

现代远程音乐教育丛书

实用电声小乐队 编配法

龚耀年 / 著

中央音乐学院

中央民族大学出版社

实用电声小乐队编配法

龚耀年 著

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用电声小乐队编配法/龚耀年著. —北京:中央民族大学出版社,2004.11

(中央音乐学院现代远程教育丛书)

ISBN 7-81056-941-4

I. 音… II. 龚… III. 实用电声小乐队编配法—远程教育—教材 IV. J628

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109942 号

实用电声小乐队编配法

作 者 龚耀年

责任编辑 凌 弘 娜木罕

封面设计 健东设计室

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 廊坊人民印刷厂

开 本 850×1168(毫米) 1/32 印张:5.5

字 数 120 千字

印 数 2001-3000 册

版 次 2004 年 11 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-81056-941-4/J·56

定 价 32.00 元 (随书赠送光盘)

版权所有 翻印必究

中央音乐学院
《现代远程音乐教育丛书》

策划编辑人员

策 划：王次炤 郭淑兰 袁静芳

主 编：袁静芳

副主编：苗建华 赵易天

编 委：（按姓氏笔画排序）

于 波 杨明英 林冬蔚

苗建华 修子建 赵易天

袁静芳

编 务：林巧芳

序 言

中国共产党第十五次全国代表大会提出了跨世纪社会主义现代化建设的宏伟目标与任务，并提出以“科教兴国”的战略思想作为实现这一宏伟目标的基本方针，把教育的发展放在了整个中华民族振兴的突出位置。教育部又制定了《面向21世纪教育振兴行动计划》，把现代远程教育工程作为跨世纪教育改革和发展的重点工程之一，提出形成开放式教育网络，构建终身学习体系的目标。这一构想与目标，符合国际教育发展的共同趋势，是解决我国目前教育需求不断增长与教育资源相对短缺矛盾的有效措施。同时，也是贯彻党的十五大精神，落实“科教兴国”战略思想的重大举措。

中央音乐学院创建于1950年，已有50余年的教学历史，是我国国家级惟一的一所重点艺术院校和“211工程”建设大学，对我国音乐教育事业的发展承担着重要的责任。为此，中央音乐学院于1999年12月21日成立了“现代远程音乐教育中心”（2001年更名为“现代远程音乐教育学院”），2002年2月22日中央音乐学院现代远程音乐教育学院被教育部审核批准为高等院校远程教育试点单位。

中央音乐学院现代远程音乐教育学院将通过远程音乐教育网络，把最新的、科学的、体系化的教学内容与方法，用最快、最有效的方式传递到全国的各个地区，促进全国音乐教育的民主化（即普及化，特别关注边远地区）、终身化（具有高度灵活性，不受校园教育的地域、时间、年龄限制）、多样化（面向社会音乐文化领域中多层次人才的知识需求）、个性化（创造精神与实

际能力的提倡与培养)、国际化(目前的跨地域教育,为以后跨国域教育创造条件)建设,使中央音乐学院在我国音乐教育事业的建设中,发挥更为积极的、创造性的重要作用,不断增强我国音乐教育在国际音乐教育领域中的地位,为全民族文化素质的提高做出应有的贡献。

为了多渠道促进我国各层次专门音乐人才的成长,适应社会主义现代化音乐文化事业发展的需要,提高在职音乐教师、音乐编辑、音乐研究、音乐管理人员的音乐理论素质与创新精神,以及社会实践能力,培养在音乐学方面具有一定学术水准和系统专业知识的音乐人才,现代远程音乐教育学院将根据网络开设课程的需要,编辑出版《现代远程音乐教育丛书(含电子课件)》。丛书的内容除中央音乐学院多年教学积累的传统优秀课程,如中国古代音乐史、中国近代音乐史、西方音乐史、20世纪西方音乐、环球音乐采风、中国民间歌曲概论、中国传统器乐概论、音乐美学基本问题、音乐表演艺术概论、钢琴、合唱与乐队指挥、基本乐理、视唱练耳、和声学、曲式与作品分析等等课程外,还将推出一批社会发展前沿的新兴学科及社会急需课程,如电子乐器演奏法、电脑音乐制作与乐队编配、应用音乐心理学、音乐治疗学、音乐商品与艺术管理、中国兄弟民族音乐文化、中国汉传佛教音乐文化、中国藏传佛教音乐文化、中国南传佛教音乐文化、中国道教音乐文化等等课程,并将在音乐教育学与社会实用音乐领域逐步展开教育丛书的撰写工作。丛书的撰写除主要依靠本院从事多年教育工作的一批教授外,亦将聘请国内、外有关专家、学者共同参与丛书的写作工作。

《现代远程音乐教育丛书》主编 袁静芳

2002年8月

目 录

绪 论	(1)
第一章 常用乐器及其性能与色彩特点	(5)
第一节 旋律乐器组	(5)
第二节 和声乐器组	(14)
第三节 低音乐器组	(22)
第四节 打击乐器组	(25)
第二章 常用和弦及其结构	(30)
第一节 音程	(30)
第二节 调和音阶	(31)
第三节 大、小、减三和弦及各种七和弦、 附加音和弦	(34)
第四节 和弦外音	(38)
第三章 怎样为旋律配置和声	(41)
第四章 电声小乐队的伴奏织体及低音声部的 典型写法	(46)
第一节 抒情型风格的慢节奏型	(49)
第二节 沉思型风格的慢节奏型	(50)
第三节 活跃的快节奏型	(52)
第四节 进行曲风格的节奏型	(53)
第五节 民歌风格的节奏型	(55)
第六节 劲歌型风格的节奏型	(57)
第七节 电声小乐队低音声部(电倍司)的 典型写法	(59)

第五章 电声小乐队编配中的副旋律	(62)
第一节 模仿式副旋律	(64)
第二节 衬句式副旋律	(68)
第三节 对比式副旋律	(71)
第四节 装饰式副旋律	(74)
第六章 前奏、间奏、尾奏的写作	(79)
第一节 前奏	(79)
第二节 间奏	(94)
第三节 尾奏	(103)
第七章 高潮的布局与处理	(112)
第一节 “高点”、小高潮的处理手法	(114)
第二节 抒情型歌曲的高潮处理手法	(118)
第三节 强劲型歌曲的高潮处理手法	(123)
第四节 运用转调进入高潮	
——较为常见的高潮处理手法	(126)
第八章 怎样为声乐伴奏	(129)
第一节 常规乐器与电声乐器	
混合编制的乐队的编配	(129)
第二节 电声乐器编制及以电声乐器	
为主体的乐队的编配	(132)
第九章 爵士鼓(架子鼓)常用的节奏型及编配标记	(149)
第一节 爵士鼓(架子鼓)的记谱方式	(149)
第二节 几种常用的节奏型及编配标记	(150)
第三节 小经过句、过渡句、终止句的	
常用节奏型	(158)
第十章 电声小乐队编配的总谱编排及简化记谱方法	(161)
第一节 介绍几种总谱排列格式	(161)
第二节 总谱编配中简化记谱对照表	(165)

绪 论

随着社会文明的不断进步,科学技术日新月异、飞速发展,电声乐器依托着科技进步,不断升级换代。品质进一步提高,产品质量更加完善。电声乐器作为乐器家族中的一支新秀,越来越受到人们的青睐与喜爱,也更多地参与到音乐生活的各个层面。

电声乐器的优势是适于规模化、集约化的生产,相对常规乐器而言,在演奏上更易于掌握,还能节省人力和物力。比如,电子合成器或电子琴,一人可操作演奏,仿真多种乐器,这是常规乐器所望尘莫及的。但电声乐器因其是通过电子元件震荡发声,因此在音色上有雷同感,久听后又还会形成听觉疲劳。电子合成器采用 MIDI 采样模仿音色后,在音色品质上虽有很大改进,但总不如常规的弦乐器、管乐器、民族乐器那样个性化、艺术化。因此,如能将两者结合起来混合编制,则能互相取长补短。

如想要组建一个专业化的电声乐队,投资不菲,一般单位较难承受。而如果把原有的常规乐器调动起来,把各方面原有的乐器资源整合起来,架构一个以电声乐器为主的电声小乐队,其他乐器则按其乐器的不同功能,分别归类到各个乐器组发挥作用,这就是《实用电声小乐队编配法》首先要解决的问题,也是撰写此书的初衷。

由于电声音响的参与介入及立体音响的多元思维,在以电声乐器为主的电声小乐队编配写作中,除应掌握一般小乐队共有的创作规律外,还应熟悉它独有的编配特点。

以电声乐器为主的小乐队,它并不是只从乐器数量上看,也不严格要求电声乐器数量必须超过常规乐器。因为不同的乐器有时

音响音量差别颇大,我们并不因为其乐器数量的多寡和音量的大小而改变其电声小乐队的性质。

一般小乐队编配从乐器的音色特点来分组归类,而电声小乐队以乐器在编配中的功能作用来分组归类,两者思路不同,因此乐器的分组归类方法也不一样。

电声小乐队就其在配器创作中的功能作用,可将乐器分成旋律乐器组、和声乐器组、低音乐器组、打击乐器组,各有其不同的功能与作用。当然,有些乐器也可能兼有多种功能。

1. 旋律乐器组——在电声小乐队中,主要担任旋律声部(包括主、副旋律)的乐器。

它包括电吉他、电子琴、电子合成器、小提琴、长笛、双簧管、单簧管、萨克管、小号、竹笛、二胡、柳琴、琵琶等乐器。在编配中,可选用其中一种乐器来演奏旋律,也可同时由几件不同的乐器来演奏旋律(包括主、副旋律)。

2. 和声乐器组——在电声小乐队中,主要担任和声声部(包括分解和弦式、密集和弦式、琶音和弦式)的乐器。

这个乐器组以键盘多声乐器为主,它包括电子琴、电子合成器、钢琴、手风琴、电吉他、竖琴、铝板琴、钢片琴等乐器。在电声小乐队编配中,和声声部的织体是十分多样的:

分解和弦式

密集和弦式

琶音和弦式

还有各种形式的持续和弦。当然,如有两支以上单音乐器(指一次只能发一个音的乐器,如单簧管、圆号等),也可组合成和声声部。其中电子琴、电吉他、电子合成器是电声小乐队中最常用的和声乐器。

3. 低音乐器组——在电声小乐队中,主要担任低音声部的乐器。

它包括电倍司、大管、长号、大提琴、低音提琴等乐器。低音声部在电声小乐队中的作用,犹如楼房的地基那么重要。低音声部除了作为和弦的根音演奏外,有时还可作为复调或仅次于主旋律的副旋律演奏。因此,低音声部是十分重要的。

4. 打击乐器组——在电声小乐队中,担任打击乐声部的乐器。

它包括爵士鼓(架子鼓)、电子鼓(电鼓机)、沙锤、铃鼓、梆子、小军鼓、牛铃、三角铁、响板、碰铃、钹、木鱼等乐器。这些乐器,有的可一人同时演奏几件,有的则需几人分别演奏。打击乐器在电声小乐队编配中,对于确定节拍、节奏,烘托情绪、气氛,增添新异色彩,都起着重要作用。

电声小乐队编配法在音乐创作和演出活动中迫切需要,它是一门全新的课程,目前国内尚缺少权威性的专业文献与工具书,国外有关这方面的资料、总谱与译著也十分鲜见。笔者根据自己多年来的创作实践与教学经验,结合音乐作品实例,撰写此书。本书强调实用性和可操作性,希望能给读者在电声小乐队编配方法上有所启示和帮助。

练习与思考

1. 以电声乐器为主的电声小乐队编配与一般小乐队编配,在乐器分组归类的思路,有什么不同?
2. 电声小乐队就其在配器创作中的功能作用,可将乐器分成哪四个乐器组?
3. 电声小乐队中,和声乐器组包括哪些常用乐器?

第一章 常用乐器及其性能与色彩特点

本文讲的电声小乐队编配,不是单指专业化的电声乐队,而是以电声乐器为主的小乐队,根据需要与可能适当加入常规乐器。专业化的电声乐队,需要有几把电吉他(分别担任旋律与和声)、电倍司、电子合成器、电子鼓,有的还配有电子钢琴,这样一个乐队编制,它的花费不是普通业余乐队所能承受得了的。本文讲的电声小乐队,要求至少有电吉他、电倍司、电子琴这几件基本乐器,然后以这些乐器为基础,再根据不同的功能与需要,适当加入常规乐器。

在这一章中,除去介绍上述几件电子乐器外,还将简述小提琴、大提琴、长笛、双簧管、单簧管、萨克管、大管、小号、长号、二胡、竹笛、琵琶、手风琴、打击乐器等。

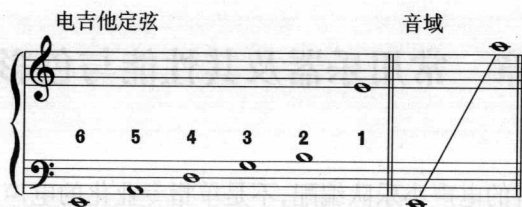
根据电声小乐队的配器特点,我们就旋律乐器组、和声乐器组、低音乐器组、打击乐器组分别进行介绍。

第一节 旋律乐器组

旋律乐器组是在电声小乐队中,主要担任旋律声部(包括主、副旋律)的乐器。

1. 电吉他(E. G.)——是一种用左手按弦、右手用弹片来演奏的高音吉他。由六根弦组成,定弦与传统木制吉他一样,音域可达三个八度,记谱比实际音高一个八度。

下面谱例是实际音高:

它的高音区音色明亮而有穿透力,中、低音区音色比较厚实。如配上各种踏板,可得到哇哇音、断音、延时音等多种不同音色的变化。

电吉他经常演奏主旋律,由于它音色甜美并别具特色,常起到独胜群芳的效果。它用在前奏中,可起到点题的作用,而最能发挥电吉他旋律特色的,是用在间奏或乐曲高潮部分,电吉他的带有即兴性的华彩独奏,有时委婉,有时激昂,跌宕起伏,十分感人。在为电吉他编写旋律时,应注意演奏上的方便自如,并能使高、中、低三个不同音区都能得到发挥。电吉他又是一种和声乐器,它常和电子琴对置,比如电子琴演奏旋律时,它就作和声衬托,而当电吉他演奏旋律时,电子琴则作和声衬托。电吉他作为和声乐器,适宜演奏分解和弦或和声节奏,标记上只需写出和弦名称及节奏型即可。演奏分解和弦应在前面标明,常在抒情、缓慢、流动的乐段中使用;和声节奏则多用在进行曲、劲歌型豪放的乐段。

2. 小提琴(VI.)——是一种高音弓弦乐器,在电声小乐队中主要演奏旋律(包括主、副旋律),由四根弦组成,按五度定弦(GDAE),音域宽广,是乐队中最善于表现旋律并接近人声的乐器。

它的全部音域可分为三个音区。从最低音开始的第一个八度是低音区。这个音区音色深沉、浑厚、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,不如另几根弦。第二个八度是它的中音区,常用 D、A 弦演奏,其音响温雅、柔和,在音色上能够很好地与其他乐器融合。第三个八度往上延伸,就是高音区。这段音区音色明亮而有激情,音响富于穿透力,在为电声小乐队编配时,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,在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,演奏长音时更须谨慎运用。配器手法上,可采用别的乐器奏同度加以支持,或在低八度重复旋律。

弦乐的弓法极为丰富,为提琴提供了多种表现手段。常用的弓法有:

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,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,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,音响也就愈美,在很多经典作品中都有很好的跳弓奏法的范例。

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。

作为弓弦乐器,它还有两种特殊效果奏法:

拨弦奏法(Pizz)——用手指弹拨琴弦发音,轻快活泼,情趣盎然,音响稍带一点谐趣。拨弦奏法应相对集中使用,如在乐曲中间应用 Pizz 后要恢复弓奏,必须标上 arco,这一点不可忘记。

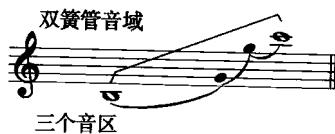
“带弱音器演奏”(Con sord)——是在琴马上插上一个减音器,音响有点混,并稍带鼻音,如果运用恰当合适时,效果极其美妙,富有特殊的魅力。在使用或取消“带弱音器演奏”时,应在总谱写作上留有足够的休止时间。如使用“带弱音器演奏”,应标记 Con sord,如取消“带弱音器演奏”,则标记 no sold。

3. 长笛(Fl.)——是木管乐器中的高音乐器,擅长演奏旋律,它的音域超过三个八度,可分四个音区。低音区音色迟钝、冷漠,不太常用;从 g^1 往上的一个八度是中音区,音色甜而透明;从 g^2 再往上的一个八度是高音区,音色纯美、清亮,中音区和高音区是长

笛经常使用的音区;从 g^3 再往上去是极高音区,音色尖而嘶嘶,而且常带呼气声,这个音区只是偶尔用一下,点过即走。用长笛来演奏旋律快慢自如,它更擅长于光辉华丽、欢快的乐句。有时在中、低音区吹奏的旋律,很有内在的深情,可以表达怀念、幽思和愁苦,或给人以一种遐想。它能很容易地吹奏快速的音阶进行及琶音经过句,也能轻巧地演奏出同音反复及颤音。在很多乐曲中,长笛都担任了很重要的旋律部分。

4. 双簧管(Ob)——是木管乐器中的抒情乐器。它的音域是从 $b-c^3$,可分为三个音区。低音区粗厚还略带重浊;从 g^1-g^2 是中音区,音色甜润,如双簧管奏主旋律,一般都选用这个音区;从 g^2 往上是高音区,在 c^3 以下的几个音,色彩是很美的。双簧管最善于演奏优美、抒情的乐句,也可演奏忧伤的乐句,当它演奏和弦持续音时也很协调。但双簧管不宜演奏快速的琶音经过句和快速的半音阶上、下行,遇到以上情况应谨慎处理。

5. 单簧管(Cl.)——是木管乐器中最灵巧的旋律乐器。音域宽广,音色刚柔并蓄,一般常用 b 调单簧管,记谱要比实际音高大