

通訊

08

二〇二三年
春季號

08 二〇二三年

目錄

香江粵樂社簡介 1

社長的話 黃國田 2

粵樂的悲涼調式 謝俊仁 3-12

播藝·傳薪 余其偉粵樂藝術音樂會 曹司音 13-21

花絮回顧 22-24

節目預告 25

香江粵樂社

註冊慈善團體 編號: 91/14871

香江粵樂社成立於2015年，為香港註冊非牟利團體，致力承傳粵樂文化。透過欣賞、演奏、交流和研究，一方面深入淺出讓大眾認識廣東音樂，另一方面提供音樂團體和中樂愛好者互相交流的機會。在資源許可的情況下，定期出版[粵樂通訊]，協助記錄香港粵樂發展的點滴。

創辦人黃國田醫生從小學習二胡，曾參與香港青年中樂團演出。於粵樂大家余其偉教授移居香港後，正式拜入門下，專門學習廣東音樂及高胡演奏藝術，並於香港中文大學以優異成績完成研究院課程，獲頒音樂文學碩士學位。

創辦人及社長

黃國田醫生

義務秘書

古倩婷小姐

蔡嘉琪小姐

義務會計師

鄭頌仁先生

編輯委員會

總編輯

陳子晉先生

委員

黃曉晴小姐

黃翎欣小姐

馮啟思小姐

音樂顧問（排名以筆劃序）

白得雲先生 何文川先生 何耿明先生

李志雄先生 余少華教授 余其偉教授

阮仕春先生 吳聿光先生 徐英輝先生

陳慶恩教授 陳鴻燕先生 黃志華先生

鄭德惠先生 盧偉良先生 駱慶兒先生

社長的話

黃國田

首先，祝賀 張重雪老師，接任余其偉老師，獲選為香港演藝學院中樂系系主任，帶領香港中樂教育進入另一個新篇章。

余其偉老師與張重雪老師接受原香港電台第四台節目總監（台長）蕭樹勝先生訪問

在新冠疫情籠罩底下，粵樂通訊於2022年停刊了一年。2023年是新的開始，世界各地疫情開始平穩，音樂文化活動亦逐漸恢復。去年年中，香港一件中樂盛事，就是余其偉老師的榮休音樂會。余老師率領一眾學生，分別在沙田大會堂和香港大會堂，共演了兩場，除了座無虛席，音樂及文化界亦一致好評。

除此之外，香港中小型專業樂團「竹韻小集」，於疫情期間，亦無間斷進行線上線下活動，特別是獲取藝術發展局資助的「弦歌不絕」計劃，復刻了多首100年前的廣東音樂，以古老樂器及百年前的演奏方式，呈現在觀眾面前，獲得了藝發局的肯定和音樂界前輩的讚賞，可喜可賀！

樂樂國樂團於2022年11月，舉辦了「樂伴同行，照顧者動起來」慈善音樂會，其中一個節目，邀請了經民聯主席盧偉國太平紳士，香港中文大學醫院行政總裁馮康醫生，及本社社長黃國田醫生，再加上幾位樂樂社區專業導師，組成了樂樂之友粵樂團，為音樂會演奏了《平湖秋月》及《步步高》。幾位音樂愛好者亦一見如故，隨後組織了「四君子」絲竹演奏小組，除了定期開局，亦將於2023年2月，在香港公園樂茶軒公開演出。

社長黃國田醫生與張重雪老師自拍合影

余其偉老師與張重雪老師開心合影

粵樂的悲涼調式：乙反線

謝俊仁

什麼是「乙反線」？

粵樂之中，屬「乙反線」的樂曲，有我們熟悉的《雙聲恨》、《禪院鐘聲》和《流水行雲》等；粵曲的板腔體，亦有乙反二王、乙反中板等常用的「乙反線」唱腔。「乙反線」的「乙、反」兩字，都是「工尺譜」的譜字，工尺譜是中國傳統唱名法的一種，概念類似西方音樂的do、re、mi、fa、sol、la、ti（1、2、3、4、5、6、7），請看表1：

表1 工尺譜與Sol-fa唱名

工尺譜	合	士/四	乙/一	上	尺	工	反/凡	六	五
Sol-fa唱名	sol	la	ti	do	re	mi	fa	sol	la
簡譜	5	6	7	1	2	3	4	5	6

工尺譜與西方Sol-fa唱名也有些分別：首先，工尺譜很多時只記錄骨幹音，演奏者可以自由加花；其次，工尺譜字多義，曲譜並不顯示升半音或降半音，各音級的音準也可以稍有偏差，例如，「乙」可以是7、b7、或↓7，「反」可以是4、#4、或↑4，實際如何，要靠口傳心授。大家可以參考我刊於《粵樂通訊》第6期（2020年秋季號）的文章〈粵樂的音律：從工尺譜說起〉。

粵樂的悲涼調式：乙反線

此外，清朝華秋蘋《琵琶譜》（1818）「卷中」浙江陳牧夫傳譜「武林逸韻」十八曲之中，有部分使用「合、一、上、尺、凡」為骨幹音，包括《思春》、《昭君怨》、《傍粧台》、《水龍吟》等。由於譜內的「正調圖式」顯示「一」與「上」相隔半音，加上譜內以及其傳承過程的其他證據，可以推論這些曲很可能屬苦音。「武林」現即杭州，亦在華東。

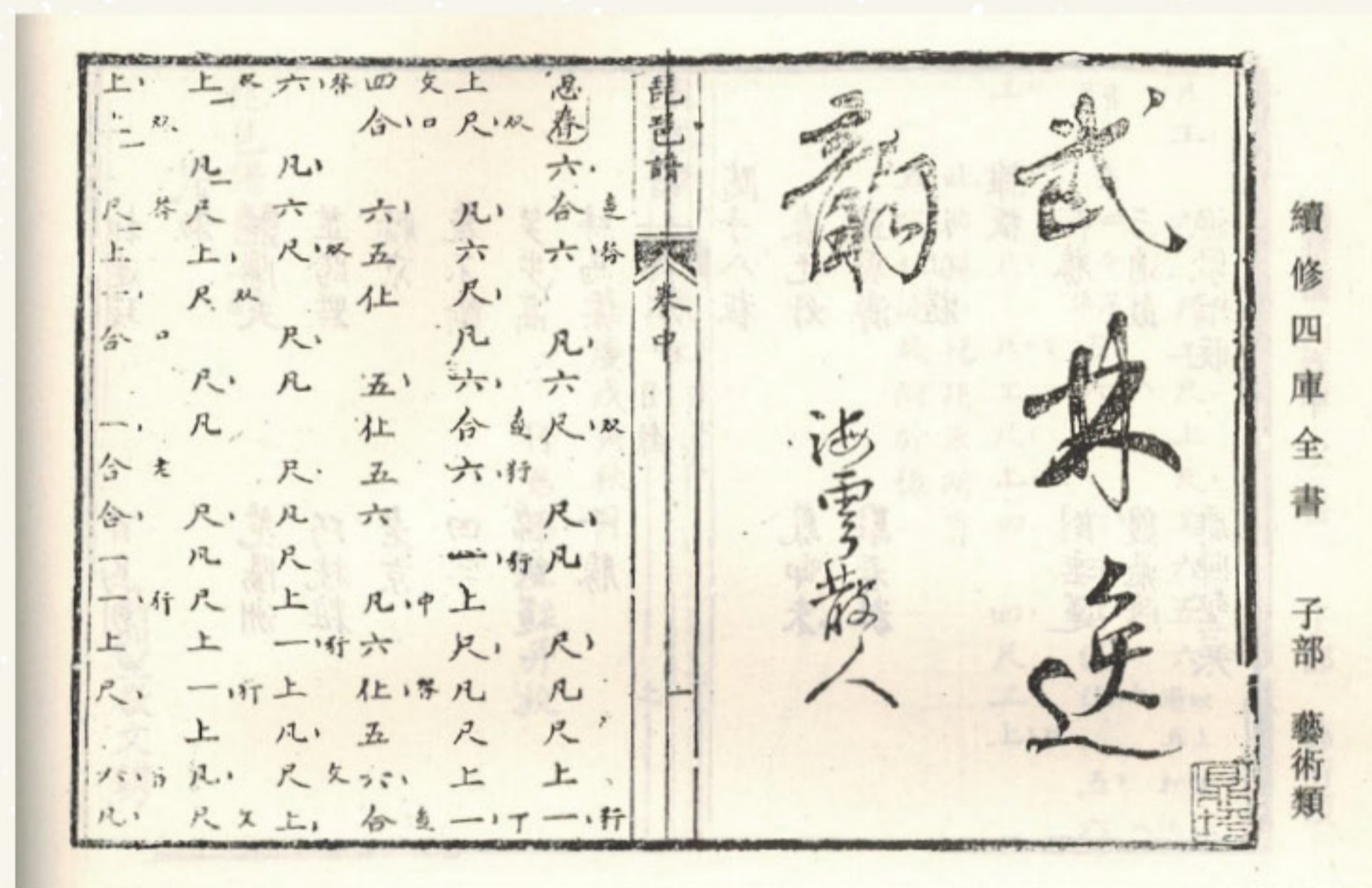

圖2 華秋蘋《琵琶譜》的《思春》

原屬苦音的《思春》，後來發展成為《塞上曲》第一段的〈宮苑春思〉，其二十世紀版本的音階，蛻變為6、7、1、2、3、#4、5（C調記譜），或5、6、b7、1、2、3、4（D調記譜），喪失了苦音的特色。明末清初的苦音古琴曲，在傳承時亦逐漸喪失苦音特色。結果，到二十世紀，苦音樂曲不再在華東地區聽得到，而主要只流傳在廣東與陝西。有趣的是，《思春》在二十世紀初亦有傳承至廣東，成為了粵樂《悲秋》，可能由於苦音於二十世紀在粵樂流行，《悲秋》保留了苦音面貌，使用5、↓7、1、2、↑4為骨幹音，顯示了地方音樂風格對跨區域音樂傳播的結果有重要影響。

有關討論，請參考我在《天津音樂學院學報》2021年第3期的文章〈從明末清初古琴曲探索苦音的特性與形成〉，以及在《音樂傳播》2016年第2期的文章〈從琵琶曲《思春》到粵樂《悲秋》的樂調考證與傳播變化〉。

二十世紀乙反線粵樂的來源

粵樂的乙反線樂曲，可以追索到十九世紀後期。在二十世紀初的粵樂書籍，有收錄傳承自十九世紀的乙反線樂曲：

- 屬「大調」唱「北音」的《寡婦訴冤》，見於1916年丘鶴儔《弦歌必讀》；
- 屬「古調」的《昭君怨》，見於1921年丘鶴儔《增刻弦歌必讀》；
- 屬「古調」的《寡婦彈情》，見於1921年丘鶴儔《增刻弦歌必讀》。

也有在十九世紀後期或二十世紀初改編或創作的：

- 由伍日生創作或改編的《雙聲恨》，見於1928年丘鶴儔《琴學精華》，稱為「粵樂新譜」；
- 由何博眾創作或改編、何柳堂整理的《餓馬搖鈴》，見於1928年丘鶴儔《琴學精華》，稱為「古調雅樂譜」；
- 來自華秋蘋《琵琶譜》《思春》的《悲秋》，見於1935年沈允升《弦歌中西合譜》第五集，當時仍名為《思春》，至1937年歌林「廣東音樂」唱片收錄此曲時，易名為《悲秋》（鳴謝鄭偉滔先生與黃志華先生提供資料）；
- 來自華秋蘋《琵琶譜》《水龍吟》的《秋水龍吟》，見於1932年丘鶴儔《增刻琴學精華》，稱為「雅樂名譜」；
- 嚴老烈改編自《寡婦訴冤》的《連環扣》，見於1932年丘鶴儔《增刻琴學精華》，稱為「雅樂名譜」。

此外，至二十世紀中葉，也有不少新的乙反線創作，例如崔蔚林的《禪院鐘聲》、邵鐵鴻的《流水行雲》、和林兆鏞的《別鶴怨》等，皆是感人的成功作品。

粵樂的悲涼調式：乙反線

粵曲與廣東南音的乙反線

乙反線使用於廣東南音與粵曲，又稱為苦喉，在二十世紀初的粵樂書籍已有收錄。《客途秋恨》的苦喉段落，見於1920年丘鶴儔《琴學新編》；粵曲在上世紀二十年代開始「唱粵音」，板腔體的「唱粵音」乙反二簧，見於1928年丘鶴儔《琴學精華》。唱粵音的乙反線小曲也有很多，有使用常獨立演奏的小曲來填詞，例如何非凡《碧海狂僧》使用古曲《昭君怨》，也有主要用於粵曲內的小曲，例如紅線女《昭君出塞》使用譚伯葉的《子規啼》。

粵語有九聲，粵語歌曲如果要讓觀眾聽到曲詞，需要留意字聲與樂音的配對。故此，廣東南音與粵曲板腔體，都是「依字行腔」，小曲填詞，則要「倚聲填詞」。乙反線的字聲與樂音配對習慣，跟正線的習慣稍有不同，請看表2。當粵語歌曲在正線與乙反線之間轉換時，其字聲與樂音配對亦相應轉變，結果，有曲詞的乙反線樂曲相比純器樂的乙反線樂曲，多了一層特色。

表2 正線和乙反線常用的字聲與樂音配對習慣（↗代表上滑音）

字聲	陰平	陰上	陰去	陽平	陽上	陽去	陰入	中入	陽入
例子	三	九	四	零	五	二	一	八	六
正線	3或2	↗2	1	低音5	↗1	低音6	3或2	1	低音6
乙反線	4或2	↗2	1	低音5	↗1	低音7	4或2	1	低音7

「土工線」即「乙反線」？

與乙反線有關的一個有趣課題，是二十世紀二三十年代粵樂學者所提出，「土工線即苦喉線」的說法。這如何理解？首先，我們要明白「土工」這名詞多義，可以指：

- 板腔體的梆子
- 二弦的調弦方式：母線「土」、子線「工」
- 比「正線」低大二度的音階：正線的「合」，成為「土工線」的「土」

在「土工線即苦喉線」這課題，「土工線」屬第三個意義，即是比「正線」低大二度的音階。

表3 土工線與乙反線比較

土工線	低音6	1	2	3	5
	G	B ^b	C	D	F
乙反線	低音5	低音↓7	1	2	↑4
	G	B↓	C	D	F↑

從表3看到，如果乙反線（苦喉線）「5、↓7、1、2、↑4」的↓7再降低一些，而4沒有偏高的話，便等同土工線的「6、1、2、3、5」。一些傳統乙反線粵樂蛻變為粵語流行曲時，例如由《悲秋》變為《悲秋風》，其音階便成為「6、1、2、3、5」，這也是上述苦音古琴曲與苦音琵琶曲的蛻變方向。不過，如此便喪失了「乙反線」原來的韻味，怎可以說「土工線」即「乙反線」？

其實，當樂師說「土工線」即「乙反線」時，土工線的音階可以不是一般羽調的「6、1、2、3、5」，而是1音與5音偏高，即「6、↑1、2、3、↑5」。細看「6、↑1、2、3、↑5」各音之間的音程，是跟「5、↓7、1、2、↑4」相若的，故此，可以說土工線即乙反線。但是，這又引申到另兩個問題：首先，土工線偏高與游移的1音，概念上有問題嗎？其二，既然「6、↑1、2、3、↑5」的音程，跟「5、↓7、1、2、↑4」相若，為何不用後者唱名？

粵樂的悲涼調式：乙反線

苦音的唱名，是學者爭論多年的問題，我在上述的2021年文章〈從明末清初古琴曲探索苦音的特性與形成〉指出，唱名的選擇，需要考慮歷史因素、結束音的影響、以及樂曲的旋法，有部分苦音古琴曲較適合使用「6、↑1、2、3、↑5」唱名。我在此再指出，在粵語歌曲，我們還要考慮曲詞與旋律的關係。

用於任劍輝白雪仙唱《幻覺離恨天》的王粵生小曲《絲絲淚》，可以為這課題提供啓示。《幻覺離恨天》為唐滌生/葉紹德（1956/1962）所撰，劇本原譜的《絲絲淚》段落以乙反線記譜；由任白的錄音聽到，旋律使用偏差的B↓音；《絲絲淚》段落之前的段落為乙反中板、乙反七字清、乙反花、乙反二王、與乙反木魚，之後為乙反《撲仙令》，似乎較適合用乙反線唱名。不過，王粵生1951年為粵劇《龍鳳花燭夜》寫《絲絲淚》時，是用土工線的，現時坊間的《幻覺離恨天》《絲絲淚》段落亦用土工線。我們再看表4這段落的首兩句：

表4 《幻覺離恨天》《絲絲淚》的首兩句

	泣	孤	單	你	再	留	難
字聲	陰入	陰平	陰平	陽上	陰去	陽平	陽平
骨幹音	D	D	D	↗B↓	B↓	F	G
土工線唱名	3(工)	3(工) 2123212	3(工)	↗1(上)	1(上)	5(合) 67327	6(土)
乙反線唱名	2(尺)	2(尺) 1712171	2(尺)	↗7(乙)	7(乙)	4(反) 56216	5(合)

參考表2，「陰去」、「陽上」、和「中入」所配對的旋律音一般為1音。這裏的「你、再」兩字配對B↓音，故此，撰曲者是以B↓音為1音來撰寫的，即使1音偏高，這段落理解為「土工線」較為適合。不過，觀眾感覺到的音階不是標準的羽調，而是各音之間的音程與乙反線相若的「6、↑1、2、3、↑5」。

至於偏高的1音會否影響「露字」，我在2022年8月8日於香港都會大學舉行的「1930-1970年代香港粵劇唱腔流派革新與傳承研究」研討會，曾發表論文〈王粵生的乙反味土工線小曲：中西音樂交滙中的流變〉詳細討論這課題，全文將收錄於該研討會的論文集，請大家參考。

乙反線不一定悲涼

接著，我想指出，乙反線樂曲不一定是悲涼的。早年流行的張武孝唱《鐵馬縱橫》，旋律來自曾用於《碧海狂僧》的乙反線小曲《醉頭陀》，並沒有悲涼味道。嚴老烈改編自《寡婦訴冤》的《連環扣》，亦帶輕快爽朗的感覺。粵樂乙反線的特色音階，很適合表達哀怨的感情。不過，個別乙反線樂曲帶出的感覺，還要看作曲家的創作或改編手法，以及演奏家的演繹方式。

乙反線新創作

在二十一世紀，也有作曲家嘗試創作新的粵樂。要令新創作有粵樂風格，先要面對「什麼是粵樂？」的問題，這跟「什麼是中國音樂？」般，不容易解答，可以有很多不同角度的答案。我認為，以乙反線來創作，較容易突顯粵樂的韻味和地方色彩。竹韻小集在2020至21年度的節目系列「未來的傳統：數碼時代的粵樂新傳」，含乙反線元素的創作，便包括麥偉鏘的《一葉知秋》、陳雅雯的《寒來暑往》、高潤鴻的《憶柳堤》、羅永暉的《花自飄零水自流》、以及我的《望月思秋》，嘗試把乙反線風格與現代作曲概念糅合。我在2020年，亦有以乙反線把蘇軾詞譜曲為《粵音水調歌頭》。

乙反線在二十世紀的粵樂與粵曲皆有燦爛的發展，至今仍具重要地位。我期望新一代的作曲家，會喜歡這音階的獨特味道，以年青人的眼光嘗試寫乙反線樂曲，讓這別具特色的音階能夠在本土音樂延續下去，並添上新姿。

粵樂的悲涼調式：乙反線

鳴謝

本文整理自2022年4月28日竹韻小集「絃歌不絕」線上學堂由筆者主講的同名講座（圖3和圖4），特此鳴謝。

圖3 竹韻小集「絃歌不絕」線上學堂現場示範《幻覺離恨天》的《絲絲淚》（前排左起：陳澤薈、黃葆輝；後排左起：陳啓謙、董芷菁、郭嘉瑩、陳思彤、何兆昌）

圖4 竹韻小集「絃歌不絕」線上學堂現場示範《粵音水調歌頭》（左起：陳澤薈、鄧勵娟）

播藝·傳薪

余其偉粵樂藝術音樂會

Original 曹司音 廣東音樂圈 2022-11-05 21:21 Posted on 香港

編者按：由香港特區政府康樂及文化事務署主辦，香港大會堂60周年及沙田大會堂35周年誌慶活動【播藝·傳薪】余其偉粵樂藝術音樂會於10月29日圓滿落下帷幕。本次音樂會原定於2022年3月30-31日，旨在致敬胡琴/粵樂名家、原香港演藝學院中樂系系主任余其偉教授在港傳道授業十八載，為中樂界培養了一批中流砥柱。可惜3月疫情惡化，音樂會延期了半年，終於在10月15日和10月29日為樂迷帶來了這次難得的粵樂盛宴。

作為本次音樂會的參演學生，筆者以局內人的視角參與觀察了整場活動。儘管經歷了演出時間、人員、節目的調整變動，本次音樂會的策劃、表演依然可圈可點，頗有驚喜。

曲風雜糅、海納百川

兩場音樂會選曲巧妙，曲風雜糅，有經典粵樂如《昭君怨》、《雙聲恨》、《餓馬搖鈴》、《漢宮秋月》、《禪院鐘聲》；舊曲新編如《娛樂昇平》、《妝台秋思》、《春郊試馬》、《蔭華山上鳳凰台》；清新鄉土如《鳥投林》、《柳浪聞鶯》、《花市迎春》、《春到田間》、《潭江風俗三首》；原創新作如《踏雨心晴》、《潭崗蝶影》（世界首演）、《柏架鶻鳴》；以及經典高胡協奏曲《琴詩》、輕音樂《銀塘吐艷》等。

播藝 · 傳薪 余其偉粵樂藝術音樂會

前排左起：林沛權、李家謙、楊嘉惠、黃曉晴
後排左起：蕭俊賢、吳百榮、周欣桐

左起：楊健平、蕭俊賢、吳百榮

左起：郭栢曦、羅灝恩

五架頭是廣東音樂合奏的經典形式，音樂會中自然必不可少。《柳浪聞鶯》之詩情畫意，《餓馬搖鈴》之靈巧獨特，《雙聲恨》之哀怨滿懷，《踏雨心晴》之清麗悠揚……音樂家們風采各異，引來陣陣掌聲。

左起：李家謙、曹佳望、蕭俊賢、吳百榮、邱君琳

左起：黃國田、林沛權、鄺保琪、陳曉鋒、郭栢曦

播藝 · 傳薪 余其偉粵樂藝術音樂會

高胡協奏曲《琴詩》作於1979年，樂曲立意深刻，透露出當代中國人的思考與彷徨，是余老師青年時期的代表作。當晚人員編制所限，并無樂隊協奏，故主辦方特邀有“鋼琴女詩人”美譽的鄭慧老師協奏，嫺熟瀟灑的鋼琴與流暢細膩的高胡相映成輝，頗為出彩。

陳啓謙演奏《琴詩》，鋼琴協奏鄭慧

兩場音樂會的主持人，原香港電台第四台節目總監（台長）蕭樹勝，表現風趣幽默，他對余老師的粵樂藝術和教學成果如數家珍，與余老師和演出嘉賓們互動連連，把音樂會的氣氛營造得非常溫暖，也讓在場觀眾更了解余老師的藝術人生。

左起：余其偉、張重雪、蕭樹勝

余老師的演奏是兩場音樂會的高潮。10月15日，余老師持椰胡與夫人彭燕珍女士合奏《昭君怨》深沉空遠，是當晚一大亮點。余老師更是坦言得益於夫人操持家庭，自身才能專注於音樂藝術。隨後，余老師奏響代表作《鳥投林》，清脆婉轉，繪聲繪色，仿佛置身百鳥群中。

左起：余其偉、彭燕珍

10月29日，余老師與古箏演奏家、香港演藝學院中樂系教授許菱子老師合奏經典粵樂《禪院鐘聲》。二人同事多年，默契十足，椰胡低沉有力，古箏典雅幽遠，令人回味無窮。隨後，余老師演奏了中國第一首高胡獨奏曲《春到田間》（1950年代）以及第一首胡琴（高胡）齊奏作品《花市迎春》（1960年代）致敬先賢，給音樂會畫上了完滿的句號。

左起：余其偉、許菱子

余老師率全體學生齊奏《花市迎春》

全體演出者謝幕

左起：許菱子、余其偉、鄭慧

音樂會結束後，樂迷與余老師以及部分表演嘉賓合影

港 澳 兩 地 同 奏 樂 ， 譜 寫 灣 區 新 樂 章

自新冠疫情以來，演藝市場頹靡，又因社交距離的影響，舉辦音樂會著實艱難。余老師從藝60載，桃李滿天下，可惜由於旅行受限，許多外地學生與樂迷未能親臨現場表演和觀看。儘管如此，在本地樂迷的支持下，【播藝·傳薪】兩場音樂會的上座率仍然表現不錯。沙田大會堂地處新界，除去部分座位因社交距離而封鎖，仍有700多位觀眾入場欣賞；香港大會堂坐落於中環，交通便利且久負盛名，上座率高達九成左右。

音樂會歷經延期、人員、場地變動，幕後工作人員自然十分不易。音樂會策劃人，余老師高足楊偉傑博士遠程跟進音樂會安排，與多方反覆溝通商討，事無鉅細，勞苦功高。兩位演藝學院中樂系畢業生李浩然與林沛權身兼演奏與後勤，在現場幫忙落實了諸多細節。因此，【播藝·傳薪】余其偉粵樂藝術音樂會不僅展示了余老師長久以來的藝術成就和教育成果，也體現了師友、同門間的互幫互助和團結協作。

值得一提的是，10月29日晚，另一場由楊偉傑和余樂夫領銜，多位余老師高徒參演的粵樂音樂會【古韻新風】亦在澳門文化中心上演。可謂港澳兩地同奏樂，譜寫灣區新樂章！

花絮回顧

余其偉老師於線上與觀眾們分享「隨意而行，我的創作之路」

謝俊仁博士於線上學堂與觀眾分享粵樂的音階與創作

余其偉老師率領一眾學生齊奏《花市迎春》

余其偉教授(椰胡)與許菱子教授(古箏)合奏《禪院鐘聲》

余其偉老師與師母彭燕珍老師於後台合影

社長黃國田醫生與五架頭演奏《雙星恨》

◆◆◆
節目預告

盧偉國議員參與樂樂社區粵樂團以琵琶
演出《平湖秋月》及《步步高》

社長黃國田醫生參與樂樂社區粵樂團演出留影

四君子·絲竹
二月十九日星期日下午4:30-6:30
香港公園 樂茶軒

高胡 椰胡 \ 黃國田
二胡 中胡 \ 馮康
琵琶 \ 盧偉國
尺八 洞簫 \ 楊光
吟誦嘉賓 \ 葉榮枝

節目內容：
廣東音樂
江南絲竹
尺八吹禪
宋詞吟誦

訂座電話：2801 7177

鳴謝
水禾田先生 龐樂民先生

守候
己亥

感謝水禾田先生慷慨允許「四君子」絲竹小組，
借用其水墨畫作宣傳海報用。

香 江 粵 樂 社

HONG KONG CANTONESE MUSIC SOCIETY

電郵	hkcantonese music@gmail.com
Facebook	www.facebook.com/hkcantonese music
微信	HKCantoneseMusic
Youtube	香江粵樂社
通訊地址	香港九龍彌敦道363號1205室

微信二維碼