

「**土工滾花習唱及學與教分享工作坊**」 **教師專業發展課程**

講者：阮兆輝教授

余仲欣小姐

主持：陳子晉博士

日期：二零二三年一月六日

工作坊大綱

- 1) 中國樂譜
- 2) 工尺譜
- 3) 粵劇緒論 (線口、叮板、發聲方法、體系、平仄、上下句)
- 4) 實習
- 5) 土工滾花
- 6) 問答

以上內容由講者提供

1) 中國樂譜

以上內容由講者提供

中國樂譜的觀念

- 中國大部分的樂譜是提示性及參考性，並非以全面記錄為依歸。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，並細心推敲實踐，方能成曲。
- 音高譜
  - 律呂譜
  - 宮商譜
  - 工尺譜
  - 簡譜
- 指法譜
  - 文字譜
  - 減字譜

律呂譜

- 律呂譜源於宮廷雅樂，自西周一直沿用至清末
- 以中國十二律（即一個八度內的十二個半音）的第一個字為譜
- 十二律名稱：

黃 鐘	大 呂	太 簇	夾 鐘	姑 洗	仲 呂	蕤 賓	林 鐘	夷 則	南 呂	無 射	應 鐘
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

宮商譜

- 以宮、商、角、徵、羽加上二變（變宮、變徵）來表達相對音高的唱名譜，相對於西方音樂的do, re, mi, sol, la, ti, fa-sharp
- 十二律任何一音均可為宮，即西方的movable-doh，若以黃鐘為宮，其五音及二變所組成的音階如下：

黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	清黃
宮		商		角		變徵	徵		羽		變宮	清宮
1		2		3		#4 4	5		6		7	1

宮商譜（續）

- 中國十二律是不平均律，有別於西方十二平均律，這種五音二變的七聲音階，其半音在第四、五及七、八音之間，與西方大調的七聲音階的半音在第三、四及七、八音有別
- 五音二變的七聲音階亦稱為雅樂音階，是中國主要的音階，宮商譜與律呂譜同為宮廷雅樂的主要語彙，宮商譜為相對音高譜，而律呂譜則為絕對音高譜

文字譜

- 只記指法，不記音高與節奏
- 僅存文字譜為唐代抄卷《碣石調·幽蘭》，南（約420 - 489）朝時期丘明（494 - 590）所作的古琴曲，現存於日本東京國立博物館

減字譜

- 減字譜為陳拙與曹柔先後創造，宋代以後的減字譜基本上是以曹柔的系統作為基礎
- 減字譜是將技法、弦數、指法、按弦位置及相對時值等各種說明文字刪減筆劃，或選其偏旁、部首而組成一個（或數個）複合字
- 圖右的複合字唸作：名十徽八分勾三弦，即用左手無名指按在三弦第十徽與第九徽之間的十分之八位置上，同時用右手中指勾第三弦

2) 工尺譜

以上内容由講者提供

工尺譜

- 這套以工尺為記的樂譜，
至今已變成宮廷以外的民間唱名譜
- 板、眼為工尺譜的時值單位，
至於該單位內各譜字的長短比例，
則待唱 / 奏者的經驗去判斷
- 由於工尺譜僅顯示旋律框架，
唱 / 奏者需因應各地方傳統及個別
風格作出演繹，此亦正為傳統中國
音樂的創作空間與美學特點

工尺譜唱名

- 五線譜所標示的乃按照子喉音高，平喉則全部唱低八度
- 若沒有特別標記，
線口（調/key）為正線

3) 粵劇緒論

(線口、叮板、發聲方法、體系、
平仄、上下句)

以上內容由講者提供

線口 (調/ Key)

- 正線： “上” = C或者C20或者C# C major (or A minor)
- 反線： “上” = 正線的 “合” = G或者G20或者G# G major (or E minor)
- 士工線 Bb major (or G minor)
- 尺五線 F major (or D minor)
- (佞上綫) D major (or B minor)

叮板 (一)

- 1) 粵劇與粵曲以叮板符號代表節奏，「板」相當於強拍，「叮」相當於弱拍
- 2) 點叮板即是打拍子，傳統的粵劇演員以手掌代表板（重拍），食指代表頭叮、中指代表中叮、無名指代表尾叮
- 3) 一板三叮一定分頭叮、中叮、尾叮，不論任何曲牌體或板腔體，多數最尾一句最尾一個字是板
- 4) 叮板的符號：正板「×」、底板「×」、正叮「、」、底叮「└」

叮板（二）

傳統的粵劇演員以

- 手掌代表板（重拍）
- 食指代表頭叮
- 中指代表中叮
- 無名指代表尾叮

戲曲的發聲方法

- 粵劇演員用「丹田」發聲
- 西洋聲樂用橫膈膜擴張的方式發聲
- 粵劇演員要練習「嗌聲」
- 粵劇演員不能選擇西樂的「音階分部」，任何音階都要唱到，所以粵劇演員被容許在台上用假聲
- 不能採用西方聲樂那種共鳴的發聲方法，粵劇是唱故事給人聽，必須每一個字清楚唱出
- 平喉、子喉、大喉

粵劇唱腔及音樂體系：曲牌體（大調）

- 「大調」又名「大曲」
- 這種是有故事、有曲文、有段落，例如《戀檀》（原名《戀檀郎》）、《罵玉郎》、《貴妃醉酒》、《打掃街》、《秋江別》、《思賢調》（原名《釋冤調》）等，一段一段的，過門大致相同
- 最少最短的大曲是《柳搖金》，只有三段，講司馬相如的故事
- 大調演唱《柳搖金》

粵劇唱腔及音樂體系：曲牌體（牌子曲）

- 牌子曲大多數來自崑曲，全支曲都有譜，亦有些來自弋陽腔
- 牌子是有固定的旋律，如《清江引》、《新水令》、《陰告》、《銀台上》等
- 不少牌子的原名經已失傳，或為了方便記憶，現在的名稱多來自樂曲開首的幾個字，如《手托》、《矇矓》

粵劇唱腔及音樂體系：曲牌體（小曲）

- 小曲又叫「小調」。有固定旋律的歌曲，包括民間合奏曲、新創作的樂曲、廣東音樂及外國歌曲
- 有的本來是樂曲，撰曲者譜了字後，搬了入戲班唱
- 或先寫了歌詞然後創作旋律，如《紅燭淚》、《胡地蠻歌》等
- 亦有為了某齣戲，新製作一支小曲，來演繹某段戲的感情
- 有段時期連英文歌也拿來唱，這也當是小曲，例子《鳳閣恩仇未了情》（麥炳榮、鳳凰女）

粵劇唱腔及音樂體系：說唱

- 南音、木魚、板眼、龍舟，這個說唱體系其實曲式差不多，寫的文字也可以調用
- 南音不是產自廣東的，屈翁山（屈大均）《廣東新語》其中一節裡說廣東流行的「摸魚歌」源出於江蘇、浙江沿海一帶漁民的歌，所以叫做「摸魚歌」。原來「木魚」就是「摸漁歌」，我們唱的「木魚」無敲擊，無板，這是方言的誤謬，摸魚變成了木魚，「摸漁歌」變成了「木魚歌」
- 有幾種證據證明南音不是產自廣東，第一是「木魚」為甚麼沒有「卜卜」，第二，南音有板，有樂器，用的兩件樂器一個是檀板，一個是箏，兩種都是江南絲竹。另外，在名稱上有一證明，板眼是一板一叮，外省叫一板一眼，那個「眼」字不是我們常用的，所以又是另一證據證明，南音是由江蘇、浙江、福建流入廣東
- 另外，福建南音是由南戲、南詞演變而成，絕對不是我們的南音

以上內容由講者提供

粵劇唱腔及音樂體系：板腔體（梆子）

梆子

- 來自甘肅、陝西一帶，徒歌式，只有敲擊作板
- 梆子類有首板、慢板、中板、滾花、煞板
- 梆子系列的定絃是「士工」
- 內絃是「士」，外絃是「工」

粵劇唱腔及音樂體系：板腔體（二黃）

二黃

- 二黃類，有首板、慢板、流水板（即中板，簡稱二流）、滾花、四平和煞板
- 二黃定絃：「合尺」
- 內絃「合」，外絃「尺」

平仄

1) 如果是入聲字 --> 仄聲
=ptk結束

2) 最高音最低音 = 平聲

高音例子：天、心、非、虛、欣、清.....

低音例子：晴、人、強、龍、停、除.....

上下句

- 上句：仄聲
- 下句：平聲

- 一般而言，一首曲需由上句開始，下句結束
- 上句的符號為 “o” 下句為 “oo”

上下句和粵曲的關係

- 梆黃 = 梆子 + 二黃
- 由不同字數的句子組成
- 每種曲式有不同唱法和結束音
- 每種曲式都有上句和下句 --> 可以互通

4) 實習

以上內容由講者提供

《三小豬》滾花段落

上士尺上工上上上工
你哋三個都咁有孝心，
上士工合尺尺上工尺上
我哋都唔知幾咁歡喜。
合士合尺上士上仁合尺上
惟是而家你哋已成人長進，
士上士上士上士上仁合
就要學下獨立自持。
上士上上士上士上上工
你哋要各自覓地起屋，
尺合士上尺
不辭力氣。
尺合上上工上上士
千祈咪馬虎了事，
尺工士合上六工尺上
否則就難以安居。
士上尺士尺士仁合
仲要兄弟相互扶持，
合上工乙士上
團結一致。
士上合工上上上合工上
遇有危艱更要憑機智，
工尺上尺工合上
方可化險為夷。

以上內容由講者提供

《白雪紛紛何所似》 滾花段落

仨合上士士六工

俄然雪驟漫天翻，

尺士六工 合尺上尺

敢問紛紛，何所以？

上合六工尺合上

撒鹽空中差可擬，

上上尺合士六工尺上

四散飛揚欲沾衣？

合士士合上士上六工

惟是白鹽厚重雪輕飄，

士士上士 工工尺

未若柳絮，因風起。

上上仨合上工尺上

勝雪吳鹽已堪誇讚，

尺上尺合士上 上尺合上

竟有高才詠絮，世稱奇

5) 土工滾花

以上內容由講者提供

土工滾花

- 可由三，五，七，十四字，分成上，下句
- 上板：流水板、一板三叮、一板一叮
- 滾花屬散板，首板，煞板也屬於散板類（三字）

你不當，要你亡

淚汪汪，痛肝腸

士工滾花（二）

- 滾花開首可分成「上字序」、「尺字序」、「六字序」及「合字序」，其運用主要視乎前一唱段的結束音而定
  - 上字序35231
  - 尺字序36132
  - 六字序21435
  - 合字序2̣1̣4̣3̣5̣

士工滾花（例子一）

	上句	下句
平喉	尺	上
子喉	上	合

例子：《再折長亭柳》

別離人對奈何天，離堪怨別堪憐，離心牽柳線，別淚灑花前，
甫相逢，才見面，唉不久又東去伯勞西飛燕（尺）○
忽離忽別負華年，愁無限呀恨無邊，慣說別離言，不曾償素願，
春心死咯化杜鵑，今復長亭折柳，別矣嬋娟（上）∞
唉我福薄緣慳，失此如花眷（尺）○

土工滾花（例子二）

- 散板（自由拍）
  - 根據句子結構，用自然語氣、語速唱出
- 土工=梆子
  - 不是土工線

	上句	下句
平喉	尺	上
子喉	上	合

例子：《觀柳還琴》選段

鏡花水月原是幻，但任教鐵石為心也動容○○
輕鎖意馬繫心猿，借嫩柳深藏情萬種○

士工滾花（例子三）

例子：《十繡香囊》選段

	上句	下句
平喉	尺	上
子喉	上	合

青絲情未盡，還有繡香囊，君呀十繡心思宜想像○

七彩香囊親手接，青絲剪贈更情長○○

香囊圖上意，我有暇便參詳，何況有青絲繞在郎心上○

何日春山眉再畫，妻呀你莫愁張敞會變心腸○○

以上內容由講者提供