

民族管弦乐队乐器法

MINZU GUANXIAN YUEDUI YUEQI FA

朱晓谷 著

民族

民族管弦乐队乐器法

朱晓谷 著

MINZU GUANXIAN YUEDUI YUEQI FA

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目（CIP）数据

民族管弦乐队乐器法 / 朱晓谷著. — 苏州：苏州大学出版社，2016.1

ISBN 978-7-5672-1536-8

I. ①民… II. ①朱… III. ①民族器乐—管弦乐法 IV.
① J614.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第250440号

书 名：民族管弦乐队乐器法

著 者：朱晓谷

责任编辑：王 琨 洪少华

装帧设计：吴 钰

出 版 人：张建初

出版发行：苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址：苏州市十梓街1号 邮编：215006

印 刷：苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

邮购热线：0512-67480030

销售热线：0512-65225020

开 本：787mm×1092mm 1/16 印张：14.75 字数：300千

版 次：2016年1月第1版

印 次：2016年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5672-1536-8

定 价：48.00元

凡购本社图书发现印装错误，请与本社联系调换。

服务热线：0512-65225020

前　　言

我的老师胡登跳先生在三十年前出版了《民族管弦乐法》一书，在音乐界产生了很大的影响，该书是学习、了解民族乐器（包括配器）的学术著作和优秀教材。

我长期在上海音乐学院教授民族管弦乐法，深感民族乐器发展很快，特别是改革开放以来，在乐器改革、音乐创作以及演奏中，出现不少新的乐器、新的乐曲和新的技法。笔者现将自己在教学及创作实践中的心得，包括乐器性能、演奏技法、配器手法等，分上、下两部予以较为详细的论述，上部为《民族管弦乐队乐器法》（主要是汉族地区），下部为《民族管弦乐队配器法》。

本书在写作过程中得到了上海音乐学院王建民、刘英、王永德、李景侠、詹永明、徐超铭、吴强、成海华、戴晓莲、霍永刚、王蔚、祁瑶、齐欢、彭瑜、王昆宁等同仁的大力帮助，在此表示诚挚的感谢！

朱晓谷

于上海音乐学院

目 录

前 言

第一编 吹管乐器

第一章 竹 笛	(3)
第一节 调	(6)
第二节 音域、音色、音量	(7)
第三节 技 法	(8)
第四节 同类乐器简介	(21)
第二章 喷 呐	(27)
第一节 调	(27)
第二节 音域、音色、音量	(28)
第三节 技 法	(31)
第四节 同类乐器简介	(40)
第三章 笙	(44)
第一节 调	(44)
第二节 音域、音色、音量	(45)
第三节 技 法	(47)
第四节 同类乐器简介	(55)

第二编 弹拨乐器

第一章 琵 琶	(59)
第一节 调	(60)
第二节 音域、音色、音量	(60)
第三节 技 法	(61)
第四节 派 别	(79)

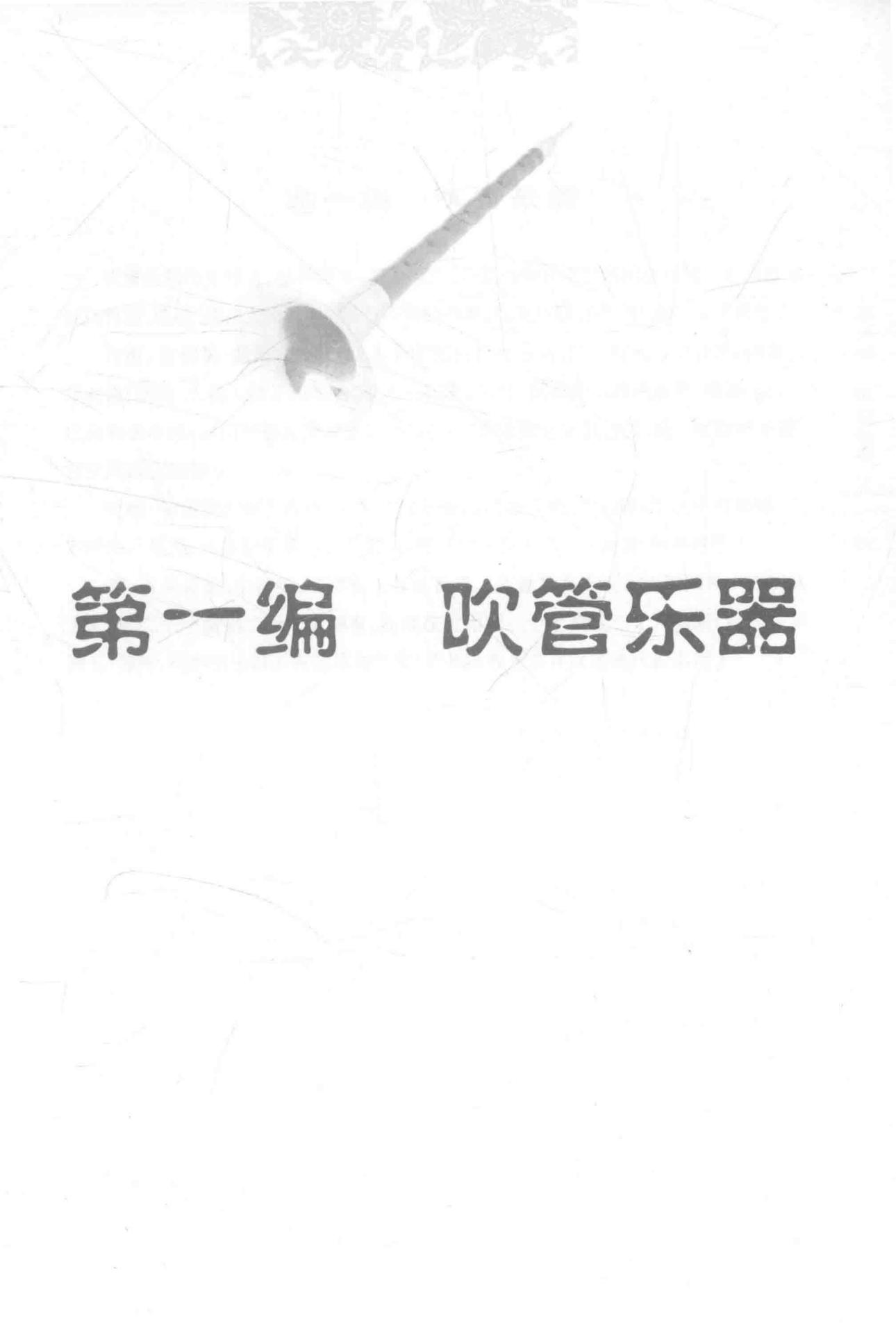
第二章 柳 琴	(80)
第一节 调	(80)
第二节 音域、音色、音量	(80)
第三节 技 法	(81)
第四节 同类乐器简介	(89)
第三章 阮(阮咸)	(91)
第一节 调(中阮)	(92)
第二节 音域、音色、音量	(93)
第三节 技 法	(93)
第四节 同类乐器简介	(98)
第四章 三 弦	(99)
第一节 调	(99)
第二节 音域、音色、音量	(99)
第三节 技 法	(100)
第五章 扬 琴	(112)
第一节 调	(112)
第二节 音域、音色、音量	(112)
第三节 技 法	(114)
第六章 古 箏(筝)	(120)
第一节 调	(120)
第二节 音域、音色、音量	(121)
第三节 技 法	(122)
第四节 同类乐器简介	(139)
第七章 古 琴	(141)
第一节 调	(141)
第二节 技 法	(142)

第三编 拉弦乐器

第一章 二 胡	(150)
第一节 调.....	(150)
第二节 音域、音色、音量.....	(152)
第三节 技 法.....	(155)
第二章 板 胡	(163)
第一节 调.....	(163)
第二节 音域、音色、音量.....	(164)
第三节 技 法.....	(166)
第三章 高 胡	(170)
第一节 调.....	(170)
第二节 音域、音色、音量.....	(172)
第三节 技 法.....	(172)
第四章 中 胡.....	(174)
第一节 中 胡.....	(174)
第二节 小中胡.....	(176)
第五章 京 胡.....	(178)
第一节 调.....	(178)
第二节 音域、音色、音量.....	(179)
第三节 技 法.....	(179)
第六章 坠 胡	(183)
第一节 坠 胡.....	(183)
第二节 雷 琴.....	(187)
第七章 革 胡	(189)
第一节 革 胡.....	(189)
第二节 低音革胡.....	(191)

第四编 打击乐器

第一章 皮革类.....	(195)
第一节 大鼓.....	(196)
第二节 定音鼓.....	(200)
第三节 排鼓.....	(201)
第四节 板鼓(拍板)	(204)
第二章 竹木类.....	(206)
第一节 木鱼.....	(206)
第二节 柳子.....	(207)
第三节 竹板.....	(207)
第三章 金属类.....	(209)
第一节 锣.....	(209)
第二节 镲.....	(215)
附录 部分常用少数民族乐器音域表	(219)
参考文献	(225)

第一编 吹管乐器

第一编 吹管乐器

吹管乐器历史悠久,品种繁多,普及面广,是我国极其重要的民族乐器。在汉族地区以竹笛、唢呐、笙三大类为主。经过不断的改革,每类乐器有高、中、低三个声部组合。

竹笛:有梆笛、曲笛、大笛。在本书中把竹笛分为高音笛(梆笛)、中音笛(曲笛)、低音笛(新笛、大笛),便于和唢呐、笙统一起来。另外,同类型乐器还有箫、排箫、南管、巴乌和葫芦丝(后两种虽是簧片乐器,但竹笛演奏者都会掌握,它们是云南傣族乐器,在汉族地区较普及)。

唢呐:有传统的高音唢呐、大唢呐和加键的高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐、低音唢呐。另外,同类型乐器还有筚篥、双管、单管(高音管)、加键管(包括喉管)。

笙:有高音笙、中音笙、次中音笙和低音笙。高音笙有传统和加键两种。传统从十七簧、二十一簧到二十七簧都有,而现在可用到三十七簧或三十八簧笙(排列法不同)。另外,同类型乐器还有排笙和芦笙(贵州苗族乐器在汉族地区较多用)。

综上所述,吹管乐器自20世纪50年代开始针对现代乐队组建进行的乐器改革,基本形成高、中、低较全面的音域组合,并为组建大型民族管弦乐队打下较好的基础。

第一章 竹 笛

在吹管乐中竹笛是普及面最广的一组乐器,有梆笛(流传于北方梆子戏中的主要伴奏乐器)、曲笛(流传于南方昆曲中主要伴奏乐器)、新笛(无膜笛)三种。所有贴有笛膜的笛记谱音都比实际音低八度(即低八度记谱)。例如:

无膜笛的记谱音高与实际音高相同,如新笛、箫。

1. 高音笛(梆笛):以F调至C调(记谱音高即小字一组的f至小字二组的c),包

括此区间内所有调的竹笛。

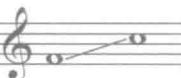
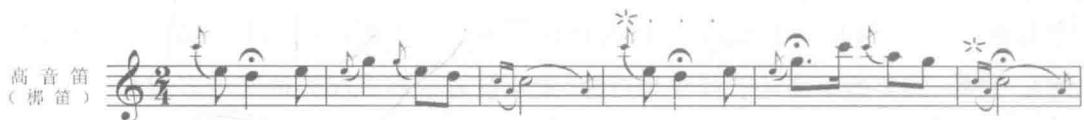

图 1-1 竹笛

谱例 1-1：

冯子存、方堃编曲 王铁锤记谱 《喜相逢》

高音笛
(梆笛)

注：此曲是用 G 调高音笛吹 C 调。

2. 中音笛(曲笛)：以**B**调至E调(记谱音高即小字组的**b**至小字一组的e)，包括此区间内所有调的竹笛。

图 1-2 曲笛

谱例 1-2：

程大兆曲《云冈印象》

中音笛
(曲笛)

f

注：此曲是用 D 调竹笛吹奏 G 调。

3. 低音笛(大笛)：以 A 调以下可至 D 调甚至 C 调(记谱音高即小字组 d 至小字组 a)，包括此区间内所有调的竹笛。

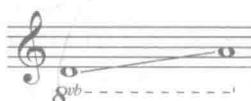

图 1-3 大笛

谱例 1-3：

詹永明曲《听泉》

低音笛
(G 调)

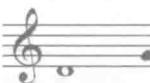
注：此例两音同时颤音，下同。

特别提示：

一般总谱写梆笛、曲笛、新笛，音色、音量不统一，本书改为高音笛、中音笛、低音笛，音色、音量统一。因新笛是无膜笛，作为色彩乐器。

第一节 调

传统竹笛有六个发音孔,筒音按民间传统为本调的五度音,开第三孔是什么音就是什么调的竹笛。如高音笛(梆笛) 简音为D,开三孔音为G,即为G调笛。若筒音为E,开三孔音为A,即为A调笛。

又如中音笛,全按为A 简音为D,开三孔为D音,即为D调笛,全按 B^{\flat} 三孔音为 E^{\flat} ,即为 E^{\flat} 调。

再如低音笛,筒音为E 简音为A,开三孔为A音,即为A调笛,和高音A调笛是八度关系。

从理论上说,一根竹笛可吹奏任何调,但大都因音准问题一根竹笛可吹奏四至五个调,例如,G调高音笛(梆笛),筒音作属音、主音、二级音、六级音、三级音。

作五级音	作一级音	作二级音	作六级音	作三级音
sol	do	re	la	mi
(本调)				

再如,中音D调笛(曲笛)。

本调	作一级音	作二级音	作六级音	作三级音
sol	do	re	la	mi

一根竹笛全按音做中国五声调式 do、re、mi、sol、la,基本都可演奏,特别是在乐队中和其他乐器的结合在音准上特别重要,总谱中必须写上用什么调的笛,中间转调换笛也必须写上。

特别提示:

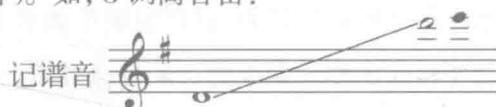
①需注意它的调不是它的最低音,而是开三孔的音。所谓“本调”,是民间的一种说法。任何调的笛子“本调”指最低音是它的五度音 sol。有少部分的乐曲也有全按为四

级或七级音，大都用于戏曲中表现它特有的风格。

②笛子的音准受笛膜、口风、气候、温度变化的影响。作曲家要充分了解笛子音准的控制是有一定难度的，在写笛子声部时尽量使用它的常用调，如需转远关系调要给演奏员足够的时间换笛子并注明，这对作曲家的作品能否完美体现有直接的影响。

第二节 音域、音色、音量

竹笛一般从最低音往上两个八度加一个大二度，为常用音域（虽然还可以上去两个音）。如，G 调高音笛：

如，D 调中音笛：

如，G 调低音笛：

无论什么调什么音高的竹笛都有高、中、低音域，如 D 调笛：

它的音色是统一的，低音区厚实，中音区明亮，高音区清脆，最高几个音较刺耳。高音区不易过弱，中音区强弱自如，低音区不易过强（因六孔笛低音区力度过强易吹成同音的高八度）。例如：

G 调高音笛（低音域）

不易过强可用 *pp-f* 力度。

D 调中音笛（高音域）

一般不易过弱，在有控制时也可达到弱奏效果。

第三节 技 法

竹笛的技法十分丰富,主要用气、指和舌可产生各种技法。

一、气:变音、震音、喉音、连音、泛音、吟音、滑音、哨音、气吐音、唇吐音、循环换气、双音、吹气、气声等。

二、指:变音、叠音、打音、厉音、滑音、颤音、剁音、吟音、赠音、飞指颤音、掌揉音、双音、指击音、抹音等。

三、舌:单吐、双吐、三吐、花舌音、舌弹音等。

当然还有头震音、唱音等,气和指的技法有时都是共同的,只是根据乐曲的需要灵活使用,效果不完全一样。下面具体讲每个技法的要点和乐曲中的具体效果。

连音 在连音内所有音用一口气吹奏,连音的特点是增加旋律的歌唱性、连贯性,如:。但用一口气吹奏不一定都用连音,两个连音后用吐音方法,再连下两个连音,但都是一口气完成,不必吸气,为了避免换气也可用连音框住。例如:

谱例 1-4:

郭文景曲《竹枝词》

中板

吐音：

1. 单吐（T）舌头作T吹奏，一音一吐。此技法每个音都很清晰，都似有重音，音可短可长，速度可慢可较快，但不能太快（不易超过 $\text{♩}=126$ ）。例如：

谱例 1-5：

詹永明编订 突尼斯乐曲《大海》

 $\text{♩}=126$

谱例 1-6：

赵松庭《笛子教材》

 $\text{♩}=156$

注：因是八分音符才能达到此速度，连音加单吐。

2. 双吐（TK）舌头作为TK吹奏两音一吹一吐，它是快速吐音的常用技法，但要有换气时间，如用循环换气方法演奏时间不限。常用于热烈、欢快的音乐形象。

谱例 1-7：

曾永清曲《秦川情》

快板

注：速度可达到 $\text{♩}=160$ 以上。

谱例 1-8：

杨春林、詹永明编曲《长恨绵绵》

快板

注：双吐和单吐的结合。