

民族

管弦乐合奏基础训练教程

主 编◎李艳杰

副主编◎许双毅 柳 森 李鑫春

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

民族

管弦乐合奏基础训练教程

主 编◎李艳杰

副主编◎许双毅 柳 森 李鑫春

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

民族管弦乐合奏基础训练教程 / 李艳杰主编. -- 哈尔滨 : 黑龙江大学出版社 ; 北京 : 北京大学出版社, 2015.2

ISBN 978 - 7 - 81129 - 862 - 8

I. ①民… II. ①李… III. ①民族器乐 - 管弦乐 - 奏法 - 教材 IV. ①J632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 005647 号

民族管弦乐合奏基础训练教程

MINZU GUANXIANYUE HEZOU JICHU XUNLIAN JIAOCHENG

李艳杰 主编

责任编辑 张怀宇 于 慧

出版发行 北京大学出版社 黑龙江大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 哈尔滨市南岗区学府路 74 号

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 20.75

字 数 505 千

版 次 2015 年 2 月第 1 版

印 次 2015 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 862 - 8

定 价 36.00 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

前 言

目前国内公开出版发行的民族管弦乐合奏书籍有上海音乐出版社出版的周国华编著的系列丛书《民乐合奏·重奏曲精选》四册,周成龙编著的《民族乐队合奏曲集》;中央音乐学院出版社出版的王直主编的《中国民族乐队合奏曲选集》共五册;人民音乐出版社出版的黄振奋编配的《新编小型民乐队曲集》;蓝天出版社出版的李恒编著的《中国民族管弦乐合奏曲集》;现代出版社出版的刘湘主编的《喜洋洋刘明源民乐合奏曲集》;等等。这些著作有的为作者亲自编配,有的则收录、整理了著名作曲家的音乐作品,编选了海内外知名作曲家的优秀民族乐队作品。有重奏形式、小乐队合奏形式、民族管弦乐团合奏形式,资源比较丰富,但是这些著作均是以曲集的形式出版的,并不是以教程的形式编写的,这些曲集更适合成熟的乐团排练、演出,并不适合做基础训练。就现在的状况来看,与我们同级别的综合类高校中的艺术类专业学生入学程度均不高,而且专业水平差距较大,有些乐件还没有专业学生。但扩大乐团编制势在必行,所以势必要在选修乐器的非本专业的学生中根据其先天音乐素质择优选择。显而易见,合奏课程的基本要求还没有完全达标,所以在低年级的合奏课过程中教师只能在各种合奏曲集中选择适合学生程度的乐曲进行授课,在授课过程中根据乐曲对学生做简单的基本功训练。由于学生没有本类教程,课下只能针对某一正在排练的乐曲进行浅显的练习,不能从基础、从根抓起,所以在合奏课中不能胜任声部的技术演奏,即便是勉强演奏下来,往往音乐表现一般,甚至毫无音乐表现力。此教程的编写从音乐表演专业学生的专业程度出发,从各个方面对学生做基本功的扎实训练。本教材分程度、分专业从每一乐件分奏训练曲目开始,再到相同乐件重奏、不同乐件重奏,然后过渡到分组小乐队合奏训练,最终形成大乐团合奏训练。其中有节奏的训练、音程与和弦的音准训练、旋律训练模式,循序渐进、由浅入深,专业基础训练练习曲配备相应的乐曲合奏训练;同时纳入不同时期、不同风格、适应不同层次审美需求的或经典,或时尚,或传统,或新潮的优秀合奏作品。

本教程由黑龙江省牡丹江师范学院音乐与舞蹈学院教师李艳杰任主编,承担本教程的整体规划及第一章、第四章、第五章与第六章共20万字的编写任务;牡丹江师范学院音乐与舞蹈学院教师许双毅、柳森为副主编,分别承担第五章17万字和第六章10万字的编写任务;牡丹江师范学院音乐与舞蹈学院教师李鑫春承担第二章、第三章以及第六章共3.5万字的编写任务。

由于编者的水平与经验有限,在编写中难免存在不足与疏漏之处,敬请音乐专业人士及音乐爱好者提出宝贵意见给予指正。

目 录

第一章 民族管弦乐队概述	1
第二章 训练前准备	15
第三章 节奏训练	16
第四章 音准训练	28
第五章 旋律训练	46
第六章 重奏、合奏曲目训练	73
附 录 部分乐曲介绍	321
参考书目	323

第一章 民族管弦乐队概述

民族管弦乐队是20世纪20年代在继承中国传统民族乐器合奏形式基础上,参照借鉴西洋管弦乐队的模式经过筛选、重新编制组合起来的一种新型的区别于传统地方乐种乐队的乐队模式。

第一节 乐队编制与分组

一、乐队编制

民族管弦乐队规模不等,有中小型乐队也有大型乐队,一般都由二三十名至七十名演奏员构成。

大型民族管弦乐队的编制一般在50至70人,其中吹管乐器组包括唢呐5至8人、笛子4至5人、笙4至5人、管子2人和洞箫1人;弹拨乐器组包括柳琴1至2人、琵琶4人、中阮2至4人、大阮2人、扬琴2人、古筝2人、三弦1人;拉弦乐器组包括高胡4至6人、二胡10人、中胡4至6人、板胡1人、大提琴4至6人和倍大提琴2至4人;打击乐器组由4至6人组成,使用的民族打击乐器包括锣、鼓、钹、磬、木琴、云锣和三角铁等。此种编制的人员与乐器安排会根据作品的需要,适当地增减乐器种类与演奏员人数。

中型民族管弦乐队的编制一般在30人左右,其中吹管乐器组包括竹笛、笙、唢呐各2人,另外根据乐曲需要可加管子等其他管乐器;弹拨乐器组包括扬琴1人、琵琶2人、中阮2人、大阮1人、古筝1人,另外根据乐曲需要可加柳琴、三弦等弹拨乐器;拉弦乐器包括高胡2人、二胡6人、中胡4人、革胡2人、低音革胡1至2人。革胡、低音革胡比较少见,可用大提琴、低音提琴代替,此外由于乐曲需要可以加板胡等其他拉弦乐器;打击乐器组视需要一般为2至3人。

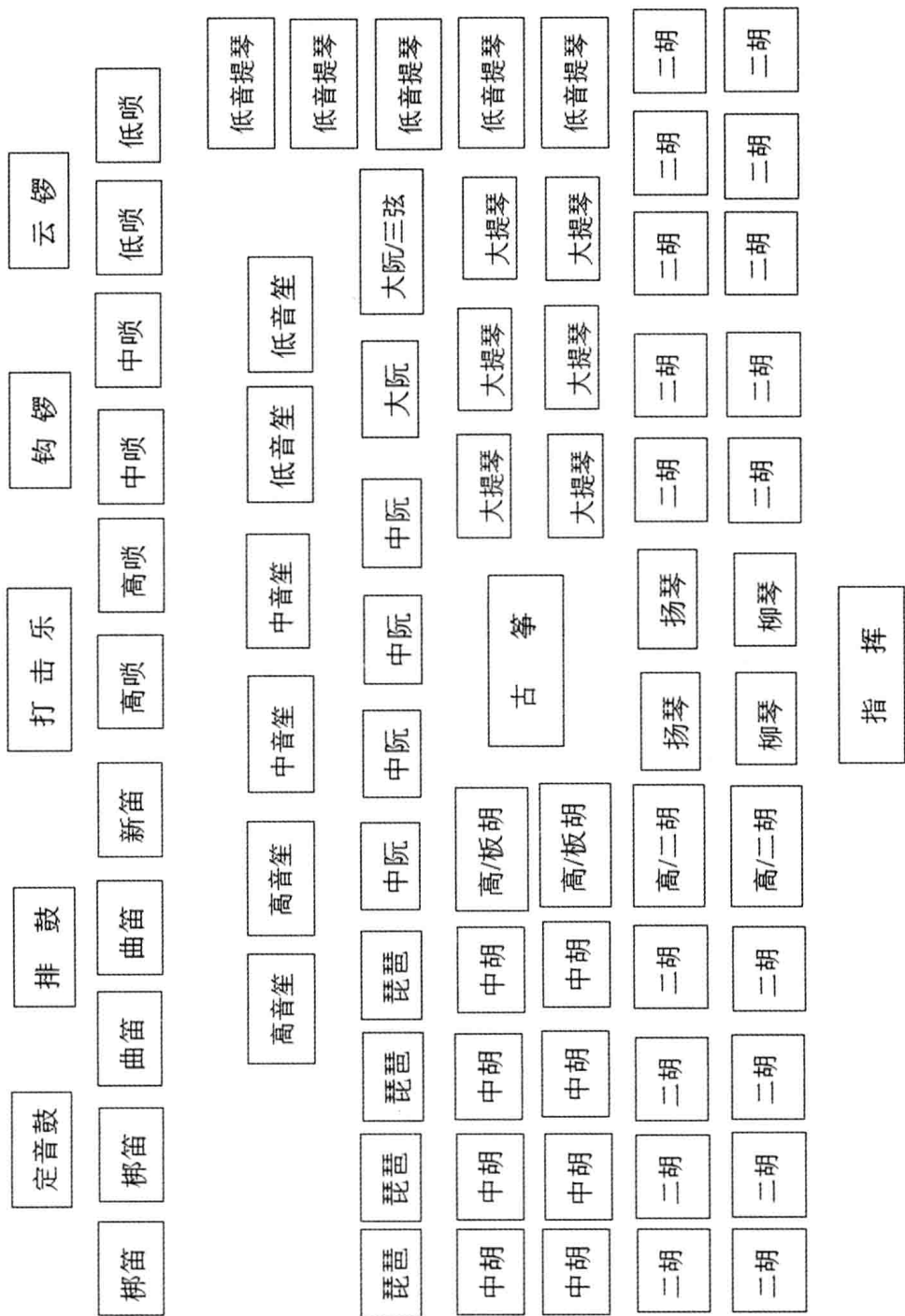
小型民族管弦乐队的编制一般在15人左右,其中吹管乐器组包括竹笛、笙各2人,另外根据乐曲需要可以加入唢呐、管子等其他管乐器;弹拨乐器组包括扬琴1人、琵琶2人、中阮2人、大阮1人,另外可加古筝、柳琴、三弦等弹拨乐器;拉弦乐器组包括高胡1人、二胡2人、中胡1人、革胡1人。革胡可用大提琴代替,此外由于乐曲需要还可加板胡等其他拉弦乐器;打击乐器组视需要而定。

民族管弦乐队编制表

类 型 分 组		大型乐队	中型乐队	小型乐队
拉弦乐器组	高胡	4—6	2	1
	二胡	10	6	2
	中胡	4—6	4	1
	大提琴	4—6	2	1
	低音提琴	2—4	2	—
弹拨乐器组	琵琶	4	2	2
	柳琴	2	—	—
	中阮	2—4	2	1
	大阮	2	1	1
	古筝	2	1	—
	扬琴	2	1	1
吹管乐器组	梆笛	1	1	1
	曲笛	2	1	1
	新笛	2	—	—
	高音唢呐	2	1	—
	中音唢呐	2	1	—
	低音唢呐	1	—	—
	高音笙	2	1	1
	中音笙	2	1	1
	低音笙	1	—	—
打击乐器组		4—6	2—3	1
合计人数		50—70	30 左右	15

注:①表格中所列乐器种类为民族管弦乐队常用乐件的大致数目,一些特色乐器未列入此表,可以根据作品需要选择加入相应的特色乐器。②表格中不同规模乐队的合计人数均为大致数目,可以根据作品与实际排练需要适当增减乐器种类的数目。

大型民族管弦乐队座位排列图

本座位图 of 乐件较全面的大型民族乐队演奏员的座位图, 实际排练与演出中按照乐曲所需以及实际所有乐件可以适当调整为中型与小型乐队。

民族管弦乐队总谱

大型乐队		中型乐队		小型乐队	
梆笛	梆笛	笛			
曲笛	曲笛	笙			
新笛	高音笙	打击乐器			
高音笙	中音笙	扬琴			
中音笙	唢呐	琵琶			
低音笙	定音鼓	中阮			
高音唢呐	钹	人声及独奏乐器			
中音唢呐	扬琴	高胡			
低音唢呐	柳琴	二胡			
定音鼓	琵琶	中胡			
板鼓钹锣	中阮	大胡			
扬琴	大阮	低胡			
柳琴	人声及独奏乐器				
琵琶	高胡				
中阮	二胡				
大阮	中胡				
筝	大胡				
人声及独奏乐器	低胡				
高胡					
二胡					
中胡					
大胡					
低胡					

二、乐队分组

民族管弦乐队根据民族乐器的性能特色、音色等情况,吸取传统乐种中各类乐器组合的

优点,使乐队具有均衡的高、中、低声部,一般包括吹、拉、弹、打四个乐器组。

(一)拉弦乐器组

拉弦乐器组常用的乐器为高胡、二胡、中胡、大胡、低胡等。其中大胡与低胡等低音乐器稀缺,所以常将民族低音乐器用西洋乐器的大提琴与倍大提琴来代替。

拉弦乐器因其旋律性特点在民族管弦乐队中常常担任主奏旋律的任务,同时在和声组合上亦有良好的效果。

(二)吹管乐器组

吹管乐器组常用的乐器为竹笛、笙、唢呐等。

吹管乐器中的笙既具有旋律性又有其和声性能。竹笛可以分为梆笛与曲笛,单独吹奏均具有旋律性,分声部组合后可以担任各种和声伴奏。唢呐分高中低三种,既可以担当部分旋律的演奏也可以组成和声,同时其既具有双簧类乐器的柔美性,又具有高亢嘹亮的音色。

(三)弹拨乐器组

弹拨乐器组常用的乐器为柳琴、琵琶、中阮、大阮、扬琴、古筝等。

弹拨乐器音色比较个性而丰富,在乐队中单独演奏旋律部分多是与其他乐器组形成音色对比出现,并不大段演奏旋律。弹拨乐器组的每件乐器都可以与其他乐器做同音区或者是八度的音程结合,大部分演奏做拉弦与吹管乐器的和声与节奏填充。

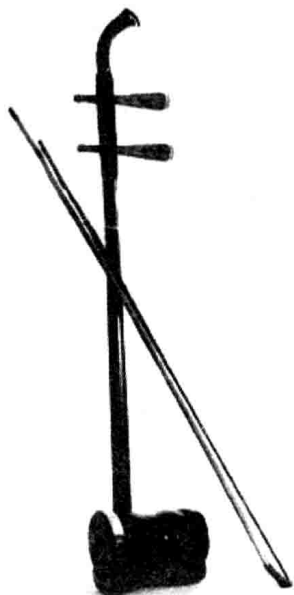
(四)打击乐器组

打击乐器组常用的乐器有定音鼓、鼓、镲、锣、云锣、木鱼、梆子等。由于其绝大部分没有固定音高,且为噪音乐器,所以为特定音色与演奏需要使用不同的打击乐器,打击乐器大大丰富了乐队的音色变化与节奏变化。

第二节 常用乐器简介

一、拉弦乐器

(一)高胡

高胡为胡琴类乐器,音色清脆、嘹亮,原是用来伴奏广东戏剧和演奏广东小曲的,现在也用于合奏、独奏。在现代大型民乐队中,多作为高音乐器,形制与二胡大致相同,琴筒比二胡略小,定弦比二胡高纯五度或纯四度,内弦 a^1 、外弦 e^2 或者 g^1 、 d^2 ,它在乐队中常用的音域为 a^1 至 e^4 或 g^1 至 d^4 。

高胡演奏中弓法多分弓,指法主要为广东音乐传统奏法,有各种滑音和旋律中自由的垫指加花。演奏高胡时,演奏者通常两腿夹紧琴筒,用来控制音量及减少噪音。

(二)二胡

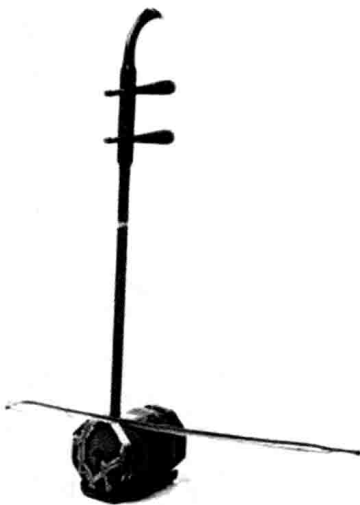
二胡为常见的、较为大家熟悉的北方的胡琴类乐器,过去民间多称之为南胡、胡琴、嗡子。始于唐代,为我国古代北部地区的一个少数民族的奚琴。一千多年来,经过不断演变发展,不仅成为戏曲、歌舞不可或缺的伴奏乐器,近代经过刘天华先生的改造和对二胡音乐的创作,其登上了独奏的舞台。同时民间艺术家阿炳先生对二胡的独奏艺术同样做出了巨大的贡献。

二胡的形制比较简单,由琴筒、琴杆、琴皮、琴轴、琴弦、千斤、琴码、琴弓组成。定弦为内弦 d^1 、外弦 a^1 。在乐队中常用的音域为 d^1 至 d^3 。

二胡演奏中指法包括滑音、揉弦、颤音、拨弦等技巧;弓法包括跳弓、顿弓、颤弓等技巧。二胡善于演奏各种情绪的乐曲,近些年更是演奏了大量移植于西方音乐的作品,丰富了二胡的演奏技法。

(三)中胡

中胡是在二胡基础上改制的一种乐器,定弦比二胡低一个纯四度或纯五度,中胡定弦为内弦 g 、外弦 d^1 或 a 、 e^1 , 乐队常用音域为 g 至 g^2 。所有二胡的演奏技巧都适宜中胡演奏,由于其音域特点,善于演奏一些舒展、辽阔的歌唱性旋律,较少演奏快速的华彩性旋律。

二、吹管乐器

(一)竹笛

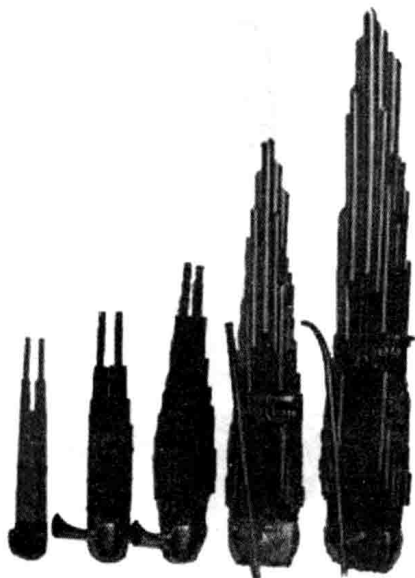
竹笛流传地域广大,品种繁多,音色清脆明亮,有丰富的吹奏技巧,常用于独奏。乐队中使用最普遍的为曲笛、梆笛和新笛。

梆笛以伴奏梆子戏而得名,形制较短小,音色刚健明亮,音域为 d^2 至 g^4 。演奏上重于舌上技巧的运用,如舌打音、垛音、花舌音等。

曲笛以伴奏“昆曲”而得名,形制较长,音色较圆润柔和,音域为 a^1 至 d^4 。演奏上重气息的控制,讲究运气的连绵不断和声音的悠扬曲折,常用打音、赠音、倚音、震音和连奏等技法润饰曲调。

新笛又称“十一孔笛”,在原六孔笛的基础上改制而成。无笛膜,音量较小,音色柔和,可以准确吹奏伴音,转调灵活,较少用于独奏,在乐队中通常与其他乐器合奏主旋律或者吹奏中音声部,或是吹奏节奏性的伴奏。

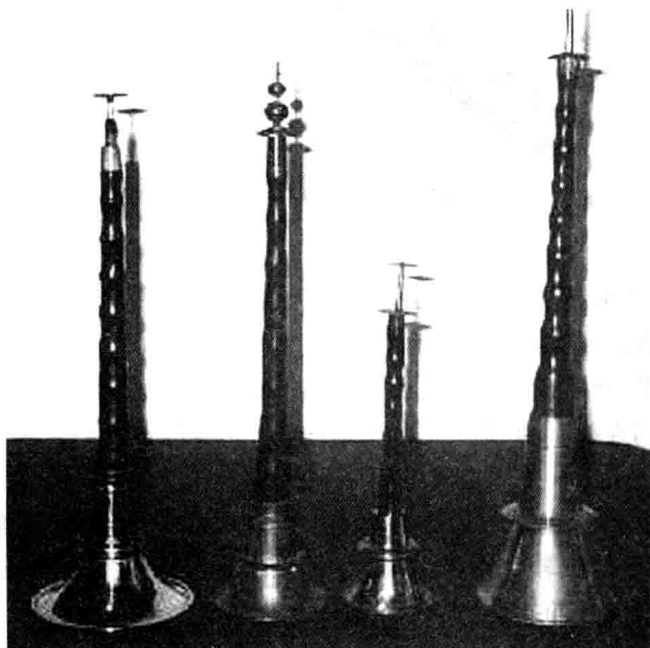
(二) 笙

笙是簧管乐器,主要由笙斗、笙片和笙管组成。民间的笙形制大小不一,有 17 簧、21 簧、24 簧、36 簧等,形状有圆笙、方笙、抱笙和改良的加键笙。

在传统器乐和昆曲里,笙常常被用作其他管乐器如笛子、唢呐的伴奏,为旋律加上纯四度或纯五度和音。在现代民族管弦乐队中,笙可以担当旋律或伴奏的作用,多使用 36 簧键笙取代传统笙,设有高音笙、中音笙、次中音笙和低音笙。笙的音色甜美、柔润、明亮,能够吹奏四度、五度、八度音程与三和弦、七和弦等,在合奏中起着调和乐队其他乐器相互融合的重要作用。

(三) 唢呐

唢呐为哨嘴气鸣乐器,起源于波斯、阿拉伯一带。唢呐在中国民间流传甚广,除用于军

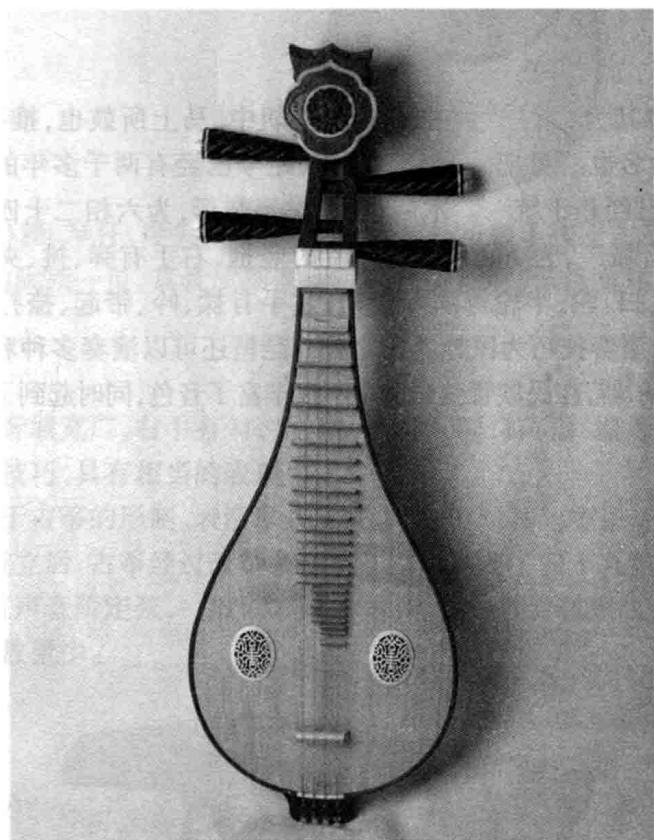

乐外,是戏曲、歌舞以及民间婚丧喜庆吹打乐中颇具特色的重要乐器。唢呐主要由哨子、杆、和铜碗组成。各地的唢呐形制大小不一,名称繁多,各有特色。

常用的传统唢呐包括高音唢呐、次高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐和低音唢呐。民族管弦乐队中常用的为高音、中音以及低音唢呐。高音唢呐是指筒音为 c^2 、 d^2 的小唢呐,即开三孔为宫的小F调唢呐和小G调唢呐(俗称海笛)。这两种唢呐常用音域在两个八度以内,音色清脆而尖亮,一般配合其他唢呐用于乐队合奏。中音唢呐是指开三孔为宫,筒音为 g^1 的C调唢呐和筒音为 f 的降B调唢呐。音域也为两个八度零一个音。音色相对平和、圆润。次中音唢呐指开三孔为宫,筒音为 e^1 、 d^1 的大A调和大G调唢呐。常用音域为两个八度。音色醇厚酣畅、兼备刚柔的特性,在现今乐队中,通常担任中音唢呐声部的重要位置,也常常在民间吹打乐曲中使用。低音唢呐指流行在辽南地区的大E调的东北唢呐,这种乐器音色浑厚低沉、古朴圆润,具有独特的韵味与格调。

三、弹拨乐器

(一) 柳琴

柳琴又称柳叶琴、土琵琶,外形、构造、奏法与琵琶相似。在民族管弦乐队中,柳琴是弹拨乐器的高音乐器,它既适于演奏欢快、对比强烈、节奏鲜明、富有弹性和活泼的曲调,也适于演奏优美、抒情的旋律,其音响效果独特,不易被其他乐器所掩盖,常用来演奏高音区的主旋律。同时柳琴可以演奏各种度数的和音与和弦,所以常常配合其他乐器做和声、和弦填充。

(二) 琵琶

刘熙的《释名》称其为“批把”：“批把本出于胡中，马上所鼓也，推手前曰批，引手却曰把，象其鼓时，因以为名也。”批把后改写为琵琶，距今已经有两千多年的历史。形制经历代演奏者的改进，至今已经趋于统一。木制，音箱呈半梨形，为六相二十四品的四弦琵琶。琵琶定音为 A、d、e、a，音域广，为 A 至 e^3 。演奏时竖抱，右手有弹、挑、夹弹、滚、双弹、双挑、分、勾、抹、揩、扣、拂、扫、轮、半轮等演奏技巧；左手有揉、吟、带起、捺打、虚按、绞弦、泛音、推、挽、绰、注等技巧，演奏技巧为民族器乐之首。琵琶还可以演奏多种和音、和弦，表现力更是民乐中最为丰富的乐器，在民族管弦乐队中不仅丰富了音色，同时起到了节奏性乐器作用。

(三) 中阮

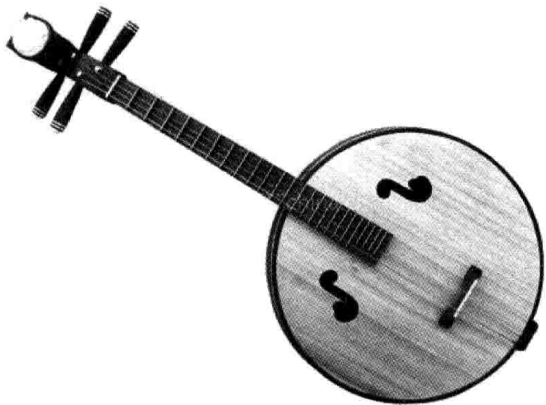
阮是“阮咸”、“阮咸琵琶”的简称，古琵琶的一种，其历史悠久，由汉代琵琶演变而来。

阮的演奏技巧,原来比较简单,经过不断发展,阮右手已有弹、挑、勾、抹、扣、划、轮、拂、分、摇、扫、滚等技巧,左手指法也有泛、打、带、滑、推、拉、吟、纹等十多种技巧。中阮的音响富于特色,为中音乐器,音色恬静、柔和、富有诗意,在民乐合奏中常担任演奏旋律或描句,具有动人的效果。担任伴奏时,丰富的节奏变化能突出节奏性的特点,乐队中两个以上中阮分声部演奏和声,丰满了弹拨乐器组的中音声部。

近几十年来,阮的改革和演奏艺术飞速发展,与高音阮、低音阮等自成一族乐器——阮族乐器。

(四)大阮

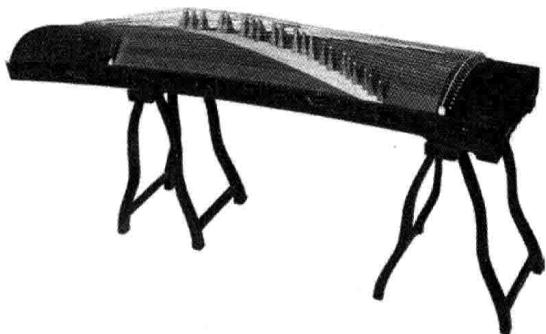

大阮由琴(共鸣)箱、琴杆、琴头三大部分组成,琴杆指板上按十二平均律排列有二十四个音品。与中阮同为阮族一员,其音质圆润、浑厚,优美动听,低沉婉转,在合奏中主要担任低音声部的演奏。

(五)古筝

古筝音色优美,音域宽广,右手有勾、托、劈、挑、抹、剔、打、摇、撮等技巧,左手有按、滑、揉、颤等丰富的演奏技巧,具有相当的表现力。

文献记载中,对于古筝的形制、表演形式比较多见,但对其起源说法不一,其琴弦数量也不尽相同。新中国成立后,古筝经过改革,扩大了音域,涌现了四十九弦筝,目前常用的为二十一弦筝。筝按照五声音阶定弦,一般以D调为本调,在民族管弦乐队中是具有色彩性的乐器,所以乐队中筝的数量少。

(六) 扬琴

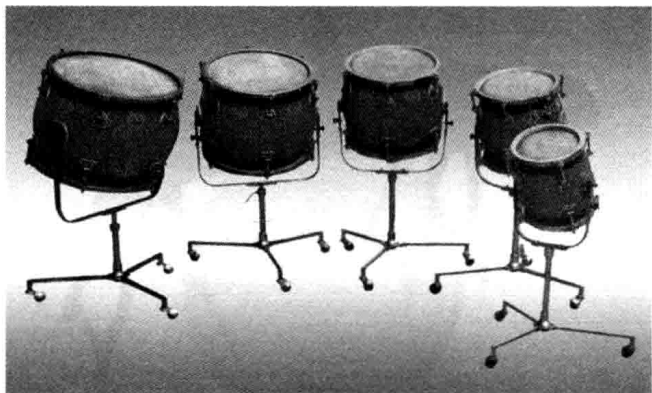

明朝末期,中东的亚述、波斯等古代阿拉伯国家流行的萨泰里琴由波斯传入中国,有扬琴、打琴、敲琴、扇面琴、蝙蝠琴、蝴蝶琴等多种称谓。最初只流行于广东一带,后逐渐扩及闽浙、江淮和中原地区,并成为曲艺与戏曲的主要伴奏乐器。扬琴在我国经过近四百年的流传和演进,在乐器形制、作品创作、表演艺术等方面均具有我国传统特色和民族风格。扬琴的品种很多,不同的扬琴具有不同的形制,无论哪种扬琴,其音域都很宽广,音色也都丰富多彩。低音区发音朦胧、雄厚而深沉;中音区柔和、纯净而透明;高音区清脆、明亮。演奏旋律时主要用中音和高音区,低音区较少演奏旋律,多用作和声的衬托。在民族管弦乐队中,位于指挥前方第一排,常奏和音或琶音,也是胡琴、笛等的独奏曲重要的伴奏乐器,在民间器乐合奏和民族乐队中常充当“钢琴伴奏”的重要角色,是中国民族管弦乐队中必不可少的乐器。

四、打击乐器

(一) 鼓

鼓是我国传统的打击乐器,多源于中原,秦汉前已有二十余种,大小高矮不同。不同的鼓有不同的名称与不同的应用,民族管弦乐队中常用的有排鼓、花盆鼓、堂鼓。

排鼓:一般由五个大小不同、发音高低有别的鼓组成一套。每个鼓的两面外径相同而内径不一,可发出两个音高不同的音,共可发出十个不同的音。鼓的两面都装有调音设备,调