

香港教育大學

The Education University
of Hong Kong

沙田粵劇同樂日 粵曲講座

小曲與梆黃

梁寶華教授

香港教育大學

博文及社會科學學院 副院長

文化與創意藝術學系 系主任

2017年1月15日

沙田大會堂

小曲/曲牌體系

鳳閣恩仇未了情

小曲 胡地蠻歌

【唱胡地蠻歌】
 尺^x上(尺上尺乙士)合^x·士上(尺乙)士合士上合(士上)尺工尺工
 去 人 隔 萬 重 山
 尺乙士^x上(尺)仁合士(合仁合士)上乙士合士上尺(乙士合士
 鳥 南 飛 鳥 南 返
 上)合仁^x、士^x上士合仁^x、仁合^x·士上^x、上士合仁^x、尺乙士^x六工尺上
 鳥 兒 比 翼何日再 歸 還哀我何 孤
 單 尺^x (仁合)^L

帝女花·香夭之 妝台秋思

旦 ▲反線粧台秋思 ▼ (士上尺尺工，六五尺，工六尺，工上乙士，上
 合、上仝合士：士、) 工五六五六工五、六、一五生工六工尺工、
 落花滿天蔽月光，借：一杯附荐鳳台上，
 尺、工六上、士上尺、工、六五尺、工六上、尺工上、尺工
 帝：女花帶：淚上香，願：喪生回，謝爹娘，偷偷看，偷偷
 士、工尺上士上、士上尺工、六六六、一五、一尺、六工、一六五尺
 望，但帶淚帶淚暗悲傷，我半帶：驚：惶，怕駢：馬惜鸞
 工六，尺工上乙士上合、上仝合士、
 鳳配，不甘殉愛伴我臨：泉：壤，
 生(唱) 上、尺上士合、仝合士上、尺工上、尺工士、尺尺工六六五
 寸心盼望能：同合葬，鴛鴦侶，相偎傍，泉台上再設新
 房，工六尺工上乙士上合、上仝合士、
 尺、地府陰司裡再覓那平：陽門巷，

粵曲所用之音階

正線

- 音階：又叫合尺線，以sol和re兩個音作為旋律進行的骨幹音
- 調式基本是七聲音階：合、士、乙、上、尺、工、反、六、五
- 音高約與C調相等(上音比C音略高，有時是C#)

反線

- 音階：又叫上六線，以do和sol兩個音作為旋律的骨幹音，
- 調式基本是七聲音階：上、尺、工、反、六、五、乙、生
- 音高約與G調相等(上音比G音略高，有時是G#)

乙反線

- 又稱苦喉
- 定弦與正線相等
- 音階：合、士(少用)、乙、上、尺、工(少用)、反、六，
- 調式基本是五聲音階，常用(sol ti do re fa)，
- 旋律以偏低的ti和偏高的fa為骨幹音，mi和la少用
- 專門表現哀怨淒苦之情緒

六月雪之十繡香囊

▲別鶴怨▼ (六六) (韻架) 五生六六六反工尺反尺尺上乙上乙上
 雙飛三兩日君要別故
 乙上尺工尺五生六六反工尺反尺乙上乙上合伙
 針針都有淚滴斷恨人
 合士合
 腸

生▲接唱▼上乙合伙合乙上乙上上尺合伙合乙上乙上尺反六
 酬酬唱唱變咗惆惆悵悵淚花
 五反六尺上尺上
 濺綠楊

旦▲接唱▼五六反六尺反六合
 我甚淒涼

生▲接唱▼反六尺反六合乙五生五六反六尺反六
 我重更淒涼孤身到異鄉

槲黃

板腔體系

粵劇：板腔音樂 / 板腔體

- ▶ 別名：「齊句過門體」；行內稱「梆黃」
- ▶ 分為梆子腔、二黃腔
- ▶ 特色：並無固定旋律，由撰曲家以既有格式先寫曲詞，再由演員以「依字行腔」的方式設計並唱出旋律

曲詞結構

- 以七字、八字和十字句為基礎
- 七字句分兩頓 (4+3)；八字句分三頓 (4+2+2)；十字句分四頓 (3+3+2+2)
- 可加上「襯字」（又稱「臘字」）成句
- 分上下句
- 上句以**仄聲字**為結句字；下句以**平聲字**為結句字
- 一般下句的結句字押韻

粵語聲調

陰陽		陰 (高)		陽 (低)	
		平仄			
平	仄	因 (m)		人 (s,)	
上	仄	忍 (d → r)		引 (t, → d)	
去		印 (d)		刃 (l,)	
入		陰 (高)	中	陽 (低)	
		迫 (m)	百 (d)	白 (l,)	

士工滾花：結構

➡ 節奏：散板，無板無叮

平喉：上句收「尺」，下句收「上」

子喉：上句收「上」，下句收「合」

士工滾花：結構

➡ 鑼鼓點 → 旋律序 → 第一句 → 旋律序(過門) →
第二句 → 鑼鼓點

句格有：

- ➡ 七字句
- ➡ 八字句
- ➡ 十字句
- ➡ 七字偶句

旋律序

- 「上字序」：工六尺工上 (m s r m d)
  - 「六字序」：尺上反工六 (r d f m s)
  - 「合字序」：(六字序低八度)
  - 「尺字序」：工士上工尺 (m l, d m r)
-
- 上一句(板腔體) 唱詞之結句音決定用那個旋律序

偶句例子：《帝女花》之〈相認〉

- 【世顯悲咽白】宮主
- 【滾花下句】「上字序」(工六尺工上)(你)清修縱可成仙佛，(可憐)先帝桐棺(尚未)入(葬)皇陵(上)。。
- 「上字序」紅魚(只可)敲出斷腸音，(難把)破碎山河重修整(尺)。
- 【長平滾花下句】「尺字序」(工士上工尺)(對)一載青燈和杏卷，到此方知劫後情(合)。。
- 「合字序」(尺上反工合) 觀音懶得拾殘棋，孝女(都)未應長養靜(上)。

反線(十字句)中板

- 為梆子體系內中板之一種
- 節拍屬一板一叮
- 反線，約等於 G 調
- 情緒可激昂，可幽怨，也可為平淡的敘述
- 為現今粵劇唱段常用曲式，簡稱「反線中板」

句格

- 基本字數每句十字
- 分為四頓
- 首三字一頓，次三字一頓，其次二字一頓，末二字一頓
- 第四頓末字必須押韻

結句音

- ➡ 平子喉一樣
- ➡ 上句收六
- ➡ 下句收上

唱詞與節奏結構

第一頓						
叮板	、	×	、	×	(L	×
唱詞	①		②	③		

第二頓			
叮板	、	×	L
唱詞	④	⑤ ⑥	

第三頓			
叮板	×	、	×
唱詞	⑦	⑧	

第四頓				
叮板	、	×	L	×
唱詞	⑨	⑩		

例子一：玉梨魂 (薛覺先)

(反線中板)

斷腸詩，斷腸詞，(試問)寧堪再看。

怨玉人，何命苦，(辜負此)裙下癡郎。。

相思債，幾時完，(我已)難堪苦況。

問沈腰，能幾瘦，(已盡)珠淚千行。。

花有恨，燕無家，

(直轉花)

同是一樣淒涼慘愴。

我空為紅樓憑弔，誰料我比寶玉更情傷。。

淚灑西風，絞不盡情絲萬丈。

寒衾染淚，抱恨方長。。

玉梨魂 反線中板 句格分析

叮板	、	<u>X</u>	、	X	┌	<u>X</u>	、	X	┌	X	、	X	┌	X	┌	<u>X</u>
	1		2	3			4	5 6		7	8		9	10		
	斷		腸	詩			斷	腸 詞	(試問)	寧	堪		再	看		
	怨		玉	人			何	命 苦	(辜負此)	裙	下		癡	郎		
	相		思	債			幾	時 完	(我已)	難	堪		苦	況		
	問		沈	腰			能	幾 瘦	(已盡)	珠	淚		千	行		
	花		有	恨			燕	無 家								

例子二：蝶影紅梨記 (1:14:30)

(反線中板下句) 有一首寄情詩，寫在桃箋上，傳遞在梅花觀，訂交在錦官城。。佢話斜倚碧紗櫺，題盡相思句，不見相思人，染下相思病。嗚，有一首話燈昏夢難成，繡閣憐孤另，熏籠難取暖……

(素秋一路聽一路又羞又苦一路作回憶情不自禁接唱下句) 垂淚到天明。。(包一才)

(汝州食住一才白) 咿，姑娘，點解你會咁順口續埋落去呢？我呢首詩從來未有俾人見過？

(素秋苦笑白) 哦，秀才，我都系估估下咋，而且閨閣情詩，大多如此。

(汝州白) 哦，原來你系斷估？呢呢呢，呢一首就最不祥叻(續唱) 佢話命薄是桃花，紙薄是人情，今日紙上桃花，薄似秋娘命。最後一首寄心聲，寫在紅羅帕。

(素秋接唱) 怕花逢災劫後，雨露永難承。。(包一才)

蝶影紅梨記：反線中板 句格分析

叮板	、	<u>X</u>	、	X	—	<u>X</u>	、	X	—	X	、	X	—	X (— <u>X</u>)
	1		2	3			4	5 6		7	8		9	10
(有一首)	寄		情	詩		(寫在)	桃	箋上	(傳遞在)	梅(花)	觀	(訂交在)	錦(官)	城
(佢話)	斜(倚)	(碧)	紗	櫥		(題盡)	相	思句	(不見)	相(思)	人	(染下)	相(思)	病(嗎)
(有一首話)	燈(昏)	(夢)	難	成		(繡閣)	憐	孤另	(熏籠)	難(取)	暖	(垂淚)	到(天)	明
(佢話)	命(薄)	(是)	桃	花		(紙薄)	是	人情	(今日紙上)	桃	花	(薄似)	秋(娘)	命
(最後一首)	寄		心	聲		(寫在)	紅	羅帕	(怕花逢)	災(劫)	後	(雨露)	永(難)	承

帝女花 上表

（反線中板念表章下句唱）臣不可佔君先，父不能居女後，此乃倫理綱常。既念帝女花，何不念先帝遺骸，尚寄在茶庵，未入皇陵葬。帝女縱堪憐，太子是前朝骨肉，問清帝何以重女薄兒郎。我欲受皇恩，哭君父流浪泉台，憎見舊宮廷，掛上鴛鴦榜。我欲謝隆情，痛骨肉仍歸臣虜，羞牽鸞鳳帶，怕對合歡床。（催快）新帝慈悲人間罕，劈開金鎖放弟郎。（滾花）佢話先安泉台父，後釋在囚人，然後百拜入朝共舉齊眉案。

帝女花 上表 反線中板句格分析

叮板	、	<u>X</u>	、	X	┌	<u>X</u>	、	X	┌	X	、	<u>X</u>	、	X	┌	<u>X</u>
	1		2	3			4	5 6		7	8		9	10		
(臣不可)	佔		君	先		(父不能)	居	女後	(此乃)	倫	理		綱	常		
(既念)	帝		女	花		(何不念)	先(帝)	遺骸	(尚寄在)	茶	庵	(未入)	皇(陵)	葬		
(帝女)	縱		堪	憐		(太子是)	前(朝)	骨肉	(問清帝)	何	以	(重女)	薄(兒)	郎		
(我欲)	受		皇	恩		(哭君父)	流(浪)	泉台	(憎見)	舊(宮)	廷	(掛上)	鴛(鴦)	榜		
(我欲)	謝		隆	情		(痛骨肉)	仍(歸)	臣虜	(羞牽)	鸞(鳳)	帶	(怕對)	合(歡)	床		

伴奏方式：拍和與追腔

- ➡ 拍：指擊樂打基本拍
- ➡ 和：以旋律樂器「和唱」
- ➡ 追腔：**樂師先看曲詞，估計唱腔，聽唱家，再模仿唱腔，並在結句音完結。**

（允明白）拾巾之人嘛，老儒生何只認識，我共佢朝同起，晚同睡，同抬而食，同書而讀添。

（禿頭中板下句）我地篤似范張交，情深如管鮑，志同道合，似子期遇伯牙。堪嘆老儒生，十年窗下把經研，憎命文章，偏無價。枉我讀破萬卷書，依舊年年落第，自恨青襟難換，更恨白眼頻加。

香港教育大學

The Education University
of Hong Kong

謝謝！