

全方位學習活動(戲棚粵劇神功戲欣賞)

演出前
建議學習
活動

欣賞演出

演出後
建議學習
活動

粵劇的演出情境 (修訂)

CDI020171389

2017年11月29日

講者：陳守仁教授

建議學習活動範圍

演出前

- 作品的相關資料
- 表演團體、主要演員和演出者
- 藝術特色和表達手法
- 相關、改編作品
- 相關的價值觀

欣賞演出

演出後

- 分析作品結構和表達手法
- 探討作品帶出的信息
- 比較相關改編作品
- 反思學習經歷和感受

全方位學習 - 社區資源

日期	地點	演員	劇目
11月25日(六)			(對唱)龍馬嶺酒
11月26日(日)			(大弟子)風雨思仇(日)
11月26日(日)	沙田大圍	龍貫天 鄧美玲 阮兆輝	紫霞記(夜)
11月27日(一)	太平演藝	林寶珠 阮德勝 朱凱迪	刁蠻公主拜壽
11月28日(二)			紅鬃烈馬
11月29日(三)			三女招婿
12月4日(一)	新光戲院	龍貫天 陳慧恩	折子戲
12月7日(四)			(對唱)龍馬嶺酒
12月8日(五)			再世紅梅記
12月9日(六)			愛得輕拋愛得狂
12月10日(日)	石澳	龍貫天 陳敏儀 鄧國森	(大弟子)龍馬思仇(日)
12月10日(日)		阮兆輝 溫玉培 林寶珠	白龍駒(夜)
12月11日(一)			三女賣糖
12月12日(二)			紫霞記

提綱戲、排場戲、爆肚戲

- 提綱：一劇的撮要、框架、骨幹
- 千軍萬馬、悲歡離合、彈指十載、國破家亡盡在一紙中
- 排場：相對地固定、規範，及有特定劇情的表演程式及組合
- 四大排場：《西河會妻》(短打小武演趙英強)
《鳳儀亭》(小武演呂布，既忠又奸)
《打洞結拜》(小武開面演趙匡胤)
《平貴別窯》(小武穿大靠)

其他排場

- 投軍
- 殺忠妻、殺奸妻
- 排朝、起兵祭旗
- 洗馬、困谷口
- 三擊掌、斬二王

二百三十多年(1786 - 2017)的 戲棚傳統

音樂與戲曲的功能性與藝術性

● 《呂氏春秋·仲夏紀·古樂篇》

「昔古朱襄氏之治天下也，多風而陽氣畜積，萬物散解，果實不成，故士達作為五弦瑟，以來陰氣，以定群生。」

● 《呂氏春秋·仲夏紀·古樂篇》

「昔陰康氏之始，陰多潛伏而湛積，水道壅塞，不行其原；民氣郁闕而滯著，筋骨瑟縮不達。故作為舞以宣導之。」

《白兔會》開山資料

編劇	:	唐滌生
首演日期	:	1958年6月6日
首演地點	:	東樂戲院
演出劇團	:	麗聲劇團
開山演員	:	何非凡 (文武生; 飾劉智遠) 吳君麗 (正印花旦; 飾李三娘) 阮兆輝 (飾咬臍郎, 智遠及三娘之子) 麥炳榮 (小生; 飾李洪信) 鳳凰女 (二幫花旦; 飾李大嫂) 梁醒波 (丑生; 飾李洪一) 靚次伯 (武生; 先飾李大公, 後飾賽火公) 英麗梨 (飾岳繡英)

劇情簡介

劉智遠為李家僕人，與李家三娘在一次邂逅相愛，並得三娘父親李大公同意成婚。三娘之長兄李洪一及大嫂反對兩人成婚，並屢次迫害。三娘在瓜田誕下咬臍郎，智遠接走咬臍郎並承諾將來與三娘重聚。十五年後，劉智遠已稱王，咬臍郎因追一隻白兔而巧遇李三娘，劉智遠與李三娘團聚，李洪一夫婦遭重罰。

官話古腔

江湖十八本，包括《一捧雪》、《二度梅》、《三官堂》、《江湖十八本四進士》、《五登科》、《六月雪》、《七賢眷》、《八美圖》、《九更天》、《十奏嚴嵩》、《十二道金牌》、《十三歲童子封王》及《十八路諸侯》，其中十一、十四、十五、十六、十七不詳。

大排場十八本，包括《寒宮取笑》、《三娘教子》、《三下南唐》、《沙陀借兵》、《五郎救弟》、《六郎罪子》、《四郎探母》、《酒樓戲鳳》、《打洞結拜》、《打雁尋父》、《平貴別窯》、《仁貴回窯》、《李忠賣武》、《高平關取級》、《高望進表》、《斬二王》、《辨才釋妖》、《金蓮戲叔》。

當代神功戲

祭祀色彩

劇目及題材多樣化

新秀的朝氣

演出量漸趨下降

新都市裏的戲棚

戲棚生活的蛻變

神功戲普查計劃

劇作資料

- 宋元「四大南戲」之一
- 戲中使用的小曲及曲牌多屬既有舊曲，包括：

第一場 《貴妃醉酒》、《到春來》

第二場 /

第三場 《訴冤頭》

第四場 《鳳凰分飛》、《拷紅》

第五場 《雙聲恨》

第六場 《白牡丹》、《仙女牧羊》、《陳姑追舟》、《香山賀壽》、《到春來》

*第五場的《智遠歸家》則是著名樂師陳文達(1900-1982)特為此劇創作

10

音樂欣賞重點(一)

- 1950年代的粵劇，每一場的重心在主題曲出現的地方
- 主題曲集中生旦對唱，劇情並不太重要，重要的是演唱者的唱腔與主題曲的可聽性
- 演唱者因應這些要求集中表現其唱腔的獨特性

10

場次分析及劇情簡介

第一場 劉智遠與李三娘相戀並成婚

第二場 李洪一夫婦欲加害劉智遠夫婦，將一片有妖怪作祟的瓜田分給智遠

第三場 智遠斬殺妖怪取得寶劍天書，投軍並向其妻三娘承諾日後必定榮歸

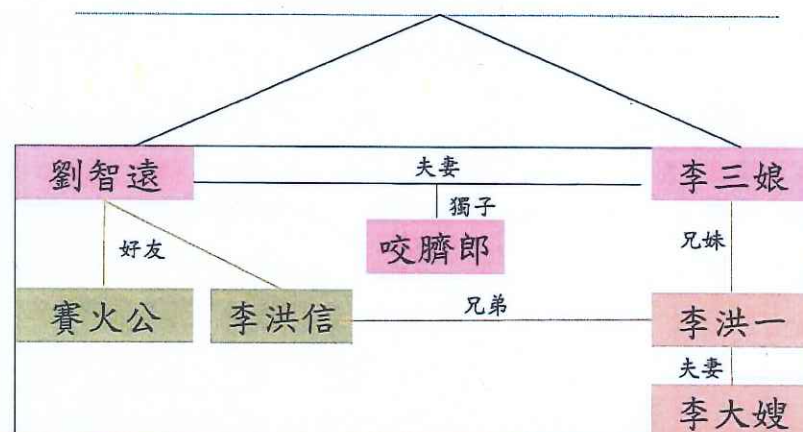
第四場 李洪一夫婦欲殺三娘，園丁洪信助三娘及其子咬臍郎脫難，並將咬臍郎交給智遠

第五場 十五年後，咬臍郎巧遇三娘，但未知其身份，回家後向其父稟明

第六場 此時已成王的劉智遠與李三娘夫婦重聚，而李洪一夫婦則遭重罰

11

人物關係圖

11

音樂設計的欣賞重點(四)

第二場結構	
梅香	白攬
丑生、文武生	七字清 (或稱古老中板)
二幫	連序西皮
文武生	反線中板
	七字清
花旦、丑生	七字清

- 16

音樂欣賞重點(二)

- 主題曲中，演唱者在演繹主題曲時表現出其唱腔的獨特性，並以板腔、說唱、曲牌音樂組成

- 17

音樂設計的欣賞重點(四)

第三場結構	
花旦	訴冤頭中板
文武生	二王
文武生、花旦	爽流水南音
武生	快二王
文武生、花旦	乙反南音

- 20

音樂設計的欣賞重點(三)

第一場結構	
文武生	慢板
花旦	小曲《貴妃醉酒》
花旦	古老慢板板面
生、旦	小曲《到春來》
生	乙反中板
丑生、二幫	二黃
花旦	二黃
二幫	七字清

- 18

音樂設計的欣賞重點(四)

第六場結構	
花旦	〈香山賀壽〉
文武生	〈白牡丹〉
花旦	〈陳姑追舟〉
小生、二幫	二黃
丑生、二幫	七字清

音樂設計的欣賞重點(四)

第四場結構	
二幫花旦	禿頭中板
武生	乙反木魚
	哭相思

音樂設計的欣賞重點(六)

第一場 文武生、正印花旦《到春來》

五六工六尺工上尺工
李三娘:(唱) 一語道出我心慕愛他

六工五六反工
我問君兩句話，

工六五工六工尺上
為也要自貶千金價，

乙尺士合仁士
慰君在簷一下

音樂設計的欣賞重點(四)

第五場結構	
文武生、小生	乙反木魚

音樂設計的欣賞重點(八)

李三娘: (白) 劉大哥, 所謂情天有意, 倩女無心,

(白) 你知否古人有彩樓擇配之事呢?

劉智遠: (白) 三姑娘, 何謂彩樓擇配?

音樂設計的欣賞重點(六)

第一場 文武生、正印花旦《到春來》

工 尺 乙 士 乙

劉智遠:(唱) 相 看 似 夢 也 ,

工 六 工 尺 工 六 尺

莫 非 為 憐 落 魄 前 ,

乙 士 乙 尺 士

伏 在 柳 莊 下 ,

音樂設計的欣賞重點(九)

李三娘:(唱) 上 工 尺 工 尺 上 士 上 合 仁 合 士
設 鴛 鴦 花 結 , 擲 向 瓊 樓 下 ,

士 上 合 士 上 上 尺 工 尺
良 緣 賴 佢 去 分 真 假 ,

尺 工 上 工 尺 上 工 六 五 工 尺 工 六 尺
接 得 牡 丹 - - 花 , 願 貴 貧 窮 莫 究 查

上 士 上 士 上 尺 工 六 五 六 五
配 - 了 - - 婚 , 須 - 嘗 嫁 。

音樂設計的欣賞重點(七)

李三娘:(唱) 生 五 六 工 尺 工 六 尺
非 關 我 憐 才 在 柳 衙 ,
六 五 尺 工 尺 工 六 五
閨 裡 人 未 離 父 母 家 ,
六 五 六
怕 只 怕 ,
工 六 工 尺 上 士 上 士 上 尺 工
一 朝 招 蜂 惹 蝶 去 戀 花 ,

劉智遠:(唱) 尺 六 五 六 工 尺 工 六 尺
何 以 偷 送 柔 情 動 愛 芽 ,
士 合 士 上 尺 工 尺
鳳 凰 夜 裡 驚 棲 鴉 ,

音樂設計的欣賞重點(十一)

上 士 上 尺 工 工 六 生 五
李三娘:(唱) 說話太 羞 家, 實太 羞 家,

六 反 五 生 五 六 工 六 尺 工 上 尺 工
風 送 淑 女 針 繡 拋 開 錦 - 繡 - 家

工 五 六 五 六 五 六 工 六 尺 尺 六 工 尺 上
或 者 有 天 -- 意 代 替 奴 奴 今 生 招 嫁

乙 尺 士 合 士
代 拋 繡 球 下,

31

音樂設計的欣賞重點(九)

工 六 工 尺 上 乙 士 上 尺 六 工 六 工 尺 上
劉智遠:(唱) 天 - 差 - 也, 配 合 了 不 - 分 - 身 - 價

工 尺 工 尺 上 士 上 合 仁 合 士
乞 兒 都 得 抱 月 向 樓 台 - 下。

29

音樂設計的欣賞重點(十一)

五 五 六 工 六 尺 工 上 尺 工
劉智遠:(唱) 三 更 裡 鳳 燭 照 - 廊 - 下,

上 乙 士 上 尺 工 上
撮 合 定 有 天 差 也,

工 六 尺 上 尺 工 六 工 六 五 五 六 五
高 攀 天 女 - 花, 午 夜 怕 聽 艷 情 話

32

音樂設計的欣賞重點(十)

李三娘: (白) 咁就係啦, 一任風送彩球, 飄向東則東, 西則西, 中者為郎, 並以百年之約,

(白) 今晚風送彩綾, 不向東時不向西, 偏偏落在牛郎身上, 故而有感

劉智遠: (白) 哦, 請問感從何來呢?

李三娘: (白) 你真唔明, 抑或假唔明啫

30

-陳守仁、李少恩、戴淑茵、何百基編 (2015)。《書譜紅歌——二十世紀上半葉粵劇音樂著述研究》。香港：香港粵劇學者協會。

-陳守仁著，戴淑茵、鄭寧思、張文珊修訂 (2008)。《儀式、信仰、演劇：神功粵劇在香港》，第2版。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

-李少恩 (2010)。《粵詞風—香港探曲之路》。香港：香港中文大學音樂系中國音樂資料館。

-李少恩、鄭寧思、戴淑茵編 (2005)。《香港戲曲的現況與 前瞻》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

-《香港影片大全》(2013)。香港電影資料館。

影音資料

任劍輝、吳君麗主演

《白兔會》此劇於1959年拍成電影，由任劍輝、吳君麗主演；這部電影的詳細資料見香港電影資料館編的《香港影片大全》

製作機構	大成影片公司, 大成影片公司, 出品
主創幕後	左凡, 左凡, 導演
	左凡, 左凡, 編劇
	唐滌生, 唐滌生, 編劇; 舞台原著; 撰曲
	羅家柏, 羅家柏, 監製
	龐志強, 龐志強, 演員
	任劍輝, 任劍輝, 演員 (劉智遠)
	吳君麗, 吳君麗, 演員 (李三娘)
	任水兒, 任水兒, 演員 (薛二姨)
	阮兆輝, 阮兆輝, 演員 (咬關郎)
	蘇少棠, 蘇少棠, 演員 (李洪伯)
	馮峰, 馮峰, 演員 (李洪一)
	鳳凰女, 鳳凰女, 演員 (李大嫂)
	柳傑, 柳傑, 演員 (夏火公)
張生, 張生, 演員 (李次公)	
梁立祥, 梁立祥, 演員 (志伯)	

參考資料

陳守仁 (1993)。《粵曲唱腔的基礎：王粵生粵曲教材選集》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (1995)。《王粵生圖傳：王氏相片彙輯》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (1996)。《神功戲在香港：粵劇、潮劇及福佬劇》。香港：三聯書店香港有限公司。

—— (1997)。《實地考查與戲曲研究》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (1999)。《香港粵劇導論》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (2001)。《粵劇音樂的探討》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (2007)。《香港粵劇劇目概況：1900-2002》。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (2007)。《粵曲的學和唱：王粵生粵曲教程》，第3版。香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

—— (2012)。《香港神功戲》，第2版。香港：三聯書店(香港)有限公司。

—— (2015)。《唐滌生粵劇劇目概況(任白卷)》。香港：匯智出版有限公司。

—— (2016)。《唐滌生創作傳奇》。香港：匯智出版有限公司。