

長進課程：《中樂百科》

第二十五集：廣東音樂

一、由江南絲竹到廣東音樂

廣東音樂同江南絲竹有密切淵源，可以說係「源出江南絲竹」，再加上廣東本地戲曲、說唱同民間小曲，逐步發展而成。

二、廣東音樂樂隊編制：硬弓與軟弓

1. 「硬弓」組合

傳統廣東音樂樂隊，早期主要是「硬弓」組合：一般由五件樂器組成：二弦、提琴、三弦、月琴、橫簫，以二弦為主奏樂器，因為有五件樂器，所以叫「五架頭」，又稱「硬弓組合」。「硬弓」之名，源於早期弓弦樂器嘅弓桿較硬，手感同後來軟弓樂器有明顯分別。

2. 「軟弓」組合

去到二十世紀二十年代左右，呂文成係推動新編制嘅關鍵人物。呂文成吸收上海絲竹音樂特色，將原本二胡改造成音色更高、更亮覺的「高胡」。以高胡取代傳統廣東音樂入面嘅二弦，形成新聲音風格

- 以軟弓拉奏嘅高胡，成為「軟弓組合」標誌。由硬弓二弦發展到軟弓高胡，聲音變得更細膩、靈活，所以今日一提廣東音樂，大家自然會聯想到高胡那種淒美、纏綿的音色。

三、丘鶴儔：早期香港粵樂教育先驅

丘鶴儔是廣東台山人，在鄉下長大，自幼跟村中喃嘸、師姑學佛曲及道教音樂，9歲拜八音班師傅胡德高為師，13歲已加入八音班，擔任噴呐手。他不但會吹噴呐，亦精於揚琴，並懂得二弦、高胡及梵鈴等，可說係多才多藝嘅民間音樂人。約1900年，丘鶴儔約20歲移居香港，初期在電話公司打工，其後於中環擺花街開小店，兼賣日用品與樂器，漸漸以教授廣東音樂為主要職業。1916年，他出版人生第一本粵樂教本《絃歌必讀》，不單在香港流傳，亦傳至內地、東南亞、美洲等地，影響深遠。

四、《絃歌必讀》

丘鶴儔約36歲出版第一本《絃歌必讀》，其後用約十八年時間，一共編著七本粵樂教本，全在香港出版。他認為「樂」不單是娛樂，亦與社會及家國情懷相關，因而積極提升粵樂地位，視之為可上升至「國樂」層面的藝術。

五、何柳堂

何柳堂是廣東番禺沙灣人，著名廣東音樂琵琶演奏家，20歲於廣州府考中武秀才，兼具傳統文人背景，他自幼隨祖父何博眾學琵琶，承傳精細嘅「十指琵琶」技法，他整理大量家傳秘譜，為後世保存不少廣東音樂名曲。1920年代，他遷居香港教授琵琶及粵曲，1931年出版石印《琵琶曲集》，系統整理廣東琵琶音樂。

《娛樂昇平》

《娛樂昇平》常在喜慶場合演奏，如嫁娶、開張、節慶等，音樂歡快、熱烈，節奏具跳躍感。旨在描寫「國泰民安、欣欣向榮」景象，即生活安定、百業興旺嘅喜慶氣氛

《雨打芭蕉》

《雨打芭蕉》最早見於 1921 年丘鶴儔編《增刻歌必讀》，後於 1934 年何柳堂、何與年合著《琵琶樂譜》中再度收錄。歌曲以細碎琵琶撥弦聲模仿雨水打在芭蕉葉上的「滴答」聲，有時密集、有時疏落，還帶少許淒清、壓抑感，好像有人心事重重。

《昭君怨》

《昭君怨》是乙反調式代表作。廣東音樂的記譜法是工尺譜，使用「上、尺、工、凡」等字表示不同音高，戲班、吹打班均慣用此法。廣東音樂常見三種音階模式有「正線」、「反線」和「乙反」，其中「乙反」調式較為特別，強調第 7 級同第 4 級音，聽起來帶有淒婉、愁緒色彩，屬所謂「苦音」一類。《昭君怨》是一首典型廣東音樂「乙反調式」樂曲。作品取材自漢代王昭君出塞和番故事。曲調怨柔綿縷，充分運用乙反「苦音」色彩，結尾一段使用「急速流水板」，節奏密集急促，如同戰鼓、號角不斷催促，催逼昭君離開中原，一路向北走往邊塞，從此關山塞外、難以回頭。