

傳統民間及祭祀音樂

日期：3.3.2021

地點：香港大會堂劇院

陳子晉

香港中文大學音樂系

cchan@cuhk.edu.hk

預期學習成果

- 了解傳統民間及祭祀音樂的歷史源流、音樂特色（樂器、樂曲、調式等）及其社會功能
- 了解音樂於不同族群的創作、演奏習慣及美學，以及比較中國地方音樂與西方音樂之異同
- 通過示範認識基本的加花技巧

講座大綱

- 1) 民族音樂學簡介
- 2) 潮州音樂
- 3) 廣東南音
- 4) 香港道教殯儀音樂

1) 民族音樂學簡介

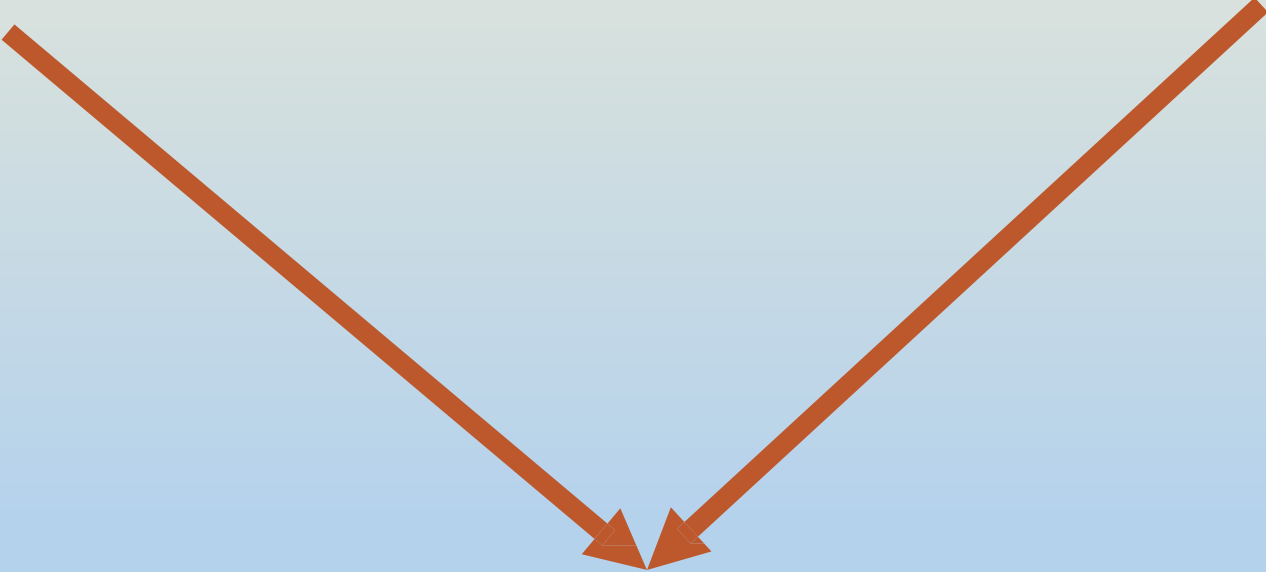
音樂研究

- 研究音樂的學科包括：
 - 1) 作曲 (Composition)
 - 2) 民族音樂學 (Ethnomusicology)
 - 3) 音樂學 (Musicology)
 - 4) 音樂理論 (Music Theory)
- 從不同視角，通過不同的研究方法，達到不同的研究成果

民族音樂學 Ethnomusicology

音樂學

人類學

民族音樂學

The diagram illustrates the interdisciplinary nature of Ethnomusicology. Two orange arrows originate from the words '音樂學' (Musicology) on the left and '人類學' (Anthropology) on the right. These arrows point downwards and converge towards the central text '民族音樂學' (Ethnomusicology) at the bottom, visually representing the synthesis of the two fields into this specific discipline.

民族音樂學的源起

- 1880年間，音樂學者已有比較西洋音樂與非西洋音樂的觀念，從而發展出「比較音樂學」(Comparative Musicology) (即後來的民族音樂學)。研究對象是歐洲以外的種族和民族的音樂文化，如不同地方的原住民、部族、少數民族等。此定義由德國美籍音樂學者薩克斯 (Curt Sachs, 1881-1989) 提出，界定所謂異國文化音樂的範疇
- 歐洲文化中心主義 (Eurocentrism)
- 「民族音樂學」一詞由康斯特 (Jaap Kunst, 1891-1960) 首先提出，他認為「比較音樂學」的研究範疇較窄，而「民族音樂學」也不一定跟其他學科作比較研究，故他建議把名稱改為「民族音樂學」(Kunst 1977:1-66)

實地考察 (Fieldwork)

譯譜 (Transcription)

民族音樂學的研究方法

- 民族音樂學採用了人類學實地考查的研究方法，音樂學（ Musicology ）則研究西洋音樂演進的脈絡。民族音樂學將世界音樂納入研究範圍，是研究西方音樂範圍外的音樂
- 民族音樂學亦會有音樂分析，但主要以「文化中的音樂」（ Music in culture ）(1960) 作為研究框架，此框架後來演變為「音樂作為文化」（ Music as culture ）(1977)
- 民族音樂學與比較音樂學不同之處，是前者從音樂的文化背景、地理環境等去觀察不同地方的音樂
- 民族音樂學並不認同「歐洲文化中心主義」，認為世界各地的音樂也是值得尊重和研究的

2) 潮州音樂

潮州音樂歷史

- 潮州音樂簡稱「潮樂」，是潮州、汕頭地區的民間音樂總稱
- 潮樂演奏形式包括：
 - 1) **弦詩樂**：以潮州民間絲弦、彈撥樂器演奏「詩譜」（二四譜）而得名，以二弦為主奏樂器，輔以椰胡、提胡、琵琶、秦琴、揚琴、小三弦、笛等
 - 2) **鑼鼓樂**：大鑼鼓、小鑼鼓（亦用於香港潮州法事）、蘇鑼鼓、八音、十音、花燈鑼鼓等
 - 3) **笛套古樂**：以笛為主奏樂器
 - 4) **細樂**：以琵琶、箏、小三弦為主，加洞簫、椰胡
 - 5) **廟堂樂**：以寺院、廟堂善社、佛事頌經的唱奏音樂，主要以嗩吶或大橫笛為領奏樂器，並加入法事敲擊樂（法器）而成

潮樂二四譜

二四譜	二	三	四	五	六	七	八
工尺譜	合	士 (乙)	上	尺	工 (凡)	六	五
簡譜	5̣	6̣ 7̣	1	2	3 4	5	6

弦詩樂《迎賓客》

相片來源：香港中文大學音樂系中國音樂研究中心

潮樂調式

輕六

$$\frac{2}{4}$$

<u>1 1</u> 1	<u>1 1</u> <u>0 6</u>	1 <u>2 3</u>	<u>5 3</u> <u>5 6</u>	5
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	---

5 6 1 2 3 5 6

重六

$$\frac{2}{4}$$
$$\underline{1\ 1\ 1} \mid \underline{1\ 1\ 0\ 7} \mid 1\ \underline{2\ 4} \mid \underline{5\ 4}\ \underline{5\ 6} \mid 5$$

5 7 1 2 4 5 6

活五

$$\frac{2}{4}$$
$$\underline{1\ 1\ 1} \quad \left| \underline{1\ 1\ 0} \overset{b}{\underline{7}} \right| \quad 1 \quad \underline{2\ 4} \quad \left| \underline{5\ 4} \quad \underline{5\ 6} \right| \quad 5$$

5 ^b7 1 #2 #4
↓ ↑

反線

$$\frac{2}{4}$$
$$\underline{444} \mid 44 \underline{02} \mid 4 \underline{\underset{\cdot}{5}6} \mid \underline{\underset{\cdot}{1}6} \underline{\underset{\cdot}{6}2} \mid 1$$

6 1 2 4

潮樂曲式（一）

頭板 $\frac{4}{4}$

5 4 6 5 6 5 | 4 2 5 4 - | 5 4 6 5. 3 | 2 1 7 1 2 - |

二板 $\frac{2}{4}$

5 4 6 5 6 5 | 4 2 5 4 | 5 4 6 5. 3 | 2 1 7 1 2 |

拷拍 $\frac{1}{4}$

0 5 4 4 0 5 2 2 0 5 0 5 0 7 1 2 2

三板 $\frac{1}{4}$

5 5 4 5 3 2 5 5 4 5 7 1 2

潮樂曲式（二）

采花(采花牌) $\frac{2}{4}$

5 $\parallel$: 4 4 0 5 | 2 2 0 5 : $\parallel$: 4 5 4 2 : $\parallel$ 4

散板

$\parallel$: 4 5 4 2 : $\parallel$ 4 4 $\hat{4}$ 3 3 $\hat{3}$ 2 2 $\hat{2}$

《西江月》

變奏手法：

- 1) 頭板
- 2) 單推
- 3) 雙推三點一

相片來源：陳子晉

《寒鴉戲水》

變奏手法：

- 1) 頭板極慢
- 2) 二板中速轉三點一
- 3) 拷拍三板

相片來源：陳子晉

中國傳統音樂的演奏習慣

- 中國傳統音樂並沒有作曲家
- 很多傳統中國音樂均出自六板、八板系統。樂師根據其母曲，以加花、變奏等手法創作新曲
- 大部分的樂譜只是提示性和參考性，實際演奏並非以記譜為依歸。樂譜僅提供扼要的指示和框架，通過老師的口傳或個人領悟，然後細心推敲實踐，方能成曲

廟堂樂 / 殯儀音樂

本港的潮籍家庭多採用潮州殯儀作為先人喪事的儀式，香港的潮州法事流程和經文如下：

- 1) 鬧壇（大小鑼鼓）
- 2) 發關起請
- 3) 供佛（走供）
- 4) 召靈
- 5) 開懺
- 6) 金剛經典
- 7) 千佛經
- 8) 觀音普門品
- 9) 阿彌陀經
- 10) 過橋儀式

鬧壇 / 開壇

- 鬧壇以潮州小嗩吶、小鼓、小鈸主奏，紅白事均用，於殯儀館中則用作開壇；每年七月盂蘭節中的開壇儀式亦會採用
- 潮州小鑼鼓的演奏曲目，多以傳統潮州樂曲為主，特別是由弦詩小曲、潮州嗩吶曲改編。傳統的潮州嗩吶曲、嗩吶曲牌，原來就配有鑼鼓，再加以編配即可成曲
- 曲調輕鬆活潑，節奏跳躍、生動，配上打擊樂，頗受歡迎
- 著名的潮州小鑼鼓曲目有《畫眉跳架》、《粉蝶採花》、《春月明》、《獅子戲球》、《雙飛燕》等
- 殯儀館所奏的小鑼鼓音樂，樂曲由《倒騎驢》、《鬧江洲》、《畫眉跳架》、《三板摧鼓》等樂曲串成

過橋儀式

- 香港的潮州廟堂音樂多見於殯儀儀式，潮州人稱潮州殯儀音樂為功德，香港又稱作「潮洲齋」，由念經、拜懺，過橋等儀式串成
- 潮州殯儀儀式以潮語唱誦，儀式中既有彈有唱，亦有舞蹈；加上其服裝鮮明亮麗，道具精巧雅致，深深表現潮州傳統文化
- 潮州殯儀儀式有別於道教或其他宗教儀式，不用道士，成員多由潮州和尚，以及吹鼓樂手組合而成
- 潮州儀式中以「過橋」最為吸引，過橋的經師歌喉宏亮，音調幽怨，感情豐富，使人悲愴掉淚。過橋儀式大概需時一個半小時，是潮州功德中的重頭戲

3) 廣東南音

廣東說唱

- 板眼——杜煥《兩老契嗌交》
- 龍舟——杜煥《武松祭靈》
- 粵謳——銀嬌《桃花扇》
- 南音——白駒榮《客途秋恨》

廣東南音 / 地水南音

Naamyam 南音？ / Nanyin 南音？

南音在香港的發展歷程

1935	香港禁娼
1949年3月	麗的呼聲啟播
1955 - 1970	杜煥每日於電台唱南音
1964	The Beatles 來港
1970s	DJ 文化始盛
1978	香港電台第五台啟播
1984 - 2012	香港大富豪夜總會

一代瞽師杜煥

相片來源：香港中文大學音樂系中國音樂研究中心

上環富隆茶樓

相片來源：香港中文大學音樂系中國音樂研究中心

杜煥於富隆茶樓（榮鴻曾攝1975）

相片來源：香港中文大學音樂系中國音樂研究中心

粵劇、粵曲南音

- 戲棚南音、歌壇南音
- 唱片南音、粵曲南音
- 電影中的南音：新馬、任姐、梅艷芳
- 電視中的南音：劉德華
- 由伶人或明星所唱的南音，與粵劇、粵曲唇齒相依。其絕跡於妓院及茶樓酒館後，仍苟存於粵劇、粵曲中，實因三者均承傳著以粵語為媒介的音樂傳統，與流行曲所要面對的問題並無兩樣
- 南音、粵曲、粵劇與粵語流行曲皆是粵語的音樂藝術

地水南音

- 地水南音原指失明藝人所唱的南音
- 瞽師即失明男藝人
 - 近世：鍾德、杜煥、劉就、黃德森
 - 古代：師曠、師聰、師涓，柳敬亭
- 師娘即失明女藝人
 - 董艷芳、李銀嬌、曾潤心（二十世紀的香港）
- 瞽師與師娘的行業即地水：算命、占卦，後來粵劇老倌所演唱的南音亦稱「地水」

南音演出場合

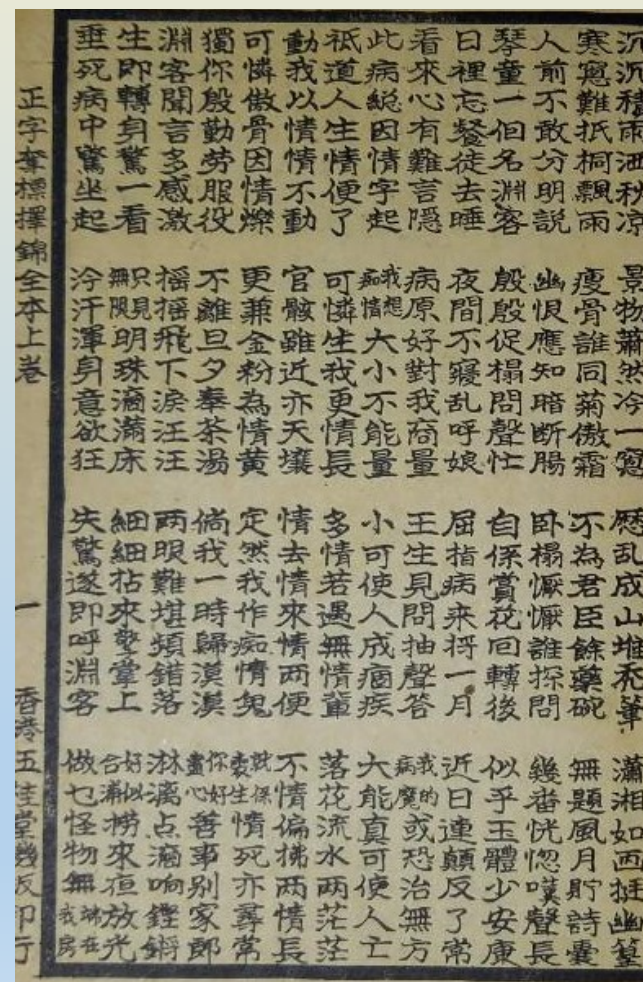
- 妓院：妓女與恩客的情愛

南音：《客途秋恨》、《除卻了阿九》、《男燒衣》、《弔秋喜》

板眼：《陳二叔》（葷）、《兩老契嗌交》

- 茶樓、酒館
- 街頭、樹下
- 道堂、殯儀館（遊十殿）
- 住家：師娘可穿堂入室；杜煥於何耀光大宅
- 電台 - 流行音樂
- 錄音室

木魚書

圖片來源：香港中文大學音樂系中國音樂研究中心

師娘董艷芳

- 《黃飛鴻正傳下集：火燒霸王莊》(1949.10.12)
- 董艷芳於酒樓一邊演奏揚琴，一邊唱粵曲《夢霞秋怨》
- 曾於麗的電台演唱

妓院的音樂

- 《黃飛鴻正傳上集：鞭風滅燭》(1949.10.08)
- 巢飛飛於妓院大堂唱龍舟

《黃飛鴻正傳上集》(1949) 巢飛飛唱龍舟

..... 墮落青樓，樓中接客試問幾時休？憂貧何如指望人搭救，救我脫離苦海免咁悲愁。
愁緒萬千心想難透，透呀透得羅衣袖。就將悲苦咁就解理由，由苦異鄉更只為初是貧
極，只為賣我落去銀河。何況我地雙親除世早，早落都青樓流淚偏多。多少紅顏嗟怨
薄命？真正命理生成都要受此折磨。磨難之中誰似我？我在都青樓恨偏多。多多客至
正係如雲到，到底還完花債你話奈乜誰何？河邊忽聞鼓二更，使我更添愁緒係咁一層
層。層層香閣玉手有人枕，我枕邊留不盡你話幾多淚啼痕。恨儂生就一條桃花運，運
比都桃花正係八字所生。生我在萬人居下等，等我五湖四海幾多客來臨。臨臨的夠鼓
三聲，星月歸徨你睇萬里名。明月當頭悲笑薄命，命該如此恨總唔清。清香一注就把
神靈請，自憐我薄命。總望觀音靈佛救我出苦海愁城。

南音格式

- 早期瞽師在演出南音時，只用古箏及拍板伴奏。瞽師是自彈自唱的，以右手彈箏、左手打拍板。後來為了豐富其表現力，便加入椰胡襯托
- 後期演出的南音，會使用較多的樂器伴奏，如洞簫、秦琴等，使整體音樂的效果更為豐富。如果在粵曲中演出，則會使用樂隊已有的樂器，如以揚琴代替古箏等
- 伴奏南音所採用的旋律，分固定和不固定旋律兩種
- 固定旋律包括板面（即樂曲開首時的前奏）、過序（間奏）、拉腔（句子尾特別設計的唱腔）、句間及頓間過門等
- 唱詞的伴奏旋律則是不固定的，視乎所唱文字的聲調而定

南音板面

- 南音一般以板面作首，板面即器樂的段落，可分為短板、八板、九板、十板等
- 南音屬說唱類，當以唱者為主，樂手發揮空間較少，故此，凡是器樂段落，如板面或過序等，樂手偶會加花以顯示個人功力，亦能自娛一番

如何加花？

X X
工 尺 上
3 2 1

X X
五 生 六
6 $\dot{1}$ 5

3 5 3 2 1 X

6 5 6 $\dot{1}$ 5 X

五 六 工
6 5 3

反 尺 上
4 2 1

6 $\dot{1}$ 6 5 3

4 5 4 2 1

3 2 1 2 1 |

3 5 3 5 3 2 1 3 2 1 2 3 1 |

7 6 5 6 5 |

7 2 7 2 7 6 5 2 6 5 6 1 5 |

6 i 5 6 5 |

6 5 6 5 6 i 5 i 6 5 6 i 5 |

6 5 3 2 3 |

6 i 6 i 6 5 3 5 3 5 3 2 3 |

南音十板版面

$\frac{2}{4}$

X
1 5 | 2 3 2 | 1 7 1 2 | 3 5 5 3 5 | X
2 3 5 | 6 5 3 2 3 5 | 2 0 3 5 | 2 3 2 3 2 7 |

X
6 5 6 1 5 | 1 5 6 5 6 1 | 2. 3 5 | 3 5 3 5 3 2 | X
1 0 3 2 | 1. 2 4 5 | 2. 4 1 | 4 1 2 4 |

X
5 0 6 5 | 4. 5 6 1 | 5 5 5 | 6 5 3 2 3 5 | X
2 5 2 | 6 5 3 2 3 5 | 2 5 2 3 2 | 7 2 7 6 |

X
5 6 3. 6 | 5 3 5 3 5 6 | 1 6 5 3 5 | 2 3 2 5 | X
6 5 6 1 7 6 | 5 1 6 5 | 3 5 6. 5 | 2 6 4 3 |

X
5 6 5 3 5 | 2 3 2 5 | 6 5 6 1. 3 | 2 5 3 6 | X
5 |

$\frac{2}{4}$

0 | X 1 5 | 2 3 2 | 1 7 1 2 | 3 5 5 3 5 | X 2 3 5 | 6 5 3 2 3 5 | 2 0 3 5 | 2 3 2 3 2 7 |

3 5 3 2 | 1 5 | 2 3 5 3 2 | 1 7 1 2 | 3 5 5 | 2. 3 5 | 6 7 6 5 3 2 3 5 | 2. 5 3 2 3 5 | 2 3 5 3 2 7 1 |

3 2 | 1 5 | 2 5 3 2 3 | 1 7 1 7 1 2 | 3. 6 5 1 7 6 1 | 2. 3 5 | 6 1 6 5 3 2 5 3 | 2 6 7 6 5 3 2 3 5 | 2. 5 3. 2 7 2 |

X 6 5 6 1 5 | 1 5 6 5 6 1 | 2. 3 5 | 3 5 3 5 3 2 | X 1 0 3 2 | 1. 2 4 5 | 2. 4 1 | 4 1 2 4 |

6. 1 5 | 1 5 2 7 6 1 | 2. 3 5 | 4 5 | 1 0 3 5 3 2 | 1. 2 3 2 3 5 | 2. 3 1 | 2 1 2 4 |

6 5 6 1 5 | 1 7 6 1 | 2 5 6 | 4 5 | 1 0 5 2 3 | 1. 2 3 5 | 2 1 2 4 1 6 1 | 4 1 2 4 |

X 5 0 6 5 | 4. 5 6 1 | 5 5 5 | 6 5 3 2 3 5 | X 2 5 2 | 6 5 3 2 3 5 | 2 5 2 3 2 | 7 2 7 6 |

5 0 6 5 | 4. 5 2 4 | 5 5 7 1 | 6 5 3 2 3 5 | 2 5 2 7 1 | 6 5 3 2 3 5 | 2 5 2 3 2 | 7. 2 7 6 |

5 6 7 6 5 | 4. 5 6 5 6 1 | 5 0 5 6 1 7 | 6 1 5 3 2 5 3 | 2 6 5 2 | 6 1 5 6 3 2 5 | 2 6 5 2 7 3 2 | 7. 2 7 1 7 6 |

X 5 6 3. 6 | 5 3 5 3 5 6 | 1 6 5 3 5 | 2 3 2 5 | X 6 5 6 1 7 6 | 5 1 6 5 | 3 5 6. 5 | 2 6 4 3 |

5 3 5 6 1 | 5 3 4 5 3 5 2 3 | 1 6 5 3 5 | 2 3 5 2 3 7 | 6 5 6 1. 6 | 5 6 1 7 6 7 6 5 | 3. 5 6 | 2 2 3 4 5 3 |

5 3 5 6 1 | 5 6 3 5. 6 | 1 0 4 3 5 | 2 3 2 3 7 | 6 5 1. 6 | 5. 6 1 3 6 1 5 | 3 2 3 5 6. 3 | 2 6 1 4 5 3 |

X 5 6 5 3 5 | 2 3 2 5 | 6 5 6 1. 3 | 2 5 3 6 | X 5 |

5 6 5 3 5 | 2 3 2 7 | 6 5 6 1. 3 | 2 3 5 3 5 6 | 5 |

5 6 1 7 6 1 5 3 | 2. 3 2 7 6 5 | 6 3 5 6 1 | 2 3 5 6 3 5 6 | 5 |

第一行 十板板面骨幹譜

第二行 《客途秋恨》白駒榮

第三行 《嘆五更》吳詠梅

南音的調式

- 南音的調式可分為正線、反線及乙反調
- 潤心《嘆五更》中轉乙反(1980)

免令兩家音信滯，正線
好似伯勞飛燕各東西。就係柳絲難把心猿繫，總係落花無主葬在春泥。

轉乙反

二更明月上窗紗，虛度韶光兩鬢華。.

吳詠梅《嘆五更》中轉乙反(2011)

免令兩家音信滯，

好似伯勞飛燕各東西。

縱有柳絲都難把心懷繫，

可惜落花無主葬在春 (腔)

正線慢板

轉乙反

乙反長序 二更明月

照窗紗，...

乙反慢板

青衫...(潤心拋舟) 濕了憐司馬，

試問有乜閒心呢 (拋舟)... 試問有乜閒心共你再弄琵琶

正線短序

正線

三更明月過牆東

《男燒衣》

男燒衣 區均祥唱

【南音 短板面】

【慢板】聞得話妹呀你死咯，唉我實在見得悲傷。妹呀為因：、何事，
攪到自鎚懸樑。

人話你死咯，我尚屬思疑，我唔信佢地講慨，今日你果然真係死哇咯
叫我怎不悲傷：、。

唉唔望與嬌：、彈 共唱：、，唔望燈前月下咯，共你結呢段驚凰。
任得天上 跌一個落蝶 唔慌我會重想，愁萬丈呀，
不若租隻小舟將水陸放，等妹你早登 仙界啦，直上慈航。

【中板】忙解纜，出到江演。只見江楓漁火照住呢個愁人。
各物擺齊兼共果品，我願妹你前來鑒我誠心。

【乙反】唉燒頁紙錢啲珠淚就惡忍，三杯薄酒奠妹孤魂。【地水腔】

【地水序】

燒對童男童女你相親近，吩咐眾人使喚要聽佢酌斟。

吟大串（音能去聲）鎖匙交過你收緊，你兩個切莫頑皮激著個主人。

燒到胭脂和水粉，又有刨花兼軟拉，重有簡妝一個照妹孤魂。

【地水腔】

【地水序】

吟燒到芽蘭帶咯，與共固對繡花鞋。可恨當初唔好早日帶妹埋街。
免使呀你在青樓多苦提，唉甘好沉香都當作係爛柴。

4) 香港道教殯儀音樂

研究選題？

- 如何選擇實地考察題目？
- 局內人（Insider）vs 局外人（outsider）
- 香港中樂團？殯儀館？
- 如何實行？

殯儀街

相片來源：陳子晉

「大酒店」名稱的由來（華僑日報20-10-1975）

紅磡建成殯儀館

下月中旬將啓用

佔地萬呎設備現代化

（港訊）下月中旬，本港將出現一家新的殯儀館，而打破了長久以來港九兩地只有兩家殯儀館的形勢。

此新的殯儀館已定名為「世界」，位於紅磡，即紅磡灣海小輪碼頭，巴士總站與新火車站之間，為交通重點，相距僅兩分鐘路程。

新的殯儀館佔地面積達萬餘呎，建築物樓高六層，設備極度現代化，館內除設有五個大禮堂之外，並參照了世界各地現代殯儀館的設計，把這個嚴肅的場所設計得有如酒店一般的氣氛，其主要的特色，就是各禮堂內，都設有雙邊床，且附有洗手盤與廁所等設備，使守孝的家屬在靈堂內守夜時，有如在家中一般舒適。更避免了恐懼心理。特設冷凍設備，亦是目前本港獨一無二的設備。

該新的殯儀館已定下月中旬開業，據總經理吳友文稱：主理該館業務者盡為該行業中其有豐富經驗之人，正副董事長為周有興楊錫華。該館設備是亞洲第一，而業務則是服務社會第一。盡力對社會多作貢獻。

紅白事

- 香港的紅白二事均會採用銀樂隊和中式吹打，此傳統維持至上世紀七十年代
- 在迎親時，八音班以兩支嗩吶，配上中音乳鑼、小鈸、小鑼和扁鼓，奏《開紅調》、《將軍令》、《得勝令》等；拜堂時奏《一錠金》；開席和散席時奏《大開門》；迎送賓客則奏《小開門》
- 銀樂隊與中式吹打在香港的婚宴中已成為歷史，現時僅在出殯時仍保留中式吹打的傳統

有關中式婚禮

可參看電影《唐伯虎點秋香》(1993)

吹打樂

- 吹打樂是由吹（嗩吶、笛子、管）及鑼鼓為主奏樂器的樂種。中國各地也有吹打樂，如西安鼓樂、潮州鑼鼓、十番鼓、晉北鼓樂、山東鼓吹等
- 演奏形式可分為「坐樂」與「行樂」，「坐樂」於室內演奏，「行樂」是室外的巡遊演出
- 除演出場合外，「坐樂」與「行樂」的樂手排列位置亦不一樣。以福建十番鑼鼓為例，樂手於舞台上以八字形排列，鑼鼓手則一字形排列於樂手後。「行樂」則是鑼鼓手在前，樂手置後
- 「坐樂」設絲弦以輔助吹打，「行樂」則不備弦索

有關行樂

可參看粵語長片《阿超結婚》(1958)

八音班

- 八音是古代樂器分類法的名稱（即金、石、絲、竹、匏、土、革、木），亦為民間器樂樂種和演奏形式的名稱。如山西五台山一帶的「八音會」、廣西壯族的「隆林八音」等
- 八音班是流傳於廣府地區的民間吹打樂，約於明末清初盛行於廣東，多用作齋醮、神誕、喜事及喪事等
- 職業八音班以廣州和佛山最多。史冊所見，早期的八音班有道光(1821-1850)末年中山的「小雅山房」。1949年之前，廣州八音班集中在光雅里，佛山的八音班則在長生樹、潘巷、文會里、白米街、馬廊口一帶

八音鑼鼓與香港英皇銀禧登基大典

1935年，為慶祝英女皇銀禧大典，特邀八個八音班到香港參與巡遊，以下為相關報道：

- 《香港華字日報》於一九三五年四月二十七日列出了各行出品名單：「牛洋行出大燈籠一對、馬務吹一副、鑼鼓櫃兩副；當押行出鑼鼓櫃一副；豬肉欄行則出華聲音樂隊三十餘人、馬務吹一副、鑼鼓櫃全套約六十餘人。」
- 《天光報》一九三五年五月五日報道：「小雅山房鑼鼓手到港，此次雞鴨行籌備恭祝英皇銀禧，極力搜羅內地景物來港巡遊，除舞龍外，兼聘得中山著名鑼鼓手小雅山房人物前來吹奏，查小雅山房鑼鼓手共二百餘人，前者曾來港奏技一次，搏得良好評譽。」
- 《天光報》於一九三五年五月七日報道，香港政府為慶祝英皇銀禧登基大典，特辦景色巡遊大會，吸引了將近二十萬各地人士來港參觀。當中除舞龍外，亦奏八音：「各牌樓高唱八音，各行頭報效之牌樓，昨晚開始唱八音，所有各街口均為觀眾梗塞，亦有在牌樓表演戲劇，車輛往來，鳴笛之聲，不絕耳鼓，各行牌樓之慶祝，將繼續三晚不休云。」

小雅山房 (天光報 5-5-1935)

天 光 報

乙亥年四月初三日

星期日

巨 院

天 北 南 派

導 領

絕 技 表 演

前 樓 上 特 等 一 毫 五 (內 兩 間 映 巨 片 傳

二 毫 五 (內 兩 間 映 巨 片 傳

演 演

巨 片 傳

他 只 敢

新 式 新 毛 質 衣 服

樣 樣 可 小 變 色 可 小 脫

恭 頌 良 醫

朱 巽 行 先 生

存心濟世遐邇知名小兒產生數日忽然不吸乳不眠肚腹中
不旬日其病霍然精神益健先生誠有再造之恩不啻華陀再世宜乎名聞中外有口皆碑
先生對於婦兒科極其精深特綴數言登報鳴謝以頌大德沒齒難忘并介世之患疾者知
所向佳處
先生寓禧福道西四十四號萬生堂內電話二七零九六 李景雲恭頌

本 港 新 聞

英皇銀禧消息種種

四號至八號小販可以無牌賣物

——全港警察總動員——

明天便是英皇愛德華七世五週紀念日、本港官商兩方籌備慶祝者、遠勝於前幾屆鼓吹、刻下出會景等物、已完全備就緒、各處地方之點綴、亦已妥當、聞有綴以紅火者、明於昨日日間已開始、至皇居像前之一切佈置、雖見輝煌、但未及英太子到港時之偉大、前晚英太子到港時、皇后像前及于諸道中通通以木架鋪上批牆如建築物之燈柱、上燈大燈、今則祇以木支彩色布條而已、此夜于皇后像前各制像、皆於像之腳下用燈光反射全像、使遊客於黑夜中仍得瞻仰遺容、此足見匠心獨運者也、明天文台亦將懸掛風球之鐵桿上綴以電炬、成雙十字形、前晚昨晚小雅山房鑼鼓手到港、此次應鳴行籌備恭祝英皇銀禧、極力搜羅內地沒物、來港贈送、除鑼龍外、兼聘得中山縣著名鑼鼓手小雅山房人物前來吹奏、查小雅山房鑼鼓手共二百餘人、前曾來港奏技一次、博得良好評譽、此番到港、亦將有特殊貢獻、現有人提議擬于會景巡遊之後、請其在維多利亞中地點表演、綴技、使港中人士、得以飽飲耳福云、

小販許無牌賣物 此次恭祝英皇銀禧、港中不少金港為之興起、查港中不少貧乏男女、際此盛典時候、免欲乘時做些小買賣、以博些微利者、但港警當局素來嚴禁小販無牌賣物者、若趁此時期造買賣、不難被拘罰、反為不美、惟本港華人代表等、體恤民艱、乃代貧乏僑民請港府于銀禧時期內、特勤准許、凡小販賣者、可以不用領牌、但不能

鑼鼓櫃

- 八音班在珠三角地區稱為鑼鼓櫃，因為八音班於列隊巡遊時會抬轎演出，轎的底座是置放鑼鼓的櫃，故得其名
- 演出時，多由四人負責抬著鑼鼓櫃，櫃上掛有高邊鑼、並放置卜魚、群鼓、沙鼓、堂鼓、戰鼓等
- 掌鼓者位於櫃後，跟著掌鼓者的依次為單打、大嗩吶、小嗩吶、橫簫、短喉管、三弦、提琴、月琴等硬弓樂器

佛山鑼鼓櫃

八音班表演形式

1) 唱奏戲曲

- 以大小噴呐模仿生、旦的唱腔（即平喉和子喉）
- 早期唱《六國封相》、《仙姬送子》、《八仙賀壽》等排場戲，後來逐漸加入較流行的粵劇劇目，如《劉備招親》、《三戲周瑜》等

2) 吹打樂

- 除唱奏戲曲外，八音班也會演奏吹打樂。經常演奏的曲目包括《大開門》、《得勝令》、《八板頭》、《報春來》、《賣雜貨》等牌子和小調

八音班的興衰

- 咸豐四年(1854)，粵劇藝人李文茂參與起義，粵劇因而被禁演十年。八音班後來以演奏粵劇音樂的形式出現，取代了粵劇的演出，因而促進了八音班的發展
- 抗日戰爭前，八音班演出頻繁，抗日戰爭爆發後則一落千丈
- 中華人民共和國成立後，八音班被視為是封建文化的產物而遭解散

八音班「坐樂」

相片來源：香港中文大學音樂系中國音樂研究中心

香港道教殯儀音樂

- 在香港，若亡者沒有特定宗教信仰，家屬多為死者舉行道教喪葬儀式
- 香港中文大學文化及宗教研究系黎志添教授指出，港人選用道教作為喪葬儀式，並不代表他們了解儀式的內容，只是道教殯儀儀式在香港已經「習俗化」而已
- 當然，港人對道教殯儀儀式的內容及其意義是不會深究的，也不必深究。只是道教殯儀儀式卻一直出現於主流媒體，即使未曾到過殯儀館，港人亦不乏機會接觸到，而當中廣東大笛（啲咁）的音色必為人所熟悉
- 殯儀音樂 = 本地音樂傳統？

《老表，你好hea！》(2014)

電視廣播有限公司

對白：

「殯儀音樂是人生最後聽的一首歌」

在香港殯儀館舉行的道教殯儀儀式
可參看電影《天才與白痴》(1997)

有關日本的葬禮儀式
可參看《禮儀師之奏鳴曲》(2008)

「老廣」和「老道」

- 道教殯儀儀式分為「老廣」和「老道」。「老廣」即道教正一派儀式，而「老道」則指全真派的儀式
- 殯儀館中絕大部分採用「老廣」
- 「老廣」為廣東的地方儀式。另外，根據火居道士（喃嘸先生）和醮師（樂手）的詮釋，「老道」一詞是指「真正」的道教儀式，即全真派的儀式

「老廣」和「老道」

	「老道」	「老廣」
誦經	火居道士、經生	喃嘸
樂師	醮師	老湛、貓

相片來源：陳子晉

道教殯儀音樂

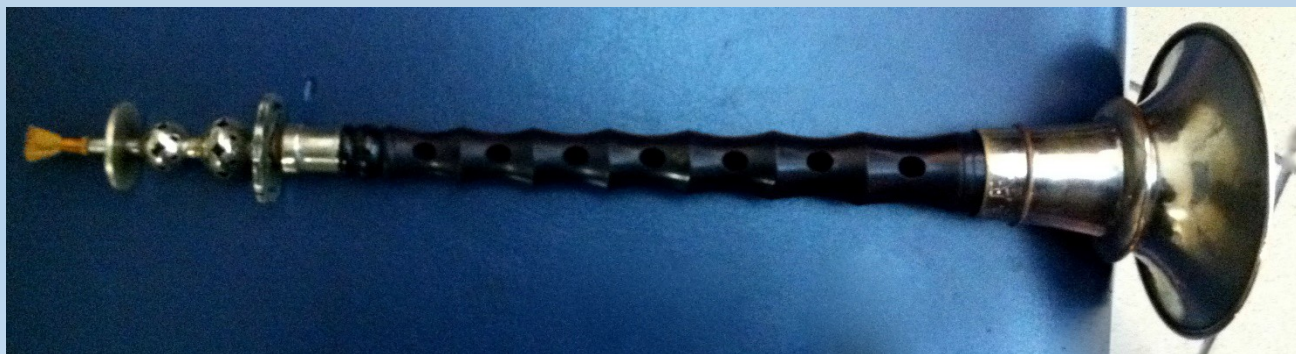
- 香港的道教殯儀儀式（法事），主要分為十個部分，計有：開壇請聖、啟靈招亡、開經拜懺、破九方地獄門、引亡魂遊十王冥殿、沐浴、過金銀仙橋、散花解冤、祭幽、送亡離位
- 隨著時代和環境的變遷，現今的道教殯儀儀式也有明顯的變化，包括：
 - 簡化儀式內容和縮短時間
 - 沒有較以前富表演性及娛樂性

城市化、商業化

「..... 現時，在殯儀館所作的打齋法事儀式，已經受到城市化和商業化的影響，使整個原來是幾日幾夜的齋法變成十分簡化的儀式。現在，一般一個晚上的打齋法事儀式，約只需四小時便完成。道士陳鈞告訴筆者，有些市區喃嘸先生受僱到新界圍村做齋醮法事，由於他們施行的儀式不是當地老人家以往所認識的，因此他們有時候會受到責備和埋怨。相對市區殯儀館的齋法，新界喃嘸先生在圍村做的齋法，一般需要多出一倍以上的時間才能完成整套儀式。」（黎志添 2007:168）

嗩吶

- 由波斯、阿拉伯等地傳入
- 是香港道教殯儀音樂最重要的樂器
- 明朝廣泛採用於戲曲和軍樂中，醮師人數不定，主要視乎主家的決定，樂器以吹管為主，包括嗩吶、笛子，偶爾會用二胡，但極少用彈撥樂，如琵琶、古箏等

圖片來源：陳子晉

《一錠金》

- 《一錠金》為最重要的道教殯儀曲目，此曲是用作請神，是每次儀式開首時必奏的
- 《一錠金》亦會用作婚宴拜堂之用，紅白音樂實互通共用

粵劇《一錠金》

相片來源：陳子晉

本地醮師傳承方法

- 未曾受「正規」音樂訓練
- 口傳身授
- 聽奏（不視譜演奏）
- 著重加花

非本地醺師

- 來自北京、上海、江蘇一帶
- 受正規音樂學院訓練
- 視譜演奏
- 著重音樂的「準確性」，如音準、節奏等

本地與非本地醮師的分別

	本地醮師	非本地醮師
《一錠金》版本	十五板	九板樂
樂律	七律	十二平均律
祖籍	廣東	北京 上海 江蘇
學習音樂方法	口傳身授 通過母曲加花演奏	音樂學院訓練 視譜演奏

《一錠金》母曲

士 合 士 上 士 合 士 合 士 上 士 工 合

5
士 合 工 上 尺 工 合 上 士 合 工 尺 上

9
士 合 士 上 尺 士 上 上 尺 工 尺 工 合 工

13
尺 可 士 上 合 士 上 尺 士 上

記譜：陳子晉

《一錠金》

記譜：陳子晉

The image displays a musical score in 2/4 time. The main melody is written on a single staff. Below it are four variations, each consisting of a short melodic phrase and a corresponding accompaniment part.

- Variation A:** The melodic phrase consists of four eighth notes. The accompaniment part, labeled A1, is a continuous eighth-note pattern with three measures boxed and connected to the notes in the melodic phrase by lines.
- Variation B:** The melodic phrase consists of three eighth notes. The accompaniment part, labeled B1, is a continuous eighth-note pattern with one measure boxed and connected to the notes in the melodic phrase by a line.
- Variation C:** The melodic phrase consists of two eighth notes. The accompaniment part, labeled C1, is a continuous eighth-note pattern with one measure boxed and connected to the notes in the melodic phrase by a line.
- Variation D:** The melodic phrase consists of two eighth notes. The accompaniment part, labeled D1, is a continuous eighth-note pattern with one measure boxed and connected to the notes in the melodic phrase by a line.

記譜：陳子晉

E

E1

9

F

F1

10

G

G1

12

H

H1

14

記譜：陳子晉

The image displays a musical score for four staves, labeled I, I1, J, and J1. Staves I and I1 are grouped together, as are J and J1. Staves I and J are in treble clef, while I1 and J1 are in bass clef. The music is written in a single system. Staves I and J contain sparse notation with a few notes and rests. Staves I1 and J1 contain more complex notation, including sixteenth notes, eighth notes, and rests. There are two rectangular boxes on staff I1, one around measures 16-17 and another around measures 18-19. There are also two rectangular boxes on staff J1, one around measures 16-17 and another around measures 18-19. Lines connect the notes in staff I to the notes in staff I1, and the notes in staff J to the notes in staff J1. The number 16 is written above staff I1, and the number 18 is written above staff J1.

記譜：陳子晉

非本地醮師《一錠金》

記譜：陳子晉

《民間傳奇》（1974年首播）《得勝令》

相片來源：陳子晉

《雁落平沙》

《得勝令》原名《雁落平沙》，曲詞如下：

想奴生來命帶桃花，命帶桃花，賣奴在河下。我今想起從前事珠淚放，難比在家鄉。有點不到，高聲把奴來罵，罵得淚不乾。含愁帶笑樣，無奈把客帶。

叫聲相公好心把奴帶從良，免使奴奴，免使奴奴，在此間受淒涼。我今想起從前事珠淚放，難比在家鄉。

《雁落平沙》加花

如何加花？

$\frac{2}{4}$

<u>3 3</u> <u>6 2</u> .	1 <u>5 6</u> .	1 <u>6 1</u> .	<u>1 3</u> 2	<u>3 3</u> <u>6 2</u> .	1 <u>5 6</u> .	1 <u>3 2</u>	<u>1 6</u> 5 .
<u>5 5</u> <u>3 3</u>	<u>5 5</u> 2	<u>3 2</u> <u>1 1</u>	<u>6 1</u> 2 .	<u>3 2</u> <u>2 3</u>	5 <u>5 6</u>	<u>1 6</u> 1 .	<u>1 6</u> 5 .
<u>5 6</u> <u>5 3</u>	2 <u>2 3</u>	5 <u>5 6</u>	<u>5 3</u> 2	<u>2 5</u> <u>5 2</u>	<u>3 2</u> 1	<u>6 1</u> <u>5 6</u> .	<u>1 3</u> 2
<u>2 5</u> <u>5 2</u>	<u>3 2</u> 1	<u>3 3</u> <u>6 2</u> .	1 <u>5 6</u> .	1 <u>3 2</u>	<u>1 6</u> 5 .		

香港道教殯儀音樂的文化意義

- 香港道教正一派法事採用的廣東吹打，大部分來自北方，本與香港無直接關係，惟一直被廣泛採用，漸漸形成本地化的音樂，甚至被認為是本地的音樂傳統
- 在挪用外來音樂的過程中，本地樂手通過加花、變奏、改變了樂曲原來的音色，甚至和語言結合，使音樂漸與本地文化扣連，建構了港人的殯儀音樂

本簡報所刊載的照片和曲譜，蒙陳子晉先生及
香港中文大學音樂系中國音樂研究中心授權使用，
特此鳴謝