

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

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

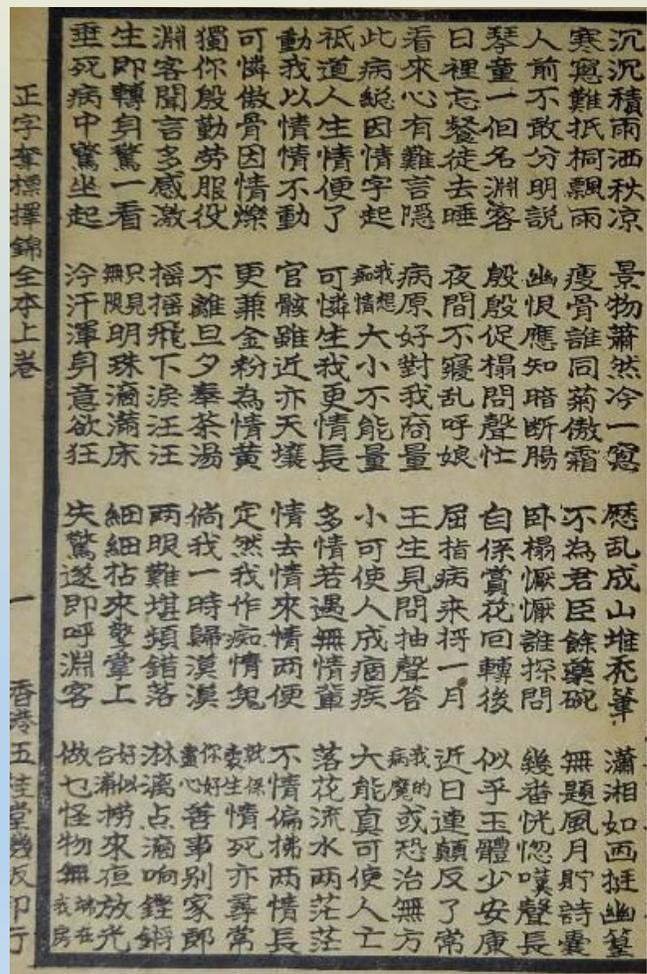
地水南音

- 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 X

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

7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣

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

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 | X 3 5 3 5 3 2 | 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 | X 6 5 3 2 3 5 | 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 |

2/4

0 | ^X1̣ 5̣ | 2̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 7̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 5̣ 5̣ 3̣ 5̣ | ^X2̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 0̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 7̣ |

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

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

^X6̣ 5̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 2̣ 3̣ 5̣ | 3̣ 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | ^X1̣ 0̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 4̣ 5̣ | 2̣ 4̣ 1̣ | 4̣ 1̣ 2̣ 4̣ |

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

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

^X5̣ 0̣ 6̣ 5̣ | 4̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 5̣ 5̣ 5̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | ^X2̣ 5̣ 2̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 5̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 7̣ 2̣ 7̣ 6̣ |

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

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

^X5̣ 6̣ 3̣ 6̣ | 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ | 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 5̣ | ^X6̣ 5̣ 6̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ | 2̣ 6̣ 4̣ 3̣ |

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

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

^X5̣ 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 5̣ | 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ 3̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 6̣ | ^X5̣

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

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

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)

乙反長序 二更明月

照窗紗， ...

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

三更明月過牆東

正線慢板

轉乙反

乙反慢板

正線

《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。L 妹呀為因∴、何事，L 攪到自鎚懸樑。L

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

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

【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L水L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L水L腔】

【地L水L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。∴

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