

圖解

嶺南戲曲與音樂

傅華●主編 王桂科●副主編 黃勇●著

香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

推 薦 序

在兩廣、湖南、江西之間，有五大山嶺東西橫互其中；山嶺南北兩地自然分隔成兩大地塊，並在悠長的歷史過程中塑造出同中有異的文明，共同形成了源遠流長的中華文化。考古發現說明，嶺南古文明根在大陸，是中原文化的延伸。進入歷史時期之後，嶺南的獨特地理條件逐步描繪出這地塊的人文及社會格局，最終形成與中國北方文明有別的嶺南文化。

嶺南位處亞熱帶，氣候宜居；平原廣闊，物產豐沛；海岸線東西綿延，盡收漁鹽之利。此地匯聚三江，交會成中國三大水系之一的珠江；支流繁茂，育人潤物。珠江南接大海，面向四方，是中國古代中外海上交通的樞紐。珠江三角洲廣納海外文明，培養出嶺南兼收並蓄、開放包容的地域性格。

公元前 214 年，秦始皇平定南越，設置南海、桂林、象郡三郡，自此嶺南地域納入中國大一統王朝的版圖。中國歷史上，北方地區不時遭受外族入侵，難免顛沛流離之苦；嶺南則長年安定富足，吸引大量中原氏族移居至此開基立業；形成廣府、客家、潮汕、雷州四大嶺南民系；並發展出獨特的語言、藝術、音樂、飲食、民俗等文化。

隨着文明演進，航海技術逐步拉近海國之間的距離。嶺南重鎮廣州位處珠江下游寶地，兼得江海之利，自漢代以來一直是中國對外通商的第一口岸，地位至清代而極盛。廣州匯通天下，以商業利益薈萃環球文化；嶺南在西方文明的長期滋養下，成為中國別樹一幟的文化板塊。在中國近代化的進程中，嶺南率先在政治、經濟、科技、教育、宗教、藝術等方面汲取西方文明的精華，成為中國最擅於與西方對話的文化地塊。

歷史證明，嶺南的地理條件確實有其獨特的優勢，因此造就了廣州的千年繁華和澳門跨世紀的中西情緣，香港和深圳在過去百年先後崛起成為全球矚目的世界級都會。在多元多變的文化影響下，嶺南地域的生活面貌也不斷展現豐富的色彩；在中國改革開放的宏大格局之中，今日的嶺南地域已經從點伸延至線和面，在嶺南文化的根基上將珠江三角洲的城市建設成粵港澳大灣區。這個充滿活力的世界級城市群是國家發展藍圖的一項重大戰略部署，也是嶺南千年文化在充滿機遇的二十一世紀的一次歷史性蛻變。

在古今新舊的激盪之中，嶺南文化吸引了更多的目光和關注；有見及此，香港中和出版有限公司推出「圖解嶺南文化」系列，以繪圖配合文字和照片，深入淺出，通過專家學者的專業導賞，以文物解說嶺南歷史上的建築、民俗、書畫、戲曲、音樂等文化主題，引動今天的讀者尤其年輕一代，透過這場尋根之旅，去尋覓那份時空交錯的歷史感，並細心聆聽這些文化精華背後觸動人心的嶺南故事，更好地理解當下、擁抱未來。

嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授

劉智鵬

2021年3月

前言

嶺南的戲曲與音樂門類眾多，精彩紛呈，其中的粵劇和廣東音樂，與嶺南畫派並譽為「嶺南三大藝術瑰寶」。廣東音樂在民國時期曾一度被稱為「國樂」，粵劇在 2009 年 9 月被列入聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》中，這是中國「申遺」成功的第二個中國劇種。

從先秦時期模仿宮廷的戲舞，到祭神活動的儺舞百戲；從古雅輕婉的潮樂，到雅馴高朗的漢劇；從高台大班的雷劇，到粵調的民間說唱曲藝；從粵方言演唱的傳統戲曲，到廣為傳唱的粵語流行音樂……嶺南戲曲和音樂在數千年的歷史中不斷演變，這與廣東的對外貿易有着深刻的聯繫，體現了嶺南文化的開放性、創新性和民族性，一度引領中國藝術的潮流。

在編寫這本書的時候，我想起了自己的少年時光。那時的音樂教育很匱乏，我萬分感謝音樂老師選我參加學校合唱團，從而開始了人生的音樂啟蒙。長大以後才知道樂感和美感是需要從小訓練和熏陶的，希望讀者朋友們都可以接受系統的戲曲、音樂教育。

嶺南戲曲與音樂經歷數千年的發展才呈現出如今的模樣。我無法在這個讀本中一一細數，希望拋磚引玉，令讀者朋友對中華民族的傳統戲曲、音樂及其在嶺南的發展演變過程更感興趣，從而更加熱愛這片土地和感恩那些曾經為之奉獻的人們。最後，再次誠摯地表達我的謝意，本書不足之處，敬請賜教！

黃勇

2020 年 1 月

先秦時期的戲、舞、樂	1
原始歌舞是部落的狂歡	2
武舞、羽舞和建鼓舞	6
石峽遺物上起舞的女子	7
「鐘鳴鼎食」的貴族生活	8
 華音宮的南越舞者	11
華音宮中起舞的舞者	12
舞者會跳甚麼舞蹈？	14
為舞人伴奏的樂器	15
 來自遠古的雷儺戲	19
對雷神的祭拜	20
出自祭雷儀式的雷儺舞	22
驅邪逐疫的雷儺舞	23
「新移民」與本土的結合 —— 儺百戲	24
 散樂和百戲在嶺南的傳播	27
搬演散樂百戲	28
「瑤林畔千燈接晝，寶山前百戲聯宵」	30
中原與嶺南的相互融合	32
蠻歌野曲聲咿啞	34
粵中「出秋色」	36
湯顯祖的嶺南行	37

古雅輕婉的潮腔、潮調	39
從南戲入潮到潮劇興盛	40
鄉音搬演戲文	42
「泉潮雅調」	44
閩粵新腔	45
戲神田元帥	47
雅馴高朗的廣東漢劇	49
皮黃南播，「亂彈」比崑曲更好看	50
外江四大班	52
粵東「鬥戲」	54
高台大班說雷劇	57
古老的雷州歌謠	58
「上句甜、下句香」	59
「海國春暉」外江班	61
姑娘歌班「對面逢」	62
宣德揚善的勸世歌	63
高台大班與「石鼓公」	64
雷劇的新腔調	66
粵調說唱新歌體	69
蛋船爭唱木魚歌	70
誠惡勸善龍舟歌	72

南音的興盛.....	74
能解心事的粵謳.....	75
粵調說唱三大絕唱.....	76
南國紅豆，八方和合	79
粵劇何時有？	80
粵劇行會組織——瓊花會館.....	82
戲子稱王	83
吉慶公所	84
紅船	85
八方和合	86
粵劇藝人的神——華光祖師.....	88
粵劇的黃金時代.....	90
「南國紅豆」的來由	92
紅腔	93
一度成為「國樂」的廣東音樂	97
粵樂源流	98
「冒頭」和「加花」.....	99
是「粵樂」還是「廣東音樂」？	100

樂器組合	101
沙灣何氏與《賽龍奪錦》.....	102
一代宗師呂文成	103
嶺南人與「新音樂」	105
中國專業音樂教育的奠基人 —— 蕭友梅	106
冼星海與《黃河大合唱》.....	107
將每個音符都獻給祖國的馬思聰.....	110
當代流行音樂發源地	113
流行音樂的萌芽	114
「紫羅蘭」與「新空氣」.....	117
中國音像行業的「頭啖湯」.....	119
從「扒帶」到「被扒帶」.....	120
甜歌神話	123
出門人音樂	124
香港樂壇的黃金時代	126
香港流行樂的重要傳播媒介	128
網絡歌手與發燒唱片	130

先秦時期的 戲、舞、樂

嶺南戲曲可以追溯到嶺南原始部落的歌舞，它直接來源於嶺南先民的巫術、祭祀、戰爭、生產和生活。嶺南地區從商朝開始出現許多小方國，受到中原文化的影響，其統治者開始模仿宮廷中的戲、舞、樂。

原始歌舞是部落的狂歡

嶺南地區早期的歌舞來源於當地部落的祭祀舞蹈。從西漢南越文王墓出土的一隻銅提桶上，我們就可以看出原始部落的舞蹈是怎樣的。

銅提桶上的「羽人船圖像」紋飾

從銅提桶的腹部紋飾可以看出這是一幅「羽人船圖像」：

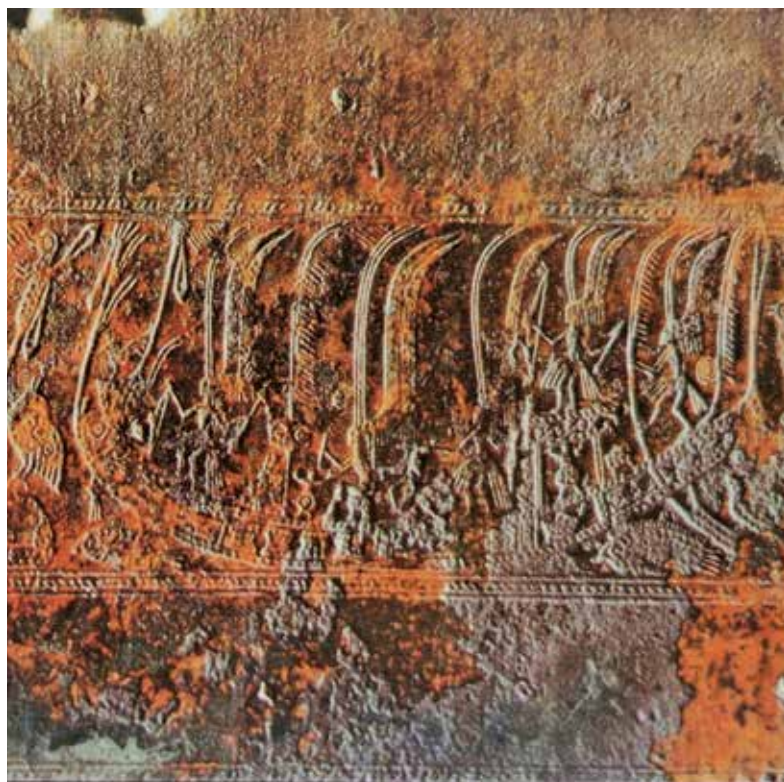
四艘首尾相連的船組成一支船隊，首尾各豎兩根祭祀用的羽旌，船上有三根檣桅和瞭望台。每艘船上有五名穿戴羽冠羽裙、手執兵器的武士，其中一人立於船頭，右手持弓，左手執箭。

第二艘船的瞭望台上的羽人頭戴矮冠，左手持靴形鉞，右手拿着首級，應該是主持祭祀的首領。船首有三個人物，第一人右手持弓，左手執箭；第二人坐在鼓形座上，一手拿着短棒做出敲擊的動作，一手扶着一個物件；第三人左手抓住一個裸體長髮的俘虜，右手持短劍。

提桶紋飾上的這些「羽人」實際上是南越先民。這幅圖描繪了一個嶺南原始部落，為了祭祀河神或因水戰而殺俘的場景，參加祭祀儀式的武士們盡情地舞蹈，精神亢奮。畫面表明，嶺南在西漢之前其實已經有粗具歌舞的雛形。

武舞、羽舞和建鼓舞

從銅提桶的紋飾上來看，嶺南的原始舞蹈可分為武舞、羽舞和建鼓舞。

武舞，是在郊廟朝饗的祭祀儀式上跳的舞蹈，舞者手裡拿着武器來炫耀武力。銅提桶紋飾上的武士都手執兵器，並且手舞足蹈。這足以證明嶺南先民在祭祀儀式上會跳武舞來慶祝。

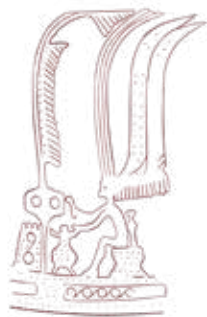
銅提桶上的武舞場景

銅提桶的殺俘及羽舞場景

嶺南的羽舞與中原稍有不同，畫面中的武士穿戴羽冠和羽裙，圍繞着俘虜跳舞是為了展示自己的勇武，更像是為了慶賀戰爭獲勝。

建鼓舞，其實就是祭祀儀式上邊擊鼓邊跳的舞蹈。嶺南河涌密布，祭祀活動的場地便從陸地轉移到船上，武士們會在船上跳起建鼓舞。圖中描繪出羽人坐在銅鼓上做擊打物器的動作，可見建鼓舞早期在嶺南地區也廣泛流行。

銅提桶上的羽人坐銅鼓像

石峽遺物上起舞的女子

在韶關曲江石峽遺址出土的一塊陶罐殘片上發現，它上面有五個原始人類手拉手翩翩起舞的生動場面，其中一名女子頭束長髮，一邊跳舞一邊歌唱。這說明新石器時代末期，嶺南先民就已經跳起了反映日常生產、勞作的原始舞蹈。當時的人們為配合舞蹈還會拍腿頓足、呼號喊叫，形成了配合原始舞蹈的音樂。

韶關曲江石峽遺址
出土的陶罐殘片

「鐘鳴鼎食」的貴族生活

嶺南地區從商朝開始出現許多小方國。當時惠州博羅一帶有「縛婁國」，在雷州半島及海南島有「儋耳國」和「雕題國」等小方國。

儘管這些小方國遠遠不及中原的超級大國，但生活在這裡的「國主」仍然模仿和追求中原「鐘鳴鼎食」的貴族生活。受中原文化的影響，他們也開始模仿中原宮廷的戲、舞、樂。

博羅縣公莊鎮陂頭神村
出土的春秋時期銅編鐘

博羅縣橫嶺山
出土的銅甬鐘

在博羅縣石灣鎮鐵場村
出土的戰國銅甬鐘

20 世紀七八十年代，在博羅縣、羅定、清遠、肇慶等地陸續出土了春秋戰國時期的甬鐘、鉦、鐃于、鐸等用於宮廷舞樂的樂器。這些出現在嶺南大地上的樂器，彷彿告訴我們在那個遙遠的年代，小方國內已經出現了宮廷宴會以及與之相應的戲、舞、樂。

華音宮的南越舞者

公元前 204 年冬天，趙佗建立了南越國。他在宮署的西南面建起了一座華音宮。在這座宮殿裡，會舉行一些樂舞表演以款待中原的來使。由於受到南越當地的一些舞蹈的影響和滲透，華音宮裡除了會表演一些中原樂舞之外，還會表演一些來自民間的「越式舞」。

華音宮中起舞的舞者

「華音」二字，可以理解為「華夏之音」。也許趙佗遠離故土，太想聽到中原的華夏之音了。所以，趙佗就將這座宮殿命名為「華音」。漢代的宮殿，考古中還未發現有取名「華音」的，所以它應該算是南越國的「創新」之舉。

南越王宮署遺址出土的
帶「華音宮」戳印的陶器殘片

西漢南越文王墓出土了一枚圓雕玉舞人。舞者梳着螺髻，身穿長袖衣，衣裙上刻有捲雲紋，左手上揚至腦後，長袖下垂，右手向側後方甩袖，頭微左偏，嘴巴微微張開，像是在唱歌。

南越文王墓出土的圓雕玉舞人

西漢南越文王墓東側室
出土的一枚玉舞人

此外南越文王墓中還出土了另外五枚玉舞人，其中一枚玉舞人表演的舞蹈和漢代的「沐猴舞」十分相似。

東側室出土的三枚玉舞人應該是根據第二代南越王趙昧最寵愛的女子形象來雕刻的，而西耳室出土的兩枚玉舞人則有可能是宮中舞女的形象。

考古人員在西漢南越王宮署遺址發現了兩塊刻有「官伎」字樣的瓦片殘件。古代稱以歌舞為業的女子為「伎」，這兩塊「官伎」瓦片殘件便證明南越王宮中確有專門為宮廷歌舞演出的女子。

西漢南越王宮署遺址出土的「官伎」字樣瓦片殘件

舞者會跳甚麼舞蹈？

這些曾經在華音宮為南越王舞蹈的女子跳的多半是「鐸舞」和「拂舞」等。鐸舞是拿着鐸起舞，舞者會根據宴會主題不同而選擇不同的鐸：文事就持木鐸跳舞，武事則持金鐸跳舞。從存放在南越王博物館的「王」字銘銅鐸推測，舞者會在宮廷宴會上進行鐸舞表演。

除了中原的漢式舞蹈，民間的「越式舞」在南越國的影響也很大，所以宮廷舞蹈中也會表演「越式舞」。

「王」字銘銅鐸

南越文王墓東耳室銅紐鐘出土現場

為舞人伴奏的樂器

南越文王墓出土的樂器按照材質可以分為金、石、陶、絲四類。

樂器中除了一套鈕鐘和一套甬鐘外，還有一套句鑼。這套銅甬鐘一共五件，每件甬鐘都有正鼓音和側鼓音，七個音階都齊全，是南越國自行鑄造的。句鑼則是倒插在座架上，用木棍敲擊演奏。這組句鑼器身上刻有「文帝九年樂府工造」篆文，說明這是公元前 129 年南越國管理音樂的官署「樂府」中的工匠在番禺（今廣州）鑄造的。

南越文王墓出土的石編磬

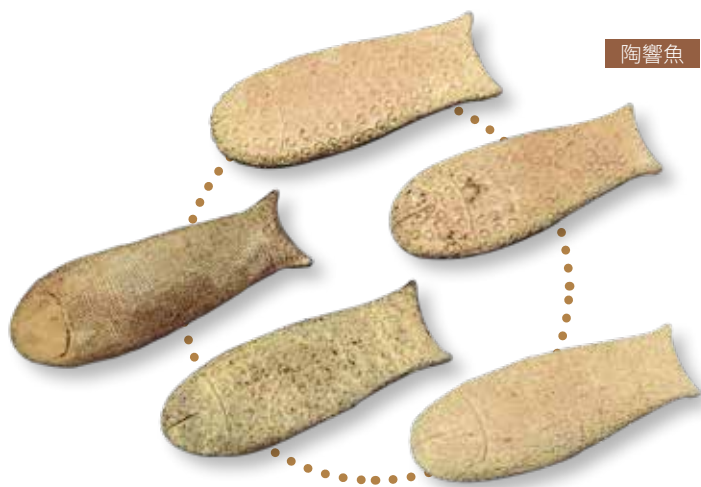
銅鈕鐘的正確懸掛方式

墓裡還出土陶響魚九件，陶響盒七件，這兩種腹部中空樂器內裝有砂礫，在舞蹈的時候用來打節拍，類似今天的「沙錘」，紋飾上具有南方特色的幾何印紋。此外，陪伴南越文王趙昧的還有兩套石編磬，其中一套有八件，另外一套有十件。

陶響盒

陶響魚

瑟柄是繫弦的配件，南越文王墓出土的瑟柄呈博山狀，鎏金

趙昧似乎很喜歡絲弦樂器，東耳室的陪葬品裡有七弦琴一張、十弦琴三張和五弦琴六張；西耳室也有五弦琴、六弦琴各一張，從出土的瑟柄的製作工藝來看，南越國琴和瑟的製作已經十分精美。

瑟的各個部分位置示意圖

來自遠古的雷儺戲

雷州半島自古便多雷電。雷電是先民們十分懼怕又無法抵抗的一種神秘力量，所以他們崇拜雷神。他們認為雷鳴和電閃是雷神發出的號令，漁獵農耕等一切活動都要遵從雷神的旨意。因此，他們會進行對雷神的祭拜活動，雷州一些儺舞和百戲正是從祭雷活動中演變而來。

對雷神的祭拜

天細細，尖尾螺，趺上銀樹摘銀茶；
銀茶生將生累累，咱家人家都煲粹。

這首雷州古代民謠彷彿讓我們回到遠古的現場，和雷州先民們一起目睹雷神的巨大威力。「細細」在雷州方言為閃閃之意；「尖尾螺」是形容如螺紋狀的巨型雲雷閃電。原始先民為了祭拜雷神，會舉行一些祭拜雷神（以下簡稱「祭雷」）的儀式，雷州一些民謠、儺舞和儺戲就是從這些祭雷的儀式中演繹出來的。

到了明末清初，這種以鼓為伴奏的樂舞演變成了「雷州換鼓」，成了祭雷習俗中主要的祭祀儀式。換鼓這一天，官民們會齊集雷祖祠前，為雷神新供一百多面大鼓，鼓手會敲擊這一百多面大鼓，以銅鑼和銅鈸伴奏，進行大演奏。在擊樂聲中，巫師和道士會跳起各種奇異的舞蹈，或念念有詞，或引吭高歌；還有善男信女組成的祈禱儀仗隊載歌載舞，酬謝天雷。

明末清初的詩人屈大均就記錄了雷州人民每年有「二月開雷」「六月酬雷」「八月封雷」三次雷神祭祀活動。

出自祭雷儀式的雷儺舞

嶺南地區最具代表性的樂舞就是從祭雷儀式而來，並延續至今的雷儺舞。

每年正月十三日（也有選擇正月二十八日或農曆二月初十），人們會跳雷儺舞祭祀雷神。雷儺舞的「主角」是雷公與五雷公將，演出時人們抬着雷公的神像，戴着雷公與五雷公將的儺面具，穿着五色衣服。雷公的神像左手拿鑿，右手舉斧，像是指揮扮演雷公和五雷公將的舞者到各家各戶「驅鬼遣災」。周圍的人們一邊唱歌呼叫一邊手舞足蹈，祈禱雷神賜予風調雨順，庇佑百姓平安。

直到今天，雷州半島的松竹、南興、白沙、附城、沈塘、太平、舊縣等地仍然保存祭祀雷神的儺舞習俗，其中雷州市松竹鎮山尾村的雷儺舞還遺存一首祝贊雷神的歌謠：

五方五雷英雄將，奮威武揚懲邪蹤；
不許徇私受賄賂，驅遣災邪一掃完。

雷儺舞表演

驅邪逐疫的雷儺舞

雷州半島地域遼闊，雷儺舞因為各地的習俗不同又演變出多種名稱和形式，主要有「舞戶」「考兵」「走清將」「打將」等，其「主角」都是雷公與五雷公將。

湛江麻章區湖光鎮東嶺村的「考兵」儺舞

「舞戶」是指所有舞者到各家各戶驅邪逐疫；「走清將」是指儺舞當中的「主角」五雷公將，到各家各戶清除邪惡；「打將」是表演儺舞時，圍觀群眾在旁邊吆喝助威，驅逐邪惡；「考兵」是指表演儺舞前由道士按法令操練雷將，「考兵」又分為兩種，一種是以英雄神將為主的「考兵」儺舞，一種則是以五雷公將為「主角」的「考兵」儺舞。

雷儺舞的表演主要是為了祛除邪祟，利用雷公和天將的「身份」將災禍邪惡從家裡驅逐出去，保佑一方百姓的平安。

「新移民」與本土的結合——儺百戲

從東漢開始，儺戲與百戲融合成了「儺百戲」。「舞二真」就是中原民俗文化南移的典型。「二真」相傳為中原的神將「地祇承天車元帥」和「地祇副司麥元帥」。一千多年來，吳川「舞二真」嚴格按照祖傳的七十二句口訣和套路進行表演。值得一提的是，有一套面具、服裝、刀、鉞等道具是從明代洪武八年（1375）流傳至今。

吳川博鋪鎮的「舞六將」是雷神儺舞和英雄儺舞的融合。傳說北帝部下有六大元帥：趙公明、馬華光、關雲長、張節、辛環和鄧忠。演出時人們用神轎抬着北帝的神像，在儀仗隊和六位扮演北帝部下元帥的舞者的簇擁下遊神，每到一處都必須演「舞六將」來辟邪驅災，保佑人壽年豐、國泰民安。

「跳花棚」又稱跳棚舞，是一種表演時戴着面具的儺舞。「跳花棚」起源於福州，在明末傳播到化州，與當地的儺戲結合在一起。如今的「跳花棚」已和民間信仰活動沒有聯繫，體現的都是它的舞蹈藝術形態，表演也更加舞台化，人們都將它當作一種舞蹈藝術來看待。

廣府地區的人們認為「冬大過年」，而化州人的習俗則是「跳棚大過冬」。「跳花棚」表演分為接神、安座、開棚門、小孩兒、道叔、秀才、後生唱歌、依前、陳九、鋤田、釣魚等十八科（場）進行，內容都是反映祈求平安、驅邪鎮惡、迎祥納福等美好願望的。

無論是甚麼形式的儺戲表演，都具有高亢雄壯的特點，容易引發群眾的共鳴。同時，為了讓大家聽得明白，唱詞大多質樸純真，好聽易懂。這些鮮明的藝術特點也是儺百戲能夠深受百姓喜愛，植根於這片土地的重要原因。

