

導讀

「非物質文化遺產」繪本系列

又說又唱

南音和八音器樂^的故事

1 故事簡介

明德參加故事演講比賽，在講故事時加插了唱段，伴以拍板打拍子，觀眾聽得十分投入。有評判認為他表現出色，但也有評判覺得他加插唱段不算講故事，犯了規，應該取消資格。評判團經商議後，決定讓明德親自解釋。原來，明德早前跟隨父母參加清明節的思親法會，在儀式中聽到南音《遊十殿》，引發他的興趣，進而認識了南音這種說唱藝術，啟發他將說唱方式加進故事演講中。他的解釋獲評判團接納，最終順利進身決賽。

2 導讀

通過以下十道問答題，家長和孩子可以一同了解更多關於南音、八音器樂等非物質文化遺產的背景資料和特色。

Q1 甚麼是「南音」？

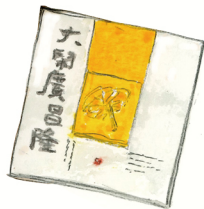
A1 「南音」是一種以廣府話說唱的曲藝，流行於珠江三角洲一帶。「地水南音」是南音其中一個類別，「地水」原本是算命術語，早年有不少失明人士以算命卜卦為生，為了吸引顧客算命，他們便演唱南音作招徠。後來「地水南音」漸漸成為專指這類由失明人士演唱的南音，男的被稱為瞽師，女的則稱為師娘。此外，南音也被粵曲、粵劇所吸收，成為其中的演唱元素，現時觀眾較常聽到的南音，主要都是由粵劇名伶主唱的戲曲南音。南音於 2017 年列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」。

Q2 南音的結構和內容是怎樣的？

A2 南音的題材內容大多來自民間故事、歷史傳奇，以及貧苦大眾的生活。普遍來說，一首南音包括起式、正文和煞尾三個部分；戲曲南音有時可能會省略煞尾部分。南音的篇幅有長有短，短篇的演出長十多分鐘以至大約半小時，長篇的可達數小時，甚至要花數月才唱完一個故事。南音的唱詞主要是七言句子，曲詞需符合平仄和押韻，句中可按需要加入「襯字」，即是基本句格以外的字。

Q3 南音演出有甚麼特點？

A3 南音一般以古箏、椰胡等來伴奏，並用拍板敲擊節拍，演唱者以說唱方式來演唱故事，也有用洞簫、琵琶等樂器來伴奏。傳統南音的曲目有頗多屬長篇，說唱藝人多會加插一些說白，與唱段相間，演出時大多是一人分飾數角。至於灌錄發行的南音唱片則往往會把說白部分刪去，或將長篇內容濃縮，以求令演出更加緊湊。自 20 世紀初，粵劇和粵曲大量引入南音、木魚及板眼等說唱曲藝，將它們融入到演出之中。被粵曲、粵劇吸收而形成的戲曲南音，內容風格相比傳統南音來得較為文雅，用詞、咬字相對嚴謹，主要由粵曲女伶、粵劇演員演唱，伴奏樂器和人數亦較多。

Q4 你知道有哪些較著名的南音曲目嗎？

A4 例如《客途秋恨》、《男燒衣》、《祭瀟湘》、《霸王別姬》、《大鬧梅知府》、《大鬧廣昌隆》等。

Q5 本地電台曾經設有南音節目？

A5 20 世紀初，南音曾在香港十分流行，為大眾的重要娛樂。雖然後來觀眾和需求減少，演唱南音的藝人亦漸稀，但直至 1950、60 年代，商業電台和香港電台仍然有電台節目專門請來贅師和師娘演唱南音，例如贅師杜煥就曾於 1955 至 1970 年在香港電台的電台節目中演唱。

Q6 你認識新馬師曾這位擅長唱南音的粵劇名伶嗎？

A6 新馬師曾 (1916-1997) 原名鄧永祥，年幼時已加入戲班演出，因模仿粵劇名伶馬師曾 (1900-1964) 而有「新馬師曾」之名。這位粵劇大老倌亦擅唱南音，喜歡將南音加入粵劇演出之中。他的一些首本名曲包括南音《客途秋恨》，以及粵劇《萬惡淫為首》中具有南音元素的主題曲《乞食》等。

Q7 甚麼是八音器樂？

A7 中國古代的樂器依製作材料分為八類，稱為「八音」，原指「金（如編鐘）、石（如磬）、土（如埙）、革（如鼓）、絲（如琴、瑟）、木（如柷）、匏（如笙、竽）、竹（如簫、笛）」。各地以「八音」命名的音樂組織或演出形式有很多，但大多只是沿襲「八音」之名，並不一定依照上述的材料分類來使用樂器。廣東的傳統地方音樂「八音器樂」是由民間樂師集體組成的聯合演出，又稱為「鑼鼓八音」，在粵劇表演、喃嘸儀式、喪禮殯儀、神誕、打醮等場合中都需要八音演奏。八音器樂以噴吶為主，再加上鑼、鼓、鈸等各種敲擊樂器，也會選用不同的吹管和彈撥樂器。

Q8 八音器樂的演出有甚麼特色？

A8 八音器樂保存了不少中國傳統音樂的元素。以往，演奏八音器樂的八音班經常在紅、白二事中出现，也於節慶、神誕、宴會、開業等場合中演奏一些傳統粵劇曲目和牌子曲來助興娛賓，並為婚禮、喪禮儀式伴奏。近幾十年，本地的八音班已很少在婚宴、壽筵等場合中助興，主要都是在殯儀、醮儀中演奏。在神誕、打醮的巡遊活動中，八音班會一邊走路一邊吹打，樂師抬着擺放樂器的鑼鼓櫃作為流動舞臺。傳統的鑼鼓櫃裝飾設計華美精巧，「鑼鼓櫃」因而成為八音班的代名詞。

Q9 八音器樂的一些牌子曲原來可以同時應用於紅、白二事？

A9 八音器樂的特色之一是部分樂曲可以在紅事（喜慶事如婚禮、壽宴）和白事（喪禮）中通用，例如常用的牌子曲《一錠金》、《大開門》、《小開門》，既可用於拜堂、祝壽等喜慶場合，也可在喪事儀式中使用，八音班可以因應場合調整演奏方式，將曲子演繹成或喜慶或哀傷等不同感覺。

3 家長和老師參考材料

香港南音的興衰：

20 世紀初，南音逐漸在香港發展、流行，成為重要的民間娛樂。1920 年代以前，南音主要由失明人士演唱，男性稱為「瞽師」，女性則稱為「師娘」，表演的地方主要是茶樓、酒館、私人居所、風月場所等。南音藝人會沿街賣唱，有時也會被邀請到婚宴、壽筵和神誕活動中表演。

後來，由女伶演唱的樂曲更受大眾所歡迎，她們亦漸漸取代了瞽師和師娘在茶樓酒館的地位。隨着社會轉變，加上西洋文化和西洋音樂開始流行，南音的生存空間亦逐步縮減，走向式微。1970 年代後期，傳統的地水南音已幾乎成為絕唱。

1970 年代以後，南音的演出已轉移到演奏廳、大學講堂、茶館等場地，並吸引到部分學者研究這種曲藝。1975 年，旅美學者榮鴻曾教授（當時是博士研究生）邀請瞽師杜煥到茶樓演唱南音，並在現場錄音，留下了

詳細資料可參考
香港非物質文化
遺產資料庫：

南音

八音器樂

珍貴的錄音和照片，部分錄音更已出版成光碟。其中《失明人杜煥憶往》為杜煥的即興演出，以南音訴說其生平故事，長達 6 小時，除了記述他的個人際遇，更包含了一些關於南音演唱行業的資料，亦屬難得。

八音器樂的演變：

19 世紀末至 20 世紀初，香港曾有不少「八音班」，並集中於上環荷李活道設館。

傳統上，八音表演包括「唱奏戲曲」一環，樂師一邊吹打演奏戲曲音樂，一邊用某些樂器來模仿演員的唱腔，例如以大、小嗩吶來模仿生、旦。從前，這種表演形式是節誕、宴會、開張等喜慶場合中常見的助興節目，在大型活動中更會搭棚演出，為大眾的主要娛樂之一。如今，八音班已很少演出這類助興節目，演出場合主要是喪禮、醮儀，以及粵劇伴奏。

4 創作及運用

活動 1 自家南音

解釋南音「先詞後曲」的特色，運用創意與小朋友一同撰寫一份自我介紹的歌詞，讓他們嘗試即席說唱。

參考網站：

<http://www.hkmemory.org/douwun/text/index.php?p=home>

（香港記憶 杜煥：一代瞽師的故事）

https://www.icho.hk/tc/web/icho/singing_nanyin_as_we_go.html

（非物質文化遺產辦事處 南音遊記 — 行到邊 • 唱到邊）

活動 2 當南音遇上粵劇

讓小朋友觀賞一段南音和一段粵劇的演出片段，並作出比較。

參考影片：

<https://www.hkicdb.gov.hk/zht/item.html?bb7eac0-911a-426c-be23-74b47c8137ca>

（非物質文化遺產辦事處）

https://www.youtube.com/watch?v=4vIEk8_vBzQ

（優遊香港博物館 YouTube 頻道影片）

甚麼是「非物質文化遺產」？

非物質文化遺產（非遺）是源自人們日常生活，從語言、口述傳說、音樂、舞蹈、戲曲表演，以至地方知識、大小節慶習俗、手工技藝等無形的人類活動和知識技能，也涵蓋在內。

非遺是「以人為本」，無論是體現在個體，或是群體上，一旦脫離了人，便會失傳消逝。

非遺是「世代相傳」，由人去創造，由人來繼承、延續、發揚，經歷着世世代代的傳承。

非遺是「不斷地再創造」，在傳承過程中，與時並進，當所處的時代和環境在改變時，其內容也隨之演化，讓文化傳統更貼近當下的生活；這正是傳承者們創造力的表現。

康樂及文化事務署
Leisure and Cultural
Services Department

Intangible Cultural Heritage
Funding Scheme
非物質文化遺產資助計劃