

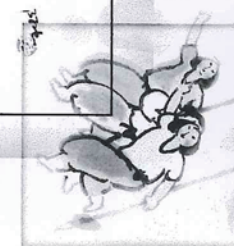
粵劇基本知識單元

- 教學目的：
- 透過認識本地粵劇的傳統進而瞭解中國戲曲的特徵
 - 數叮板以體驗粵劇音樂的叮板（節拍）結構

建議教學課節： 約 6 教節

- 學生已有知識：
- 能隨音樂打出基本拍
 - 能辨別基本拍與節奏的分別

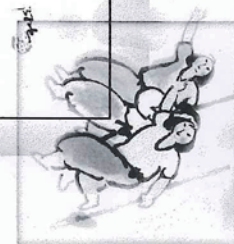
教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料
1. 引導學生認識粵劇及中國戲曲的演出場合和功用	神功戲： ● 傳統中國社群在喜慶、節日或地方神誕時，會舉行一連串慶祝活動，例如舞獅、放鞭炮，地方居民籌集資金聘請戲班演出戲曲，作為其中主要的慶祝活動，這就叫「神功戲」。這種喜慶或宗教場合便是中國戲曲演出的原本場合。 香港演出粵劇的主要場地： ● 戲院、會堂、劇院及社區中心。 ● 戶外臨時搭建戲棚。 ● 露天的場所，如公園及球場（這類演出多由康樂及文化事務署舉辦，行內人稱街檔）。	● 透過展視照片及講解、提問方式，引導學生瞭解中國戲曲演出的場合。 ● 透過講解或利用神功戲場合及各演出場地照片，引導學生瞭解中國戲曲演出的場地。	● 戲棚照片 P32~P36 ● 主會照片 P03 P04 ● 街檔照片 P15 P16 ● 戲院照片 P30 P31

教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料																														
2. 引導學生瞭解粵劇及中國戲曲的特色，並為粵劇故事創作聲效或配樂	地區性與劇種： - 不同的方言區流行不同的戲曲劇種，如說潮州話的地方主要演出潮州戲，而香港則流行以廣府話（粵語）演出的粵劇。然而，由於大部分中國戲曲都曾受中州音韻的影響，所以粵劇至今仍保留一些中州音韻的說白，例如「有何不好」，「大人」，「豈不是好」，「冤枉」。 - 潮語及粵語的平常音調、演出音調及中州音韻的示範錄音： 《秦香蓮》「有何不好」「大人」「豈不是好」「冤枉」 M03 說白選段 <table border="0"> <tr> <td>粵語平常音調</td><td>A20</td><td>A41</td><td>A36</td><td>A51</td><td>A46</td></tr> <tr> <td>粵劇音調</td><td>A21</td><td>A42</td><td>A37</td><td>A52</td><td>A47</td></tr> <tr> <td>潮語平常音調</td><td>A22</td><td>A43</td><td>A38</td><td>A53</td><td>A48</td></tr> <tr> <td>潮劇音調</td><td>A23</td><td>A44</td><td>A39</td><td>A54</td><td>A49</td></tr> <tr> <td>中州音韻</td><td>A19</td><td>A40</td><td>A35</td><td>A50</td><td>A45</td></tr> </table> 故事特徵： - 粵劇的故事多取材於民間傳奇、歷史事件及神話故事。由於傳統戲曲多為酬神及在喜慶節日演出，故往往以喜劇為結局，如死後成仙或大團圓。 - 粵劇故事簡介： ■ S22 《鳳閣恩仇未了情》 ■ S23 《帝女花》 ■ S24 《梁山伯與祝英台》 ■ S25 《寶娥冤》 ■ S25 《六月雪》(改編自關漢卿《寶娥冤》及明清傳奇《金鎖記》) ■ S26 《紅樓夢》	粵語平常音調	A20	A41	A36	A51	A46	粵劇音調	A21	A42	A37	A52	A47	潮語平常音調	A22	A43	A38	A53	A48	潮劇音調	A23	A44	A39	A54	A49	中州音韻	A19	A40	A35	A50	A45	- 引導學生聆聽及比較以粵語、潮語及中州音韻演出粵劇與潮劇相同劇目中的相同片段。 - 簡述一些粵劇故事作舉例，並引導學生討論故事的情境。	- 潮劇《秦香蓮》說白選段 M03 A21 - 以粵語、潮語和中州音韻讀出「有何不好」、「大人」、「豈不是好」及「冤枉」 A19~A23 A35~A54 - 粵劇故事簡介： ■ S22 《鳳閣恩仇未了情》 ■ S23 《帝女花》 ■ S24 《梁山伯與祝英台》 ■ S25 《寶娥冤》 ■ S25 《六月雪》(改編自關漢卿《寶娥冤》及明清傳奇《金鎖記》) ■ S26 《紅樓夢》
粵語平常音調	A20	A41	A36	A51	A46																												
粵劇音調	A21	A42	A37	A52	A47																												
潮語平常音調	A22	A43	A38	A53	A48																												
潮劇音調	A23	A44	A39	A54	A49																												
中州音韻	A19	A40	A35	A50	A45																												

教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料																		
	以歌舞演故事： - 中國戲曲的特徵是以「歌舞演故事」，演員透過<u>唱、做、唸、打</u>的方式，向觀眾交代一個故事。 行當： - 行當，或稱腳色，是傳統戲曲中根據劇中人物不同的性別、年齡、身分、性格而劃分出來的角色類型，就像生（男性人物）、旦（女性人物）、淨（也稱花面，性格突出人物，通常藉開面象徵其性格）、末（年紀較大男性）、丑（滑稽人物）等等。他們在表演藝術上各有不同的特色，這種分類就是行當。舊日演員通常專演一類型的腳色，因此也就形成了專門的行當。 - 現時的粵劇六柱制並非行當的劃分，而只是一種制度。至於粵劇行當是： <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>行當分類</th> <th>六柱制分工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P08</td> <td> 生</td> <td>包括<u>文武生</u>、<u>小生</u>。</td> </tr> <tr> <td>P05 P06</td> <td> 旦</td> <td>包括<u>花旦</u>、<u>二幫花旦</u>。</td> </tr> <tr> <td>P14</td> <td> 淨(花面)</td> <td>一般由<u>武生</u>或<u>丑生</u>兼演。</td> </tr> <tr> <td>P07</td> <td> 末</td> <td>由武生演出。粵劇中的武生，相等於京班的老生。粵劇的武生也常反串扮演女性人物。末的位置在現時的粵劇中，相對較不重要。</td> </tr> <tr> <td>P01 P02</td> <td> 丑</td> <td>由武生(老生)演出，丑生亦可反串成丑旦。</td> </tr> </tbody> </table>		行當分類	六柱制分工	P08	 生	包括 <u>文武生</u> 、 <u>小生</u> 。	P05 P06	 旦	包括 <u>花旦</u> 、 <u>二幫花旦</u> 。	P14	 淨(花面)	一般由 <u>武生</u> 或 <u>丑生</u> 兼演。	P07	 末	由武生演出。粵劇中的武生，相等於京班的老生。粵劇的武生也常反串扮演女性人物。末的位置在現時的粵劇中，相對較不重要。	P01 P02	 丑	由武生(老生)演出，丑生亦可反串成丑旦。	- 利用《粵劇視窗》光碟及折子戲《長坂坡》有關的選段，介紹唱、做、唸、打在粵劇中的戲劇及藝術效果。 - 讓學生觀察各行當的劇照，並指出他們在服飾和化妝不同之處，以突出其腳色的特色。 - 引導學生觀察及討論生、旦的不同做手及台步以顯示其角色。	《粵劇視窗》光碟 折子戲《長坂坡》 V05 S27 生、旦、淨、末和丑的劇照 P08 P05 P06 P14 P07 P01 P02 折子戲《長坂坡》 V05 S27 生角：做手，台步 V17 V11 旦角：做手，台步 V16 V26
	行當分類	六柱制分工																			
P08	 生	包括 <u>文武生</u> 、 <u>小生</u> 。																			
P05 P06	 旦	包括 <u>花旦</u> 、 <u>二幫花旦</u> 。																			
P14	 淨(花面)	一般由 <u>武生</u> 或 <u>丑生</u> 兼演。																			
P07	 末	由武生演出。粵劇中的武生，相等於京班的老生。粵劇的武生也常反串扮演女性人物。末的位置在現時的粵劇中，相對較不重要。																			
P01 P02	 丑	由武生(老生)演出，丑生亦可反串成丑旦。																			

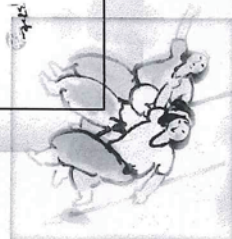

教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料
	化妝： - 為了讓觀眾在遠處也能分辨演員的身分，演員常用不同顏色的化妝油彩，繪上色彩鮮艷和圖案分明的面譜，使人容易分辨出他們所擔當的行當。不同顏色的化妝油彩，正顯示劇中人物的性格，如紅色代表忠義，全白色代表奸險。 發聲方法： - 粵劇的發聲方法，分<u>平喉</u>、<u>子喉</u>和<u>大喉</u>。一齣粵劇的唱腔及<u>唸白</u>只用一個調門演出全劇。演員利用較高的調門演唱，使聲音能傳到遠處的觀眾。 - 正如傳統粵劇小生所用的是「<u>子母喉</u>」，三十年代才是全部唱平喉。旦角演員的「子喉」又稱「小嗓」唱法，聲音高亢響亮。老生及花面亦利用較強的聲音令觀眾聆聽清楚。 唱腔： - 戲曲中的歌唱部分稱為唱腔，用以表達人物的感情和思想、刻劃人物性格和開展故事情節。粵劇唱腔主要分<u>板腔</u>、<u>曲牌</u>及<u>說唱</u>三大體系。 板腔體： - 板腔體約有三十種常用「板式」，其特色如下： - 沒有固定旋律，但有固定的結句音 - 以「<u>依字行腔</u>」演唱 「先詞後曲」，唱詞與叮板有嚴謹的規範 A14 S09 折子戲《長坂坡》的<u>減字芙蓉</u> 曲牌體： - 曲牌體包括牌子（來自崑曲）、<u>小曲</u>、廣東音樂、其他劇	- 介紹生、旦俊扮及花面的化妝。 - 引導學生創作面譜。 - 讓學生聆聽民歌、粵劇、其他地方劇種、西方歌劇及流行音樂的片段，瞭解各種不同的發聲方法及特徵，進而模仿粵劇的唱法。 - 讓學生聆聽粵劇片段，並初步認識粵劇唱腔的三大體系。	《粵劇視窗》光碟 折子戲《長坂坡》P05 P06 中糜夫人（旦角）、P10 趙雲（生角）及士P09 兵的化妝照片 折子戲《長坂坡》V01 中張郃（淨角）開面的過程 《粵劇視窗》光碟 折子戲《長坂坡》的<u>減字芙蓉</u>A14 S09 《帝女花·香夭·妝台秋思》*A15 M04 折子戲《長坂坡·妝台秋思》A07 S02 《白雲》平喉、子A04 M02 喉分別唱出A03

* 本曲傳統記譜法為一板三叮，但為了豐富演出的效果，現時的演出習慣，多在中叮也敲打大堂鼓，故形成近似一板一叮的效果。

教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料
	種的曲牌、其他地方樂曲、民歌、中外流行曲及新創作的曲調。其特色如下： ■ 有固定旋律 ■ 撰曲者「按譜填詞」，在必要時可透過「加花」、「減花」或「換音」等手法，把旋律作出適當的變動 《帝女花·香夭·妝台秋思》M04 A15 折子戲《長坂坡·妝台秋思》S02 A07 《白雲》平喉、子喉分別唱出 M02 A04 A03 《中秋節》平喉、子喉分別唱出 W01 W01a A02 A01 《燕歸人未歸·連環扣》W02 W02a A28 說唱體系： ● 粵劇有五種常用的說唱形式，包括<u>南音</u>、<u>木魚</u>、<u>板眼</u>、<u>龍舟</u>及<u>粵謳</u>（又名解心）。其特色如下： ■ 音樂結構類似板腔體，「先詞後曲」，唱詞與叮板有嚴緊的規範 ■ 除唱曲之外，可用說白相間 《吟盡楚江秋》中的南音 A05 S01 樂隊／棚面： ● 粵劇行內稱樂隊為棚面，由旋律樂器（稱「西樂」、「音樂」或「文場」）及敲擊樂器（稱「中樂」、「鑼查」或「武場」）組成。棚面除為唱者提供伴奏外，對劇情的發展和唱、做、唸、打，提供重要的氣氛營造及戲劇效果。 為粵劇故事情節創作聲效或配樂： ● 利用樂器為粵劇故事情節創作聲效或利用音樂選段配樂。	● 介紹粵劇京鑼鼓的各種樂器。 ● 利用《粵劇視窗》光碟 V05 及 折子戲《長坂坡》選段，引導學生瞭解樂隊的重要性。 ● 引導學生討論上述粵劇故事的情節。	● 《中秋節》平喉、A02 W01 子喉分別唱出 A01 W01a ● 《燕歸人未歸·連環扣》A28 W02 W02a ● 《吟盡楚江秋》中 A05 S01 的南音 ● 《粵劇視窗》光碟 ● 敲擊樂器照片 P17 ● 折子戲《長坂坡》V05 S27 ● 中國敲擊樂器 ● 廣東音樂選段

教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料
		● 引導學生為所選的情節創作聲效或配樂。 ● 讓學生演繹其創作並進行評估。	
3. 介紹平喉和子喉的分別及發聲方法	● <u>平喉及子喉</u>是粵劇唱腔音樂中生角及旦角的發聲方法。 <u>平喉</u>： ■ 一般的生角都用平喉說白和唱曲，扮演年老的旦角也用平喉 ■ 是自然的發聲方法，就像日常說話的形式 <u>子喉</u>： ■ 一般年輕旦角會用子喉說白和唱曲 ■ 是一種假聲的發聲方法 ■ 音高一般較平喉高八度	● 引導學生聆聽平喉及子喉選段。 ● 以平喉及子喉示範唱一個選段，並引導學生用平喉及子喉唱出。	曲譜及錄音 ● 《帝女花·香夭·妝台秋思》 M04 A15 ● 《白雲》平喉、子喉分別唱出 M02 A04 A03 ● 《中秋節》平喉、子喉分別唱出 W01a A02 A01 ● 《燕歸人未歸·連環扣》 W02a A28
4. 引導學生體驗粵劇音樂的叮板（節拍）結構，包括「有板類」及「無板類」	● 粵劇的記譜方法是用「<u>工尺譜</u>」，其中以「<u>叮板</u>」顯示節奏。 ● 在一段唱腔中以卜魚和沙的打出板和叮，而小曲則由大堂鼓及碰鈴打出板和叮。板相當於強拍，叮相當於弱拍。叮板的符號：<u>正板</u>「乂」、<u>底板</u>「ㄨ」、<u>正叮</u>「、」、<u>底叮</u>「ㄥ」。從叮板節奏組織來看，粵劇唱腔分為「有板類」及「無板類」。 ● 數叮板的三種方法： - V35 以掌拍枱 - V36 用手指在空中數 - V37 用手指在空中數並於半板半叮時加搖手動作	● 介紹數叮板的三種方法。 ● 引導學生跟着錄音，用手部動作去數有板類的叮板。 ● 介紹曲譜中所用的叮板符號。 ● 引導學生瞭解叮板與曲詞之間的關係。 ● 讓學生嘗試隨選段錄音，以敲擊樂器打出叮板。	● 數叮板的三種方法 V35 以掌拍枱、 V36 在空中數、 V37 在空中數並於半板半叮時加搖手動作

教學重點	教學內容	教學活動	教材 / 參考資料
	● 有板類（有穩定節拍）： ■ <u>一板三叮</u>：A08 S03 <u>曲牌體</u>： 折子戲《長坂坡》的《陰告》牌子 《中秋節》 A02 A01 W01 ■ <u>一板一叮</u>：A14 S09 <u>板腔體</u>： 折子戲《長坂坡》的減字芙蓉 <u>曲牌體</u>： 《白雲》 A03 M02 《燕歸人未歸·連環扣》 A28 W02 ■ <u>流水板</u>： <u>板腔體</u>： 《燕歸人未歸》的七字清 A30 S10 <u>快中板</u>： 折子戲《長坂坡》的快中板 A12 S07 ● 無板類： ■ <u>散板</u>（自由節奏）：A11 S06 <u>滾花</u>： 折子戲《長坂坡》的土工滾花 平喉和子喉的滾花 A87 A86	● 板腔唱段： ■ 板：用左手敲打卜魚一下 ■ 叮：用右手敲打沙的一下 ● 小曲唱段： ■ 板：一位同學掌板負責打大堂鼓一下 ■ 叮：另一位同學打碰鈴一下 ● 讓學生聆聽小曲選段，並引導他們在工作紙《中秋節》及《燕歸人未歸·連環扣》內合適的位置填上叮板記號。 ● 引導學生聆聽「無板類」選段錄音，以感受粵劇中自由節奏的音樂。	● 折子戲《長坂坡》 A08 S03 的《陰告》牌子 ● 《中秋節》 A02 W01 A01 ● 《燕歸人未歸·連環扣》 A28 W02 ● 折子戲《長坂坡》 A14 S09 的減字芙蓉 ● 《白雲》 A03 M02 ● 《燕歸人未歸》的七 A30 S10 字清 ● 折子戲《長坂坡》 A12 S07 的快中板 ● 折子戲《長坂坡》 A11 S06 的土工滾花 ● 平喉和子喉的滾花 A87 A86 工作紙： ● 叮板工作紙一及二 W01 W02 敲擊樂器： ● 卜魚、沙的、碰鈴、大堂鼓

