

李复斌
编配

民族乐队合奏曲集

minzu yuedui hezouquji

李复斌 编配

民族乐队合奏曲集

minzu yuedui hezouquji

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族乐队合奏曲集/李复斌编配. - 上海:上海音乐出版社,2002.6

ISBN 7-80667-116-1

I.民… II.李… III.民族器乐-合奏曲-中国-选集 IV.J648

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 004575 号

责任编辑:朱艳林

封面设计:麦荣邦

民族乐队合奏曲集

李复斌 编配

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 江苏太仓印刷厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 18 谱、文 139 面

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-116-1/J·113 定价:25.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:0512-53522239

作者简介

广州星海音乐学院指挥、副教授
广州广播民族乐团音乐总监、指挥
广东民族乐团首席指挥

1963年12月16日生于湖北襄樊。1982年毕业于武汉音乐学院附中，1986年毕业于武汉音乐学院。1998年毕业于武汉音乐学院作曲指挥系，获硕士学位。1986年——1995年任湖北省歌舞剧院乐团指挥、作曲近十年之久，并已成功地指挥了多种形式的音乐会，出版了数张个人CD专集，其中包括著名的《编钟乐舞》、《中国民谣——竹笛专集》、《民族器乐专集》等。曾多次应邀出访加拿大、美国、前苏联、联邦德国等国进行文化交流。

作曲作品有：民族管弦乐《山之畅想》、《山寨之夜》；交响诗《南粤忆事》；箫与乐队《渔父》；唢呐协奏曲《情诉》等。编曲作品有：琵琶协奏曲《十面埋伏》、《琵琶行》、《南疆舞曲》等。其作品均以独特优美的旋律和精致的配器赢得了无数听众的赞叹。

前 言

探及我国民族乐队的形成与发展,应是一个由偶然性组合到较规范化组合的演变过程。由于地域的不同、生活习惯的差异,从而形成了多种不同形式的乐队组合。伴随着这一乐队演变过程,其作品的创作和配器手法也同样存在着一种摸索和变化的过程。因此,多种思维的创作手法、不同思维的配器语言层出不穷。但是,当我们对此前(20世纪)作品进行分析后发现,许多作品在创作手法、结构安排、和声布局,特别是配器思维等方面已不能全面适应现阶段音响之需求,需尽快进行更新和补充。

同样,由于目前各专业、业余艺术团体与作曲家、作品互相交流的机会甚少,信息来源短缺,使得民族乐队作品的创作发展迟缓。而在音乐院校中,又常常因为没有更多的渠道和经费去购置作品,而使民族乐队合奏曲目范围狭小、品种单调、作品陈旧。以上都是困扰民族乐队合奏训练、制约民族音乐教育发展、使民族乐队教育与其他学科相比显得陈旧与落后的原因。

通过上述分析,我尽可能以严谨的态度,经认真、仔细地推敲后编写了这本《民族乐队合奏曲集》。在编写过程中,“新手法”的运用使它不仅适用于各艺术院校民族乐队,同时也适用于社会各专业和业余艺术团体,希望本曲集能对我国现阶段民族音乐的教育和民族乐队的发展起到一些有效的推动作用。

本书特点为:

1、题材广泛:①以我国流传最广、最具民族特色和地方特色的民间乐曲、民间歌曲为基础进行改编、扩充和发展。②将我国目前较有代表性的作品进行改编、移植和配器,以此扩大和丰富我国民族乐队合奏曲目。

2、编配合理:从我国近代民族乐队及其作品写作、配器思维分析可知:由于一代代作曲家的努力,我们已有了大量且优秀的作品,但同时也不乏存在着配器手法简单、生搬硬套地套用西洋管弦乐配器法以及对乐器法了解不够而造成音响粗糙的现状。本曲集的编写是希望在透彻了解民族乐器法之后,以恰当的技术运用、适度的声部搭配、具有民族性和声和音色的布局来对作品进行编写。

3、难度适中:本曲集适应不同程度的乐队,在作品的篇幅、难易程度及对演奏员的技术要求上都做了充分的考虑。初、中级乐队可演奏篇幅短小、配器较简单的作品,而中、高级乐队则可演奏篇幅较大、技术含量较高、配器较复杂的作品。

4、编制灵活:为适应不同编制的乐队和不同技术程度的乐队演奏,部分作品还特别增加了主旋律乐谱,并在声部和音色上做了可变动调整的提示,您可根据不同的乐队编制和技术要求对主旋律进行声部上的调整。

由于本人的才疏学浅,在编配中难免出现错误,希望各位前辈、专家及同仁指正并提出宝贵意见。

编 者

2002年4月于广州

演奏提示

旱天雷

这是一首流传甚广的广东音乐名曲,描写人们久旱逢雨的愉快心情。整首作品欢快热烈。

演奏时应注意:1—3小节的主旋律要演奏得干脆,不要含混,特别是担任主旋律的竹笛声部,节奏要稳,十六分音符要清楚。第3小节要由弱到强,弹拨乐器要注意力度和清晰度,竹笛的“d”音要轻。12小节的管乐、弦乐要轻,突出弹拨音响,并有渐强趋势,到13小节时再把它们的力度奏出来。15—18小节要突出弦乐音响,而中阮、扬琴、大阮、古筝、笙的力度要弱一些。19—20小节时整个乐队要保持由弱渐强的力度,特别是弦乐的颤弓不要太突出,最好用弓尖演奏,21、23小节再把弦乐音响突出来。25—26小节要注意力度变化(弱—强)。如果弦乐不能将27—28小节的音拉准,可考虑只演奏27小节的第一个音,其余7个音不要,29小节也可照此处理。

五哥放羊

第一段(1—13小节),注意1—4小节的速度由每分钟72拍渐慢至每分钟68拍或66拍。第一段第5—13小节弹拨乐的力度要轻,音色要软,特别注意柳琴和琵琶的音色,起衬托作用即可。9—10小节管乐进入时为伴奏音响,第9小节跳音和第10小节的连音都要含而不露。整段音响要突出弦乐声部,而弦乐演奏时要注意句法的划分,其句法结构为 $1+1+2+0.5+0.5+1.5+1.5$ 。

第二段(14—22小节),其中14—17小节由弹拨乐器担任主旋律,要注意整句和分句。此时,二胡、中胡为伴奏音响,力度要轻,特别是收音要轻。18—19小节管乐为衬托型副旋律,不要太响,并注意其连贯性,弹拨乐声部为分解式伴奏,演奏时要注意力度含量,不要太突出。

第三段(23—30小节),主题变奏段落,其主旋律已转给了大提琴、中胡和笙。如果是初级乐队演奏此曲,大提琴、中胡和笙的技术如果有限,也可将此旋律交给技术好的声部去演奏。此段弹拨乐、高胡、二胡为伴奏织体,弹拨乐为同音反复音型,在音响上要注意时起时伏的力度变化,高胡、二胡则是以颤弓为基础的伴奏音型,此音型能增强作品中的忧伤情绪。

第四段(31—38小节),仍是主题变奏旋律,此时主旋律已转给了竹笛、柳琴、琵琶和弦乐。与前段相比,此段在音响上已有了上涨,因此演奏时要注意其饱满度和明亮度,而中阮、扬琴、大阮、古筝要继续保持平稳的伴奏音型。

第五段(39—51小节),再现段落,整段音响饱满,41—42小节的弹拨乐为加花旋律,颗粒点要清楚,49—50小节乐队要以最饱满的力度音色来演奏。

金蛇狂舞

这是一首著名的民族器乐作品,也是各类音乐会上演得最多的作品之一,此次编配在保留原有作品特点的基础上对句法、拍号进行了重新划分,并进行了扩充与发展。

在演奏时注意要将乐句的强音演奏出来,同时要注意呼应式乐句的力度对比。其中5—12小节的要求重音突出,句法清楚,其句法结构为 $1+1+2+3+1$,而每一句(其实是乐节)的第一个音都应有重音。13—24小

节是对答式乐句,要求在力度、情绪上都要有对比,特别是大鼓声部的闷击声要闷得住,力度要轻。而15、16、19、20、22、24小节的弦乐和笙的演奏,要在音色不虚的情况下保持弱力度。33—47小节为笙独奏段落,演奏时可以让笙演奏员站起来演奏,此段落除了要突出笙声部外,还应突出大鼓鼓边音色,其余声部都要轻一些(39—40小节例外)。48—61小节为主题变奏段落,总体上是弹拨乐声部与整个乐队的对答,因此在力度上要有所变化,48—51小节的弹拨乐声部的句法要清楚,此四小节划分为1+1+2。62—73小节为再现段,在保持前面已有的处理之外,在情绪、力度、音响上要更具爆发性。74—85小节为过渡段,注意整个乐队力度的强弱变化。86—91小节乐队模仿打击乐音响,演奏时要注意力度强弱的对比,特别是弱要弱得下来,否则就不能与强点形成鲜明的对比。

以上三首作品既可单独演奏,也可连起来演奏,如果连起来演奏即形成一种“快—慢—快”的组曲结构,同时我们还可将其取名为“中国民谣组曲”或“中国民歌三首”。

拔根芦柴花

此曲由江苏民歌改编而成。整首作品轻盈、欢快。对于音色的处理已分别在总谱的第5、8、10、14小节给了参考式的提示,请根据乐队编制进行适当的调整。整首作品在演奏时速度常常容易慢而使人有一种“拖不动”的感觉。

在演奏上应注意:1、2小节的第一个音分别要有音头,而3、4小节的大提琴、中阮、木鱼等乐器演奏要清楚、干净,整个前奏部分要演奏得欢快并富有跳动感。从第5小节起排鼓可用手拍击,大提琴、低音提琴与弹拨乐的伴奏音型配合要准确,弹拨乐声部不要太强。10—13小节的管乐、高胡是一个填充式乐句,因此音量要控制。15、18小节的弹拨乐声部一定要整齐、跳跃,发扬弹拨乐颗粒音色的特点。

茉莉花

此曲因其旋律优美、动听而深受人们的喜爱。它在配器上着重使用了交接音响的配器手法,因此在演奏时要求各声部间,特别是相互交接的声部之间,音量一定要平衡,音色要统一,在思维上演奏员一定要有接递意思,有了这些配合,此曲的伴奏音响听起来才会是旋转式音响。第3小节高胡 solo 出来时,二胡要轻轻地、模模糊糊地演奏,而弹拨乐也应在“p”力度下以填空思维进行填充。5—6小节的二胡、中胡、笛、笙、柳琴、琵琶力度要轻,情绪要柔。第17小节突出的是弹拨乐声部,因此弹拨乐声部的音色要明亮,句法重音要突出,即17、18、19每小节都应有一个小小的重音,此时的笙声部只是“帮腔”,因此不必太强。如果乐队中的笙演奏此声部有困难,也可将其(17—20小节)去掉,此时二胡、中胡为填充式副旋律,因此音量要着重控制。

对花

这是一首根据流传在我国北方地区的民歌改编而成的合奏曲。全曲欢快热烈,除乐队的演奏外,再加上乐队队员的放声歌唱,使其舞台效果十分热烈。在演奏时应注意:13—16小节、21—24小节、27—28小节、31—32小节、39—40小节、43—45小节除管乐外,其他队员既要演奏又要演唱,此时应把更多精力放在演唱上,并保证每个队员开口大声演唱。如果有条件,打击乐声部的镲可以2个人担任(军镲1人、吊镲1人),镲顶为吊镲声部所使用。整首作品均由唢呐担任主旋律,在演奏时可适当增加一些演奏技巧来增加作品的色彩和风格。

以上三首作品可单独演奏,也可连续演奏,并可取名为“中国民谣组曲——花之歌”。

骏马奔驰保边疆

此曲是根据同名歌曲改编而成,它以旋律简明、悦耳、欢快、明朗的特点而深受人们的喜爱。其旋律具有很浓的民族风格,所以用民族乐器演奏起来特别容易上手,并且能调动观众和舞台的情绪和气氛。

在演奏时应注意:前奏(1—12小节)、第一段前半部(13—22小节)要保证主旋律的突出,伴奏声部的力度一定要有所控制,特别是小军鼓的力度要有所变化(如 *cresc. mp*)。从23小节起伴奏与主旋律的分配有所变化,此时二胡、中胡成了伴奏声部,而管乐、柳琴、琵琶、中阮、大提琴、低音提琴成了主旋律声部,因此在力度上应突出它们,并控制好伴奏声部的力度。尾声(44—54小节)在情绪上可以放开一些,在最后渐弱结束时,如果有需要,可将50—53小节无限反复渐弱至结束。

好日子

这是一首根据同名歌曲改编而成的合奏曲。

演奏时应注意:5—8小节高胡、二胡声部要演奏得有颗粒性,不可用连弓。9—27小节是主题呈示段落,主旋律由独奏高音唢呐担任,如果乐队的唢呐声部演奏有困难,也可将此段的旋律移交给高胡、二胡演奏。29—40小节是副歌部分,高胡、二胡是主旋律,管乐是对位旋律,因此管乐的音量要有所控制,音色也不可太张扬。

平湖秋月

这是一首著名的广东音乐作品,多以独奏、重奏形式出现,这里在保留原作的基础上进行了重新改编和配器,并通过乐队多种音色的变换、多种音型的组合和多种织体的交织来表现碧波荡漾、秋湖月色的美景。

演奏时应注意:一开始是较自由的速度,主要突出的是古筝音色,要注意渐强的起伏。1—4小节是前奏的旋律部分,演奏时二胡常常“不敢出来”,容易出现“你等我、我等你”的现象,而且力度达不到 *mf*,应多注意。第5小节开始是主题的第一次呈示,由多支箫齐奏奏出,演奏时要注意音准的统一、气口的统一和情绪的统一。吹箫者常常会无意间加一些颤音、滑音、装饰音等技巧。如果在情理之中尚可,但要注意统一,否则会不整齐。5—9小节二胡、中胡的背景性颤弓长音的力度应控制在 *pp*,同时还要有颤音的密度,最好用弓尖演奏。5—13小节弹拨乐为分解型伴奏织体,音色要柔、力度要轻、声部要均衡。14—18小节是弹拨乐的摇指和滚奏部分,此时音质要饱满、浑厚,摇、滚要匀,力度要出来一些。18—22小节是笙演奏的主旋律,高胡、二胡、中胡则是呼应式的对位旋律,两个声部在交织中仍要突出笙声部,控制住弦乐声部的音量,因此笙声部力度为 *mf*,弦乐力度为 *mp*。23—28小节中胡、大提琴、低音提琴、中音笙的力度和音色要饱满,不能“虚”,弹拨乐声部看起来是一个伴奏部分,其实是一个在中、低音区上加了花的主旋律。

29—34小节是一个管弦齐奏、弹拨乐为矩齿型伴奏音型、低音弦乐是对位旋律的织体组合,要特别注意此段的力度起伏变化。此起彼伏的力度能造成若隐若现的湖水荡漾感。35—36弹拨乐是背景性长音,而在37—38小节是旋律,因此情绪和力度是不一样的,39小节又是伴奏,力度要渐弱。46—58小节为古筝华彩段,速度自由,其中有三处均是由慢渐快的进行。48小节为再现段落,此段在情绪上要比前面高涨一些,速度也要稍快一点,63小节是尾声部分,速度处理可参照华彩部分。

春节序曲

此曲是我国著名作曲家李焕之所作的《春节组曲》中的序曲部分。全曲为复三部曲式结构,主部由两首陕北民间乐曲组成,以传统的问答式句法使情绪和气氛变得热烈而欢快。

演奏时应注意:1—7小节在强力度下要干净、利落。5、6、7小节的每小节分别都有一个重音。8—11小节由弱渐强。12—13小节速度可稍慢些。14—24小节是问答式乐句,其力度要有变化,特别要注意18—21小节中的弹拨乐和弦乐声部的力度反差(前弱后强)。31—38小节琵琶和扬琴Ⅱ为点缀式音型,力度要特别轻,同时注意竹笛、高音笙、柳琴、扬琴Ⅰ的旋律要出来,并控制好中胡、中音笙及其他伴奏声部的音量。47—53小节是弱力度下的对答式乐节,要让演奏员有对答的感觉。58—59小节同样也是对答式乐句,力度反差特别大。演奏60—61小节时要注意主旋律不能强,特别是高胡、二胡、中胡很容易强奏,一定要控制它们。62—71小节在演奏上是一个难关,笙、扬琴、中阮、古筝、大阮声部常常都会演奏得不整齐,这是因为连续后半拍的节奏造成的,要注意多练习。此段二胡声部因把位较高,音准会不容易控制,同时要求在换把时不要滑动。72—93小节要注意弦乐、管乐声部的颗粒音效果,竹笛、唢呐可用双吐演奏,如用连吹会造成音响较乱的效果。

中间部(副部、中板)94—132小节是亲切悠扬的陕北秧歌调,主旋律可给中音(加键)唢呐,也可用笙来演奏,但不要两个声部同时演奏,注意整个中段在力度和音响上是逐渐递增的。

从133小节开始是再现段,与第一段的情绪和速度一样,在演奏上137—146小节的高胡、二胡声部是一个难点,要注意节奏的整齐。

167—187小节是尾声,情绪要求更加热烈,速度也要求再快一些,注意182—187小节打击乐声部的镲和排鼓的节奏要整齐。

北京喜讯到边寨

此曲原是一首西洋管弦乐曲,近年来被成功地移植到民族管弦乐队之中,使其更具有边陲民族特色。为了更适应于民族乐器演奏,这次编配在原来的调高基础上提高了一个大二度,演奏起来会更加顺手。

演奏时应注意:一开始为全曲的前奏部分,此两小节如用芒筒演奏效果更佳,使其有一种号角感,如用新笛和笙演奏也可,此时要表现出山寨的宁静感。

3—18小节是由四个4小节组成的方整性乐段,演奏时注意句法的划分和重音的突出。打击乐声部中的小军鼓要特别注意,太多的后半拍可能会使节奏不稳,而军镲声部也要有力度的变化,如3、4小节的力度就不同。21—29小节是笙与乐队交替演奏段落,如能用芦笙演奏效果更佳,并建议笙演奏员能站立演奏。

从55小节开始,进入作品的中部,这是领奏和齐奏交替出现的对比性段落,力度反差较大,在领奏声部演奏时,伴奏声部力度一定要轻。57—64小节新笛的旋律也可由高音笙来代替。从81小节开始是中段的第二部分,应注意几次的渐强音响和弦乐的跳音奏法,如86—89小节、94—97小节、102—105小节。

从106小节开始是再现段落,其情绪要比呈示部更热烈,速度也更快,注意116—117小节竹笛、高胡、二胡的十六分音符要演奏清楚,音量要有变化。

目 录

前言

演奏提示	(1)
1. 旱天雷	严老烈编曲(1)
2. 五哥放羊	山西民歌(7)
3. 金蛇狂舞	聂耳编曲(17)
4. 拔根芦柴花	江苏民歌(29)
5. 茉莉花	江苏民歌(34)
6. 对花	东北民歌(40)
7. 骏马奔驰保边疆	蒋大为曲(46)
8. 好日子	李 昕曲(55)
9. 平湖秋月	吕文成曲(65)
10. 春节序曲	李焕之曲(80)
11. 北京喜讯到边寨	郑 路、马洪业曲(108)
附录 如何组建民族管弦乐队	李复斌(131)

旱天雷

1

1 Allegante 轻快的

严老烈编曲

柳笛

曲笛

高音笙

唢呐

扬琴

柳琴

琵琶

中阮

大阮

古筝

主旋律

镲

小锣

大鼓

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

The musical score is written for a large ensemble. It begins with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Allegante' (light and fast). The score is divided into several systems. The first system includes woodwinds (柳笛, 曲笛, 高音笙, 唢呐) and strings (扬琴, 柳琴, 琵琶, 中阮, 大阮, 古筝). The second system continues the string section. The third system introduces the main melody (主旋律) and percussion (镲, 小锣, 大鼓). The fourth system includes high string instruments (高胡, 二胡, 中胡) and low string instruments (大提琴, 低音提琴). The score uses various musical notations including notes, rests, and dynamic markings such as *mp*, *f*, and *mf*.

5

梆笛

曲笛

高音笙

唢呐

扬琴

柳琴

琵琶

中阮

大阮

古筝

主旋律

镲

小锣

大鼓

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

10

梆笛

曲笛

高音笙

唢呐

扬琴

柳琴

琵琶

中阮

大阮

古筝

主旋律

镲

小锣

大鼓

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

arco

pizz

(三)

15

梆笛

曲笛

高音笙

唢呐

扬琴

柳琴

琵琶

中阮

大阮

古筝

主旋律

镲

小锣

三角铁

mp 木鱼

大鼓

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

20

梆笛

曲笛

高音笙

唢呐

扬琴

柳琴

琵琶

中阮

大阮

古筝

主旋律

镲

小锣

大鼓

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

[illegible]

7

Andante cantabile 如歌的行板 ♩ = 72