

4.1 土工滾花

《木蘭從軍》

【子喉獨唱曲】

鄭國江撰曲

粵劇唱腔音樂和說白形式：

土工滾花、小曲、白欖及口白

故事背景：

《花木蘭》是中國古代巾幗英雄的傳說故事，故事產生的時代，迄今仍眾說紛紜。一般民間傳說故事，在流傳的過程，可能不斷經後人增益和修改，故此關於木蘭的姓氏、籍貫、事蹟，後世亦有種種記載，但很多只是臆測和傳說，未必可信。即使與此故事內容相關的樂府詩《木蘭辭》，其寫作時間也不一定與故事相同。現今較為大眾接受的說法是此故事起源於北魏，木蘭姓花，老父花弧年事已高，弟弟年紀小，故木蘭替父出戰沙場。

故事大綱：

花木蘭的父親接到朝廷緊急徵兵的文書，由於父親年紀大，身體也不好，而弟弟年紀較小，木蘭只好女扮男裝，替父從軍。父親囑咐女兒到了軍營要事事小心，不要讓人發現她是女兒身。木蘭到了軍營接受訓練，努力地適應軍營的生活。她和戰友們相處得很好，沒有人發現她是個姑娘。由於她作戰英勇，機智過人，立下不少功勞，很快獲封為大將軍。從此，木蘭帶領軍隊南征北戰，多次立下赫赫戰功。皇帝因為木蘭的戰績，賞賜她黃金千兩，良田萬畝，還要封她為兵部尚書。木蘭謝過皇帝後，說不需要這些賞賜，只想皇帝准許她回家侍奉父母。木蘭回家換回姑娘的打扮，嚇倒她的部下，因為將軍竟是女兒身。

本曲敘述木蘭知悉父親被召入伍，經考慮父親年紀和姐、弟狀況後，決定由自己改扮男裝，代父從軍，其勇敢及孝順的精神實令人敬佩。

曲本分析及曲譜

結構分析：

鑼鼓點 引子	小曲	板腔	說白	曲詞
柳絲				
	紅荳曲			織好絲綢緞， 閒將兵書看， 刀槍手上舞， 願會為良將。
			口白：一句	「咦！」
閃槌				
		士工滾花： 上句(7+7)		案上端放是何書， 不禁趨前看一看。
			口白：一句	軍帖，軍帖， 何來這許多軍帖呢？
		士工滾花： 下句(7+7)		不知軍帖何模樣， 翻開一卷看端詳。
			口白：一句	花弧，花弧， 又喺花弧！
		士工滾花： 上句(7+7)		緣何軍帖有爺名， 老父年高，邊塞往。
			口白：一句	不好呀！
撲燈蛾				
			白欖 10 句： 第一句(5 字句) 第二句(5 字句) 第三句(5 字句) 第四句(7 字句) 第五句(6 字句) 第六句(7 字句) 第七句(7 字句) 第八句(7 字句) 第九句(7 字句) 第十句(7 字句)	阿爺無大兒。 木蘭無兄長。 木棣年紀小。 姐姐木蕙女紅粧。 左思量，右思量。 忽來妙計可參詳。 木蘭自幼愛兵書。 渴望沙場來打仗。 男裝女扮代從軍。 此計看來好理想。
閃槌				
		士工滾花： 下句(4+3)		易釵而弁，上沙場。

唱腔音樂：

(i) 梆黃板式 — 士工滾花

1. 滾花是板腔體中的一種板式，屬散板節奏，即無叮板及無穩定節拍。梆子類和二黃類都有滾花，但句式及收音不同。
2. 本唱段重點是學習正線士工滾花。正線是粵劇音樂的定調，即定弦之一，指合尺線，以「上」音 = C 或 C#，即簡譜 1，內弦定為「合」音，即簡譜 5；外弦定為「尺」音，即簡譜 2。
3. 士工調式的音階是：「上尺工六五生」。
4. 士工滾花子喉上句收「上」音，下句收「合」音；而平喉上句收「尺」音，下句收「上」音。
5. 在每句唱腔當中，每遇唱腔稍作停頓的地方，如第一頓與第二頓之間，伴奏樂隊會奏出模仿唱腔的旋律作為過門，但可在旋律及節奏上略作變化，行內稱為追腔，是士工滾花伴奏上的特點。
6. 士工滾花的前奏音樂，稱板面或序，如「工六尺工上」(上字序)、「工土上工尺」(尺字序)、「伋仕佻佻合」(合字序)及(六字序)。一般而言，第一句士工滾花沒有指定的前奏音樂，但常用「上字序」。

【例子一】

唱段的第一句士工滾花上句：「案上端放是何書，不禁趨前看一看。」由於沒有指定的前奏音樂，伴奏樂隊一般會選用「工六尺工上」(上字序)。

7. 士工滾花的過序，即過門。每一句過序要承接上一句的結束音以互相呼應。例如上一句唱腔結束於「上」音，過序必須用「上字序」。至於「尺字序」及「合字序」，亦是根據這原則。

【例子二】

唱段的第一句士工滾花上句：「案上端放是何書，不禁趨前看一看。」唱腔結束於「上」音，故過序必須用「上字序」。伴奏樂隊會奏出過序音樂「工六尺工上」，木蘭才接唱下句。

【例子三】

唱段的第一句土工滾花下句：「不知軍帖是何模樣，翻開一卷看端詳。」唱腔結束於「合」音，故過序必須用「合字序」。伴奏樂隊會奏出過序音樂「伋仕佻仕合」，木蘭才接唱第二句土工滾花上句。

【例子四】

唱段的第二句土工滾花上句：「緣何軍帖，卷卷有爺名，老父年高，怎能邊塞往。」唱腔結束於「上」音，故過序必須用「上字序」。伴奏樂隊會奏出過序音樂「工六尺工上」，木蘭才接唱下句。

(ii) 曲牌音樂 — 小曲

1. 小曲是按旋律填詞的，屬粵劇唱腔音樂的曲牌體。
2. 有些小曲如音調太高或太低，演唱者會在唱曲時使用反線，以配合自己的聲線。
3. 廣義來說，小曲來源包括牌子(主要來自崑曲)、廣東音樂、其他劇種的曲牌、其他地方樂曲、民歌、中外流行曲及新創作的小曲。

(iii) 說白形式

1. 白攬

- 白攬的基本句式是三字句、五字句及七字句，最少兩句，句數不限，可無限延伸。基本上，白攬不分上下句，但雙數句須押韻，一般押仄聲韻，故已暗示有上、下句的概念，但通常記譜並不用雙句號表示下句。
- 白攬記譜只記正板(×)和底板(⊗)。
- 數白攬時掌板樂師會用卜魚打出板作伴奏。
- 一段白攬的結束有兩種處理方法：
  - 拖慢最後一句的速度及加重語氣
  - 重複最後一句或此句的最後一頓

- 數白攬前常用的鑼鼓點口訣是「撲燈蛾」，以下是三種常見的打法：

➢ 查查查 局局撐 局撐得 撐查撐查 撐

➢ 查查查 局局撐查 局撐得 撐查撐查 撐

➢ 查查查 局局撐 局撐局多 撐查 撐

2. 口白

- 一種無敲擊伴襯的說白形式，近似日常的話語方式，結構和演繹較自由，亦不須押韻。
- 主要的功能和功用是交代情節、人物的意念、思想及情感。

《木蘭從軍》

(子喉獨唱曲)

鄭國江

¹ (柳絲鑼鼓上場)

² (木蘭唱反線小曲《紅荳曲》)

×、×L×、×L×、×L×、³×L
織好絲綢緞，閒將兵書看，刀槍手上舞，願會為良將。

(白) 咦！

⁴ (正線土工滾花上句) 案上端放是何書，不禁趨前看一看。(收)

(白) 軍帖，軍帖，何來這許多軍帖呢？

⁵ (土工滾花) 不知軍帖是何模樣，翻開一卷看端詳⁸ (收)

(白) 花弧，花弧，又喺花弧！

(土工滾花) 緣何軍帖，卷卷有爺名，老父年高，怎能邊塞往。

⁶ (口白) 不好呀！

× × × × × × × × × × × × × × × ×
(白攬) 阿爺無大兒。木蘭無兄長。木棣年紀小。姐姐木蕙是女紅粧。

× × × × × × × × × × × × × × × ×
左思量，右思量。忽來妙計可參詳。

× × × × × × × × × × × × × × × ×
木蘭自幼愛兵書。渴望沙場來打仗。

× × × × × × × × × × × × × × × ×
不若男裝女扮代從軍。此計看來好理想，好理想。

⁷ (土工滾花) 一於易釵而弁，代父從軍上沙場⁸ (拉腔收)

— 曲終 —

註釋：

- 1 襯伴主角出場的一種鑼鼓點。
- 2 反線是粵劇音樂的定調（定弦）之一，所用的音區比正線高五度或低四度，又稱上六線，以「上」音等於G或G[#]，即簡譜的1，內弦定為「上」音，即簡譜的1；外弦定為「六」音，即簡譜的5。由於有些小曲的音調太高或太低，在演唱時會使用反線，以適應演唱者的聲線狀態。反線調式的音階是：「上尺工反六五氹生」。
- 3 小曲結束時，演唱者一般會在最後一個字前吸氣，並以漸慢作結。
- 4 正線是粵劇音樂的定調（定弦）之一，指合尺線，以「上」音等於C或C[#]，即簡譜的1，內弦定為「合」音，即簡譜的5；外弦定為「尺」音，即簡譜的2。
- 5 每種板式的唱段在開始時均有固定形式的引子，行內稱「序」。
- 6 此處可用白話（廣東話）或官話唸口白。
- 7 古時寫作「易笄而弁」，易，更換；笄，讀音（gai1），同音字「雞」，女士頭上飾品；弁，讀音（bin6），同音字「便」，古時的一種官帽，通常男士配禮服用。「易笄而弁」或「易釵而弁」意指女士作男裝打扮。

曲本分析及曲譜

《木蘭從軍·紅荳曲》

調寄《紅荳曲》

詞：鄭國江

反線紅荳曲

1 = G $\dot{1}$ $\underline{7}$ $\underline{6\ 5\ 2\ 4}$ | 3 - | $\underline{2\ 5}$ 4 $\underline{3\ 2}$ | 1 - |

ㄨ   、   ㄨ   L   ㄨ   、   ㄨ   L
 生 𠄎 五 六 尺 反 工   尺 六 反 工 尺 上
 織 好 絲 綢 緞，   閒 將 兵 書 看，

$\underline{3\ 5}$ $\underline{2\ 1\ 6}$ | 1 - | $\underline{3\ 5\ 3}$ $\underline{2\ 1\ 2\ 3}$ | 5 - ||

ㄨ   、   ㄨ   L   ㄨ   、   ㄨ   L
 工 六 尺 上 士 上   工 六 工 尺 上 尺 工 六
 刀 槍 手 上 舞，   願 會 為 良 將。