

長進課程：《中樂百科》

第二十三集：江南絲竹

江南絲竹是流行於長江下游蘇南、浙西一帶的民間絲竹合奏音樂，以小巧精緻的樂隊形式與優雅細膩的風格著稱。源自古代「絲」（弦樂器）與「竹」（管樂器）的傳統組合，江南絲竹不僅承載了文人雅集的情懷，更成為中國器樂合奏的重要代表，深深影響了香港中樂的發展與傳播。

中國民間絲竹音樂大致分為「文」與「武」兩類：

- 絲竹（文）：以絲弦樂器（如二胡、琵琶）與竹管樂器（如笛、簫）為主，風格內斂雅致，常見於家庭雅集、茶樓助興或戲曲文場伴奏。如宋代蘇軾《水調歌頭》所言：「中年親友難聚，」。

- 吹打（武）：強調鑼鼓等熱鬧組合，源自軍樂，應用於婚喪喜慶或戲曲武場，氣勢磅礴。

兩者互補，在粵劇、崑劇等傳統戲曲中分工明確，共同構成完整的音樂生態，並奠定了現代中國管弦樂團的基礎。

江南絲竹的四大學特徵

江南絲竹以其獨特的演奏形式區別於其他絲竹音樂類型，主要體現在：

- 小樂隊形式：通常 4 至 8 人（最多不超 10 人），靈活多變，可縮減為獨奏（如笛二胡對奏）。

- 生活化場合：源於庭院自娛或茶樓、宴會的背景音樂，類似現代咖啡店現場演奏。

- 記譜演變：傳統用記錄，近代多轉簡譜，便於傳承與學習。

- 支聲複調織體：各樂器圍繞同一主旋律即興「加花」變奏（heterophony），強調「你繁我簡，你高我低，嵌擋讓路」，充滿活力與個性。

這種即興性使同一曲目在不同樂師或場合下呈現多樣風貌，體現了江南絲竹的靈活與生動魅力。

典型樂器編制

江南絲竹樂隊以「絲竹」為核心，輔以輕敲擊：

- 絲類：二胡（或高胡）、中胡、琵琶、中阮（或三弦）、揚琴。
- 竹類：曲笛（絲竹笛，音色綿軟）、簫（偶爾笙）。
- 敲擊：木魚、小板、堂鼓、小鑼，用以定板控節奏。

音色清雅細膩，如「細雨灑湖面」，與北方梆笛的尖銳形成對比，完美契合江南水鄉的柔美氣質。

歷史源流與香港淵源

江南絲竹可溯至明代，嘉靖年間已有絲竹班社，明萬曆後與崑曲水磨腔相關，民國時期上海「文明雅集」、「清平社」等團體將其推向高峰。20世紀50年代，內地田野調查正式命名「江南絲竹」，與廣東音樂、潮州絃詩、客家漢樂並列。

香港作為「南北薈萃」之地，戰前廣東絲竹已在此流行，戰後上海、江浙音樂家南來，透過電影配樂、電台播放與社團教學，將江南絲竹融入本地中樂生態，成為連接傳統與現代的橋樑。

代表曲目：《八大曲》與「母曲」變奏

江南絲竹以《八大曲》聞名，包括《歡樂歌》、《雲慶》、《老三六》、《中花六板》等，多源自民歌小調或崑曲器樂，經「放慢加花」發展為大型套曲。

- 《老六板》（及變體《快花六板》、《中花六板》、《慢六板》）：形成「五代同堂」套曲，常作為古箏、琵琶基礎練習曲，結構源自《老八板》，展現變奏層次。
- 《歡樂歌》：慢板抒情加花，營造輕鬆愉快；快板加速推向高潮，尾段緩收，適合節慶場合，體現由靜到動的情緒遞進。