

编曲的力量

THE POWER OF MUSIC ARRANGEMENT

贾逸可
著

酷玩电脑音乐教室

编曲的力量

THE POWER OF MUSIC ARRANGEMENT

贾逸可 著

图书在版编目(CIP)数据

编曲的力量 / 贾逸可 著. -- 长沙: 湖南文艺出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5404-5369-5

I .①编 ... II .①贾 ... III .①歌曲做法 IV .①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 021431 号

本书作品所附 CD-ROM 中音乐片段音像著作权使用费由中国音乐著作权协会代理
邮编 / 100005 地址 / 北京市东单三条 33 号京纺大厦 5 层 电话 / (010) 65232656-532

图片版权声明

本书图片来源: NIPIC 网

所有原创摄影和图标版权均为作者创作和制作, 任何未经作者本人授权的转载转
用, 均属违法行为。

编曲的力量 (附 CD-ROM)

 官方网站: www.bqd11.com

著: 贾逸可 <http://weibo.com/jiayike>

出版人: 刘清华 <http://weibo.com/u/2153285792>

责任编辑: 张玥 <http://weibo.com/redashura>

湖南文艺出版社有限责任公司出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net <http://weibo.com/hnwy>

湖南省新华书店经销 湖南新华精品印务有限公司印刷

2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 10.75

书号: ISBN 978-7-5404-5369-5

定价: 45.00 元(含 CD-ROM) 上架建议: 音乐制作

本社邮购电话: 0731-85983102

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换(0731-85983029)

关于作者

贾

逸可，1987年生，毕业于江南大学设计学院，唱作音乐人、AnimeTaste（品鉴艾尼墨）网站常驻动画配乐人。现任工作为环艺设计师。擅长钢琴吉他，2006年开始独立原创，累计原创作品近五十余首，涉及多种曲风。2007年创办“编曲的力量”音乐交流平台，集结各地优秀音乐人和编曲爱好者。曾接受无锡教育电视台专访，中国校园之声网络广播电台、江苏交通广播网“男生宿舍”栏目、FM98.7无锡都市生活广播、无锡交通台等专访。发表个人专辑《听听逸可》、《雁过无痕》、《怂恿》，独立作词、作曲、MIDI编曲、和声编写、演唱、后期以及MV制作。作品《每一个人是一首歌》连续8周上榜移动销量，并创40万点击量。为FM106.9无锡交通广播台创作主题曲。动画配乐作品曾在CCTV6、土豆网首页、56网首页等媒体播放推荐。

关于本书

本书不是说教式、单向灌输式的音乐教材，而是与读者平等的编曲核心工具书。本书也不是电脑音乐制作的教学教程，更不会具体到软件操作。本书的主旨在于激发编曲人的创作灵感，和源源不断的、多方面的创造性思维。本书从激发、感性、理性等方面，来阐述编曲，并举相关实例。本书适用于作曲人、编曲人、音乐制作人、配乐人，以及相关领域的工作者。特殊的“设计师”思维写书形式，帮你更好地理解抽象的内容。

编曲最重要的不是软件使用技术，而是一种难以名状的灵气和积累，一言难尽，都在书里。

目

录

Part 0 【激活——看见编曲】	002
1. 写在前面	003
2. 试试这些	004
Part 1 【定义——它的形态】	007
1. 编曲？是的！	008
2. 给我一个放大镜	011
3. 你有“套路”吗？	013
Part 2 【感性——天马行空】	015
1. 混沌的雏形	016
2. 关于灵感	018
3. 描绘编曲的“草图”	045
4. 编曲进行时	052
Part 3 【理性——乐理是必须的吗？】	058
1. 编曲的“好”与“坏”	059
2. 你如何理解音乐关系上的“和谐”？	062
3. 与和声学的一脉相承	063
4. 和声的选择	066
5. 风格与文化	068
6. 元素与创新实验	074

录

Part 4【故事——当感性遇到理性】 079

1. 电影《阿凡达》配乐的来龙去脉 080
2. 我的创作笔记 084

Part 5【方式——古往今来】 099

1. 电脑时代的双刃剑 100
2. 那个时候没有电脑 102
3. “技”与“艺”的邂逅 104
4. 工具的回归 112
5. 关于扒带与模仿 118

Part 6【邻居——那些周围的熟脸】 122

1. 编曲与作词 123
2. 编曲与混音 132
3. 编曲与人声 136
4. 编曲与音效 139
5. 编曲与作曲 144
6. 厚积薄发的即兴 147
7. N人行 151

Part 7【后记——我们在这里】 159

1. 资料夹 160
2. 尾 163

暂且忘掉那些让你头疼的困扰，
打开这本书，
每一个人都是穿梭在音乐时空中的旅行者。
沿途有无数的美景，
记得从这个角度拍上一张，
收获一份格外别致的美丽。

By JYK

1. 写在前面 003

2. 试试这些 004

• 音乐形态转化 004

• 其他事物音乐化 005

• 需要你自己创造的条件 006

1.写在前面

数字化电脑音乐普及的今天，不缺乏技术的支持，但对于音乐创作而言，有很多东西是不可替代的，其中蕴藏着的力量你真的清楚吗？

如果你是曲作者，

是否曾被编曲上的“跨界”所苦恼？

如果你是编曲人，

有没有曾因为反复性强的工作而创作激情备受打击呢？

音乐无止境，而人的认识范围、理解能力也各有差异，编曲作为一项个性很强的艺术创作过程，和创作者本身的方方面面都有不同程度的联系。

这并不是一本关于编曲的教材，

而且我认为编曲是无法被“教”的，

音乐创作是一个复杂的有机的过程，

如果给编曲做一个简单的划分，可以分为两部分，即：

“听得见，看得见”的——有必要理解和掌握的——**乐理**

“只可意会不可言传”的——创作灵魂不可或缺的——**乐感**

本书会围绕它们展开，

分为“激活”、“定义”、“感性”、“理性”、“方式”、

“邻居”、“故事”等部分，对编曲的理解进行多角度的挖掘，帮助你揭示属于自己的编曲理念。

你会发现，

其实在你灵魂深处，

音乐早已存在，

而且充满了无穷无尽的生命力！

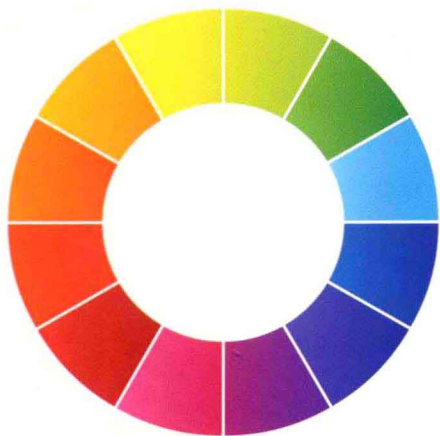

2. 试试这些

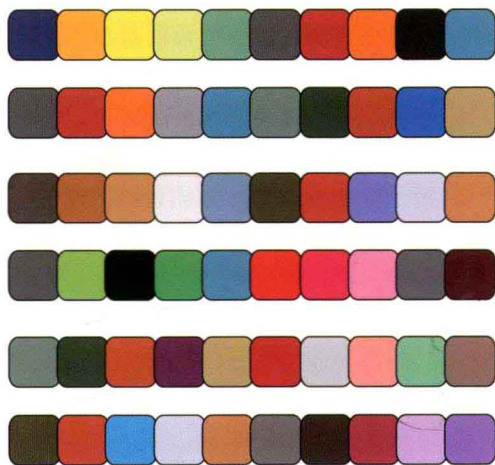
先不要着急翻过这一部分，试试这些吧，常言道：“尽信书则不如无书。”更何况是对一个人灵性考验的音乐创作过程呢？暂且抛开那些学术语汇的条条框框，用最原本、下意识的状态来做下面的尝试，这里提供了一些场景和事件，帮助你捕捉性格深处的音乐感知力。准备几张空白纸、一件你擅长的乐器，有条件时准备录音设备。尊重你的第一感觉，尽量避免过多的思考，每项完成后静默2分钟左右。

· 音乐形态转化

① 从本书附带光盘里本章节文件夹中随机选听若干首纯音乐片段（未作曲名，为保证随机性）。并用你认为最适合的**一种**颜色来形容每一首曲子。然后再次听相同的音乐，这次用你认为的**一组**颜色来形容每一首曲子。

十二种颜色

更多的颜色

曲目1：_____ 用一个颜色形容：_____ 用一组颜色形容：_____

曲目2：_____ 用一个颜色形容：_____ 用一组颜色形容：_____

曲目3：_____ 用一个颜色形容：_____ 用一组颜色形容：_____

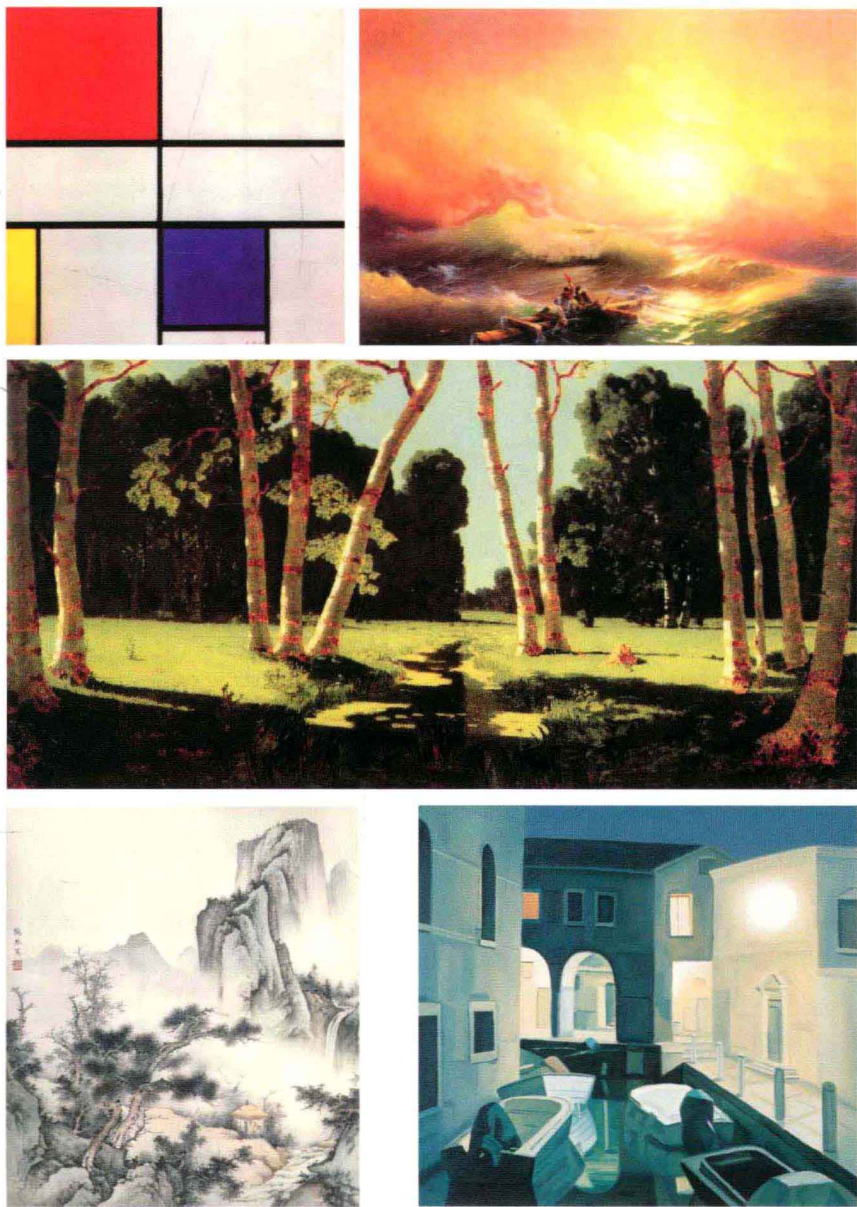
② 这里有一些抽象的词语：

朦胧、清晰、丑陋、香、爬行

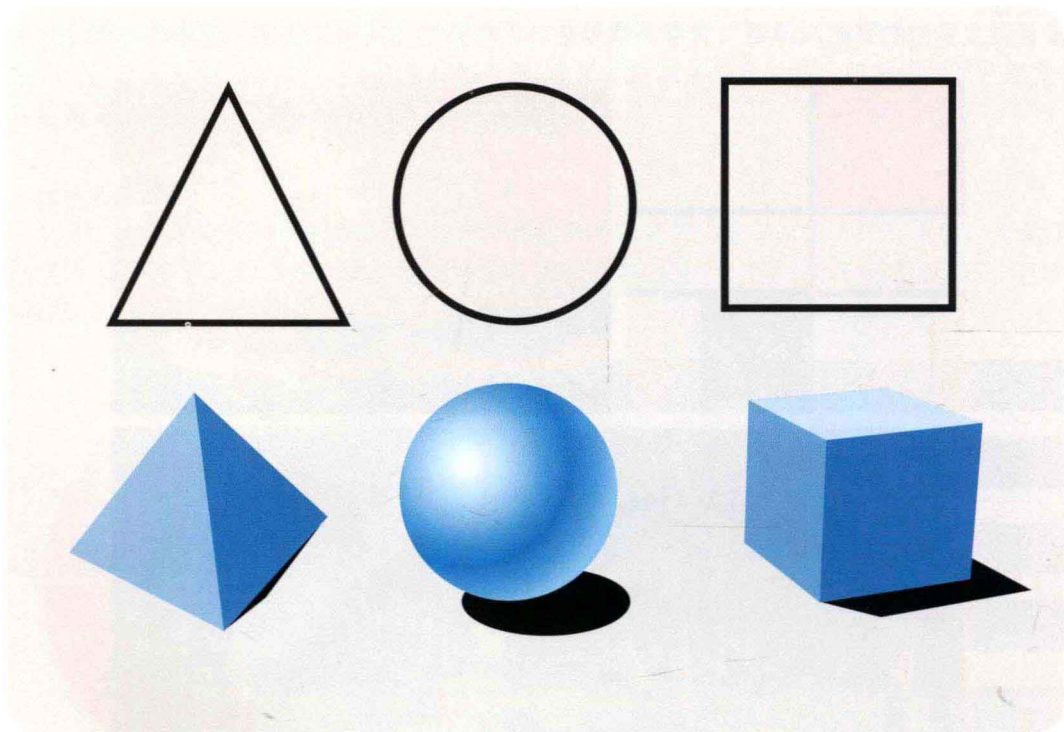
用你准备好的乐器，分别把它们演奏出来。可以的话，尽量录音保存。

· 其他事物音乐化

① 以下图片展示了不同风格的彩色绘画作品，看几分钟，然后演奏或吹奏出你的第一段旋律。

②用你认为合适的旋律来分别形容圆、三角、矩形等二维图形；以及立方体、球形和锥形等三维图形。条件允许，录制下来。

• 需要你自己创造的条件

①尝试用至少两种基调为同一个旋律做编曲配器，可以选择在不同的环境气氛中进行。比如：安静的夜晚、吵闹的公共场合、不同大小的房间，甚至仅仅是改变你的宿主软件主题皮肤颜色。

②极端情绪测试，快乐的时候唱悲伤的歌，反之亦可。

这些看上去似乎和编曲创作并没有直接的联系，而且每一个测试都不会有唯一的答案，其实作为编曲本身而言，就是一种对整体音乐气氛、情绪气氛的营造。我们为何不从我们即刻可以体会到的事物出发呢？那么，接下来就一起度过这段心灵的音乐时空之旅吧！

定

它的形态

1. 编曲？是的！ 008
2. 给我一个放大镜 010
3. 你有“套路”吗？ 013

1. 编曲？是的！

当这个词出现在你面前时，你的第一反应是什么？配器理论？做伴奏？改编歌曲？作曲？……都没错，但是如今的编曲概念已经升级了。

那么你属于哪一类呢？欣赏、分析、评论、演绎、创作……虽然不同领域的人对编曲的认识和理解方式各不相同，但不可否认的是，编曲必然会面向这些群体。而且编曲本身也是个很丰富的过程。一个成功的编曲作品必然是经历过各种“表情”的，有过极致入微的精雕细琢，有过洋洋洒洒的随心所欲，有过左右为难的矛盾困惑，也有过一拍即合的称心如意。对编曲人来说，他们也许不会刻意去总结这些感悟，而只等作品完成后在那一刻释然，如同承载了风雨后最美丽的彩虹。

编曲在不同时期的称谓不同。早期的古典乐（如巴洛克时期的管弦乐）在体裁上是一种庞大的音乐组织关系，当时的作曲家需要为每一个声部的乐器编写分谱，组织各部分的和弦关系，以现在的眼光来看，是非同小可的工作量。不过那时并没有现在所谓的“编曲限制”，可以说是一个原生的创作过程，完全从零开始，由作曲人发挥。接下来离我们稍近的时期，音乐创作中开始出现对画面和剧情的表现，加入了必要的语言，编曲有了新的定义和方向，同时也由“配器”明确了它的辅佐和支配地位。即便如此，编曲的标准和要求依旧很高，必然需要大量的“篇幅”来表达主题和随情节而来的变化。此时的配器是需要遵循主旋律（或主声部）而开展的，所以同时包含了创作与再创作的双重身份。到了现代，“编曲”这个原本并不学院派的名词悄然兴起，随着流行音乐制作的推广普及，热爱原创的自由音乐人也纷纷加入了编曲人的行列，使编曲日趋大众化，也在潜移默化地影响和丰富着编曲理念。

