

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》

The musical score for 'Kangding Qingge' is shown in 2/4 time with a treble clef. The lyrics are written below the notes. A blue dashed box highlights a partial repetition section. A pink box labeled '合頭' (Head) and a green box labeled '換尾' (Tail) are positioned above the box. Red arrows point from the end of the first line to the start of the second line, and from the end of the second line to the start of the third line, illustrating the 'Head Change Tail' technique.

跑馬溜溜的山上 一朵溜溜的雲 嘟

端端溜溜的照 在 康定溜溜的城 嘟

月亮彎彎康定溜溜的城 嘟

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 musical score consists of three staves of music in 2/4 time with a key signature of one flat. The lyrics are written below the notes. A green dashed oval highlights a melodic phrase in the second and third staves: '溜溜的城' (lou lou de cheng). The first staff starts with '跑 馬 溜 溜的 山' (pao ma lou lou de shan). The second staff starts with '端 端 溜 溜的 照' (duan duan lou lou de zhao). The third staff starts with '月 亮 弯 弯' (yue liang wan wan). The highlighted phrase '溜溜的城' (lou lou de cheng) is repeated in the second and third staves. The text '換頭 合尾' (Huan Tou He Wei) is at the bottom right.

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 弯 弯 康 定 溜 溜的 城 哟

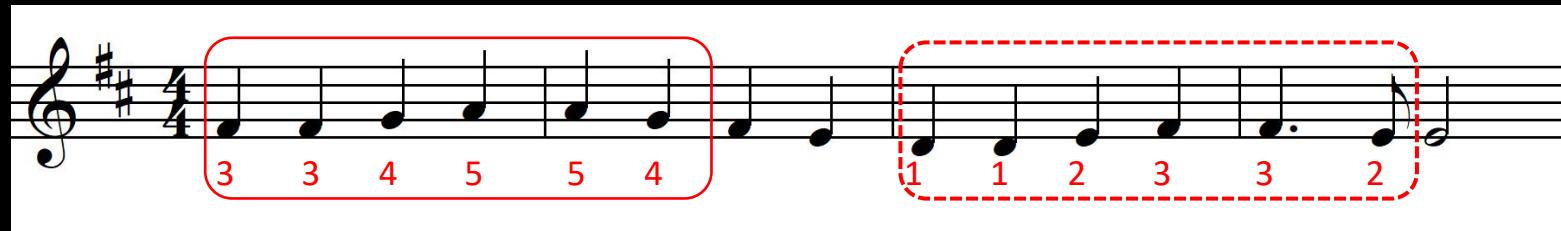
換頭 合尾

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

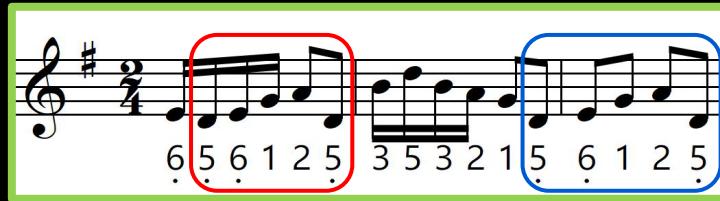
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

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

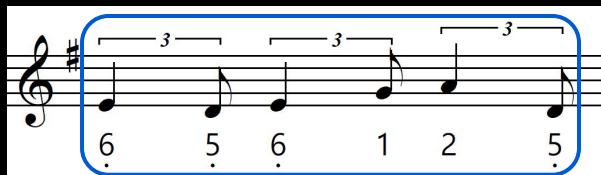
- 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

(節奏)增值
Augmentation

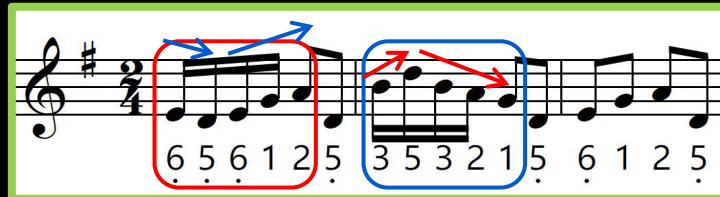
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

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

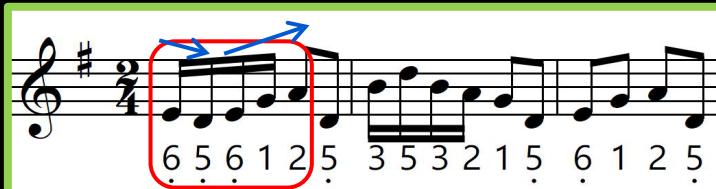
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

動機Motive的運用發展

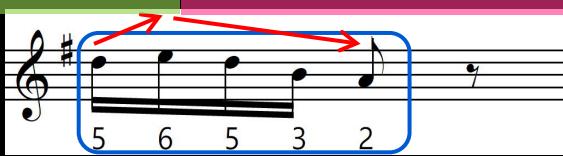
- 樂思musical idea是構成音樂作品的素材（小至只有幾個音的動機）
- 動機motive是音樂作品的最小單位（通常為反覆再現的旋律音型 / 節奏音型）
- 動機可以透過節奏增值augmentation、節奏減值diminution、音型擴充expansion、音型收縮contraction、倒影inversion、採用片段fragmentation等方法發展

例

黃學揚《涼風》

倒影
Inversion

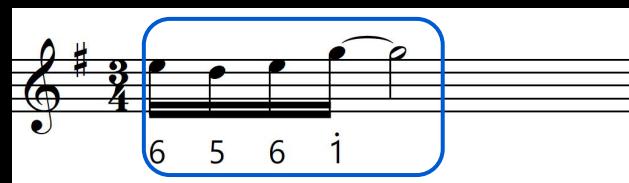
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

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

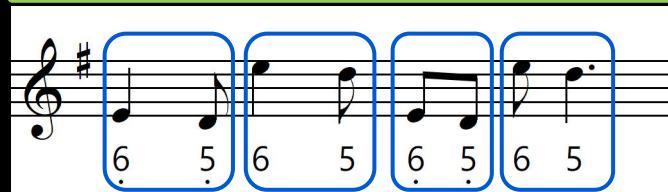
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

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

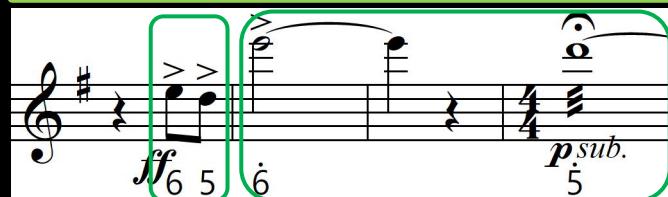
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

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

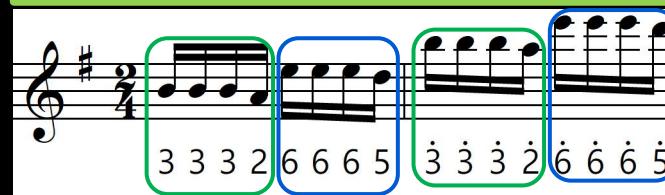
基本作曲技法 Basic Compositional Devices

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》

採用片段
Fragmentation

移位
Transposition

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 1 葉學揚《涼風》[技法：增值、倒影等]

Commissioned by Windpipe Chinese Music Ensemble 竹韻小集委約

• $\text{♩} = 60$

笛子
揚琴
大阮
高胡
二胡

《涼風》 *Breeze* 五重奏*

黃學揚 2018
Alfred WONG

倒影

增值

mf

mf

基本作曲技法 Basic Compositional Devices

例 1 葉學揚《涼風》[技法：模仿]

Commissioned by Windpipe Chinese Music Ensemble 竹韻小集委約

• $\text{♩} = 60$

笛子
揚琴
大阮
高胡
二胡

《涼風》 *Breeze* 五重奏* 黃學揚 2018
Alfred WONG

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

The musical score consists of six staves of music in G major, 4/4 time. The lyrics are written below each staff. Annotations are as follows:

- Huan-tui (换头):** A red arrow points to the first note of the second staff, indicating a melodic entry or 'head' change.
- He-wai (合尾):** A green dashed box encloses the last four staves, showing a repeating melodic phrase that concludes with a 'tail' (尾) that 'fits' (合) with the beginning of the next iteration.

Lyrics (from top to bottom):

- 歌—鳳—陽 舞—鳳—陽 凤阳—姑娘—俏模—样
- 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—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 凤阳—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]

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?)

奔放、热烈地

但主音也可以是用2音(商調式)、3音(角調式)、或5音(徵調式)

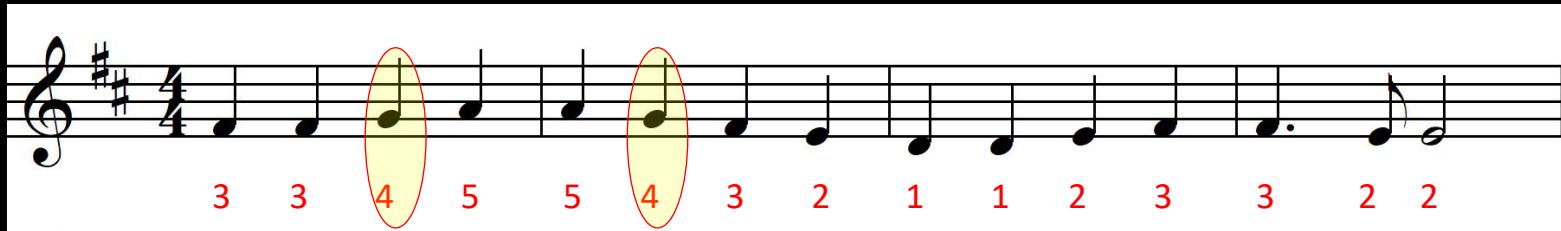
例：《賽龍奪錦》引子 "2-1-3-5-6 ... 2-6-4-3-5..."

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

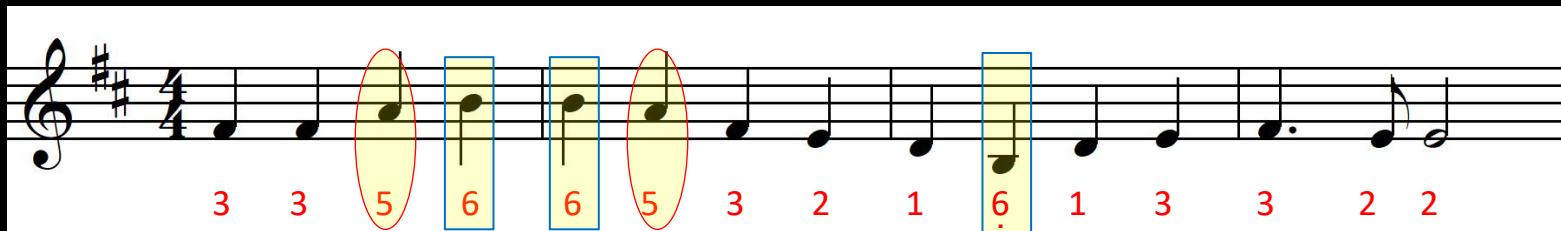
例 1

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

3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 3 2 2

將旋律改用「五聲音式」

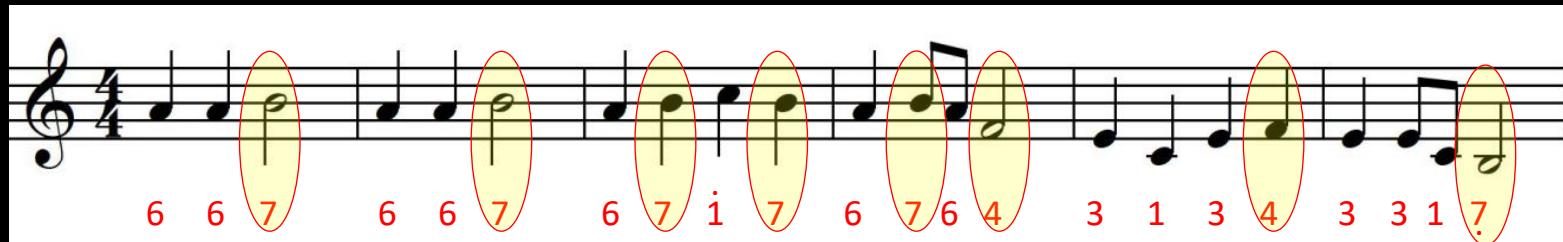
3 3 5 6 6 5 3 2 1 6 1 3 3 2 2

簡單五聲音階及調式的運用

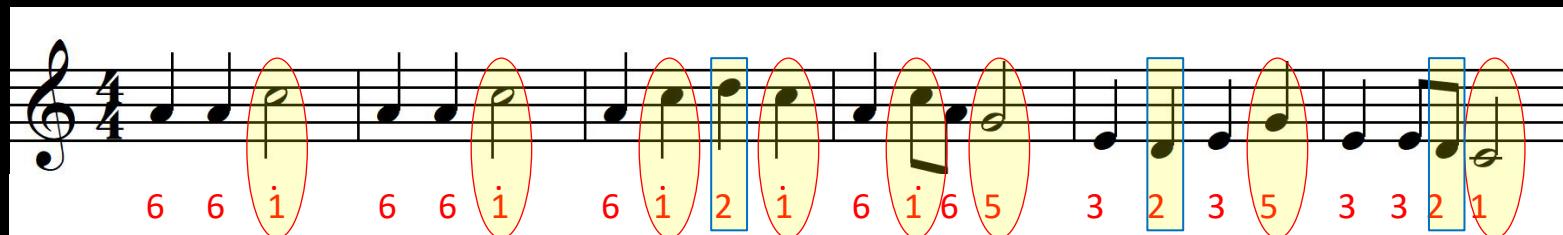
我們可以將任何旋律改成五聲音階的旋律

例 2

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

6 6 7 6 6 7 i 7 6 7 6 4 3 1 3 4 3 3 1 7

6 6 1 6 6 1 2 1 6 1 6 5 3 2 3 5 3 3 2 1

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)

The musical score consists of four staves of music for a woodwind instrument. The key signature is A major (two sharps). The tempo is marked as '慢板 深情地' (Slow,深情ly) and 'mf' (mezzo-forte). The time signature is 4/4. The music features melodic lines with various note heads, slurs, and grace notes, illustrating the 'highly ornamented' style mentioned in the text. The score is presented in a standard musical notation format with five-line staves.

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) : $\frac{2}{4}$ 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

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煜庭傳譜)，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]

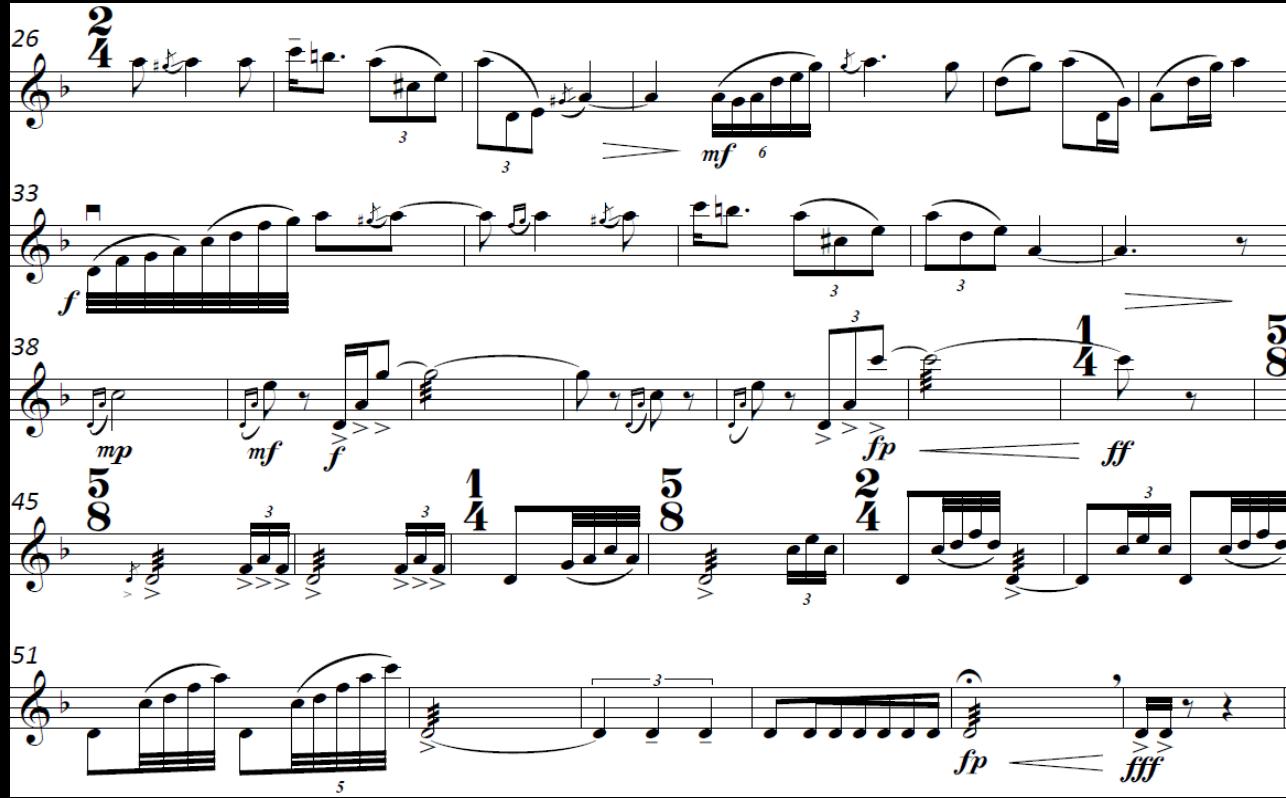
《八仙過海》第五場a) 滄海變桑田

黃學揚 曲

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]

Musical score for 'Cang Hai Bian Sang Tian' (26-51 measures). The score is for Erhu (2胡) and consists of five staves of music. Measure 26 starts with a 2/4 time signature, followed by a 3/4 measure, then a dynamic *mf* and a 6/8 measure. Measure 33 begins with a dynamic *f*. Measure 38 features a dynamic *mp*, then *mf*, then *f*. Measure 45 shows a change in time signature from 5/8 to 4/4, then back to 5/8. Measure 51 concludes the excerpt with a dynamic *fp* and a final dynamic *fff*.

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）