的弦上都能奏出,作曲者为了达到预期的艺术效果可作演奏提示。比如,用小提琴的E弦来演奏,它的音响特别明亮、清脆、华丽而富有表情,小提琴尤其是第一小提琴在乐队中所使用的基本音列,绝大部分位于这根弦上;又如,大提琴的A弦是明朗的带胸声的,真诚、直率,有时略带沉思,犹如男高音在歌唱;再如小提琴的G弦则具有深沉而刚毅的气质。

在音响力度上,弦乐器也是变化最丰富的,包括从 *ppp* 至 *fff* 的所有力度等级,无论在低音区或高音区,还是用任何一根弦,它都可以均衡又从容不迫地奏出,这是其他乐器,特别是管乐器所不易做到的。

弦乐的左手可以用揉弦、泛音、双音、和音、八度……来扩大表现力。而右手通过运用不同的运弓方法,变化更是层出不穷,多种多样的运弓方法为弦乐提供了极为丰富的表现手段。下面介绍几种不同

的运弓方法:

连弓奏法—— 这是弦乐最基本的弓法。要求一次“运弓”连贯融洽地演奏,这种弓法用得最普遍,它的音响齐整、平稳,可用在较为抒情、歌唱性的旋律,用连弓演奏 Cresc,效果也很好。

分弓奏法——,这种弓法在弦乐中也用得很多,它的音响明亮、有力,常用在进行曲或比较活跃欢快的场面。比如,格林卡的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的开始部分,那段灿烂辉煌的音响就是采用分弓奏法。

要是分弓达到了极快的速度,而又在同一个音高上反复,那这种分弓就叫“震奏”,震音强奏时气氛热烈、兴奋激动;而弱奏时却另有一番效果,宛如窃窃私语,隐约可闻,此时,一般都用作背景衬托。当然,震奏要用得谨慎而适度,切不可任意滥用。

断弓奏法——,其音响很像小锤敲击,要求每个音后,都有突然停顿,适合表达刚毅、果断的情绪。

跳弓奏法——,它的音响是由弓子在琴弦上有规律地跳动得到的,这种弓法可以演奏极快的速度,而音量愈小,音响也就更美,在很多经典作品中都有很好的跳奏法的范例。

半连弓奏法——,也叫离弓奏法可以用藕断丝连来比喻这种弓法,它兼有连弓与断弓两种功能,更适合表达一种连绵不断的、深情的、倾诉式的感情,在切分音型的和声织体中,也常用这种弓法。

除以上弓法外,还有重断弓、半连弓、弓根奏、弓尖奏等很多奏法,这里不再详述。

还有两种特殊的奏法音色独特,也是弦乐器较为常用的:

拨弦奏法(Pizz)——用手指弹拨琴弦发音,轻快活泼,音响带一点谐趣。约翰·施特劳斯作曲的《拨弦波尔卡》、柴科夫斯基《第四交响乐》中著名的《谐谑曲》都采用了拨弦奏法。如在乐曲中间运用 Pizz 后,要恢复弓奏,必须标上 arco,这一点不能忘记。

“带弱音器演奏”(Con Sord.)——是在琴马上插上一个弱音器,

音响有点含混和稍带鼻音,如果运用得恰当和适时,效果极其美妙、富有特别的魅力。格里格的《培尔·金特》中的《奥塞之死》及柴科夫斯基《弦乐小夜曲》中美妙的《悲歌》都采用了 *Con Sozd*。如果需要用弱音器或取消采用弱音器演奏都应当在总谱上留有足够的休止时间,取消采用弱音器演奏时,应标记 *no Sozd*。

1. 小提琴(总谱缩写 V1.)

它按五度定弦,在小乐队中它的常用音域和三个音区是:

小提琴轻快、柔韧,相当于人声中的女高音。当然,它的音域要比女高音宽,是乐队中最善于表现旋律并接近人声的乐器,也可作为和声性、装饰性、节奏性的乐器来使用。

它的全部音域可分为三个音区:

从最低音 G 开始的第一个八度是低音区,这个音区音色深沉、醇厚,有时还略带粗犷,尤其是用 G 弦演奏更具魅力,既有紧张度又有一定的穿透力,用来演奏旋律颇有效果。但是它在音响的清晰度方面不如其他几根弦。

它的中音区是第二个八度,常用 D、A 弦演奏,音响温雅、柔和,更适合表达柔情和诗意。这段音区在音色上能够很好地与其他乐器融合,因此,它不但适合演奏旋律,还经常作为和声衬托的理想音区。

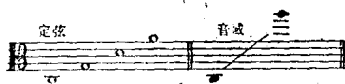
当然,它的音色稍欠个性。

第三个八度,就是高音区,这段音区音色明亮而有激情,音响富于穿透力,并且十分灵活、流畅,我们在为小乐队编配时,应充分发挥小提琴在这个音区的特点,以取得满意的效果。必须注意的是,这段音区的高把位上,音量较弱,尤其是小乐队乐器少,群感差,音色容易干涩,特别是长音,必须谨慎地运用,配器手法上可采用别的乐器加以支持。如采用分部手法,第二小提琴可同度或低八度重复旋律,也可奏和声。

2. 中提琴(总谱缩写 Vlc.)

中提琴按五度定弦,常用的音域是:

与大型管弦乐队不同,在小乐队编制中中提琴不是必需的乐器,视作品的需要和创作构思而定,一般在纯器乐曲中运用稍多些。中提琴的音色相当于人声中的女低音,含蓄、沉着,有时还略带忧郁。在配器中,用作和声的中间声部为多,由于小乐队乐器少,有时也用来同度或低八度重复小提琴声部。如乐队规模稍大些,也可与大提琴、圆号等齐奏旋律,但独立演奏旋律的情况不多见。

3. 大提琴(总谱缩写 Vc.)

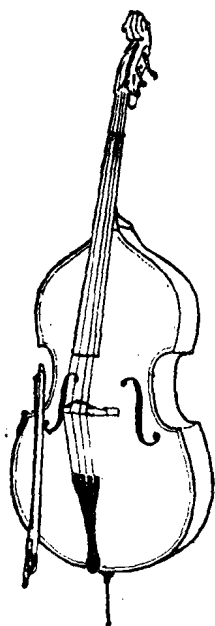

大提琴按五度定弦,它的常用音域是:

大提琴的音色相当于男声的全部音区,大提琴的三个音区,可用四根琴弦来划分,C弦是低音区,相当于深沉的男低音,音响饱满稍带点粗硬,常用在阴暗、神秘和戏剧性的音乐中效果很好。中间两条琴弦(G和D弦)拥有大提琴的中音区,相当男中音,音响婉转动人,甚至有些矜持,略带温暖,这段音区很少用作独奏的旋律。第一根琴弦A弦的音域是大提琴的高音区,也是最富有表情能力和最有特性的音区,大提琴在乐队中热情奔放的独奏旋律都由这个音区担任。当然,在小乐队中大提琴经常的任务还是加强低声部,与低音提琴奏同度或八度,有时还采用拨弦奏法,以加强流动、弹跳的节奏效果。

4. 低音提琴(总谱缩写 cb.)

低音提琴以四度定弦，实际音响要比记谱低一个八度，它的常用音域是：

不算很宽。它在小乐队中处于举足轻重的地位，是整个小乐队的低声部和基础。它用弓奏长音比较沉重并带点拖沓，但拨奏却有很好的音响效果。由于小乐队更长于演奏节奏性强的轻音乐或歌曲伴奏，因此在小乐队中的低音提琴声部更多地采用拨奏，有时整首乐曲都用拨奏。也可采取大提琴拉奏低音提琴同度或低八度拨奏，如乐曲轻快活泼，可以都用拨奏，以加强节奏性及低音的跳动。

（二）木管乐器

小乐队的木管乐器包括长笛、双簧管、单簧管、大管、萨克管

等乐器。

在乐队中,木管乐器就其乐器本身的表现能力来说,是仅次于弦乐器。但这组乐器音色丰富,每件乐器都很有个性,是弦乐器所不及的。另外,它的音量大,一支单簧管至少要用六把小提琴才能与它抗衡(指音量)。因此小乐队在舞台上演出时,木管乐器是不可少的,尤其是长笛、单簧管,乐器灵巧、音域宽广,既能演奏旋律,又能演奏和声及分解和弦琶音衬托,是十分常用的乐器。木管乐器都是靠嘴的气息吹奏发音,所以在力度强弱的变化上,幅度有限,从 pp 至 ff 这个幅度虽然能演奏,但更多的是一种感觉,甚至是象征性的。个别乐器,比如大管如果过分弱奏就根本不能发音。因此木管乐器演奏渐强时,往往需要弦乐或者打击乐的帮助才能达到。另外,交给木管乐器演奏的乐句结构不宜过分复杂,每个分句也不能太长,因为人的呼吸气息长度有限,这在为木管乐器写作时必须经常考虑的。超过八度的来回大跳也要尽量避免,因为吹奏木管乐器高低音区的口形不同,需以唇部作谨慎的控制。

木管乐器常用的吹奏方法有下面几种:

连音奏法——

几个音或一串音连贯吹奏,中间不能断开,一气呵成。适合演奏抒情而气息宽广的乐句。

断音奏法——

每个音分开吹奏,类似弦乐的断弓奏法。适合演奏明亮、果断的音乐。

跳音奏法——

弹跳是它的特点,音色明快、活泼。加连线的跳音 常作为琶音和弦衬托,由两件或三件木管乐器构成和弦进行,中间不换气,显得更加轻快。

半连音奏法——

又断又连,与弦乐的半连弓奏法相似,适合表达深情的、倾诉式