

中國鋼琴曲集

CHINESE PIANO PIECES

第一輯 香港作曲家專輯

編輯 劉 美 蓮

中國鋼琴曲集

CHINESE PIANO PIECES

第一輯 香港作曲家專輯

編輯 劉 美 蓮

康 謳 教 授 序

音樂藝術表現效果的要求，對於欣賞者、演奏者、與創作者三方面，常是相互影響的。具有較高水準的欣賞者，既能激發演奏者技藝的進步，更能鼓勵創作的發展。

音樂作品的類型，大致有下述三種：

1. 大眾容易接受的簡易動聽的民間音樂，具有最簡短的均衡美。
2. 為特殊用途而創作的應用音樂，具有較複雜的均衡美。
3. 令人沉思，含義深遠，符合審美標準的藝術音樂，則具有高度發展，結構精緻，與最複雜的均衡美。

鋼琴音樂的特徵，在形式上要能表達靈活的音樂感性，優良的觸鍵指法，精巧的力度控制，適當的踏瓣運用，與完美的基本技巧；但在內容上則要能表達樂曲本身的思想，恰妥正確的分句，作者獨特的風格，與曲式結構的特色等。

因此，中國的鋼琴曲，無疑的，一定含有中國的情調，而充分表現中國的精神，我們是中國人，當以中國為榮，我們創作的音樂，在內容與風格上，宜盡量表現若干中國的特性，使我國人聽後有親切之感，有共鳴作用；而外國人聽來更有新穎不凡，內容充實的感受。至於我們演奏的音樂，亦宜多多選用國人的作品，以維護民族自尊，而發揚民族意識。

一般的欣賞心理，常對過份熟習的音樂，缺乏趣味性，但對太新或太怪的作品，又無法接受，我想只有那些清新動聽，具有個性的，而富含新穎之感的作品，才是聽眾們所樂於尋求的音樂。

劉美蓮小姐熱心音樂文化，有志推展中國音樂作品，特地費了許多心血，有計劃的搜集中國風格的鋼琴作品資料，得出版三集中國鋼琴曲：第一集為香港中國作曲家的鋼琴曲；第二集為國內作曲家的鋼琴曲；第三集則為國內外中國風格鋼琴曲。不計成敗，全力以赴，預定先後印行問世，以充實國內鋼琴演奏的曲目，這種為發展中國音樂作品而努力的精神，實在令人欽佩！

綜觀世界各已開發國家的文化出版事業，均能逐漸進展，而日新月異，主要關鍵是著作權的保障能夠受到重視，尚祈讀者諸君共同為尊重與維護著作者的權益而盡力，以鼓勵作曲者今後願意耗費更多的精力與時間，而從事創作活動。是為序。

康 謳 謹序於台北樂牧齋

民國六十九年二月七日

音樂無國界嗎？

過去很多人奉為金科玉律的一句話：「音樂沒有國界」是誰先說的呢？是十九世紀德國名作曲家舒曼說的。當時德國的音樂創作風氣十分興盛，摒除了國界，不就好把德國音樂傳到世界各地去嗎？

音樂的確是能夠越過國界的，可是音樂不是沒有國界，原因是每個民族的音樂，不論是低俗的或精緻的，都從民族本身的土壤中成長的。種不同，養份不同，當然不會長得一樣。因此，音樂就像語言，只有當地的人最瞭解當地的語言含義。這說明了為甚麼德國音樂家擅於演奏德國音樂，法國音樂家擅於演奏法國音樂。不僅歌唱如此，器樂也不例外。正如平劇之唯有中國人演來才夠味兒一樣。獨有過去自以為沒有音樂傳統的國家，抑或流亡國外的演奏家，才有以演奏別的民族的音樂為榮的現象。

是誰先棄而不用早已通用於各國的義大利文音樂表情術語，却自行創作以本國語文標示音樂術語的？也是舒曼！可是舒曼的心底裏明白：「音樂是有國界的」。

從音樂教育的立場來說，音樂教材的選擇有三個基本條件。其中一個很重要的條件便是「就地取材」。例如我們若要明白社會組織，一定得由你家裏的父母兄弟為對象開始；我們要瞭解生物，同樣也要從我們習見的動植物開始；我們要學習語文，當然從本國語文開始。沒有說我們一開始便去分辨遠親來明白社會組織；也沒有說一開始便去探討一個完全陌生的國土；同樣我們與其研究只有動物園才能見到的天鵝，不如從我們鄉下常見的灰鵲開始；自然也沒有說為了讓自己的子弟學習本國語文，而捨近求遠把子弟送到外國去的道理。

音樂教育的情況在某方面無異於語文教育，唯有我們所習聞常詠的音樂，我們才能最感到親切，與生活最貼切，最容易瞭解，最容易學習，最容易表現，也就是說教學效果最好，學習的人最容易獲得成就感。音樂教育要這樣開始等到慢慢地累積各種能力，才能去擴大教材的領域，培養更豐富的音樂能力，一代音樂大師柯達伊博士就是這樣強調的。

所以德國的鋼琴教育家如拜耳；微爾尼；才會為德國人編寫了我們所熟悉的那些鋼琴教材。同樣羅絲為法國的鋼琴初學者編了那本著名的課本，美國的湯姆遜；貝斯汀，也一樣為他們的國人編了那著名的一系列鋼琴教材。

至於我國，由於鋼琴是近二十年才普通起來，迄今尚未有適合於國人的系統化鋼琴教材問世，以致一直依賴西洋的教材，使鋼琴教學事倍功半。尤其近數年來，由於文化趨勢改變，許多音樂家覺悟，於是在音樂會裏演奏國人的音樂作品之風氣逐漸展開，拿國人的作品作為考題或補充教材的情形亦越來越多。

只可惜國人創作的樂譜雖然數量不多，却非常分散，找起來相當麻煩，一般出版商苟於著作權處理上的複雜，多不願輕易彙編出版。今天幸聞此間熱心於中國音樂的鋼琴教育家劉美蓮小姐，排除各種困難，特為我們編輯有史以來第一冊「中國鋼琴曲集」備用。欣喜之餘，在這裏說幾句話以示鼓勵。

李哲洋 謹識

1980.2.1於永和

編 者 的 話

前年夏天，我從國外帶回一批海外自由中國作曲家的鋼琴作品。彈閱之餘，不忍釋手，或許是一份民族感情的自然滲透吧！我決定用以教學，並加以推廣。遂將多年來搜集的國人鋼琴作品，整理出版。

由於個人能力有限，「中國鋼琴曲集」將分輯出版：

第一輯為「香港作曲家專輯」。

第二輯為「國內作曲家專輯」。

第三輯為「海外中西作曲家中國風作品專輯」。

目前，國內大部份作曲家的作品，市面上皆可購得，而海外樂人作品，則幾乎買不到，因此，先推出海外樂人作品，並無偏袒之意。

首先感謝吳心柳先生的鼓勵，由他介紹，我認識了香港極為活躍的著名音樂評論家周凡夫先生，由於他的熱心，很順利的與各作曲家取得連繫。首先我徵求他們同意在台灣出版作品，並徵詢他們對「版權」處理方面的意見。陸續得到作曲家們的答覆，大都樂意無條件在台出版作品。工作中數度與作曲家們魚雁往返，所得的知識與經驗，是編輯之外的一大收穫，得益匪淺。

決定曲目後，委由香港幸運樂譜出版社白雲鵬先生製譜，高雄陳振祥先生負責印刷。承周凡夫先生撰寫作者小傳，李哲洋先生賜文一篇，康誦教授百忙中賜序。實深感激，並此誌謝。

中國音樂花園，必須大家共同灌溉、耕耘。這本曲集，也有賴您的推廣。

劉美蓮 謹識

民國69年2月

7 黃友諒作品

- 8 / 樂曲解說
- 10 / 尋泉記 LEGENDE
- 16 / 台東民歌 (變奏與賦格曲) ARIA-VARIAZIONE-FUGA
- 21 / 家鄉組曲 SUITE IN E PHRYGIAN MODE
- 29 / 戒定真香 (佛曲) BUDDHIST MELODY

31 林璽鑫作品

- 32 / 樂曲解說
- 33 / 楓橋夜泊 MID-NIGHT BELLS FROM THE HAN-SHAN MONASTERY
- 35 / 泊秦淮 SONG OF THE FLOWER
- 38 / 出塞 FLUTE AND WILLOW
- 41 / 泰地掠影 THAILAND FANTAST
- 48 / 序曲及賦格曲 (根據 "黃昏院落" 主題) PRELUDE AND FUGA

54 黃育義作品

- 55 / 樂曲解說
- 56 / 聖路加禮拜堂 ST. LUKAS CHURCH
- 60 / 美麗的夢 BEAUTIFUL DREAM

62 周書紳作品

- 63 / 樂曲解說
- 64 / 龍舞 DRAGON DANCE
- 71 / 龍船 DRAGON BOAT

73 施金波作品

- 74 / 樂曲解說
- 75 / 海公戲獅 LION DANCE CLOWNS
- 79 / 大雄寶殿 THE GREAT HALL IN A TEMPLE
- 85 / 愛之晉詩 A VERSE OF FOMANCE

97 陳健華作品

- 98 / 樂曲解說
- 99 / 仙境 FAIRYLAND
- 105 / 跳月 LOVE DANCE OF YI TRIBE

111 林樂培作品

- 112 / 樂曲解說
- 113 / 序曲 PRELUDE
- 115 / 詠諧曲 SCHERZO

黃友棣

HWANG YAU - TAI

一九一二年一月十四日生於廣東高要
原籍廣東南海 現居香港

黃友棣早於抗戰時期即以一曲《杜鵑花》蜚聲大江南北，數十年來，創作了無數流傳廣泛的樂歌。編號出版的作品已達二百號，同時出版音樂論著多種，且熱心社會樂教工作，積極培育作曲人材。為貫徹其樂教原則，音樂大眾化，生活音樂化，民歌藝術化而不斷努力。

黃氏畢業於廣州中山大學教育系，課餘學習小提琴、鋼琴、及作曲。並考取英國皇家音樂院小提琴教師文憑。因鑑於各方面迫切需要具有中國風味的樂曲作教材，便致力於音樂創作。曾苦讀中國古書，探究古代樂理。寫成論著《中國音樂思想批判》（樂友書房出版）又曾赴歐洲、英、瑞、義等地尋訪名師，深造六年，完成論著《中國風格和聲與作曲》（正中書局出版）。並取得羅馬滿德藝術研究院之作曲學位。返港後，任教於珠海書院。並熱心社會樂教，為報章雜誌撰稿，台灣三民書局已出版《琴臺碎語》、《樂林華露》、《音樂人生》、《樂谷鳴泉》等書。溶音樂、詩歌、文學、教育、哲理於一爐，值得細細品讀。發人深省。

黃氏之創作，擷取西洋理論技術，貫注中國傳統精神探求如何使中國音樂更中國化，也同時現代化。倫敦B.B.C廣播電台，亦曾以專題介紹其作品。

近十年來，台灣地區音樂比賽，總少不了黃氏的作品，可見其受歡迎的程度。

尋 泉 記

LEGENDE

晚鐘聲裏——愛奧里亞調式的主題，以鐘聲為伴。

我在悠然遐思——伊奧尼亞調式的主題，代表故事中的主角。

想起我的母親——以鐘聲為引導，表現急切的熱望。

她曾囑我尋泉治病——聖泉主題，以四個音表示。

我即登程，上山尋泉——主角的主題，有興奮的低音對位進行。

突遇母獅——是十二音列的無調音樂。齊奏的十二個音，便是這個音列。（其中加插的和絃，是描繪獅吼聲。）

失足落坑，遍體鱗傷——下跌的琶音是一個增和絃，避去用屬和絃或滑奏，以免俗氣。

獅在坑口，徘徊不去——十二音列主題的簡化，變形。

再來了——一頭雄獅，它們相對狂吼——運用十二音列的移位曲調，追逐對答，並加變形。

它們相將遠去了——這裏避免了僅用減和絃，免流於俗套。

我乃力攀而上——主角主題之局部開展。

爬上坑口，氣力都竭了——調式和絃，顯出安靜的氣氛。

兩獅再回，我再跌下坑中——使前段材料再現，以作回應。

我默禱母親——把主角的主題引入鐘聲主題，再使母親主題在低音部以增時出現。

山洞之內微聞泉聲——聖泉主題以減時出現，並以最強之和絃，重述聖泉之存在。

「但願這是活路！」——以喜悅情感奏出樂曲主題。

感謝天父——將鐘聲主題，主角的主題，交織出現，顯示黎明之到臨。

台 東 民 歌

變奏與賦格曲

ARIA-VARIAZIONE-FUGA

古典派的變奏曲是將主題變化多次，賦格曲乃成為其變奏的一種。在這裏，賦格曲乃是獨立部份。我們曉得民歌主題，側重感情之美，賦格曲則偏重於結構嚴密；兩者風格迥異。因此其間用一次變奏——僅用一次變奏——作為兩極端的橋樑。這是此曲與古典作品之差別處。

賦格曲的調子，是在原調 F Aeolian。呈示部裏，主題與答題出現兩次，繼以 Counter Exposition。中間段裏，以反行的主題，作成挿曲。主題與答題，轉到降 E Ionian, G Aeolian，然後繼以低續音 C，（這是 F Aeolian 的屬音），以帶回再現部。

再現部，主題與答題，用 Stretto 姿態出現。開始，是相距四拍，（四個聲部均加入，由下而上）；然後相距二拍，（三個聲部加入，由上而下）；最後，雙手均以八度，作距離一拍的 Stretto。然後以全音音階的進行，結束再現部。再用主題末句做尾聲，以總結全曲。

家鄉組曲

SUITE IN E (PHRYGIAN MODE)

這是鳴奏曲形式的組曲，三章一氣呵成。

I Allegro moderato (中庸的快板——鳴奏曲式)

第一主題為綏遠民歌「拜大年」，以弗里幾亞調式處理其和聲。

第二主題是C大調，此主題之作成，是採取第一主題的第三，第四節曲調裏的節奏與跳躍音程。

開展部的材料，取自第一主題開端的節奏。

再現部，把主題簡化，以求精鍊。第二主題在E大調出現，這這弗里幾亞的同名大調。

這章主要的設計，乃是想把調式與大調合一運用。

II Andante molto Sostenuto (慢板——變奏曲式)

引子是自由速度。主題是粵北民歌「落水天」。為A Aeolian。

變奏三次都不是加用外表的裝飾，而是變化其內在的調性。

第一變奏是A Dorian (調號與G大調相同)

第二變奏是A Lydian (調號與E大調相同)

第三變奏回到A Aeolian。那些裝飾樂句，有如註釋的句子。其中有第一章第一主題的節奏，以作回應全曲之用。

III Allegretto (快板——三段體)

主題是陝西民歌「南風吹」，以弗里幾亞調式處理，使能統一全曲。中段主題為康定民歌內一句「月亮彎彎」。主題再現，乃加簡化。三章之內，都有「拜大年」主題的節奏，貫穿其間，以求統一。

家鄉組曲，以民歌為主題，側重鄉土的懷念。第一章表現春天的快樂，第二章表現春天的惆悵，第三章裏的南風吹，明月照，都是表現夏日的景色。

戒定真香

佛 曲

BUDDHIST MELODY

這首佛曲，與素歌 (Plain Chant) 的氣質同樣，節奏自由，無須分節；所用的縱線，只是表明各句的結束。

曲內加用了一段短短的Cadenza，是要增加樂曲結構的趣味。最後二拍子的一段，原為高誦佛號三次，每次增加速度。

這首佛曲的曲調，實在極為優美；歐洲的作曲家，對它讚美不置。歌詞字數很少，唱音很多。今將歌詞錄下，以便參考：

戒定真香，梵起衝天上。弟子虔誠，熱在金爐放。頃刻紛紜，即遍滿十方。(Cadenza) 昔日耶輸，免難消災障。(二拍子的樂段) 喃嚨香雲蓋菩薩，摩訶薩。(反復三次)

尋 泉 記

LEGENDE

黃友棣 作曲

HWANG YAU-TAI

Andantino (♩=66)
(晚鐘聲裡)

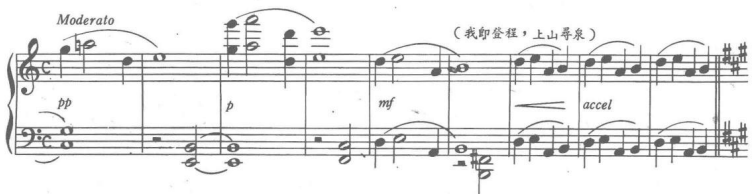
Moderato
(我在悠然遐思)

(想起我的母親)

(她曾囑我尋泉治病)

(我即登程，上山尋泉)

f
staccato

f
staccato

p
staccato

pesante
(交遇奇舞)
f

Agitato
fz mf
Moderato pesante
f

Allegro
mf
acc. e cresc.
ff
12 (失足落坑，適體鱗傷)

Moderato (獅在坑口，徘徊不去)

pesante

p *f*

3 3

(再來了一頭雄獅，牠們相對狂吼)

ff *ff*

con 8va

Allegro (牠們相將達去了)

mf *dim.*

con 8. *8va sotto*

Moderato (我乃力舉而上)

p rall *p* *cresc*

8va sotto

(爬上坑口，氣力都過了)

sostenuto *pp subito*

3 3 3 3

(兩獅再回，我再跌下坑中)

ff *f* *mf*

Allegro

8va sotto....1

Allegro (山洞之内，微闻泉声)
Sua

Moderato con brio (但願這是活路!)

poco rit.

(感謝天父)

台東民歌

變奏與賦格曲

ARIA-VARIAZIONE-FUGA

黃友棣 作曲

ARIA

Moderato (♩=84)

PIANO

p

pp

p

mf

pp

p

pp