

粵劇音樂的探討

陳守仁 編

粵劇研究計劃出版

粵劇音樂的探討

陳守仁 編

香港中文大學音樂系粵劇研究計劃

書名：粵劇音樂的探討

編者：陳守仁

執行編輯：王建慧

封面設計：王建慧，版權 ©2001 Townpress Limited

版面設計：Townpress Limited，版權 © 2001

排版製作：Townpress Limited

電話：(852) 2652 9216

傳真：(852) 2637 7584

出版：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃

電話：(852) 2603 5098

發行：中華書局

電話：(852) 2715 0176

版次：2001年7月初版

印數：1000本

定價：港幣八十元

I S B N : 962-8104-10-1

封面說明：香港著名旦角演員李鳳在粵劇《白兔會》裏的演出，
相片左邊是部分伴奏樂手；曾錦全攝於1991年南丫
島榕樹灣天后誕。

粵劇音樂的探討

HONG KONG ARTS
DEVELOPMENT COUNCIL
香港藝術發展局

粵劇研究計劃

粵劇研究計劃是香港中文大學音樂系裏一個研究單位，成立於1990年，一向有系統地搜集及整理粵劇及粵曲的有關資料，並把研究成果出版。此外，粵劇研究計劃的成員亦致力支援香港中文大學校內及校外與中國戲曲有關的教育工作。

審稿委員會

王建元教授(香港中文大學現代語言及文化系)

余少華教授(香港中文大學音樂系)

林萃青教授(美國密西根大學音樂學院)

容世誠博士(新加坡國立大學中文系)

陳守仁教授(香港中文大學音樂系)

劉長江教授(美國夏威夷大學音樂系)

已出版書籍

《香港粵劇研究(下卷)》(陳守仁著，1990)

《粵曲的學和唱：王粵生粵曲教程(第一版)》(陳守仁著，1992)

《粵曲的學和唱：王粵生粵曲教程(第二版)》，附錄音帶
(陳守仁著，1996)

《粵曲唱腔的基礎：王粵生粵曲教材選集》(陳守仁著，1993)

《王粵生圖傳：王氏相片彙輯》(陳守仁編，1995)

《儀式、信仰、演劇：神功粵劇在香港》(陳守仁著，1996)

《粵曲創作心路：作品八首》(余少華編，1997)

《實地考查與戲曲研究》(陳守仁編，1997)

《香港當代粵劇人名錄》(區文鳳、鄭燕虹編，1999)

《香港粵劇導論》，附鐳射唱片(陳守仁著，1999)

《香港當代粵曲教學活動概說》(劉艾文著，2001)

序

本書所收的十篇文章原發表於1997年1月在香港舉行之「粵劇音樂國際研討會」。是次研討會由香港中文大學音樂系粵劇研究計劃主辦，邀請香港、國內、新加坡及美國多位從事粵劇音樂或有關課題研究的學者約三十人發表論文及進行學術交流。

研討會以「粵劇音樂」為主題，由1月21日至24日分四天舉行共十二節的研討，分別探討粵劇音樂基本理論、伴奏樂隊的編制、板腔體系、說唱體系、曲牌體系、唱腔風格、敲擊伴奏、旋律伴奏、粵劇與戲曲文化、粵劇與其他劇種之關係，及應用科技於粵劇研究等課題。在各節研討中，尤為特別的是學者所關注的基本理論、敲擊音樂、演出習慣、唱片業與粵曲發展的關係、粵劇與漢劇及秦腔的淵源，及應用電腦科技於譯譜工作等課題，均是過去同類研討會所較少涉及的。本書共收十篇文章，有關基本理論研究的是陳守仁的「粵劇音樂基本理論初探」（第二章）、榮鴻曾的「粵劇音樂研究的價值和方法」（第一章）及鄧兆華的「粵曲板腔唱詞聲調與唱音旋律關係初探」（第三章）；有關粵劇與其他劇種關係的是張剛的「粵劇與漢劇關係初探」（第八章）、常靜之的「粵劇的『苦喉』和秦腔的『苦音』」（第九章）及劉建洲的「粵劇與秦腔調式關係初探」（第十章）；有關敲擊音樂結構的是廖漢和的「粵劇傳統例戲及牌子鑼鼓與出頭鑼鼓的關係」（第四章）；有關旋律伴奏的演出習慣的是崔德鑾的「粵曲伴奏手法初

探」(第六章)；有關應用電腦科技於粵劇音樂記譜工作的是黃健康、陳志安及劉國威的「信號分析技術在粵曲研究的應用」(第五章)。是次研討會的另一特點是邀請了研究戲曲聲腔及其他劇種的學者參與研討，他們包括了余從(北京)、常靜之(北京)、張剛(北京)、劉建洲(陝西省寶雞市)、何平(上海)及包澄絮(北京)。包澄絮的「粵曲的曲藝化進程及其對粵劇音樂發展的影響」一文也收入為本書的第七章。

然而，基於資源不足、學術性之要求及作者的個人意願等因素，多篇極有價值的論文均無法收入本書之中；也同樣是基於資源不足，各章中多個譜例也被剪裁；本書編者謹此向作者及讀者致歉。

在編輯及校訂本書各篇文章的過程裏，編者需感謝香港中文大學音樂系粵劇研究計劃各位研究助理的協助，他們包括鄭燕虹、何百基、嚴小慧及鄭廣源。本人也需感謝王建慧女士協助編輯工作，同時感謝白雪仙女士、任白慈善基金及香港藝術發展局戲曲小組委員會在財政上的支援；本書的製作及印刷經費即蒙香港藝術發展局戲曲小組委員會的資助。本人尤需感謝陳劍聲女士、張秉權博士及鄧宛霞女士等委員的支持。

隨著《中國戲曲志·廣東卷》及《中國戲曲音樂集成·廣東卷》在國內的出版，粵劇的歷史、音樂結構及民俗背景的基本架構已被整理出來，使粵劇研究進入了穩固的階段。香港中文大學音樂系粵劇研究計劃自1999年起得到香港研究資助局的資助，目前正進行一個關於粵劇音樂理論概念形成的研究項目。藉著整理由1900至1950年出版的音樂及有關文獻，此研究項目

分析粵劇及粵曲的記譜方式的演變、理論概念的形成及詮釋、審美觀念的形成及改變，及來自其他劇種、樂種甚至西方音樂的影響。本人盼望這研究項目的成果加深我們對粵劇音樂基本理論的了解，從而開拓對粵劇音樂作另一階段的深入分析和探討。盼望本書的出版，既配合此研究項目的開展，也為新一階段的研究工作揭開序幕。

陳守仁

2001年6月4日

於香港中文大學音樂系

目 錄

	序	
	陳守仁	xv
1	粵劇音樂研究的價值和方法	
	榮鴻曾	1
2	粵劇音樂基本理論初探	
	陳守仁	7
3	粵曲板腔唱詞聲調與唱音旋律關係初探	
	鄧兆華	31
4	粵劇傳統例戲及牌子鑼鼓與出頭鑼鼓的關係	
	廖漢和	55
5	信號分析技術在粵曲研究的應用	
	黃健康 陳志安 劉國威	105
6	粵曲伴奏手法初探	
	崔德鑾	119
7	粵曲的曲藝化進程及其對粵劇音樂發展的影響	
	包澄潔	181

8	粵劇與漢劇關係初探 張剛	197
9	粵劇的「苦喉」和秦腔的「苦音」 常靜之	221
10	粵劇與秦腔調式關係初探 劉建洲	231

譜例及表目錄

譜例2-1	紅線女《昭君出塞》選段譯譜	12
譜例2-2	王粵生示範《胡不歸》選段譯譜 (簡譜本)	14
譜例2-3	王粵生示範《胡不歸》選段譯譜 (工尺譜本)	15
譜例2-4	五線譜、簡譜、工尺譜在節奏上之對照	17
譜例2-5	工尺譜在節奏上容許之彈性	19
譜例2-6	何非凡《碧海狂僧》選段譯譜	20
表3-1	粵語九聲的調值	33
表3-2	粵語九聲的唱音音高	34
表3-3	正線調式中唱音與聲調的關係	41
表3-4	長句二黃流水板上句的前景、中景、背景	46
譜例4-1	三竹法在「四門鑼鼓」中的運用	66
譜例4-2	三竹法在「滾花鑼鼓」中的運用	66
譜例4-3	「起鑼邊一點」竹法在《碧天賀壽》中的用法	68
譜例4-4	「起鑼邊一點」竹法略加變化便成「加官頭」	68
譜例4-5	「七空竹」竹法即是「一札鼓」打法	68

譜例4-6	將「七空竹」竹法加快就是「半札鼓」打法	68
譜例4-7	「收白才」鼓點	70
譜例4-7-1	《封相……羅傘架》及《大開門》中的「札鼓」	71
譜例4-7-2	「慢板鑼鼓」	71
譜例4-7-3	「慢中板鑼鼓」(即「大撞點」)的「札鼓」和 「收式」	72
譜例4-7-4	「慢板四門鑼鼓」的收式	73
譜例4-7-5	「文鑼地錦」	73
譜例4-8	「慢水底魚」	74
譜例4-8-1	「慢水底魚」一句樂段鑼鼓與「慢板鑼鼓」 收式比較	74
譜例4-9	「插鼓三叮」	75
譜例4-9-1	「相思鑼鼓」中的「三叮鑼鼓」	75
譜例4-9-2	《鳳儀亭》中的「四門鑼鼓」	76
譜例4-10	《封相》中常用的「三叮鑼鼓」起式	77
譜例4-10-1	「三叮起式」鑼鼓演化成幾個影頭起式	77
譜例4-11	「札鼓」的類型和打法	78
譜例4-11-1	白欖鑼鼓「撲燈蛾」中的長札鼓	79
譜例4-11-2	「首板鑼鼓」中的「半札鼓」(F)	79

譜例4-11-3	「快慢板鑼鼓」中的「半札鼓」(B)	80
譜例4-11-4	「七才頭」收式中的「半札鼓」(C及E)	80
譜例4-11-5	「鑼邊花」收式中的「一札鼓」	80
譜例4-11-6	「云云」收式中的「一札鼓」	81
譜例4-12	《登殿》及《封相》中的「滾花鑼鼓」	81
譜例4-13-1	「順雙才」與「慢五才」	82
譜例4-13-2	「順四才」與「鑼邊花收式」	82
譜例4-13-3	「反四才」與「滾花鑼鼓」(即「圓臺花起式」) (見譜例4-12) 或「入場起式」	82
譜例4-14	《碧天賀壽》《九轉》中後半段的鼓點	83
譜例4-14-1	「慢板鑼鼓」的起式、「大撞點鑼鼓」的收式、 「慢二流下半句」的「二才」、「白欖」的起式與 《碧天賀壽》《九轉》中後半段「如年少」鼓點 比較	84
譜例4-15	《碧天賀壽》中的「火炮頭」與「鑼邊花」的 起式比較	85
譜例4-16	《碧天賀壽》中的「火炮頭」「平才」收式	85
譜例4-16-1	《點秋香》裏的三句土工滾花	86
譜例4-17	《嘆五更》的「大架鑼鼓」	87
譜例4-18	「牌子一才」及「牌子二才」	89

譜例4-18-1	《追信》第一段中的「牌子一才」及 「牌子二才」	89
譜例4-18-2	「慢板鑼鼓」中的「牌子一才」及「牌子二才」	91
譜例4-18-3	「一才鑼鼓」與「牌子一才」比較	91
譜例4-18-4	梆黃「快二流」上半句的「牌子一才」及下半句 的「牌子二才」	92
譜例4-18-5	「土工慢板」及「二黃慢板」起序中的 「牌子一才」	93
譜例4-19-1	「首板鑼鼓」	95
譜例4-19-2	「慢板鑼鼓」	96
譜例4-19-3	「中速中板」	97
譜例4-19-4	「撲燈蛾」	98
表6-1	粵曲伴奏基本手法一覽	122
譜例6-1	《昭君出塞》選段(紅線女唱)	124
譜例6-2	選自《夢會太湖》之反線中板(陳小漢唱)	125
譜例6-3	選自《關公送嫂》之長句二黃(洗劍麗唱)	125
譜例6-4	選自《胡不歸·慰妻》之八字二黃 (上海妹唱)	126
譜例6-5	選自《玉簪記》之《貴妃醉酒》(呂玉郎唱)	126
譜例6-6	選自《樓臺會》之長句二流(任劍輝唱)	128

譜例6-7	選自《朱老鞏護鐘》之大喉二黃 (白燕仔唱)	128
譜例6-8	選自《帝女花·香天》之《妝臺秋思》 (白雪仙唱)	129
譜例6-9	選自《帝女花·香天》之《妝臺秋思》 (白雪仙唱)	130
譜例6-10-1	選自《胡不歸·慰妻》之士工慢板 (薛覺先唱)	130
譜例6-10-2	選自《朱老鞏護鐘》之大喉二黃(白燕仔唱) ...	131
譜例6-11	選自《金沙江畔·陽血》(滬劇)	131
譜例6-12	選自《崔鶯娘》之七字清(紅線女唱)	132
譜例6-13	選自《蘇小妹三難新郎》之梆子慢板 (林小群唱)	133
譜例6-14	選自《樓臺會》的長句二黃(任劍輝唱)	134
譜例6-15	選自《胡不歸·慰妻》之長句二黃 (薛覺先唱)	134
譜例6-16	選自《竇娥冤》之反線二黃板面(芳艷芬唱) ...	135
譜例6-17	選自《打神》之《餓馬搖鈴》(紅線女唱)	136
譜例6-18	選自《胡不歸·慰妻》之長句二流 (薛覺先唱)	136

- 譜例6-19 選自《胡不歸·慰妻》之八字二黃
(上海妹唱) 137
- 譜例6-20 選自《客途秋恨》之流水南音(白駒榮唱) 139
- 譜例6-21 選自《胡不歸·慰妻》之八字二黃
(薛覺先唱) 140
- 譜例6-22 選自《蒙正賣妻》之十字二黃
(扎腳文、亞熙、亞壯唱) 141
- 譜例6-23 選自《蒙正賣妻》之十字二黃
(扎腳文、亞熙、亞壯唱) 145
- 譜例6-24-1 選自《竇娥冤》之反線二黃(芳艷芬唱) 146
- 譜例6-24-2 選自《竇娥冤》之十字二黃(芳艷芬唱) 147
- 譜例6-25 選自《夜半歌聲》之土工慢板(小明星唱) 148
- 譜例6-26 選自《胡不歸·慰妻》之長句二黃
(薛覺先唱) 153
- 譜例6-27 選自《昭君出塞》之乙反長句二黃
(紅線女唱) 154
- 譜例6-28 選自《黛玉歸天》之反線二黃(丁翠怡唱) 155
- 譜例6-29 選自《祭玉河》之十字句二黃慢板
(羅家寶唱) 156
- 譜例6-30 選自《朱老鞏護鐘》之大喉二黃(白燕仔唱) ... 157

譜例6-31	選自《文天祥》之八字二黃(羅家寶唱)	158
譜例6-32	選自《帝女花·庵遇》之《雪中燕》 (白雪仙唱)	159
譜例6-33	選自《祭玉河》之二黃慢板(羅家寶唱)	160
譜例6-34	選自《鳳儀亭》之土工首板(馬師曾唱)	162
譜例6-35	選自《蘇小妹三難新郎》之「土工滾花」 (林小群唱)	163
譜例6-36	選自《秋夜賦》之「合尺滾花」(何麗芳唱)	164
譜例6-37	選自《玉簪記·琴挑》之七字慢中板 (林小群唱)	165
譜例6-38	選自《崔鶯娘》之十字慢中板(紅線女唱)	165
譜例6-39	選自《祭玉河》之乙反中板(羅家寶唱)	166
譜例6-40	選自《胡不歸·慰妻》之長句二黃 (薛覺先唱)	167
譜例6-41	選自《七月落薇花》之十字二黃(文千歲唱) ...	167
譜例6-42	選自《帝女花·庵遇》之土工慢板 (任劍輝唱)	168
譜例6-43	選自《羅成寫書》之二黃慢板(羅品超唱)	170
譜例6-44	選自《花好月圓》之長句二黃(羅家寶唱)	171
譜例6-45	選自《玉簪記》之七字中板(林小群唱)	171