

您现在的位置：中国音乐学网 > 音乐论文 > 通俗音乐与音乐剧 > 正文

谈弦乐在流行音乐中的作用

2009-4-12 来源：原创 作者：黄剑 人气：Emus论坛

现代流行音乐中的弦乐，一般指的是类似交响乐团中的弦乐组，而且指的是弓弦乐组，即包括了小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴。弓弦乐乐器表达含蓄，声音悠扬缠绵，适合关于情感歌曲的主题，所以流行乐中运用得比管乐器要多得多。提琴自出现以来，广泛流传于世界各国，像钢琴一样，受到世界各洲人们的喜爱。特别是小提琴，由于它艺术表现力丰富、音色优美，具有歌唱般的魅力，所以小提琴最受人们的欢迎。不过流行音乐，可不同于古典音乐，流行音乐的主角是歌手，而不是第一小提琴手或是钢琴家，而且流行音乐的伴奏乐器也不是提琴。弦乐在流行音乐中的运用不同于古典音乐，不可能让小提琴手来一大段的华彩独奏，也不能让提琴替代钢琴和吉他等乐器。所以，弦乐在流行音乐中是配角，起着烘托主旋律、渲染歌曲氛围、丰富色彩和充实歌曲音响效果的作用。

流行音乐很早就开始在配器中运用弦乐了，不过早期的流行乐中，大多数用电子合成器来演奏弦乐部分，这与乐器的发展是不开的，要追溯到上世纪80年代。那时候的合成器迅速发展，Yamaha和Roland公司不断推陈出新地创造出新的音源，使得那个年代的音乐都带有一点电子味道。虽然那种缺少泛音、逼真性差，而且声音过于干净的音乐，在现在的我们听来觉得很缺乏感情和新意。但是在那个年代，流行音乐确实以这种声音风靡了好长的一段时间。因为使用电子合成器来模拟弦乐的声音，所以弦乐不可避免的编配得很简单，只演奏歌曲的和弦，或者演奏转位和弦，弦乐的声音也不那么逼真，基本上被融合成了一种叫“弦乐组”的电子音色。而且，因为演奏的内容很简单，所以弦乐被压缩到了一个声部，只要一架电子合成器来演奏就可以了，弦乐的各种特点都不能在音乐中得到发挥。弦乐在一首歌曲的结构中也没有其他作用，一般只是从歌曲的开头到结尾，不间断地持续。这时候的弦乐，在流行音乐中的作用有限，基本只是为了丰富歌曲的音响效果，作为一个用来铺垫的持续音声部，让歌曲的感觉更饱满一点而已。另外，早期的流行音乐对于歌曲也不加选择地，一律都使用了合成器演奏弦乐，来丰富歌曲，这是那个时期音乐的特点。当然，这种实用的编曲手法，到现今的流行音乐当中，也都还在使用。

随着新的世纪的到来，流行音乐也进一步的发展了，而且发展迅速，流行音乐变得越来越复杂，变得非常多元化。但是，在流行音乐的编配中，还是继续地选择了弦乐，而且开始运用多种技巧来表现弦乐的作用，借以来丰富流行乐的语言。流行音乐中，担任主要和声声部的有两种乐器，即钢琴和吉他。不论歌曲选择那种伴奏乐器，都一定会辅以弦乐点缀，特别是以钢琴伴奏的歌曲中。而且，在现在的流行音乐中，虽然使用电脑MIDI编曲很多，但是音乐人在编配乐器的时候，还是会按照每一件乐器来建立一个音轨。所以MIDI的制作，与使用原声乐器在录音室录音的效果，是差不多的。虽然MIDI音乐的音色不能和真实乐器相比，毕竟它属于电子音色，但是在高产的流行音乐制作下，选择这种低成本的制作方式，已经被大家所接受了。在这种分音轨制作的音乐中，音乐人一般都考虑到了弦乐组中每一件乐器，给予了小提琴、中提琴等每一件乐器的独立地位，弦乐发挥着各种各样的作用，而且在歌曲的不同段落中，弦乐的作用也不一样，一首歌曲中的弦乐，甚至可以和真实的交响乐团相提并论。

在流行音乐中，没有例外地，小提琴在弦乐中还是担任最重要的位置。最常用的配曲手法就是，在歌曲的主旋律进行中，让小提琴进行加花（也有些歌曲会使用大提琴或者中提琴来加花，那些都是比较特别的编配，主要针对不同的歌手），比如在主旋律的每一个乐句之间 或者在主旋律的每一乐句末处 也可以是在主旋律最重要的

中国音乐学网 上海 徐汇区

+ 加关注

杨燕迪教授的这场讲座还将于2013年6月周五14:30在南京艺术学院音乐学院108演奏厅演一场。详见：<http://t.cn/zHmNLv> [转] 讲座并纪念瓦格纳诞辰200周年专题讲座，上海音乐学院学系第150期学术论坛，瓦格纳的乐剧思——以《特里斯坦与伊索尔德》为例，杨燕迪主时间：2013年6月19日下午15:30，地点：上乐学院新教学楼-中605。免费，欢迎，请转！
6月16日 23:56 [转发](#)

讣告：中国共产党党员，著名作曲家、钢琴家、乐理论家、音乐教育家，上海音乐学院原院长青教授因病医治无效，于2013年6月10日15时45分在上海瑞金医院逝世，享年71岁。兹定于2013年6月18日下午2点，在上海龙华殡仪馆银河厅杨立青同志送行。
<http://t.cn/zHRyy2g>
6月13日 14:37 [转发](#)

第二届全国艺术学青年学者论坛将于6月14-15日在天津举行
TA的粉丝 (2783)

热门

- 1 论音乐创作的伦理价值与责任——改革开
- 2 歌曲中的社会镜像——中国当代社会变迁
- 3 由《天空》谈不同音色的歌曲风格
- 4 跨越古典与现代的柔美之音
- 5 谈弦乐在流行音乐中的作用
- 6 《阿姐鼓》与90年代文化
- 7 罗大佑就是我们自己
- 8 流行歌曲几个有争议问题之管见
- 9 流行音乐与大众文化
- 10 流行音乐的祛魅和赋魅——兼评“超女”
- 11 谈网络音乐的诞生
- 12 唱片封面上的视觉形象

热图

《阿姐鼓》与90年...

唱片封面上的视

旋律的每一个动向，或者在旋律的每一个乐句末处，也可以是在主旋律最重要的标志性动机处，进行加花。或者可以让小提琴持续的演奏副旋律，小提琴演奏的旋律是不同于主旋律的，但是它是主旋律的合声，而且这样的副旋律与主旋律强调的音基本是在相同的节拍位置上的，副旋律一般比主旋律音符少，较为悠扬，这样弦乐才不会掩盖了主旋律，造成喧宾夺主。而其他的小提琴和中提琴和大提琴演奏的是合声，既是为了衬托旋律小提琴，也是为了衬托主旋律，丰富弦乐的层次，充实中音区。大提琴则在低音区吟唱，演奏低一点的旋律，与小提琴的旋律交织着，使弦乐饱满，也可以使小提琴的旋律更厚实。低音提琴在流行乐中不怎么出现，因为流行音乐的低音由电贝司演奏，避免两个声部冲突或者没有意义的重复叠加。编配得当的弦乐，听起来不同于歌曲的主旋律，但是又具有强烈的合声性，与主旋律有着不可分割的联系。而且在弦乐部分中使用一些调式外的音或者和弦外音，可以让一首简单的流行歌曲大大地复杂起来，丰富歌曲的色彩，所以弦乐对于整首歌曲的感情色彩有着一定的作用。其实，流行音乐中的弦乐配置有点像室内乐中的弦乐四重奏，因为弦乐四重奏这种模式很早以前就得到了固定，可以让每一把提琴在音乐中担任不同却又相互关联的角色，使得弦乐四重奏里面包含了复调又包含了主调音乐的元素，这样简单的配置，但是却有丰富的音响效果，流行音乐借鉴来加以利用也是很自然的。只是，在流行音乐中，弦乐的模式没有那么固定，弦乐声部可多可少。而且流行音乐在音乐制作的混缩中，可以让不同的提琴声部有着不同的声像，即有弦乐声部在靠左的位置，有的弦乐声部在靠右的位置，而且声像还可以不停地移动变换来配合歌曲的进行，大大地丰富了歌曲中弦乐的趣味性，使得音乐具有强烈的立体感，让弦乐部分和歌曲其他声部混合得更融洽和自然。

我们再从横向来看，即在一首流行音乐的结构中分析弦乐的作用。流行歌曲中，弦乐最常使用在副歌的部分，因为副歌部分是一首歌曲的高潮，加入了弦乐以后，可以让副歌比主歌和其他部分更饱满更丰富，这是一个很简单的办法。而且副歌是一首歌曲的标志段落记忆段落，副歌部分一般也是整首歌曲的情绪高潮，靠弦乐来推动副歌的情绪，也是弦乐的一个作用。另外流行音乐的段落较少，而且副歌通常是重复主歌的和声套路的，所以为了让副歌与主歌形成较大的对比和落差，也是副歌部分使用弦乐的一个原因。歌曲的副歌部分要动听容易传唱，但是又不能落俗套，歌曲才能成功，所以作曲人在副歌上会下大功夫，编曲人也会在副歌上比较花心思，弦乐编配得出彩与否，就影响了整首歌曲的质量。除了副歌部分，弦乐在歌曲的前奏和间奏部分也经常运用，经常与旋律乐器交织演奏。也有些前奏和间奏不使用电吉他或者其他主奏乐器的歌曲中，就会使用弦乐中的小提琴担任旋律部分。不论是那种情况，只要弦乐优美动听，能良好地过渡到下一个段落就可以了。另外，在歌曲的每一个部分，其实都可以使用弦乐，但是较通常的做法是，在一首歌曲中的第一遍主歌不加入弦乐，到第二遍重复主歌的时候再加入弦乐，副歌部分也有类似的用法。因为流行音乐的曲式结构都较为简单，为了巩固音乐主题、发展音乐思想和加深音乐形象，就不可避免的要重复主歌副歌段落。通常进入副歌之前，主歌都会重复一边，为了第二遍的主歌不限得累赘和呆板，在第二遍主歌中加入弦乐，就可以很好的解决这个问题。加入弦乐后，可以让音乐有种渐渐饱满充实，情绪慢慢膨胀起来的感觉。而且，一首歌曲要遵守从协和到紧张，最后再解决到协和的进行，随着歌曲的进行，渐渐地加入弦乐，就很好的可以将歌曲推向紧张的情绪。另外，如果一首歌曲编配了弦乐，那么在它每一个段落的过门中，弦乐都会有所安排，比如让提琴演奏快速的音阶或者是模进，使得音乐的过门更加激动人心。

随着流行音乐的发展，有些音乐人编曲的时候，不满足于为歌曲编配一些简单的弦乐，甚至会邀请交响乐团为歌曲配乐，这样的歌曲中，弦乐部分就完全有真实的交响乐团演奏了。其实，流行歌手和交响乐团合作的历史很早，港台歌手在这方面颇为热衷，早先80年代初有关正杰与香港管弦乐团合作，后来又陆续有张学友、谭咏麟、李克勤和林忆莲等。近几年，如周杰伦和王力宏等音乐人的一些作品，也有和交响乐团合作，且颇受好评。不过，流行歌曲与交响乐团合作，需要特别编曲，需要处理好歌曲各个部分的关系，编配得当的话，可以使歌曲的质量大大地提升，反之则让人感觉交响乐是画蛇添足、不伦不类。

总之，在流行音乐中加入弦乐，是一种极佳的丰富音乐的手段，它可以让情歌更加缠绵悱恻，也可以使悲伤的歌曲更加催人泪下，有时候一两个出彩的弦乐片段，能

诠释“跨界音乐”

推荐

- 1 论音乐创作的伦理价值与责任——改革开
- 2 歌曲中的社会镜像——中国当代社会变迁
- 3 跨越古典与现代的柔美之音
- 4 谈弦乐在流行音乐中的作用
- 5 《阿姐鼓》与90年代文化
- 6 流行歌曲几个有争议问题之管见
- 7 流行音乐与大众文化
- 8 流行音乐的祛魅和赋魅——兼评“超女”
- 9 谈网络音乐的诞生
- 10 唱片封面上的视觉形象
- 11 “摇滚文化”在粗暴中突进

博客

让人耳目一新，弦乐总是带动引导着听者的情绪。在歌曲中加入或多或少的弦乐，已经成为流行音乐编曲的固定做法，也许是加入电子合成器演奏的简单弦乐，也许是精心编配的弦乐组，又或者是流行歌曲与交响乐团直接合作。在流行音乐的发展下，随着歌曲创作的推陈创新，一定会再涌现出更多更新的弦乐编配技法。

282

顶一下

分享到：