

第三課：粵劇的工尺譜、音階、拍和方式 (上)

粵劇音樂包含歌唱及拍和兩大部分，兩者之間關係密切。本集將介紹工尺譜的應用、粵曲的音階及拍和特色。

工尺（音：車）譜是粵劇傳統的記譜方式，主要由譜字、歌詞、叮板等部分組成。譜字是以中文字作標註符號標記音高；曲詞旁亦結合叮板記錄拍子強弱，分別有慢板、中板、散板等種類。

粵曲梆黃演唱的特色是靈活、變化多端。如當唱詞未有標註拍子，演唱者亦可根據劇情、角色性格等因素自由調度叮板或作即興設計。

粵曲有幾種常用的音階，例如正線、反線、乙反等。正線又稱「合尺線」以合、尺兩音為骨幹音。反線的核心旋律則是上、六兩音。乙反調又稱「苦喉」，以合、乙、上、尺、反五音為主。

近年粵劇界有人開始使用簡譜取代工尺譜。簡譜以數字代表音名，強調節奏（時值）的準確，卻未能充分發揮傳統粵曲拍和的即興性和靈活度。粵曲拍和是以「支聲複調」織體作為演奏方式，即以多種風格的樂器演奏同一旋律，同時強調鑼鼓、旋律兩部分與唱者的關係，樂師會留意唱者的唱腔變化，模仿及豐富演唱部分。

「拍和」的五種主要技巧「補、引、搭、齊、隨」，當中亦可再歸納為三大類，「齊」指與唱腔齊奏，要求與唱腔緊密相連，多在小曲中使用。「引、搭」又叫「兜搭」，「引」是讓音樂先奏出引子導入唱者旋律。「搭」意為相連，指旋律與旋律之間的引入和連接，有承上啟下的作用。「補、隨」的「補」指在唱腔間隙的即興補奏。「隨」或稱「隨腔/追腔」，樂隊比唱腔遲出，緊隨唱者唱腔即時伴奏；樂師又可根據情緒氣氛分別運用「慢追」或「急追」的技法，呈現粵曲「不整齊」的美。