

现代音乐人必修
中国音乐家协会流行音乐学会推荐

第一讲 旋律的结构分析
核心节奏与小打

第二讲 静态织体

第三讲 低音的编配

第四讲 电声乐队的动态织体

第五讲 前奏、间奏、尾声的编配

第六讲 副旋律

第七讲 二声部与三声部流行

第八讲 四声部以上流行声乐

第九讲 组合的编配
组合的编配
伴唱的编配

第十讲 单音与多音式动态织体

第十一讲 旋律的编配

第十二讲 流行音乐编配中弦乐的应用

第十三讲 流行音乐编配中木管的应用

第十四讲 流行音乐编配中铜管的应用

第十五讲 制作管弦乐伴奏织体时加入

第十六讲 轻音乐与电子音乐的编配

第十七讲 不同体裁的流行音乐介绍

第十八讲 流行音乐织体归类

附 MP3
示范音响

流行音乐编配十八讲

康 澎著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

现代音乐人必修
中国音乐家协会流行音乐学会推荐

流行音乐编配十八讲

康 澎著

人民音乐出版社 · 北京

Liuxing Yinyue Bianpei Shibajiang

图书在版编目 (CIP) 数据

流行音乐编配十八讲 / 康澎著. — 北京: 人民音乐出版社, 2012. 3

(现代音乐人必修)

ISBN 978-7-103-03905-2

I. ① 流… II. ① 康… III. ① 通俗音乐-音乐创作
IV. ① J604

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 056735 号

责任编辑: 徐 德

责任校对: 袁 蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 16.25 印张

2012 年 3 月北京第 1 版 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 (附 1 张 MP3) 定价: 48.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

目 录

第一篇 轻松学习，跨越音乐制作道路上的鸿沟

——快速掌握流行音乐编配的基本程序

第一讲 旋律的结构分析、核心节奏与小打 / 3

一、旋律的结构分析 / 3

二、核心节奏的编配 / 6

三、鼓套子 / 11

四、小打的编配 / 23

练习一 / 24

第二讲 静态织体（长音铺底）/ 25

一、常用和弦的标记法 / 25

二、三和弦结构的静态织体 / 27

三、四音以上和弦结构的静态织体 / 28

四、五声性旋律的静态织体 / 29

五、音区的选择 / 30

练习二 / 30

第三讲 低音的编配 / 31

一、慢节奏的编配 / 31

二、快节奏的编配 / 35

三、中等速度的编配 / 36

四、音区的选择 / 37

练习三 / 38

第四讲 电声乐队的动态织体 / 39

一、电钢琴织体的编配 / 39

二、吉他织体的编配 / 41

三、其它类型动态织体的编配 / 44

四、动态织体的分布要领 / 45

五、编配多层次动态织体的注意事项 / 46

练习四 / 46

第五讲 前奏、间奏、尾声的编配 / 47

一、前奏的编配 / 47

二、间奏的编配 / 49

三、尾声的编配 / 49

练习五 / 51

第六讲 副旋律 / 52

一、副旋律在编配中的应用 / 52

二、音色的选择 / 57

三、音区的选择 / 58

练习六 / 58

第二篇 多实践，享受编配和音带来的乐趣

——流行声乐组合与伴唱的写法

第七讲 二声部与三声部流行组合的编配 / 61

一、二部组合 / 61

二、三部组合 / 63

三、三声部组合相关音响资料 / 69

练习七 / 69

第八讲 四声部以上流行声乐组合的编配 / 70

一、四部组合 / 70

二、五部组合 / 78

三、七声部组合 / 82

四、分部写作的注意事项 / 86

五、音响资料的分析方法 / 86

练习八 / 87

第九讲 伴唱的编配 / 88

一、伴唱的基本类型 / 88

二、不同声部数量伴唱的编配 / 96

三、相关音响资料 / 103

练习九 / 103

第三篇 价值提升，做专业的音乐制作人

——流行音乐编配中管弦乐手法的运用

第十讲 单音与多音式动态织体 / 107

一、单音动态织体 / 107

二、多音组合式动态织体 / 111

三、两个以上动态织体的结合 / 112

练习十 / 115

第十一讲 旋律的编配 / 116

- 一、特色乐器演奏旋律 / 116
- 二、弦乐器演奏旋律 / 117
- 三、木管乐器演奏旋律 / 121
- 四、铜管乐器演奏旋律 / 123
- 五、两组以上乐器的结合 / 124
- 练习十一 / 128

第十二讲 流行音乐编配中弦乐的应用 / 129

- 一、流行音乐编配中弦乐的织体 / 129
- 二、流行音乐编配中四部和声的分布 / 140
- 三、流行音乐编配中弦乐的分声部写法 / 141
- 四、流行音乐编配中弦乐器演奏和弦 / 146
- 五、流行音乐编配中弦乐持续音的编配 / 147
- 六、流行音乐编配中弦乐的应用举例 / 147
- 练习十二 / 148

第十三讲 流行音乐编配中木管的应用 / 149

- 一、流行音乐与管弦乐相结合时木管和弦音的分布 / 149
- 二、流行音乐编配中木管的动态织体 / 155
- 三、流行音乐编配中木管的持续音 / 162
- 练习十三 / 169

第十四讲 流行音乐编配中铜管的应用 / 170

- 一、三部编配 / 170
- 二、四部编配 / 171
- 三、五部以上声部的编配 / 172

- 四、铜管音色的重复使用 / 173
- 五、铜管的持续音举例 / 174
- 六、铜管与电声乐队的结合 / 188
- 七、流行音乐音响举例 / 189
- 练习十四 / 190

第十五讲 制作管弦乐伴奏织体时加入鼓套子 / 191

- 一、木管与铜管结合时鼓套子的应用 / 191
- 二、弦乐与木管结合时鼓套子的应用 / 195
- 三、铜管和弦乐结合时鼓套子的应用 / 199
- 四、鼓套子与管弦乐动态织体的结合 / 201
- 五、三组乐器的结合 / 210
- 练习十五 / 213

第四篇 紧跟潮流，学习前沿流行风格

——最主流音乐形式简介

第十六讲 轻音乐与电子音乐的编配 / 217

- 一、为旋律配和声 / 217
- 二、电子音乐写法（变奏一） / 218
- 三、轻音乐写法（变奏二） / 222
- 四、欢快的音乐写法（变奏三） / 224
- 练习十六 / 227

第十七讲 不同体裁的流行音乐介绍 / 229

- 一、彩铃的选题与制作 / 229
- 二、鼓套子的实际应用 / 230

三、RAP、R&B、Hiphop与布鲁斯 / 234

练习十七 / 236

结束篇 拓清思路，站在他人的肩头上思索

——流行乐队配器分析法

第十八讲 流行音乐织体归类 / 239

一、乐队织体分类 / 239

二、配器分析 / 242

练习十八 / 251

第一篇

轻松学习,跨越音乐制作道路上的鸿沟

——快速掌握流行音乐编配的基本程序

流行音乐中声乐作品的编配应该是一件很轻松的事情,大多数音乐人都是在欢乐愉悦的气氛中完成编配的任务。但若想做到这一点,就必须掌握编配的基本程序,因为这方面的知识将使你的工作效率事半功倍。

这一单元,我们将学习如何为声乐作品编配伴奏。

到底有哪些基本程序啊?

五个基本程序是:

1. 分析结构之后录入旋律、编配爵士鼓和小打(有的歌曲可能直接用Loop取代爵士鼓)。将旋律分成若干段落(前奏、间奏、尾奏与主旋律)后录入。
2. 静态织体的制作,确立调式、调性后进行和声铺底。
3. 在播放音乐时录入电贝司。
4. 动态织体的制作。
5. 在旋律的适当地方加入副旋律。

您看,流行音乐的编配已经完成了,是不是很轻松啊!下面,我们对这五个基本程序进行详细的讲解。

第一讲 旋律的结构分析、核心节奏与小打

1. 旋律的结构分析。旋律是乐思陈述的主要承担者。流行音乐的旋律大致包括四个方面:前奏、间奏、尾奏(都是由器乐演奏)、主旋律——(演唱或演奏部分)。

分析旋律的结构以及陈述类型,为具体的编配工作进行前期的准备,是编配流行音乐的首要工作。

2. 核心节奏。本书所涉及的核心节奏是指伴奏部分由爵士鼓演奏的固定节奏型,这种节奏型一般是由一小节、两小节或四小节一组循环演奏并贯穿全曲,有时根据不同的音乐表现内容进行适当的调整。这就是支配全曲、作为伴奏部分的核心节奏。现在有些软件已经设定好了核心节奏,以 Loop 的形式出现,编曲者直接调用不同的 Loop 构成核心节奏。乐队中的钢琴、吉他、合成器、电贝司或其它乐器的织体均要与核心节奏协调一致。

3. 小打。流行音乐中的小打泛指具有点缀作用并且能够勾画乐句或乐段结构的、极富色彩的打击乐器。如康巴鼓、响板、沙锤、铃鼓等等。

一、旋律的结构分析

旋律是音乐的灵魂,无论在流行歌曲还是轻音乐中都处于主导地位,这是毋庸置疑的。

根据旋律的特性和结构,将前奏、间奏、尾奏与主旋律划分出来,再编配相应的核心节奏,这是至关重要的,以后所做的一切工作都是以此为基础。

为声乐旋律编配核心节奏时,还要将相应的伴奏织体与副旋律进行适当的设计。编配前奏、间奏和尾奏时,我们首先要把整个乐队划分成三个音区:高音区——包含小字三组、小字四组和小字五组,中音区——包含小字组、小字一组和小字二组,低音区——包含大字二组、大字一组和大字组。根据不同音区来选择乐器即可。

器乐部分(前奏、间奏和尾奏)的陈述形式包括以下 10 类:1. 同度齐奏;2. 八度齐奏;3. 两个八度齐奏;4. 三个八度齐奏;5. 四个八度齐奏;6. 混合音色陈述;7. 单一音色齐奏

陈述;8. 单一音色独奏陈述;9. 附加声部陈述(平行三六度);10. 复调式陈述。器乐的具体编配细则在以后的章节中专门加以讲述。

声乐不同声种的音域请参阅第二篇开始部分。

下面根据音乐的速度划分为三类:

1. 慢速旋律的编配分析

例 1A1

小 雨

刘毅然词

康 澎曲

慢速

4

7

12

1. 记 得 那 天 初 相 遇,
2 我 们 今 天 又 相 遇,

17

还 是 下 小 雨。
还 是 下 小 雨。

21

相 对 默 默 无 语。
相 对 默 默 无 语。

分 别 时 说 一 声 再 见,
但 愿 那 道 路 长 又 长,

从 此 难 忘
永 远 走 下

28

记。
去。

哦 哦 哦 哦

这首歌曲共分为三个部分:前奏、尾奏与主旋律。如果将前奏和间奏用不同的编配手法,刚好符合前面说过的那四个因素(前奏、间奏、尾奏与主旋律)。如果进一步细分的话,前奏又可分为两段(第1—6小节为一段,第7—14小节为一段)。主旋律也可分为两段(第15—26小节为一段,第27—34小节为一段)。尾奏(第35—38小节)一段。这样,就将这首歌曲拆分为五个段落,反复时间奏与前奏若采用不同编配手法的话就变成了六个段落。第一个段落用长笛的中低音区演奏,第二个段落前四小节(第7—10小节)用小提琴独奏,后四小节(第11—14小节)再用长笛的中低音区演奏。主旋律部分的两段是由演唱者来承担的,编配时可以加上副旋律(将在第六讲讲述)。反复时的间奏需要在音乐的强度上作变化,可采用小提琴八度齐奏。大致安排完成后,就可以用MIDI键盘录入了。请听音响1B1(屠洪刚演唱)。

2. 中速旋律的编配分析

例 1A2

窗外刮着大风

刘毅然词
康 澎曲

按照上述步骤,分析结构、分配乐器后,录入全部旋律即可(请听音响 1B2)。

3. 快速旋律的编配分析

例 1A3

He Thinks He'll Keep Her

按照上述步骤,分析结构、分配乐器后,录入全部旋律即可(请听音响 1B3)。

二、核心节奏的编配

核心节奏一般是以小节为单位,连续不断地循环出现。有的核心节奏是一小节一组,有的是两小节一组,还有快速度的音乐是四小节甚至八小节一组。爵士鼓中的大鼓、小鼓和立镲是构成核心节奏的主奏乐器。一般情况下,大鼓分布在第一、三拍,小鼓分布在第二、四拍,立镲以四分音符、八分音符或十六分音符为单位均匀击奏,有时在第二拍的后半拍用四分音符或四分附点音符加以装饰,使节奏型更加灵活。下面用五线谱来展示核心节奏的分布情况。

例 1A4

这个谱例是按照 GM 模式中打击乐器在 MIDI 键盘上的键位分布来编写的,在以后的章节中,打击乐分布均按此模式展示(如果与这样的分布不同的话会另外标明)。其中大字组的 C 音是大鼓,大字组的 D 音是小鼓,大字组的 $\sharp F$ 音和 $\sharp G$ 音是立镲,大字组的 $\sharp A$ 音是开镲。GM 模式是编曲初学者必须掌握的内容,请读者将其熟记于心。

现在将上述节奏做很小的调整,就可以作为歌曲《小雨》的核心节奏了。见谱例 1A5:

例 1A5

将这个节奏分配在相应的段落,就完成了歌曲《小雨》的核心节奏的编配。这首歌曲有一个尾奏,音乐的陈述类型是逐渐减弱的。请参看 1A6,第 39—42 小节所展示的大鼓节奏。

谱例 1A6 是歌曲《小雨》核心节奏编配示例,solo 部分由长笛演奏。

例 1A6

小 雨

刘毅然词

康 澎曲

慢速

solo

4

7

爵士鼓

9

12

15
(词略)

18

21

24

27

30