

創意音樂作曲工作坊 — 中國器樂

Workshop on Creative Music Composition - Chinese Instrumental Music

Organised by
the Arts Education Section of the Curriculum Development Institute,
the Education Bureau

講者：黃學揚 Alfred
WONG

2025.12.17

中國器樂音樂寫作工作坊

Workshop on Chinese Instrumental Music Writing

工作坊內容

第一部分：基本作曲方法

第二部分：記譜法

第三部分：塑造音樂風格

第一部分：基本作曲方法

(Basic Compositional Approaches)

- 旋律寫作
- 常用的作曲技巧
- 簡單五聲音階及調式的運用
- 設計樂曲結構

黃學揚 Alfred WONG

基本作曲方法 Basic Compositional Approaches

- 旋律寫作

黃學揚 Alfred WONG

旋律寫作 Melodic Writing

- ◆ 寫作中樂旋律，可以先學習寫作旋律，並學習五聲音階 Pentatonic Scale及調式Modes的運用
- ✓ 旋律的特性，可體現於分句 phrasing、輪廓起伏contour、音程、節奏、變化平衡等
- ✓ 透過分析例子，學習樂句結構 phrase structure、以及發展樂思 developing musical ideas的方法（如重複、模進、動機等的運用）
- ✓ 好的旋律應該：易唱、易記及有方向

基本作曲方法 Basic Compositional Approaches

- 常用的作曲技巧

黃學揚 Alfred WONG

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

重複 Repetition 的運用 - 換頭合尾、合頭換尾 (“Partial” Repetition)

❑ 發展音樂素材最簡單的手法

❑ 可以加深對旋律的印象

例 民歌《康定情歌》

合頭 換尾

跑馬溜溜的山上 一朵溜溜的雲哟

端端溜溜的照在 康定溜溜的城哟

月亮彎彎康定溜溜的城哟

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

重複 Repetition 的運用 - 換頭合尾、合頭換尾 (“Partial” Repetition)

❑ 發展音樂素材最簡單的手法

❑ 可以加深對旋律的印象

例 民歌《康定情歌》

The image displays a musical score for the folk song 'Kangding Love Song' in 2/4 time. The melody is written on a treble clef staff with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are in Chinese. The score is divided into three lines of music. The first line contains the lyrics '跑馬溜溜的山上 一朵溜溜的雲哟'. The second line contains '端端溜溜的照在 康定溜溜的城哟'. The third line contains '月亮彎彎 康定溜溜的城哟'. A green dashed box highlights the second and third lines of music, indicating the 'Partial' repetition. The first line of the highlighted section (the second line of the score) is the 'head' (換頭), and the second line (the third line of the score) is the 'tail' (合尾). The lyrics '康定溜溜的城哟' are repeated in both lines of the highlighted section.

跑馬溜溜的山上 一朵溜溜的雲哟

端端溜溜的照在 康定溜溜的城哟

月亮彎彎 康定溜溜的城哟

換頭

合尾

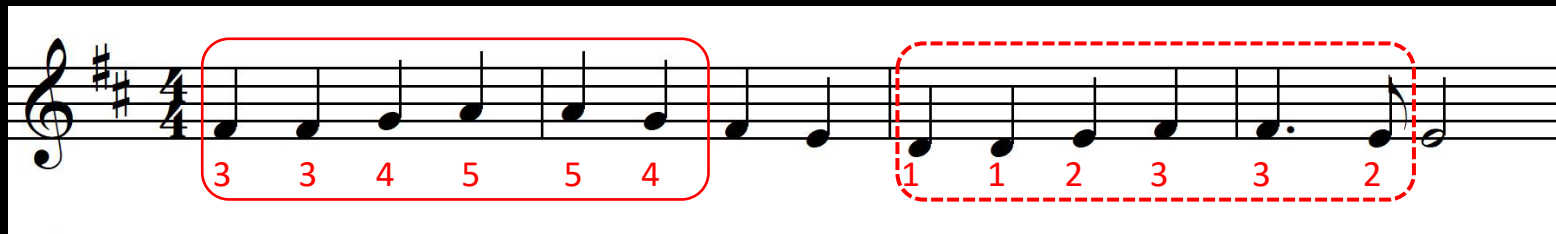

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

模進Sequence的運用

- ❑ 發展音樂素材的第二簡單手法
- ❑ 可用上行upward或下行downward

例 貝多芬《快樂頌》

下行模進
Downward Sequence

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

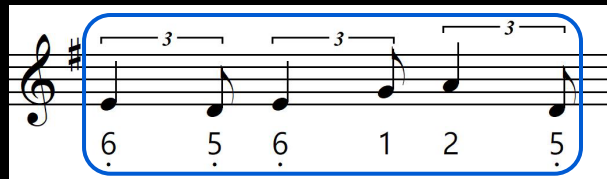
(節奏)增值
Augmentation

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例 黃學揚《涼風》

(節奏)增值
Augmentation

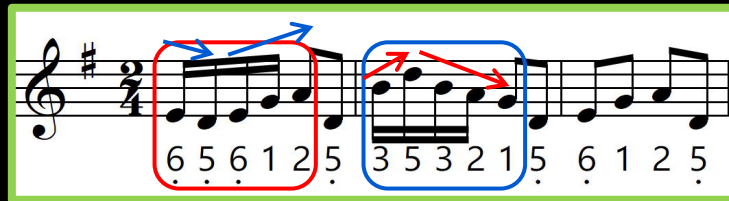
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

倒影
Inversion

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

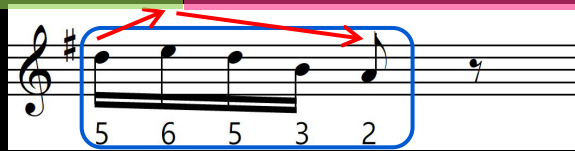
黃學揚《涼風》

下2度→上2度→上3度→上2度

上2度→下2度→下3度→下2度

倒影
Inversion

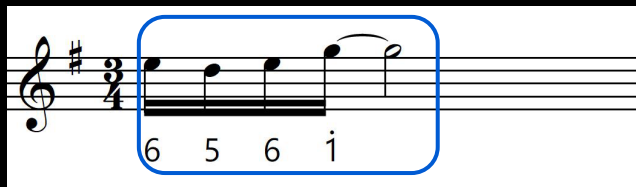
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

採用片段
Fragmentation

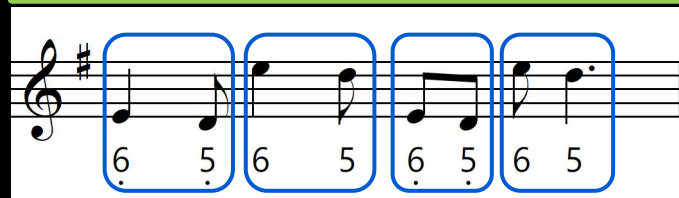
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

採用片段
Fragmentation

(節奏)增值
Augmentation

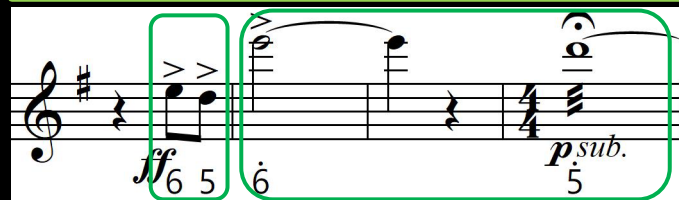
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

採用片段
Fragmentation

(節奏)增值
Augmentation

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

- ❑ 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- ❑ 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- ❑ 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例 黃學揚《涼風》

The image displays two staves of musical notation in 2/4 time. The top staff shows a melody starting with a red box highlighting the first four notes (F4, G4, A4, B4). The bottom staff shows the same melody with various rhythmic and pitch variations, with green and blue boxes highlighting specific segments.

採用片段
Fragmentation

移位
Transposition

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 1 黃學揚《涼風》[技法：增值、倒影等]

Commissioned by Windpipe Chinese Music Ensemble 竹韻小集委約

《涼風》 *Breeze* 五重奏*

黃學揚 2018
Alfred WONG

♩ = 60

笛子

揚琴

大阮

高胡

二胡

倒影

增值

mf

The musical score is written for five instruments: Di Xu (笛子), Yang Qin (揚琴), Da Ruan (大阮), Gao Hu (高胡), and Er Hu (二胡). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked as ♩ = 60. The score includes dynamic markings such as *mf* (mezzo-forte). Two specific compositional techniques are highlighted: '倒影' (Inversion) is indicated by a yellow box around a melodic phrase in the Di Xu part, and '增值' (Augmentation) is indicated by a yellow box around a melodic phrase in the Er Hu part. The score is composed by Alfred Wong in 2018, commissioned by the Windpipe Chinese Music Ensemble.

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 1 黃學揚《涼風》[技法：模仿]

Commissioned by Windpipe Chinese Music Ensemble 竹韻小集委約

《涼風》 *Breeze* 五重奏*

黃學揚 2018
Alfred WONG

•

♩ = 60

笛子

揚琴

大阮

高胡

二胡

模仿

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 2

安徽民歌《鳳陽花鼓》[技法：重複、採用片段等]

換頭

合尾

歌— 鳳— 陽 舞— 鳳— 陽 鳳 陽— 姑 娘— 俏— 模— 樣

鳳 陽— 花 鼓— 跨 腰— 上 一 步— 一 搖— 走— 街— 坊

打 打 起 花— 鼓— 咚— 咚— 鏘

對 對 起 舞 喜 洋 洋 對 對 起 舞 喜 洋 洋

對 對 起 舞 對 對 起 舞 對 對 起 舞 對 對 喜 洋 洋

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 2

安徽民歌《鳳陽花鼓》[技法：重複、採用片段等]

歌— 鳳— 陽 舞— 鳳— 陽 鳳 陽— 姑 娘— 俏— 模— 樣

鳳 陽— 花 鼓— 跨 腰— 上 一 步— 一 搖— 走— 街— 坊

打 打 起 花— 鼓— 咚— 咚— 鏘

對 對 起 舞 喜 洋 洋 對 對 起 舞 喜 洋 洋

對 對 起 舞 對 對 起 舞 對 對 起 舞 對 對 喜 洋 洋

重 複

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 2

安徽民歌《鳳陽花鼓》[技法：重複、採用片段等]

The musical score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The lyrics are in Chinese. Several segments of the melody are highlighted with colored boxes to illustrate compositional techniques:

- Red box:** A segment of the melody starting with the note G4 (sol) and ending with a quarter rest. This segment is associated with the numerical notation **5 5 3 2 (1 2 3 5 2) 1 6̣ (2) 1**.
- Green box:** A segment of the melody starting with the note G4 (sol) and ending with a quarter rest. This segment is associated with the numerical notation **→ (5 5 3 2 1) 6̣ 1**.
- Purple box:** A segment of the melody starting with the note G4 (sol) and ending with a quarter rest. This segment is associated with the numerical notation **→ 6̣ 1**.

A yellow box on the right side of the score contains the text **採用片段** (Adopting segments).

The lyrics for the first two lines are: 歌— 鳳— 陽 舞— 鳳— 陽 鳳 陽— 姑 娘— 俏— 模— 樣 鳳 陽— 花 鼓— 跨 腰— 上 一 步— 一 搖— 走— 街— 坊

The lyrics for the third line are: 打 打 起 花— 鼓— 咚— 咚— 鏘

The lyrics for the fourth line are: 對 對 起 舞 喜 洋 洋 對 對 起 舞 喜 洋 洋

The lyrics for the fifth line are: 對 對 起 舞 對 對 起 舞 對 對 起 舞 對 對 喜 洋 洋

基本作曲方法 Basic Compositional Approaches

- 簡單五聲音階及調式的運用

黃學揚 Alfred WONG

簡單五聲音階及調式的運用

五聲音階 Pentatonic Scale

- 「五聲音階」(1宮-2商-3角-5徵-6羽) 在中國音樂中應用**最為廣泛**
- 雖然用五聲音階創作的旋律較有「中樂」的感覺，但**中國音樂不一定**
是用五聲音階寫成 (反之，用五聲音階也不代表是中國音樂)

例：《步步高》第一段 (六音音階**1-2-3-4-5-6**)

《旱天雷》第一段 (六音音階**1-2-3-5-6-7**)

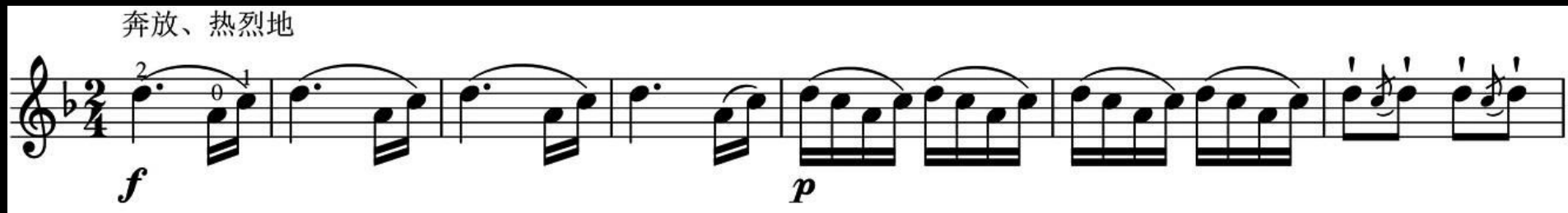

簡單五聲音階及調式的運用

五聲調式 Pentatonic Mode

□ 一般「主音tone centre」是用1音(宮調式1-2-3-5-6)或6音(羽調式6-1-2-3-5)，

例：二胡曲《賽馬》（這是宮調式 / 羽調式？）

但主音也可以用可以用2音(商調式)、3音(角調式)、或5音(徵調式)

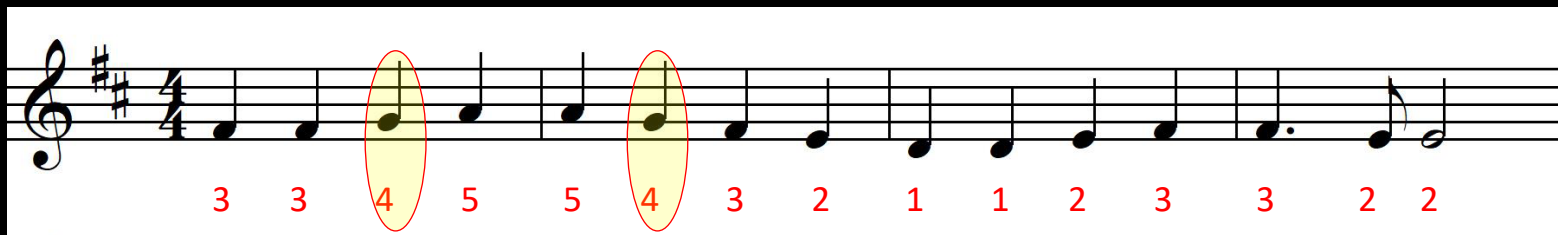
例：《賽龍奪錦》引子 "2-1-3-5-6 ... 2-6-4-3-5..."

簡單五聲音階及調式的運用

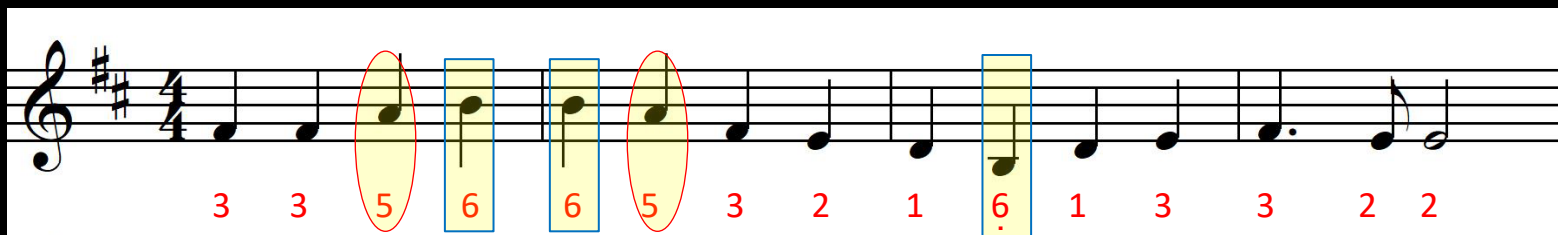
我們可以將任何旋律改成五聲音階的旋律

例 1

貝多芬《快樂頌》（採用西方大調音階major scale 1-2-3-4-5-6-7）

將旋律改用「五聲音式」

簡單五聲音階及調式的運用

我們可以將任何旋律改成五聲音階的旋律

例 2

日本民謠《櫻花 Sakura》（採用日本音階Hirajoshi Scale 6-7-1-3-4）

The image displays two musical staves in 4/4 time, illustrating the transformation of the Sakura melody into the Hirajoshi scale. The top staff shows the original melody with notes circled in red and numbered 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 1̇, 7, 6, 7, 6, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 1, 7. The bottom staff shows the same melody with notes circled in red and numbered 6, 6, 1̇, 6, 6, 1̇, 6, 1̇, 2, 1̇, 6, 1̇, 6, 5, 3, 2, 3, 5, 3, 3, 2, 1. The notes 1̇, 2, and 5 are highlighted with blue boxes, indicating the specific scale degrees used in the transformation.

簡單五聲音階及調式的運用

我們亦可以將五聲音階的旋律更改成不同的「調式」

宮調式 1-2-3-5-6
(do-re-mi-sol-la)

商調式 2-3-5-6-1
(re-mi-sol-la-do)

角調式 3-5-6-1-2
(mi-sol-la-do-re)

徵調式 5-6-1-2-3
(sol-la-do-re-mi)

羽調式 6-1-2-3-5
(la-do-re-mi-sol)

基本作曲方法 Basic Compositional Approaches

- 設計樂曲結構

黃學揚 Alfred WONG

設計樂曲結構 (淺析中樂獨奏曲的結構)

例 1

笛子曲 《牧民新歌》 [散板-慢板-小快板]

慢板主題 (羽調式) : 拍，4小節一句（共2句）

連奏為主，深情地，旋律較多「加花」般的裝飾 (highly ornamented)

設計樂曲結構（淺析中樂獨奏曲的結構）

例 1

笛子曲《牧民新歌》[散板-慢板-小快板]

小快板主題（羽調式）：拍，8小節一句（共2句）

吐音 / 斷奏為主，跳越地，旋律較多重複音(repeated notes)

小快板 跳越地

The image shows a musical score for a Di Xu (bamboo flute) piece. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is marked 'Allegretto' (小快板) and the performance style is 'Saltatory' (跳越地). The music features a melodic theme with repeated notes, characteristic of Di Xu playing techniques like 'tu' (吐音) and 'duan zou' (斷奏). The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with many repeated notes. The second staff continues the melody. The third staff introduces some triplets and rests. The fourth staff concludes the phrase with a final note and a double bar line.

設計樂曲結構（淺析中樂獨奏曲的結構）

例 2

琵琶曲《陽春白雪》[起-承-轉-合，附小標題]

- 全曲共七段（目前社會上流行的汪烜庭傳譜），可分為四個部分（起、承、轉、合）
- 各部分都是以民間樂曲《老六板》為開首的八小節，形成各部分的「合頭」

- 起**：主題的呈示部分（第一段「獨佔鰲頭」）
- 承**：主題略有展開的進一步呈示（第二段「風擺荷花」、第三段「一輪明月」）
- 轉**：樂曲的展開部分（第四「玉版參禪」、五「鐵策板聲」、六段「道院琴聲」）
- 合**：樂曲的再現和結束部分（第七段「東皋鶴鳴」）

設計樂曲結構 (淺析中樂獨奏曲的結構)

例 3

二胡曲 《滄海變桑田》 [結構：自由體]

《八仙過海》第五場a) 滄海變桑田

黃學揚 曲

二胡

2/4 $\text{♩} = 56$ [B-D-E-F#-A] *mp*

8 2/4 *mf* *f* *p*

17 散板 [B-D-E-F#-A] [F#-A-B-C#-E] 2/4

20 2/4 慢起漸快... [F-A-B-C-D] $\text{♩} = 68$ [D-F-A-B-C] 3/4 2/4

設計樂曲結構 (淺析中樂獨奏曲的結構)

例 4

二胡曲《滄海變桑田》[結構：自由體]

26 $\frac{2}{4}$ mf 3 6

33 f 3 3

38 mp mf f fp ff $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{8}$

45 $\frac{5}{8}$ 3 $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{2}{4}$ 3

51 fp fff 5

設計樂曲結構（運用「小標題」）

許多大型傳統器樂套曲採用文字性的段落標題（俗稱「小標題」）來描述音樂所表達的故事情節或場景，以標識音樂作品中的特定組成部分

琵琶文曲《月兒高》的小標題有：【海島冰輪】、【江樓望月】、【銀蟾吐彩】、【素娥旖旎】、【皓魄當空】、【銀河橫渡】及【玉宇千層】等

琵琶文曲《夕陽簫鼓》（亦名《春江花月夜》）：【江樓鐘鼓】、【月上東山】、【花影層疊】、【水深雲際】、【漁歌唱晚】、【回瀾拍岸】、【欸乃歸舟】等

琵琶武曲《十面埋伏》：【列營】、【吹打】、【點將】、【排陣】、【走隊】、【埋伏】、【雞鳴山小戰】、【九里山大戰】、【項王敗陣】、【烏江自刎】等

設計樂曲結構 (運用音樂的表達方式)

選擇音樂元素並組織結構 The Music Elements & Structure

將抽象的主題和您的觀察，轉化為具體的音樂創作概念

1. 音色與使用之樂器 Timbre & Instrumentation

2. 節奏與拍子 Rhythm & Metre

3. 和聲與調式 Harmony & Tonality

4. 組織結構與強弱 Structure & Dynamics

音樂的表達方式 (例子)

表達喜悅 → 速度 (較) 快、音量強、大調等

表達憂傷 → 速度慢、音量弱、小調等

表達憤怒 → 音量強、不協和等

實踐活動

(Hands-on Activities)

活動1：旋律寫作練習

黃學揚 Alfred WONG

活動1：旋律寫作練習

根據所提供的2小節旋律，運用剛學習的作曲技巧（如重複、模進、動機等）及簡單五聲音階與調式的基本作曲方法，繼續創作八小節以上的旋律（請註明選用的樂器）

（今年「穿越時空·『故』中作樂」音樂創作比賽2025/26的主題為「文明交匯下的樂韻對話」，參賽同學可根據展品背後的歷史故事，探索兩地古代人民的生活方式、宗教信仰及藝術美學）