

流行音乐学院

- 音乐院系/艺术学校教材
- 音乐人/爱好者自学用书

编曲

附赠MP3光盘

音色解析
编曲原理
常见风格编曲实战

编著 文海良

湖南文艺出版社

流行音乐学院

- 音乐院系/艺术学校教材
- 音乐人/爱好者自学用书

编曲

音色解析
编曲原理
常见风格编曲实战

编著 文海良

湖南文艺出版社

作者简介

文海良, 任职于湖南科技大学艺术学院音乐系, 组织了一项省级科研课题的研究, 非凡文化传媒首席音乐制作人; 曾为张家港交通频率等全国多家电台创作台歌, 并写有 1 部电视剧音乐; 2004 年成立浩海工作室, 已现出版书籍有: 《走进神秘园——新世纪经典音乐改编的钢琴曲》等通俗钢琴曲集 3 本; 《唱翻天——网络翻唱实战手册》《Band-in-a-Box 智能作曲速成》《玩转软音源》《效果器插件技术与应用(上、下)》、“电脑音乐上 Cubase 实战手册”系列等图书。

技术交流 QQ: 185538708

邮箱: mademusic@126.com

个人新浪博客:

<http://blog.sina.com.cn/u/1246735531>

图书在版编目(CIP)数据

编曲/文海良 编著.—长沙: 湖南文艺出版社, 2009.12(流行音乐学院系列教材)

ISBN 978-7-5404-4486-0

I. 编... II. 文... III. 流行歌曲—歌曲作法 IV. 614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 236264 号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编 710005

地址/北京东单三条 33 号京纺大厦 5 层 电话/(010)65232656-532

流行音乐学院系列教材·编曲

编 著 文海良

出版人 刘清华

责任编辑 **何征** 张 玥

书装设计 汪 勇

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编 410014)

湖南省新华书店经销

湖南省贝特印务有限公司印刷

2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787×1092 1/16

印张 23.00

印数 1-8,000

书号 ISBN 978-7-5404-4486-0

定价 48.00 元(附 MP3 光盘)

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系(0731-5983029)

08-2-3

出版说明

中国流行音乐理论体系的第一次完整架构

本丛书是中国第一套成体系编写的流行音乐教材，它既可作为流行音乐从业人员以及爱好者的自学教材，也符合作为专业院校教学用书的条件，如作为音乐学院、师范及普通院校音乐系、艺术学校以及设有“流行音乐”、“通俗音乐”或“现代音乐”系的中高等院校的教材，各类音乐培训班也可以使用。读者对象主要包括流行音乐歌手、乐手、创作人、制作人、录音师、DJ、编辑、教师及学生等。

作为音乐人，最好能具备全面的专业素质。希望通过本套丛书的系统学习，能使读者成为真正具有专业素养的、能与国际主流接轨的流行音乐人。

本丛书教授的内容包括各种风格流行音乐(包括流行、摇滚、爵士等等)的每个层面，以理论教学为主，还包括一些实用性教材。

流行音乐和传统音乐在一些方面有很多共性，但又独具个性，它基于传统又超越传统，是一个独特的音乐理论体系。如流行音乐的节奏远比传统音乐复杂，和声进行及和声色彩的需求也和传统音乐有着明显的不同，尽管这些理论尚未完全体系化，但是在实际中却有了它所独具的音乐标准，因此不可以传统的理论来解释这些流行音乐的现象。

根据流行音乐在学习的内容、方式以及着重点上的不同，本丛书在借鉴世界先进流行音乐院系教学模式的基础上，根据国内与欧美流行音乐的差距情况、国内传统音乐教学的基本方法以及学生的个性特点，并参照一般传统音乐学院的教学体系和方法，制定了一套适合中国国情的、严谨而科学的学习计划，以使读者能更加适应流行音乐的学习要求。

丛书的第一批教材主要有《基础乐理》《视唱练耳》《基础和声》《爵士和声》《编曲》《流行歌曲写作》《流行音乐历史与风格》《流行演唱法》，这些教材基本上搭起了流行音乐理论学习的基础架构。读者可以循序渐进地学习乐理、和声，同时进行视唱练耳的训练，然后再深入学习创作或编曲。

不同的人可选择性地搭配使用不同的教材。比如歌手和乐手必须学习《基础乐理》《视唱练耳》和《基础和声》；如果想成为一名创作歌手或创作乐手，同时还要学习《流行歌曲写作》；创作人和制作人不但需要学习以上几门课程，同时还需掌握《编曲》；DJ、音乐教师和音乐编辑，不但

需要学习以上这些课程,同时还需掌握大量的音乐史料和音乐风格,以拓宽自己的思路。

中国流行音乐自上个世纪 20 年代诞生,至今已有八十年的历史,但中国流行音乐一直没有一套完整的理论和教学体系。本丛书无意中充当了构建中国流行音乐理论和教学体系的第一个角色。虽然现在形成的这套丛书的内容和体系还有待时间的检验,但为了能扮演好这个角色,丛书的编写者和策划者付出了大量的劳动,这些劳动体现在丛书的各个细节中。

针对传统音乐和流行音乐对于基础理论的不同侧重点,编写者们安排了与传统音乐教育不同的学习内容和模式。比如在学习《基础乐理》时,就使用了大量不同风格、不同国家的流行音乐作品作为谱例,让读者从横向和纵向两个方面拓宽视野,加强分析能力、创作能力和适应能力。

考虑到学习的延续性,本丛书的编写基本上保持了内容的统一性,在谱例上力求连贯性,比如《基础乐理》中列举的某些“转调”谱例,将会在《基础和声》中进一步进行分析;《基础乐理》中分析的流行音乐节奏特征,也将会在《演唱技巧》中得到进一步的训练。

前言

Foreword

文海良

作为流行音乐理论中核心课程之一的编曲,我们认为,它既不是古典音乐体系中配器法在流行音乐领域中简单的复制与模仿,也不是狭隘的电声乐队配器。通过对现行流行音乐配器的分析与总结,并借鉴古典音乐配器的若干法则,我们试图建立一种更适合流行音乐特点的配器方法,即模块化的配器方法,而模块的具体表现形式就是书中所提到的“织体”。

本书的布局谋篇采取理论与实践相结合的方式进行,核心内容在于第二部分“编曲原理”中对于模块织体构建的理论阐述。而为了能在实际的音乐配器中有更具体的指导,我们在第三部分则着重介绍了各种具体流行音乐风格的特点,并在音色选用、音型、节奏型等方面作出编曲的示范操作。当然为了能够让读者更好得掌握学习内容,我们还专门在每个章节后面附有练习题供读者进行编曲练习。

从流行音乐制作这一环节上来看,编曲是属于主观意识方面的范畴,它仅存在于我们的大脑之中。而要把它转化为实际可供演奏或视听的媒介,我们还需要掌握一些实用的技术技能。在此,我们提倡用新兴的电脑音乐制作技术来代替传统的总谱写作模式,“即看即听即所得”,希望广大读者在学习编曲的同时去获取一些电脑音乐制作的知识,这样相辅相成,才能真正有所斩获。

本书的所有例曲及部分练习题音乐素材在随书附赠光盘中均有试听版本,按照书中例曲编号在光盘中可找到相应曲目,仅供读者学习参考所用。

contents 目录

前言

第一部分 音色篇 001

第一章 音色总论 002

第二章 四大件乐器音色解析 007

- 1. 鼓(Drum) 007
- 2. 贝司(Bass) 013
- 3. 吉他(Guitar) 015
- 4. 键盘乐器(Keyboard) 018

第二部分 编曲原理篇 026

第一章 织体空间的基本音色架构 ... 027

- 1. 织体的骨架——鼓 028
- 2. 织体的基石——贝司 035
- 3. 织体的墙壁——和声乐器 041
- 4. 织体的喉舌——主奏乐器 051

第二章 织体空间的音符架构 057

- 1. 和弦总论 057
- 2. 为旋律选配和弦 061
- 3. 织体中和弦音符的分配 065

第三章 音色的纵向搭配 073

- 1. 音色色彩的冷暖搭配 073
- 2. 合成音色与原声音色的搭配 081

3. 静态音色与动态音色的搭配 088

第四章 横向时间上的织体层次 ... 106

- 1. 前奏的织体处理 107
- 2. 间奏的织体处理 122
- 3. 高潮的织体处理 133
- 4. 尾声的织体处理 143

第三部分 实战篇 149

第一章 Pop 流行风格的片段编配实战

..... 151

- 1. 钢琴体系的 Pop 流行风格 152
- 2. 吉他体系的 Pop 流行风格 154
- 3. 16 Beat 的流行织体风格 157

第二章 Rock 摇滚风格的片段编配实战

..... 162

- 1. 早期摇滚音乐风格 163
- 2. 重金属风格 167
- 3. 迷幻摇滚风格 171

第三章 乡村音乐风格的片段编配实战

..... 176

- 1. 蓝草(Bluegrass)音乐风格 177
- 2. 乡村摇滚 181

第四章 Jazz 爵士风格的片段编配实战

..... 186

- 1. 冷爵士(Cool Jazz)风格 188

目录

contents

2.融合爵士(Fusion Jazz)风格	191	第八章 整曲的编曲解析	225
第五章 Soul 索尔音乐风格的片段		1.编曲解析的基本方法	225
编配实战	196	2.《干杯朋友》总谱	235
1.放克(Funk)音乐风格	196	3.《Let it be》总谱	244
2.节奏布鲁斯(R&B)音乐风格	199	4.《真的爱你》总谱	253
第六章 拉丁风格的片段编配实战 ...	205	5.《在雨中》总谱	264
1. 波萨诺瓦(Bossa Nova)音乐风格		6.《Pride》总谱	279
.....	205	7.《Blue Heaven》总谱	292
2. 桑巴(Samba)音乐风格	210	8.《简单爱》	295
第七章 现代舞曲风格的片段编配实战		附录: 谱例简谱对照	300
.....	215	后记	360
1.迪士高(Disco)	215		
2.Hip-Hop 音乐风格	220		

第一部分

音色篇

流行音乐的编曲配器随音乐风格或内容不同,方法各异,但所使用的基本材料都是一样——乐器音色。在学会编曲之前,我们有必要对编曲中所使用的音色、乐器等素材进行了解。只有掌握了自然乐器的构造、音色表达性能,以及各种合成音色的音响特性,我们工作起来才会得心应手。

本篇专门介绍各种音色,为后面的编曲实战打下必要的基础。

第一章

音色总论

我们在学习乐理的时候,首先接触到的就是音。音有四个物理属性,即音高、音长、音强、音色,与编曲最有关联属性就是音色。

音色是每一种乐器能够区别于其他乐器的属性,由每一种乐器所发出的泛音(谐波)所决定的,我们能够区分每一种乐器就是依靠这种乐器的音色属性。如,小提琴有小提琴的音色,吉他有吉他的音色。

乐器泛指用诸如木材、金属等各种物质材料构建的能够发出声音的器件,而音色是一种概念,是人们对乐器声音的一种主观感觉。每一种乐器必然有其独特的音色,但每一种音色并不一定都会对应到一件具体的乐器,因为,有的音色是可以合成器进行合成的。现代音乐的特色在很大程度上就是对新音色的追求,这也是流行音乐有别于古典音乐的地方。

古典音乐在音色的使用上基本上是以真实乐器为主的,这在管弦乐作品中能够得到最充分的体现。电的发明使音乐的音色性能开始趋向电子化,于是就出现了电吉他、电贝司以及合成器等,同时音乐的传媒媒体由原先的剧院听赏模式开始向多元化模式变化,唱片、音响、磁带等电子媒体的出现无不将音乐的发展方向带向电气化、电子化。

作为电气化、电子化音乐时代的产物——流行音乐,它从一开始就走了一条与管弦交响乐截然不同的道路,追求电子化的音色特点也就成了它的招牌特色。

现在的理论普遍认为,构建流行音乐、或者说流行电声乐队的基本乐器框架为四大件,即鼓、贝司、吉他、键盘。鼓提供节奏的来源,贝司提供低音基础,吉他为主奏乐器或者提供主干织体,键盘提供各种合成类的音色来丰富织体层次。

这种四大件构架从流行音乐出现,直到现在都是构成流行音乐的基础,可以说现在还没有哪一个流行音乐的门类完全脱离了这四大件的基础构造。

当然,随着计算机技术的发展以及在音乐领域中的普遍应用,现代流行音乐的音色理论更加完善和丰富了。现在我们所使用的乐器音色基于四大件但却并不局限于四大件,根据世界上通用的音色分类标准,至少可以将我们在流行音乐中使用的乐器音色划分为17个大的种类,这17种音色分类分别是“钢琴类音色(Piano)”、“半音阶打击乐器音色(Chromatic Percussion)”、“风琴类音色(Organ)”、“吉他类音色(Guitar)”、“贝司类音色(Bass)”、“独奏弦乐音色(Solo Strings)”、“合奏音色(Ensemble)”、“铜管乐器音色(Brass)”、“簧片乐器音色(Reed)”、“吹管乐器音色(Pipe)”、“合成主音音色(Synth Lead)”、“合成垫底类音色(Synth Pad)”、“合成效果音色(Synth Effects)”、“民族乐器音色(Ethnic)”、“打击乐器音色(Percussive)”、“特殊音效(Sound Effects)”、“鼓音色(Drum)”。

“钢琴类音色(Piano)”包括普通原声钢琴、电钢琴、以及拨弦、击弦古钢琴音色。在流行音乐中,钢琴类的音色使用得非常普遍,常常负责音乐中的主干织体。

“半音阶打击乐器音色(Chromatic Percussion)”包括钢片琴、钟琴、八音盒、马林巴、木琴、管琴等,在流行音乐中不是很常用,主要作一种色彩乐器,点缀音乐织体,起着画龙点睛的作用。

“风琴类音色(Organ)”包括各种管风琴、手风琴以及口琴等音色,在民谣类或摇滚类流行音乐中使用得比较普遍。

“吉他类音色(Guitar)”主要包括两大类吉他音色,即原声吉他和电吉他,从音色的特点来说,是非常丰富的。原声吉他有尼龙弦吉他和钢丝弦吉他和种类,电吉他有闷音吉他、清音吉他、失真吉他和诸多的种类,是流行音乐中使用非常普遍的乐器音色,常常担纲主干织体或者是主奏(Solo)音色。

“贝司类音色(Bass)”包括原声贝司、电贝司以及合成贝司三种。原声贝司实际上就是低音提琴的拨奏音色,主要用在爵士乐中。在更多的流行音乐中,使用得最多的还是电贝司,它的音色包括指弹贝司、拨片贝司、无品贝司、击弦贝司以及各种各样的合成贝司音色。

“独奏弦乐音色(Solo Strings)”包括小提琴、中提琴、大提琴等乐器的独奏音色,以及这些乐器的震音、拨弦音色,甚至竖琴和定音鼓都被归入这一类音色,这些音色常在流行音乐中担任旋律的独奏。

“合奏音色(Ensemble)”包括弦乐器的合奏音色、合成的弦乐合奏音色以及各种人声合唱的音色,当然,管弦乐齐奏的音色也包括进去了,这些音色通常在流行音乐中既可以作铺底的背景音色使用,也可以用作副旋律的演奏。

“铜管乐器音色(Brass)”包括自然的铜管乐器音色和合成铜管乐器两种。自然的铜管乐器音色包括小号、长号、低音号、圆号以及铜管乐齐奏等音色,在激情的流行音乐中使用得比较普遍,既可以作为主干节奏,也可以作为主旋律或副旋律使用。

“簧片乐器音色(Reed)”包括各种萨克斯吹管乐器和单簧管、双簧管等其他簧片乐器音色。这类音色在流行音乐中使用得不是很普遍,经常用来作些色彩性的音色点缀。

“吹管乐器音色(Pipe)”包括长笛、短笛、排箫、尺八、陶笛等木管乐器,在流行音乐中多作为色彩性乐器使用。

“合成主音音色(Synth Lead)”是流行音乐中专门用作旋律主奏音色的合成类音色的总称,这一类音色涵盖比较广泛,一般的合成器都能合成出这类音色。这类音色的“发音启动时间(Attack)”短,音色有爆发力。

“合成垫底类音色(Synth Pad)”是指流行音乐中专门用作背景垫底的合成类音色的总称,这类音色通常的发音启动时间较长,在流行音乐中大都以长音的形式出现。

“合成效果音色(Synth Effects)”是指用合成器合成的效果音色,这类音色在

流行音乐中主要起着色彩性的点缀。

“民族乐器音色(Ethnic)”是指世界上各种民族乐器音色的总称,包括中国的竹笛、二胡等,民族乐器的使用可以使我们制作的流行音乐具有浓郁的民族风味。

“打击乐器音色(Percussive)”是指除鼓(Drum)之外的其他打击乐器的总称,分为自然打击乐器和合成打击乐器两大类,在流行音乐的某些风格(如拉丁音乐)中应用得比较普遍。

“特殊音效(Sound Effects)”是指对自然世界中的某些音响的采样,比如鸟叫声、飞机轰鸣声、掌声、枪声等等,在流行音乐中不作经常性使用,只是色彩性的点缀。

“鼓音色(Drum)”就是指流行音乐中使用的鼓组音色,包括底鼓、军鼓、踩镲、吊镲、通鼓等打击乐器,它也就是我们通常所说的“架子鼓”。鼓音色主要包括真实鼓组与电子鼓组两大类音色,在流行音乐中,鼓组是整个音乐的节奏骨架,是流行音乐的灵魂。

以上我们将国际通用的音色划分标准作了一些介绍,可以看出来,这些音色的分类已经将我们所使用的乐器音色全部囊括了进去。

流行音乐中音色乐器的使用跟交响乐的乐器音色的使用有所不同,交响乐的乐器使用已经有了固定的模式,是经过了许多年实践检验的乐队编制体系。而流行音乐却没有这些框架,虽然构建在传统的四大件乐器音色上,但在具体的音色使用上有着极大的自由度,可以任我们追求各种千奇百怪的新音色。

我们在具体的编曲实践中,可以不拘泥于现行流行音乐的乐器、音色体系,可以大胆地使用诸多新音色,来创造更好的音乐。

思考练习题

1. 对比《十年》(● 1.1-1)中原声钢琴音色与《爱如潮水》(● 1.1-1)中电钢

琴音色的差别,并思考其音乐表现特性。

2. 对比丁薇的《女孩与四重奏》(● 1.1-2)中的弦乐与《威廉退尔序曲》(● 1.1-2)中管乐器的音色特点,并思考其使用特性。

3. 对比丁薇的《冬天来了》(● 1.1-3)中的原声音色与郑秀文《眉飞色舞》(● 1.1-3)中的合成电子音色的特点,并思考其音乐的表现特性。

4. 仔细听辨周杰伦的歌曲《青花瓷》(● 1.1-4),分析其音乐织体中各种乐器音色的构成,并思考各种民族乐器的音色特点及其在流行音乐中的应用。

第二章

四大件乐器音色解析

在接下来的内容里,我们就以四大件为主干来具体介绍各种音色。

1. 鼓(Drum)

鼓,或者说鼓组,英文中为名词“Drum”,是流行音乐中不可或缺的音色组成元素。

在电声乐队的编制中,鼓通常就是我们所熟知的爵士鼓,俗称“架子鼓”。在这里我们将狭义的鼓概念扩充到更广泛的“鼓组”概念,即以爵士鼓为主干的包

含诸多打击乐的鼓组音色。

鼓组音色包含打击乐器的范围比较广,构建在传统爵士鼓的基础之上,从底鼓到军鼓,再到通鼓、镲以及其他打击乐器,总共有几十种之多。根据国际通用鼓组音色的排列顺序,我们以 GM 音源格式为例,将鼓组包含的打击乐器列表如下:

键盘位置	音色名	中文名	键盘位置	音色名	中文名
35	Acoustic Bass Drum	大鼓	59	Ride Cymbal 2	点钹 2
36	Bass Drum 1	低音大鼓 1	60	Hi Bongo	高音圆鼓
37	Side Stick	鼓边	61	Low Bongo	低音圆鼓
38	Acoustic Snare	原声军鼓	62	Mute Hi Conga	低音手鼓(闷音)
39	Hand Clap	拍手	63	Open Hi Conga	高音手鼓(开音)
40	Electric Snare	电子军鼓	64	Low Conga	低音手鼓
41	Low Floor Tom	低音通鼓(落地)	65	High Timbale	高音小鼓
42	Closed Hi-Hat	击镲(闭合)	66	Low Timbale	低音小鼓
43	High Floor Tom	高音通鼓(落地)	67	High Agogo	高音碰铃
44	Pedal Hi-Hat	踩镲	68	Low Agogo	低音碰铃
45	Low Tom	低音通鼓	69	Cabasa	沙锤
46	Open Hi-Hat	击镲(打开)	70	Maracas	沙球
47	Low-Mid Tom	低中音通鼓	71	Short Whistle	哨子(短音)
48	Hi-Mid Tom	高中音通鼓	72	Long Whistle	哨子(长音)
49	Crash Cymbal 1	击钹 1	73	Short Guiro	刮板(短音)
50	High Tom	高音通鼓	74	Long Guiro	刮板(长音)
51	Ride Cymbal 1	点钹 1	75	Claves	击棒
52	Chinese Cymbal	中国钹	76	Hi Wood Block	高音木鱼
53	Ride Bell	钟铃	77	Low Wood Block	低音木鱼
54	Tambourine	手铃	78	Mute Cuica	鸟鸣桶(闷音)
55	Splash Cymbal	侧击钹	79	Open Cuica	鸟鸣桶(开音)
56	Cowbell	牛铃	80	Mute Triangle	三角铁(闷音)
57	Crash Cymbal 2	击钹 2	81	Open Triangle	三角铁(开音)
58	Vibraslap	回响椰子			

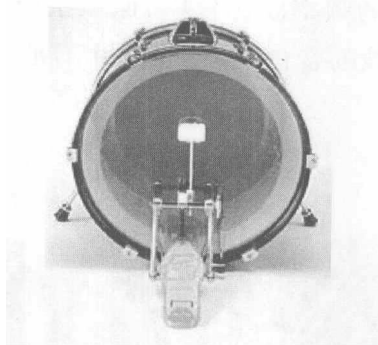
从上表我们可以看出，国际标准的鼓组打击乐音色囊括了近大部分的常用打击乐器，需要说明的是，“键盘位置”是鼓组打击乐在通用 MIDI 键盘上的音键触发排列，比如键盘位置“36”，在现代的 MIDI 音色标准中其音高位置是“C1”，但在传统的乐音体系中其音高位置是大字组的“C”。

鼓组的音色基本上可以分为原声鼓和电子鼓两大音色体系，原声鼓的音色就是模拟真实的鼓所发出来的，音色具有很强的质感和爆发力，在 Pop、爵士、摇滚、民谣等流行音乐种类中使用比较广泛。

电子鼓又可以分为两种类型，一种是在原声鼓的基础上经过效果处理的鼓音色，另一种则纯粹是由合成器模拟合成的鼓音色。这些电子鼓的音色在 Hip-Hop、R&B 以及 House、Trance 等电子舞曲中应用比较广泛。

下面，我们介绍鼓组中最常用的几类打击乐。

【底鼓(BD)】

底鼓是鼓组中的低音乐器，覆盖音乐中的低频部分，常常与贝司声部共同构筑整个音乐的低音基础。原声底鼓的音色有质感，比较脆，常常用在音乐的强拍，以凸显节奏的特点。

电子底鼓的音色强化了底鼓作为低音乐器的性能，比较厚重、结实，干脆利落而又有爆发力，常常用在更现代的流行音乐种类中，如电子舞曲等。

在具体的编曲实践中选用什么样的底鼓，主要由我们所作的音乐风格与编