

西方管弦乐队概述

舒泽池

一、乐器的分类

乐器的分类，大体上可以归纳为以下三种方法：

1. 按演奏方法分 可以分为：吹奏乐器、拉弦乐器、拨弹乐器、键盘乐器、敲击乐器，等等。

2. 按乐器材质分 中国古代有“八音分类法”，就是这种分类方法的典型（下一篇附录再详述）。在西方乐器中，弓弦乐器、簧片乐器、木管乐器和铜管乐器就是按照这个分类方法区分的。

3. 按发声原理分 可以分为体鸣乐器、膜鸣乐器、弦鸣乐器、气鸣乐器和电鸣乐器五类。这种分类方法是在古代印度的乐器分类法的基础上，由两位音乐家萨克斯和霍恩博斯特尔在上个世纪初提出来的。

以上三种乐器分类方法都有其科学性和局限性。精确的分类有时显得很繁琐。在应用中往往根据习惯、实用、便利的原则，有所侧重和交叉。

二、管弦乐队和交响乐队

除了特别专业的需要，我们不必过多顾及管弦乐队和交响乐队的区分。顾名思义，演奏交响音乐的乐队就是交响乐队。但是在一场音乐会中，演奏柴科夫斯基第六交响曲的乐队也就是演奏穆索尔斯基《图画展览会》的乐队。所以，管弦乐队和交响乐队没有什么本质区别。我们应该了解的反倒是：同样是交响乐队，演奏莫扎特交响乐的乐队和演奏马勒交响乐的乐队的区别是很大的。海顿、莫扎特时代的乐队规模较小，马勒、瓦格纳时代的乐队规模很大。德沃夏克、格里格时代的乐队规模比较适中，我国现代的乐队大体上是这样的编制。

我们在这里所说的管弦乐队或交响乐队，基本的构成大体上都分成几个乐器组，按照乐队总谱的顺序自上而下大致是：木管乐器组、铜管乐器组、打击乐器组、竖琴和其他乐器组（如果有的话）、弓弦乐器组。

三、木管乐器组

构成木管乐器家族的基本乐器是长笛、双簧管、单簧管和大管。现代木管乐器有很多不是木制的，而是使用了金属或其他材料。

长笛的历史可以追溯到古罗马或者更早的时代。为了音乐表现的需

要，有时会增添它的两种变型乐器：短笛（比长笛高八度）和中音长笛（比长笛低四度）。

除长笛外，其他木管乐器都是由簧片发声的。双簧管是用两个簧片发声的。它的变型乐器主要是英国管（比双簧管低五度）。

单簧管是用一个簧片发声的，在我国常被叫做黑管。由于历史的原因，单簧管的记谱和实际音高并不相符。当吹奏 C 音时，实际发出的声音却是 $\flat B$ 音，这样的单簧管就是 $\flat B$ 调单簧管，这是现代最常用的。单簧管的变型乐器主要是低音单簧管（比单簧管低八度）。

大管也是双簧类乐器，在我国常被叫做巴松管。大管的变型乐器主要是低音大管（比大管低八度）。

前面提到的适中规模的管弦乐队编制，常被称为“双管”编制。木管组的四种基本乐器，每种两个，变型乐器如果有的话，一般都是单个，也可以由基本乐器的演奏员临时兼顾。

四、铜管乐器组

铜管乐器名副其实是由铜制的管子制成的，大多数乐器的管子都弯曲成各种形状。当然，有的铜管乐器也可以用其他金属制作。铜管乐器

的基本乐器是圆号、小号、长号和大号。铜管乐器在西方音乐三百年历史中的进步很大，从海顿、贝多芬时代只能奏出有限的几个音，到瓦格纳及其以后的时代就已经能力非凡、很少有什么限制了（除了气息，演奏铜管乐器是需要悠长的气息的）。

圆号是历史上最早在管弦乐队中奠定了常规地位的铜管乐器。圆号也经常被叫做法国号。和单簧管类似，圆号也有各种调，现代通常只用一种：F调。

小号是铜管乐器家族中音域最高的乐器，以其辉煌的音色和宏大的音量，在乐队中经常是处于“不鸣则已、一鸣惊人”的位置。现在最常用的小号是 bB 调小号。小号也有一些变型乐器，不过现在已经很少使用了。

现代的小号和圆号一样，都是按键乐器。

长号的演奏方法和圆号、小号不同，不是通过按键，而是用活动的滑管改变管的长度来控制音高，所以又叫做拉管。

大号是铜管乐器家族中体积最大、也是音域最低的乐器。现代的大号都用活塞式的阀键控制。

“双管”编制的管弦乐队的铜管乐器组的配备一般是：圆号四支、

小号两支、长号三支、大号一支。

五、打击乐器组

打击乐器分为两类。一类是有固定音高的打击乐器，主要是定音鼓，还有木琴、钟琴、管钟等。另一类是无固定音高的打击乐器，常见的大鼓、小鼓、锣、钹、铃、板、三角铁，等等。打击乐器组的乐器配置没有一定，依不同作品而异。一般由一个乐队成员演奏定音鼓，另外一个或几个乐队成员演奏其他打击乐器。

古典音乐时期的打击乐比较单纯，主要使用的乐器是定音鼓和大钹。之后随着音乐中浪漫主义和民族主义因素的增加，使用的乐器越来越丰富，而且逐渐引入各种民族乐器作为色彩乐器。

六、竖琴和其他乐器组

竖琴的历史非常古老，但是直到十八世纪后期才作为经常出现的乐器进入管弦乐队。通常在乐队中只用一部竖琴，不过在浪漫主义后期有些作曲家常会在总谱里写上两部竖琴。我国的乐队中竖琴非常少，很多乐队没有配置。

乐队总谱中竖琴的位置总是写在打击乐组的下面。在竖琴乐谱的下面，还可能增添作曲家愿意使用的钢琴、管风琴、钢片琴、吉他、萨克斯等其他乐器，有时还会有整套的某个民族的民族特色乐器。

乐队中如果加进合唱，合唱谱的位置也写在竖琴和其他乐器的下面。

七、弓弦乐器组

对于很多音乐，弓弦乐器组是管弦乐队的核心。现代弓弦乐器家族的乐器实际上就是提琴家族，包括小提琴（在谱写总谱时分成**第一小提琴**和**第二小提琴**）、**中提琴**、**大提琴**和**低音提琴**。这五个部分是一个不可分割的整体（尽管在实际音乐中个别乐器可能会有一段时间休止）。弓弦乐器组的乐器数量在各时代的作品中有很大的不同。瓦格纳的音乐要求有 16 把第一小提琴、16 把第二小提琴、12 把中提琴、12 把大提琴和 8 把低音提琴。海顿的音乐第一小提琴有 8-10 把就可以了。对于一个“双管”编制的乐队，第一、第二小提琴和中提琴、大提琴、低音提琴的基础配置应该是 12、10、8、6、4。

弓弦乐器组的乐谱总是写在总谱的最下方，在整个音乐织体中起着基础作用。协奏曲的独奏乐器，以及乐队音乐中的独唱，乐谱一般都是

写在弓弦乐器组的上方。

（本文是数字音乐教程《音乐之门》的附录七）

COPYLEFT 作品

版权所有 · 自由传播