

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

第二部分：記譜法

(Notation)

- 獨奏譜例

- 合奏譜例

黃學揚 Alfred WONG

記譜法

- 獨奏譜例

[吹管] 笛子獨奏、笙獨奏

[彈撥] 箏獨奏、琵琶獨奏、阮獨奏

[打擊] 排鼓獨奏

黃學揚 Alfred WONG

散板

慢起
漸快

打音

颤音

引子 散板

慢到快再到慢

記譜法 - 箫子獨奏譜例《姑蘇行》

江先渭曲

以下是線譜版：

A

《寧靜的引子》

自由散板

(可將散板分割成規則的拍子記號方便記譜)

記譜法 - (加鍵)笙獨奏譜例《蟬》

《蟬》 Cicada

加鍵笙獨奏

♩ = 88

右

左

一. 蟬之趣

黃學揚曲

四. 夏日蟬鳴

記譜法 - 箏獨奏譜例《漁舟唱晚》

Lento cantabile ♩ = 58

曹 正订譜

上滑音

按现音

颤音(吟)

↗↘ 刮奏

記譜法 - 琵琶獨奏譜例《十面埋伏》

半輪

十面埋伏
(琵琶)

〔1. 列營〕 約 $J=60$ 漸快 *accel.*

$J=60 \rightarrow 88$

古 李廷松演奏并整理 曲

輪

划

$J=100 \quad J=60$

$J=80$

上滑音

記譜法 - 阮獨奏譜例《祖魯Zulu》

阮獨奏

III. 「戰舞」

祖魯人被公認為南非最英勇善戰的民族，傳說以前的祖魯男孩長到15歲時，都要獨自捕殺一頭雄獅。 「戰舞」是祖魯族最著名的舞蹈，其靈活的跳躍、刺戳和閃避的舞蹈動作，與戰場上的衝殺極為相似。

$\text{A} = 76$

V

黃學揚曲
Alfred WONG

記譜法

- 合奏譜例

(三至五件樂器)

黃學揚 Alfred WONG

記譜法 - 合奏譜例三重奏《氣樂》

津樂竹笛演奏團委約 Commissioned by Tsun Lok Dizi Ensemble

《氣樂》 *Qi Yue* (Music for Winds)

I.

黃學揚 2010*
Alfred WONG

笛子

深沉地 $\text{♩} = 76$

高笙

低管

(自由地)

mp

mf

黃學揚 2010*
Alfred WONG

高笙

低管

mf

*2018年整理

記譜法 - 合奏譜例三重奏《太空信息》

凝音樂坊委約 Commissioned by Music-Joint Association

《太空信息》 *Message from Space*

黃學揚 2011
Alfred WONG

揚琴

琵琶

箏

$\text{♩} = 86$

mf (音色乾脆)

(摘)

mf

(隨意音, 最好是
12平均律以外)

記譜法 - 合奏譜例四重奏《陽春白雪》

中樂四重奏

Arrangement for Master of Music Chamber Music Concert, HKAPA 2009
香港演藝學院音樂碩士生室樂音樂會2009用譜

黃學揚 編

arr. Alfred Wong

《陽春白雪》

Snowwhite in Sunny Spring

1. 獨佔鰲頭

$\bullet = 112$

笛

笙

琵琶

三弦

記譜法 - 「穿越時空 · 『故』中作樂」合奏組合例子(2022/23)

雲龍紋特磬 - 雅樂

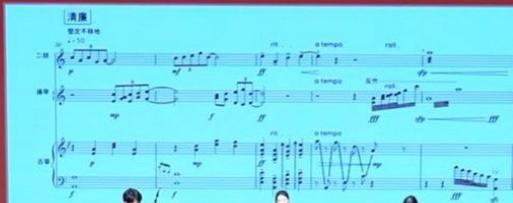
笛子、高胡、揚琴與箏

笛子、二胡與揚琴

-首尾呼應

- 乾隆用三清茶宴請群臣的用意
- 希望群臣能夠堅定不移地貫徹清廉的官場作風

二胡、揚琴與箏

《紫禁城的生活點滴 - 乾隆的三清茶宴》

第三部分：塑造音樂風格

(Shaping the Music Styles)

- 探索「文化融合」
- 中國與阿拉伯傳統音樂的特色比較
- 跨文化融合的創意構想

黃學揚 Alfred WONG

塑造音樂風格

- 探索「文化融合」

黃學揚 Alfred WONG

塑造音樂風格 *Shaping the Music Styles*

探索「文化融合」，可從以下幾個策略與思考方向出發：

1. 理解各文化的音樂語言

研究音階與調式、分析節奏與拍子、認識樂器與音色

2. 找出文化間的共鳴點與對比性

共鳴點如共同的情感表達（悲傷、喜悅）、相似的音階結構、即興傳統等，亦可找出對比可成為創作張力的來源。

3. 反思與定位

你想傳達什麼？是文化對話、融合、還是再詮釋？

你的風格、角色是什麼？是橋樑、翻譯者、還是創新者？

塑造音樂風格

- 中國與阿拉伯傳統音樂的特色比較

黃學揚 Alfred WONG

塑造音樂風格 Shaping the Music Styles

中國傳統音樂特色

中國傳統音樂融合哲學、美學、歷史與民俗，是中華文化精神的體現。

音階系統：主要以五聲音階為主（宮、商、角、徵、羽）。

旋律風格：講求旋律的流暢與抒情，具詩意和表現力，常帶有敘事性。

節奏：節奏自由，講求氣韻生動，常帶有即興成分。

音樂類型：戲曲音樂、宗教音樂、文人音樂、民間音樂等

塑造音樂風格 Shaping the Music Styles

中國傳統音樂特色—樂器

是次活動將採用以下**吹彈拉打**的樂器

吹管：笛子 *Dizi*、簫 *Xiao*、笙 *Sheng*

彈撥：箏 *Zheng*、揚琴 *Yangqin*、

阮 *Ruan*、柳琴 *Liuqin*、琵琶 *Pipa*

拉弦：高胡 *Gaohu*、二胡 *Erhu*、

中胡 *Zhonghu*

打擊：磬、木魚、蓮花板、梆子、

小鈸、排鼓（一位演奏者）

香港中樂團吹管樂器影片示範

香港中樂團拉弦樂器影片示範

香港中樂團彈撥樂器影片示範

香港中樂團敲擊樂器影片示範

塑造音樂風格 Shaping the Music Styles

阿拉伯傳統音樂特色——樂器

彈撥：烏德琴 Oud，卡農琴 Qanun

吹管：奈伊笛 Ney

敲擊：達布卡鼓 Darbuka

塑造音樂風格 Shaping the Music Styles

阿拉伯傳統音樂特色——旋律風格及節奏

- 富於裝飾與即興，常使用滑音與裝飾音，節奏複雜且富有舞蹈感

例 1 黃學揚《阿拉伯舞》(自《八仙過海前傳》)

(笙可按以下音階即興
1-2-3-4-5-6-7)

$\text{♩} = 108$

噴吶

(鼓即興)

f

塑造音樂風格 *Shaping the Music Styles*

阿拉伯傳統音樂特色——旋律風格及節奏

- 富於裝飾與即興，常使用滑音與裝飾音，節奏複雜且富有舞蹈感

例 2

王丹紅《絲綢之路》

塑造音樂風格 *Shaping the Music Styles*

阿拉伯傳統音樂特色——音階系統

以「木卡姆 Maqam」為基礎

(包含微分音，用 quarter tones 標示)

例：木卡姆 Maqam **Bayati** Husseini

(上行由2個 bayati jins 組成，下行由1個 kurd 和 bayati jins 組成)

塑造音樂風格 *Shaping the Music Styles*

其他中東音樂的特色（波斯（伊朗）音樂、土耳其音樂等）

- 中東音樂因地區、語言與宗教的多樣性而呈現豐富多元的風貌。各國音樂在旋律、節奏、樂器與宗教影響上各具特色，同時也共享一些共通元素，如「木卡姆 Maqam調式」（每個木卡姆都有特定的情緒與演奏規則，常用於即興演奏 Taqsim）、傳統樂器如烏德琴 Oud、卡農琴 Qanun、達布卡鼓 Darbuka廣泛使用。

埃及音樂：旋律優美，節奏感強，具有強烈的舞台表現力。

塑造音樂風格

- 跨文化融合的創意構想

黃學揚 Alfred WONG

塑造音樂風格 *Shaping the Music Styles*

跨文化融合的創意構想

方案1：音階與旋律融合

選擇阿拉伯木卡姆 Maqam 搭配中國五聲音階進行調性融合，同時融入阿拉伯的裝飾音及中國的加花技巧。

方案2：節奏混搭及即興元素

結合阿拉伯的節奏（如 Maqsum、Saidi）與中國鼓樂（如鑼鼓經、堂鼓節奏），並加入雙方的即興傳統。

方案3：主題發展或文化敘事

以絲綢之路、沙漠與山水為主題創作，透過音樂敘事連結東西方文化，強調交流與和諧的意象。

塑造音樂風格 *Shaping the Music Styles*

跨文化融合的創意構想——中樂例子

- 羅偉倫《海上第一人—鄭和》VI.海誓
- 姜瑩《敦煌新語》/《絲綢之路》(重奏)
- 王建民《西域隨想》(箏獨奏)
- 《木卡姆 Maqam 散序與舞曲》(箏獨奏)

實踐活動

(Hands-on Activities)

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

黃學揚 Alfred WONG

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

是次比賽以「文明交匯下的樂韻對話」為題

- 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，
- 並以音樂創作方式，展現中、埃文化的交流與共鳴，
- 從而深化對古代文明的理解與欣賞，
- 培養國民和全球公民身份認同。

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

設計藍圖第一步：確立核心主題與命名

1. 您在古埃及展覽中最深刻的展品類型是？

- A. 雕像
- B. 金器
- C. 石碑
- D. 木乃伊棺槨
- E. 動物木乃伊
- F. 其他

2. 您希望從哪個角度去創作音樂？

- A. 政治
- B. 文化藝術
- C. 生活
- D. 宗教信仰
- E. 中、埃及文化交流的視角

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

設計藍圖第二步：設計音樂標題 (反映「文明交匯下的樂韻對話」)

（以古埃及少年法老圖坦卡門為例，設計音樂大綱內容）

➤ 描述式標題（直接說明內容，例：《十面埋伏》）

例：《圖坦卡門的黃金面具》直接指明主題，突出其地位和象徵性物品

➤ 意象式標題（使用象徵性詞語，例：《陽春白雪》）

例：《寂靜的王陵》描繪王陵的寂靜與神秘，象徵死亡與等待

➤ 詩意標題（富有文學性，例：《二泉映月》）

例：《不朽之圖坦卡門》表現圖坦卡門重現於世的壯麗與永恆

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

有關「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」資訊

- 古埃及文明發源於逾7 000年前非洲東北部的尼羅河流域
- 展覽呈現其鼎盛時期的政治、文化、藝術、生活和宗教特色，並探索古埃及文明與世界的交流和聯繫
- 全景式呈現古埃及的神聖王權、信仰體系、喪葬習俗、社會生活與文化等獨特面貌

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

有關「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」資訊

展覽分為四個單元：

- **法老的國度** The Land of Pharaohs
- **圖坦卡門的世界** World of Tutankhamun
- **薩卡拉的秘密** The Secrets of Saqqara
- **古埃及與世界文明** Ancient Egypt and the World

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

有關展品題材補充資訊：法老 Pharaoh

- 被視為神在人間的代理人（古埃及國王）
- 兼具最高政治領袖與最高宗教祭司的身份
- 常見形象包括戴象徵上下埃及統一的雙皇冠、
手持權杖與鞭
- 第18王朝的少年法老：**圖坦卡門 Tutankhamun**

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

有關展品題材補充資訊：木乃伊 Mummy

- 反映了強烈的來世信仰
- 陪葬品突顯社會階級，法老與貴族享有黃金面具、珠寶、戰車與神像等奢華物品；中層官員有陶器、銅器與護身符；平民僅簡易陶罐或無陪葬品，反映財富與地位差異
- 古埃及動物木乃伊是古埃及人為紀念寵物、獻祭神靈或象徵來世而製作的防腐屍體

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

有關展品題材補充資訊：古埃及符號、眾神、社會分層

活動2：設計樂曲藍圖（命名、構思內容和確立結構）

有關展品題材補充資訊：參考電影

《埃及人 The Egyptian》(1954)

故事背景設於古埃及，展現古埃及的政治與文化。影片以壯麗的場景和服裝重現了法老時代，探索權力、信仰與個人命運的交錯。

《埃及豔后 Cleopatra》(1963)

重現了古埃及的輝煌，描繪埃及末代女王與羅馬兩位權勢人物的政治聯盟與愛情糾葛。