

細說粵劇音樂發展

「南北曲牌演奏會」

展現傳承及歷史文化意義

記得上次為高氏潤權、潤鴻昆仲的「嶺南粵調演奏會」撰寫演奏會介紹，是2015年3月康文署主辦的「廣東音樂系列」。一恍六年，十分高興高氏昆仲所承傳的粵樂吹打與絃索，又在香港的音樂會舞台上與觀眾見面。康文署今次主辦的「樂貫南北系列」，其中7月23日的「南北曲牌演奏會」，能邀請到高氏擔綱演出，正深慶得人！高氏昆仲過去在香港粵劇界及曲藝界的種種貢獻及成就，可詳其生平，於此不贅。惟需強調的是：高氏昆仲出自粵劇世家，為本港著名掌板師傅高根哲嗣，家學淵源，得乃父真傳，並獲行內前輩悉心栽培。其吹打絃索曲目與技藝除了得自家學，昆仲倆各於其早年已投身香港各大戲班擔任掌板及頭架，自上世紀至今，於香港新舊粵劇的演出經驗豐富及全面，閱歷深且廣，為行內外稱羨。

文：余少華

要了解演奏會所演奏的吹打牌子及大調、小調的歷史文化意義，需先了解粵劇音樂及其「棚面」（伴奏樂隊）的特色及主要發展。香港粵劇音樂發展到二十世紀，已十分豐富，包容甚廣。除了傳統的梆子、二黃（合稱「梆黃」），亦有較早期的曲牌、大調及小調（以上於二十世紀初仍全唱官話）、及較後期的說唱歌謠（南音、粵謳、龍舟、木魚、板眼及鹹水歌等）與小曲。

在傳統粵劇鑼鼓中，又加入了京鑼鼓。其中包含了多個歷史時期加入的音樂、唱腔及其相關的樂器。用現代音樂學的說法，即粵劇內不同類型音樂各有特定的「配器」（instrumentation）。中國戲曲的樂器配搭，並非西方作曲家的個人決定，而是緊隨該唱腔或牌子的原來戲曲傳統及其既定的器樂配搭，此導致各類音樂或唱腔有特定的音響標記。

中國戲曲的樂隊，一般分「文武場」，文場為絃索；武場為鑼鼓。這在今日的京劇仍如是。粵劇的「棚面」則比較豐富及複雜，差不多古今中外的樂器均有納入。自三、四十年代，西洋樂器被納入粵劇，故有

「中樂」及「西樂」之分，後曾經有過幾乎全部應用西洋樂器的年代。但1949年後，內地及香港均著力恢復應用更多的中國樂器。

粵劇早期的大調、小調（指長度，非指調式）均唱官話。大調是有完整故事的長曲，多有既定的板面及過門，如《貴妃醉酒》、《秋江哭別》等。小調或出於江南，或來自外省，若本曲無過序，則用《大八板》作板面，用其各字過板作過門，如《剪剪花》、《送情郎》等。二十世紀初拍和大、小調的樂器為二絃、提琴、月琴、三絃等絃索（見丘鶴儔《絃歌必讀》1916）。今日香港粵班亦會把一些小調，配合身段，用吹打的形式奏出，成了吹打牌子。如近年八和演出的《香花山賀壽》的「觀音十八變」。可見小調、過場譜及吹打牌子三者的密切關係。

粵劇的古老例戲如《封相》、《賀壽》及《送子》等的說白及唱腔均用官話（中州音），是粵劇未用白話（粵語）前（約三十年代前）的較古老傳統。其音樂特點是牌子，全用鑼鼓及噴呐，即所謂「吹打」，不用絃索。而此「吹打」的配搭，亦正正是香港粵劇「棚面」分「中樂」與「西樂」年代中的

「中樂」。這種吹打組合在今日的粵劇僅在例戲（如《六國大封相》）或「八音班」中方會用得上，或與早年崑、弋、徽等外來聲腔入粵之歷史有關。可能比絃索更古老。而今日「北崑」仍有不少唱的曲牌以噴呐為主要伴奏樂器。

粵劇鑼鼓所用敲擊樂器繁多，其中以高邊鑼、大鈸、單打（鐸）等較具特色，不少古老例戲的鑼鼓點或牌子特別要用單打，此樂器基本上不聞於以粵語演唱的粵劇唱腔中，應是這類古老例戲的特色樂器。這種用單打的組合，一直保存在例戲及八音吹打中，單打亦配合其其他樂器，給予這些例戲一種獨特的音響標記。而旋律方面則不用絃索，以廣東的大笛、笛仔（即北方的大小噴呐）為主。間中或會用橫簫（即外省的笛子），例如吹奏〈一錠金〉的時候。

吹打一方面作為音樂伴奏，配合演員的台步及身段表演（如觀音十八變），另一方面亦營造了氣派與熱鬧氣氛。從歷史的角度而言，吹打曲牌是從明代各大聲腔「不被管絃」的傳統，走到用「管」的歷史階段。古老吹打牌子的氣勢及歷史價值自不待言，從中亦可追溯粵劇音樂與其他歷史聲腔（崑、弋、徽、漢、秦等）的關係。這亦是「廣東大戲」音樂多源及多元的證據，其承載了整個粵劇音樂的古老傳統。吹打曲牌使我們認識到廣東大戲原以官話演唱的外江聲腔所用樂器，實與今日粵劇常用的樂器大異其趣。其所保留的傳統實在就是粵劇的根本，故行內老宿叔父均珍視之。

每當演《香花山賀壽》、《六國大封相》等盡是古老排場的例戲，這些仍用官話演唱的古老曲牌，便成了粵劇一個較古舊的傳統。或許說，就是這些「粵化了」的北味，使傳統戲迷有絲絲古老粵劇的聯想，有點荒遠的味道。牌子可長可短，可無限反覆，可因應演員身段動作隨時停及改變速度。配上豐富的鑼鼓，各種身段盡在其中。這些老戲於粵劇傳統之重要亦在於此。

粵劇著名掌板與頭架師傅高潤權（左）及高潤鴻（右）兄弟，聯同其吹打樂演奏小組，為觀眾帶來一系列中國南北曲牌。

吹打傳統，與明代崑腔及徽調有一定的淵源，亦可能是弋陽腔（高腔）的遺韻。其所沿用的樂器，將來或可追溯出一些更具體的歷史音樂線索。所以是此演奏會的「南北吹打牌子聯奏」：

崑山吹打牌子：大開門，點降唇，石榴花
廣東吹打牌子：大開門，點降唇，石榴花

把三個「相同」的曲牌，分別以崑山（崑腔）及廣東（粵調）的手法先後奏出，讓觀眾比較二者在風格上的異同，極有意義，能不拭目以待、洗耳恭聽？

謹祝高氏昆仲暨全體樂手演出成功！台上台下有一個愉快的晚上！

樂貫南北系列：南北曲牌演奏會
7月23日(五) 晚上8時
高山劇場新翼演藝廳
票價：\$240
www.lcsd.gov.hk/cp

*年滿60歲的長者、殘疾人士及看護人、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士可享半價優惠（綜援受惠人士優惠先到先得，額滿即止）。

節目詳情

立即購票

