

2004 年民族音樂創作獎【絲竹室內樂組】• 總譜

第三名

竹韻——為簫笛、笙、琵琶、古箏而作

梁紅旗 作曲

《竹韻》 爲簫笛、笙、琵琶、古箏而作

絲竹室內樂組—第三名

梁紅旗 作曲

創作理念

一、創作的背景與動機

一直以來，我想用民族樂器創作一部作品，表達我所理解的中國文化和中國文人的氣質。2004 年初終於如願以償的完成了初稿，並經修改寫成了現在這個樣子。我認爲竹子的風格較適合表達我的這種想法，因此，給樂曲取名叫《竹韻》。

二、作品中音樂創作語言的思考

1. 全曲音樂的結構與發展手法

樂曲採用了中國詩歌起、承、轉、合的原則爲結構依據，並加以整合。力圖在形式和內容上體現中國文化的蘊意。開始的段落（A）以空、靜爲背景，採用了點描與五聲性旋律相結合的手法；第二段（B）使用多層次、多聲部的音流在不同的節拍點上出現，以造成廣闊的空間和流動之感；第三段（C）以短促的節奏爲特徵，與前後形成對比，造成全曲的轉折並推向高潮；最後（D）回到清、高、淡、遠的意境，有綜合總結之意。

2. 音樂結構力中各項要素的考量

在和聲方面，主要考慮使用帶有民族風格的四、五度疊置，另加入小二度以增加動力和色彩。第一段，力度以弱奏爲主，強調音樂的靜態意境；第二、三段，逐漸增強，與前後形成力度的對比，強調音樂的動態運動；第四段，重歸於安靜的弱奏。速度方面，全曲採用了慢、漸快、快、慢的整體佈局，以符合樂思發展的需要。在旋律寫作上，使用了五聲性音調和調式交替的手法，但總體調性較自由。

3. 音樂組織方式的其他安排

樂曲以 C.E.G.A. 降 B 爲核心音列並加以移位和延展，此音列不僅符合泛音列的某些特徵，同時具有五聲音階的性質。鑒於此音列的運用，特爲古箏安排了不同于傳統的定弦。

三、作品中配器、音色上的安排與演奏技法的探索

樂曲在不同的段落中，使用了各具特點的配器手法和音色安排。第一段和最後一段是以古箏、琵琶的泛音音色爲主，加上笙的長音背景和簫的旋律線條，突出音樂的透明度。中間兩段則以實音音色和笛子相結合，在音色的濃度、密度上與前後形成對比。

在演奏技法上，笛子試用了氣聲、極限音和不常用的滑奏。笙則使用了音塊，同時使用了兩種不同織體的結合。琵琶探索了泛音的滑奏（虛滑），古箏在寫作上則追求了古琴的韻味，使用了大量的泛音和滑音。

四、其他

樂曲中使用了某些偶然音樂的因素。樂曲演奏時，演奏員按下列方位就座：古箏中前，笙中後，簫（笛）左側靠後，琵琶右側靠後。

樂意說明

本曲試圖通過對竹風之描述，以表達中國人文之氣質。

作曲者簡介

梁紅旗

1962 年生，自幼學習小提琴。15 歲起在青海省海西州民族歌舞團擔任小提琴演奏員。1987 年考入西安音樂學院作曲系，師從張大龍教授學習作曲。畢業後留校任教，從事電子音樂方面的教學、創作和研究。1994 年考入西安音樂學院作曲系，師從饒餘燕教授，攻讀作曲與作曲技術理論碩士學位。現就讀於上海音樂學院作曲指揮系，師從趙曉生教授攻讀作曲與作曲技術理論博士學位。

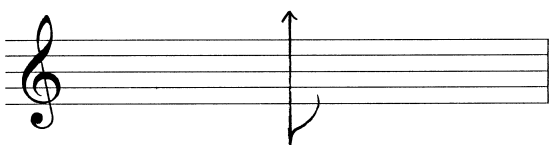
2000 年參加在法國舉行的作曲與電子音樂大師班，在法國的阿維尼翁和芬蘭的赫爾辛基等地進行交流。2001 年、2003 年先後參加在天津音樂學院和四川音樂學院舉行的「全國中青年作曲家新作品交流會」。曾爲各種晚會、多部電影、電視劇、專輯等製作音樂，並獲得多種獎項。

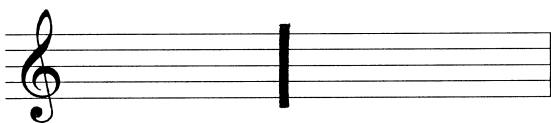
獲獎感言

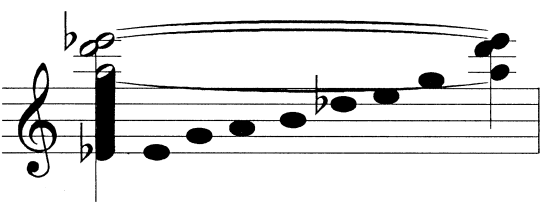
非常感謝評委們對我作品的認可，也很高興大家能夠喜愛我的作品。我想我會繼續努力，爲民族音樂創作和發展盡心盡力。

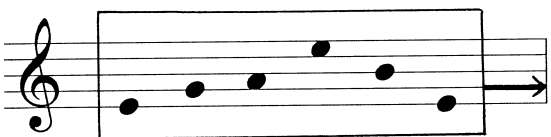
演奏說明

1. 簫、笛為一位演奏員。

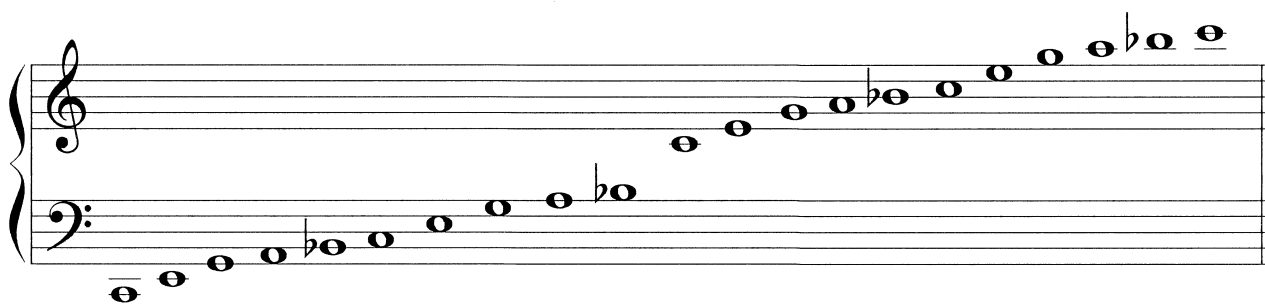
2. 笛子最高音。

3. 音塊（演奏標示的最高與最低音之間盡可能多的音符）

4. 笙，高音保持，音塊內音逐漸減少。

5. 方括號內音按順序演奏節奏自由。

6. 由慢漸快。

7. 古箏訂弦：

竹 韻

梁紅旗 作曲

A Largo adlib. ♩ = 42

Score for "Zhu Yun" (竹韻) by Liang Hongqi, featuring Pao (Pao), Di (Di), Guqin, and Pipa.

Instrumentation: Pao (笛), Di (簫), Guqin, Pipa.

Tempo/Style: A Largo adlib. ♩ = 42

Measure 6:

- Pao (笛): Rest.
- Di (簫): *ppp* (pianississimo) note, then *pp* (pianissimo) notes.
- Guqin: *p* (piano) note, then *mp* (mezzo-piano) notes.
- Pipa: *p* (piano) note, then *mp* (mezzo-piano) notes.

Measure 10:

- Pao (笛): *pp* (pianissimo) notes, then *mp* (mezzo-piano) notes.
- Di (簫): *pp* (pianissimo) notes, then *mf* (mezzo-forte) notes.
- Guqin: *mp* (mezzo-piano) notes, then *f* (forte) notes.
- Pipa: *mp* (mezzo-piano) notes, then *f* (forte) notes.

[illegible]

26 (笛)

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

30

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

34

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

gliss

38

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

42

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

46

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

ad Lib

50

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

54

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

58

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

ad Lib

由慢渐快

ad Lib

accel

慢起渐快

62 *tr.* *ad Lib*

簫(笛)

笙

琵琶

古筝

65 *ad Lib* $\text{C} \text{ } \text{♩} = 84$

簫(笛)

笙

琵琶

古筝

68

簫(笛)

笙

琵琶

古筝

71

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

74

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

77

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

80

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

83

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

86

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

89 加氣聲 gliss

簫(笛) *p* *ff* *f*

笙

琵琶

古箏

92

簫(笛)

笙 *p* *sfp* *f*

琵琶

古箏

95 gliss

簫(笛) *ff* *cresc.* *p* *sfp* *cresc.* *gliss*

笙 *ff* *ff* *cresc.* *p* *sfp* *cresc.*

琵琶

古箏 *f* *ff* *f* *ff* *p* *cresc.* *gliss*

98 *rit. ad lib Rubato* D ♩ = 52

簫(笛)

笙

琵琶

古箏

拍琴弦 *rit.*

102 (簫)

106

虛滑 *gliss*

110

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

114

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

118

箫(笛)

笙

琵琶

古筝

f

mp

p

pp

mf

虚滑 gliss

cresc

pp

cresc.

mf

dim.

p

pp

pp

mf

dim.

122

簫 (笛)

笙

琵琶

古箏

ppp

pppp

pp