第五課:小曲/曲牌體系(上)

粤曲有四大結構體系。本集節目將會為大家介紹小曲/曲牌體系的特點及來源。

與傳統梆黃不同,小曲/曲牌有兩大特點:首先是強調「露字」,編劇根據劇情、 氣氛選取適合曲牌,再按固定旋律譜上配合旋律音的曲詞,不能「拗字」。其次, 小曲/曲牌的處理方式非常自由多樣化,速度、表情等都可由唱者決定。

小曲/曲牌的主要來源有七種。廣東音樂又稱「粵樂」,多以不同的樂器組合演奏包括早期的「硬弓」及後來的「軟弓組合」,是珠江三角洲一帶常見的器樂曲;著名的例子有《楊翠喜》等。

牌子來自京劇和崑劇等的固定旋律,通常是過場音樂和唱段。《帝女花之香劫》 的《陰告》便是耳熟能詳的牌子曲。

古曲是根據古代流傳器樂譜還原的音樂,用於粵劇的例子有源自琵琶譜《塞上曲》的《妝台秋思》;大多數古曲作曲家身份已不能考證,但分段結構嚴謹,演唱風格多變。

民樂指中國各地風格迥異的民間器樂曲,包括南方優雅柔和的絲竹樂、以敲擊和 吹管樂器為主的北方吹打樂、其他獨奏曲等。《江河水》就是著名的例子。

民歌分為三類:號子、山歌、小調,是中國各地的民間歌曲。民歌用於粵劇的例 子不多,《紫鳳樓》中的《四季相思》就源自小調。

小曲/曲牌亦可取材自時代曲。時代曲包括三十年代的上海以至八十年代的香港粤語流行曲,旋律動聽,觀眾都能琅琅上口。粵曲《夢會太湖》中就有兩首選段,分別是《換到千般恨》及《明月千里寄相思》。

最後一種是撰曲家為特定曲目創作的新曲。例如王粤生先生創作的《紅燭淚》就 是以西洋方法撰寫的小曲,突顯小曲/曲牌的靈活及包容性。