

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

記譜法 - 笛子獨奏譜例 《姑蘇行》

江先渭曲

顫音

打音

引子

散板

tr

慢到快再到慢

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)

mf fp pp

記譜法 - (加鍵)笙獨奏譜例 《蟬》

《蟬》 Cicada

加鍵笙獨奏

一. 蟬之趣

黃學揚 曲

♩ = 88

右

左

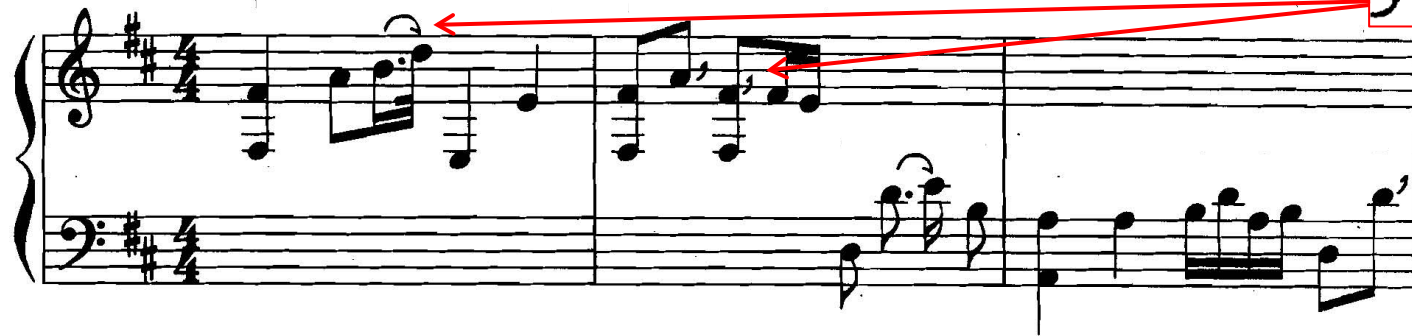
四. 夏日蟬鳴

記譜法 - 箏獨奏譜例《漁舟唱晚》

Lento cantabile ♩ = 58

曹 正訂譜

上滑音

刮奏

顫音(吟)

按現音

記譜法 - 琵琶獨奏譜例《十面埋伏》

十面埋伏
(琵琶)

古 曲
李廷松演奏并整理

[1. 列營] 約 $\text{♩} = 60$ 漸快 *accel.* $\text{♩} = 60 \rightarrow 88$

半輪

輪

划

$\text{♩} = 100$ $\text{♩} = 60$

$\text{♩} = 50$

上滑音

III. 「戰舞」

曲揚學黃

Alfred WONG

「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。

♩ = 76

ff (第2次奏重音)

(撥琴馬後)

(用pick敲琴馬側)

(拍弦)

(拍指板側)

62

68

(撥琴馬後)

73

(撥琴馬後)

(拍弦)

78

(拍指板側)

Presentation materials prepared by 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《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

♩ = 86

揚琴

mf (音色乾脆)

琵琶

(摘)

mf

(隨意音, 最好是
12平均律以外)

箏

The musical score is written for three instruments: Yangqin (揚琴), Pipa (琵琶), and Zither (箏). The tempo is marked as ♩ = 86. The score is in 2/4 time and consists of 8 measures. The Yangqin part starts with a melodic line in the right hand and a supporting line in the left hand, marked *mf* (音色乾脆). The Pipa part has a single note in the first measure, followed by rests, and a final melodic phrase in the eighth measure, marked *mf* (摘). The Zither part has a melodic line in the right hand and a supporting line in the left hand, marked (隨意音, 最好是 12平均律以外). The score is written in treble and bass clefs for the Yangqin and Zither, and a single staff for the Pipa.

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

《陽春白雪》

Snowwhite in Sunny Spring

黃學揚 編

arr. Alfred Wong

1. 獨佔鰲頭

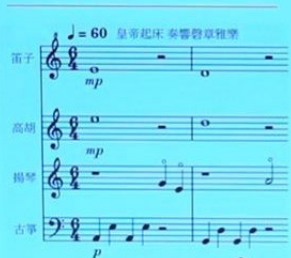
$\text{♩} = 112$

The musical score is for a Chinese Music Quartet (中樂四重奏) and is titled 'Snowwhite in Sunny Spring' (《陽春白雪》). It is an arrangement by Alfred Wong (黃學揚 編, arr. Alfred Wong) for a Master of Music Chamber Music Concert at HKAPA in 2009. The score is in 2/4 time, with a tempo marking of 112 beats per minute. The key signature has two sharps (F# and C#). The score is written for four instruments: Flute (笛), Pipa (琵琶), Guqin (三弦), and another instrument (likely a second Flute or Pipa). The Flute part starts with a melodic line marked *mf*. The Pipa part provides harmonic support with chords marked *mf*. The Guqin part features a melodic line with accents marked *mf*. The other instrument part also provides harmonic support with chords marked *mf*. The score is divided into measures, with a first ending bracketed off to the right.

記譜法 - 「穿越時空·『故』中作樂」合奏組合例子(2022/23)

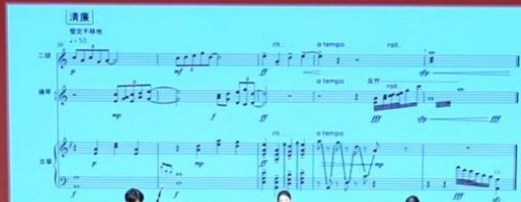
雲龍紋特磬 - 雅樂

笛子、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

笛子、高胡、揚琴與箏

《紫禁城的生活點滴 - 乾隆的清三茶宴》

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 Gao hu、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)

♩ = 108

唢呐 (鼓即興)

f

(鼓即興)

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。