

管弦乐配器法

第一章 概论

-
- 我们常说的配器课程包括乐器法（**instrumentation**）与配器法（**orchestration**）两个大类。**Instrumentation**是指一种对个别乐器的学习，包括其乐器结构、历史、以及性能等；**orchestration**则是一种写作乐队音乐的实际操作。对于学习管弦乐队音乐的学生而言，这两个术语在某种意义上是合二为一的。因为在这个学习过程中，也涉及大量关于乐器法的知识。而**orchestration**这个术语也使用在对乐器编制有特殊要求的音乐作品中。这就如同我们在学习管弦乐队作品时也会用到**instrumentation**。
 - 虽然，配器法包含着许多艺术家的个性选择，但对于初学者而言，有些基本知识是应该掌握的：
 - （1） 乐器名称与管弦乐术语（包括意大利语、英语、法语和德语）；
 - （2） 在谱面上的乐器排列顺序；
 - （3） 乐器的音域；
 - （4） 正确的记谱法，包括移调乐器与各种谱号；
 - （5） 乐器的常规演奏技巧，以及它们自身局限所在；
 - （6） 乐器之间的音色混合，以及平衡搭配的原则；
 - （7） 不同流派的特性。
 - 上述知识可以通过一些不同的途径获得，例如配器课程、教材，与乐队演奏员的交流，以及对总谱的仔细研究。但是，还有另一类的知识只能通过长期阅读总谱，并养成一种细心的聆听习惯来学习。这种类型的知识主要是指：
 - （1） 每种乐器的音色特质；
 - （2） 各种混合音色；
 - （3） 特殊演奏法所产生的特殊音色。

-
- 为了在开始学习单件乐器以及乐器组合之间形成一些基本概念，我们将对管弦乐队做一个简短的全貌概括。
 - 管弦乐队，有时也被称为交响乐队，后者明显是缺乏精确性的称呼。从小到室内乐型的乐队编制，到大至包括四管编制与庞大的铜管乐器组的大型乐队——这在Strauss和Mahler的作品中尤为常见——都可被称为管弦乐队。今天我们在音乐会上常见的是在这两种极端编制之间的常规编制的管弦乐队。
 - Table 1.1列出了管弦乐队的乐器，以及一些在乐队中常用的变型乐器。当然，说这些乐队是“常用的”并不意味着它们在任何作品中都必须使用。例如，在许多作品中并不要求使用英国管。而低音单簧管、低音大管、中音长笛和降E调单簧管也较少使用。
 - 在某些情况下，也可能要求一位演奏者交替演奏两件不同的乐器，当然，这两件乐器应该属于同类乐器。例如，第二长笛演奏员可以兼奏短笛，第二单簧管演奏员可以兼奏低音单簧管。如果在乐队中有三个双簧管演奏员，那么，其中一位也许会兼任或专任英国管的演奏。每一种木管声部至少要有一位演奏者是精通这些变型乐器的。
 - 另一点需要注意的是，乐器数量的安排要符合乐队的实际情况。我们假定table 1.1中每一木管声部的最大数量为四个演奏者，也就是说，配器时不可能写出四支长笛再加上一支短笛或中音长笛。
 - 出于音乐与经济上的考虑，一般很少用到超大型的乐队编制。

TABLE 1.1
Instruments in the Orchestra

		LATE CLASSICAL ORCHESTRA	SMALL OR CHAMBER ORCHESTRA	FULL ORCHESTRA
WOODWINDS	Piccolo Flute Alto Flute	2	1	1
				2-4
				1
	Oboe English Horn	2	1	2-4
				1
	E♭ Clarinet Clarinet Bass Clarinet	2	1	1
				2-4
				1
	Bassoon Contrabassoon	2	1	2-4
				1
BRASS	(French) Horn Trumpet	2	1 or 2	4-6
			(1)	2-4
	Trombone Tuba		(1)	3
				1
PERCUSSION	Percussion	1	2*	4* or more
	Harp	(1)	(1)	1-2
STRINGS	1st Violins 2nd Violins Violas Cellos Double Basses	**	6-8	16
			4-8	14
			3-6	12
			2-4	12
			1-3	10

*These figures indicate the number of percussion players including the timpanist.

**It is extremely difficult to give even approximate figures for these string groups, since there was wide variation in their size and no "standard" number for each.

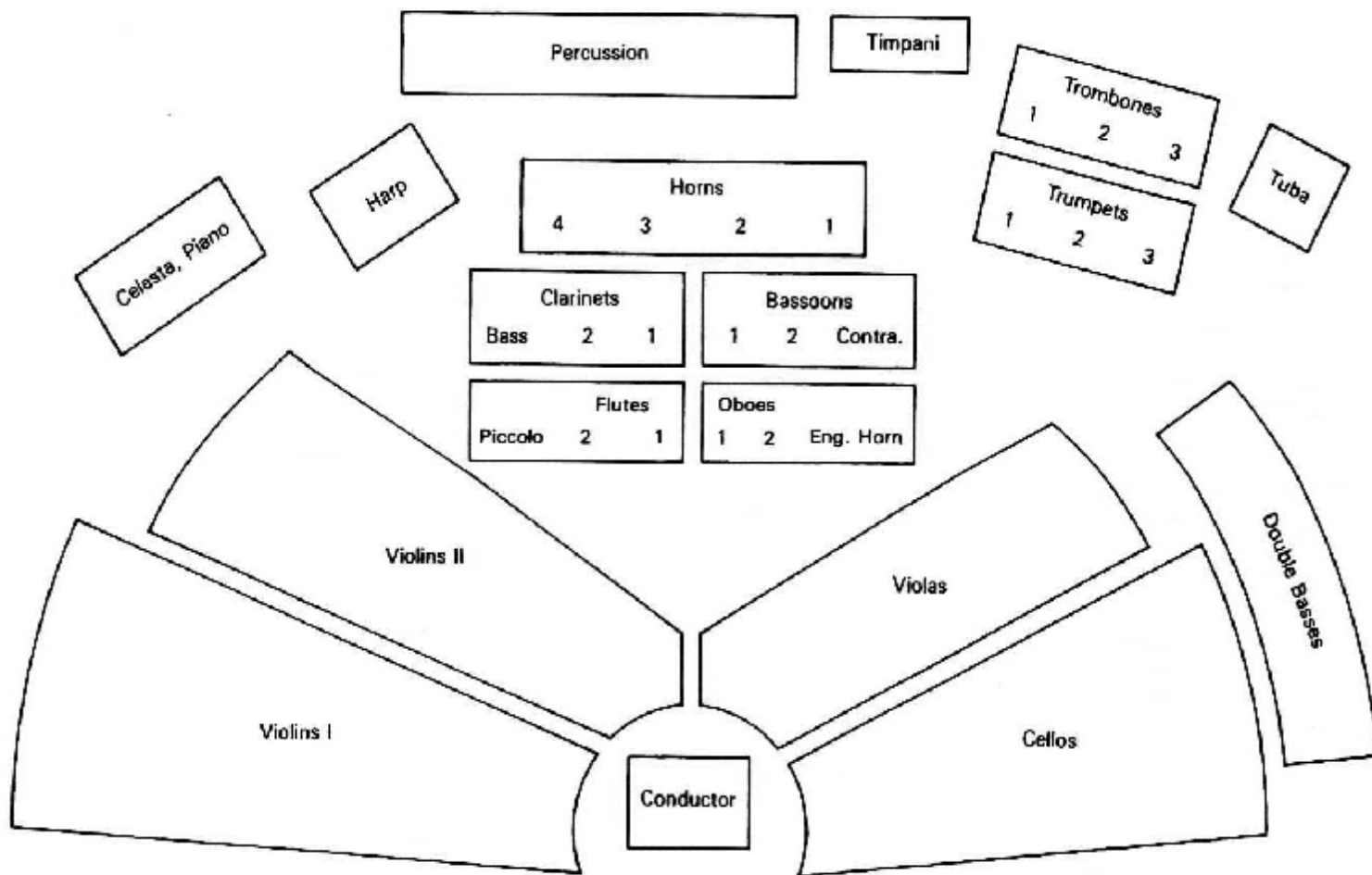
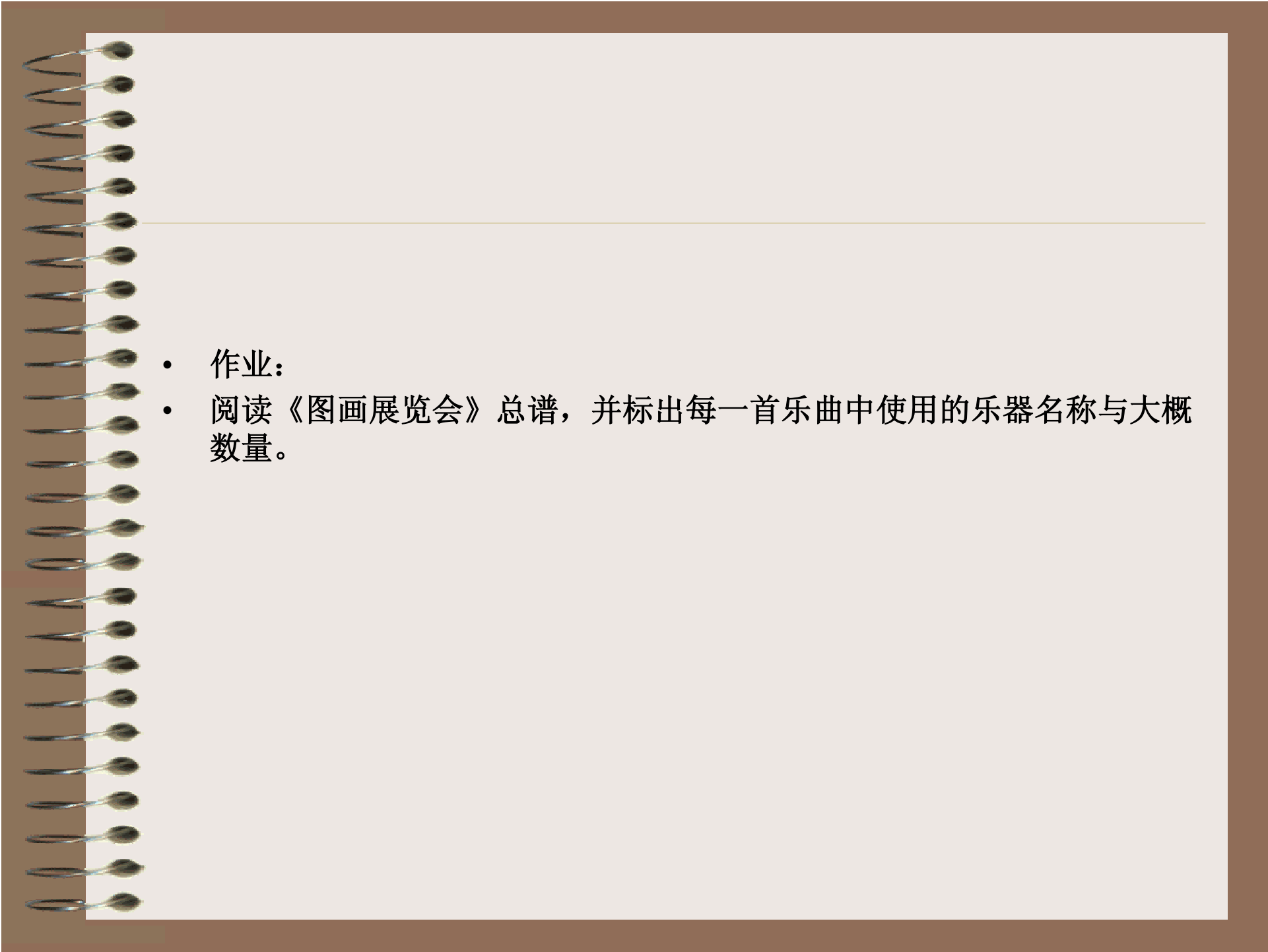
-
- 每个乐器组都可能单独演奏或和其他乐器组合奏。在一起合奏的乐器组可能演奏相同或不同的音乐材料。有时也可能只使用一件乐器和其他乐器组一起演奏。如果乐队中的所有乐器或大部分乐器一起演奏，就被称为**tutti**。
 - 打击乐器组常常是为其他乐器提供节奏上的支持，但它们也可以单独演奏出非常好的效果。
 - **Table 1.1**中排列的乐器顺序是在近现代乐队作品中常用的标准格式。通常，在作品中使用的乐器不管是否在一开始就使用，都应该排列在总谱的首页上。首页之后的谱面上就不必写出那些暂时不演奏的乐器。
 - 如果有独奏乐器（例如协奏曲），其声部通常是写在弦乐组的上面。钢琴、钟琴、合唱声部也是写在这个位置。
 - **Figure 1.1**是现代常规管弦乐队的乐器位置布局。然而，这种安排并非是一成不变的。例如，有时第二小提琴与大提琴声部可能交换位置，定音鼓可能位于舞台后端的左边，竖琴有时则位于舞台前端的右侧。但无论何种情况，管乐器总是如下安排：第一长笛与第一双簧管相邻，第一单簧管与第一大管相邻，第一圆号则与第一小号及第一长号相邻。

FIGURE 1.1 Typical Orchestra Seating Arrangement

-
- 作业:
 - 阅读《图画展览会》总谱，并标出每一首乐曲中使用的乐器名称与大概数量。