

第三届羊城国际粤剧节学术研讨会论文集

# 粵劇論壇

Cantonese Opera Forum

澳門出版社出版

# 粤剧论坛

主 编 罗铭恩  
副主编 陈超平

澳门出版社 出版

**澳门出版社，创办于 1988 年。  
创办人/社长/总编辑：李毅刚**

## 粤剧论坛

主 编：罗铭恩  
副主编：陈超平  
出 版：澳门出版社  
地 址：澳门提督马路 7 号华达大  
厦 1 楼 R 座  
电 话：(853)259915  
传 真：(853)259915  
承 印：澳门出版社  
书 号：ISBN 99937-24-04-1  
定 价：三十五元

二零零一年二月第一版第一次印刷

版权所有 翻版必究

编委会主任: 曾石龙

副主任: 孔庆炎

主 编: 罗铭恩

副 主 编: 陈超平

编 委: 易红霞

霍之键

何杰章

责任编辑: 栾菊芳

谢小明

封面设计: 小 燕



# 澳门出版社

(创办于 1988 年)

历年出版戏剧读物摘要  
(内地部分)

- 罗家宝艺海沉浮 (殷刚著)  
陈笑风从艺录 (殷刚著)  
叶丹青与孙秀才 (阮志远著)  
红船旧话 (何建青著)  
96 羊城国际粤剧节特刊一、二集  
第三届羊城国际粤剧节特刊  
广州振兴粤剧基金会三周年特刊  
广州振兴粤剧基金会五周年特刊  
第五届中国戏剧节特刊  
广州市领导救灾扶贫粤曲演唱会特刊  
广州粤剧二团建团十周年特刊  
羊城国际广东音乐节特刊  
李少芳粤曲从艺录(王建勋著)  
羊城戏剧精选  
粤剧论丛

地址：澳门提督马路 7 号华达大厦 1 楼 R 座

电话：(853)259915 传真：(853)259915

# 目 录

## 世纪之交的思索与期待

- 第三届羊城国际粤剧节学术研讨会综述……………(1)
- 粤剧要在改革创新中走向进步……………红线女 (13)
- 建立粤剧发展的良性循环机制……………黎子流 (21)
- 粤剧需要研究……………曾石龙 (27)
- 也谈振兴粤剧……………罗铭恩 (32)
- 福兮“祸”之所伏
- 小议粤剧的非艺术性繁荣……………易红霞 (44)
- 谈互联网对传统粤剧广播媒体的发展与继承……………何静韵 (54)
- 继承传统 锐意创新 发展粤剧……………蔡孝本 (60)
- 谈谈粤剧艺术的继承和革新及二者的关系……………何祥焜 (70)
- 试论粤剧体制改革与艺术改革……………陈仕元 (78)
- 抢救粤剧艺术遗产是当务之急……………陈超平 (85)
- 关于粤剧的普及与提高的再思考……………潘邦榛 (95)
- 发展岭南剧派 迎接世纪挑战……………李悦强 (103)
- 继承粤剧传统是粤剧创新的基础……………庞秀明 (113)
- 商品经济与中国戏曲……………孔庆炎 (119)
- 面向市场 争取观众
- 粤剧“产销”问题刍议……………何杰章 (126)
- 戏曲的商品形态与粤剧市场……………陈京松 胡玲玲 (134)
- 关于粤剧衰落问题的思考……………黎 田 (150)

- 从艺术和审美规律谈粤剧的若干问题……………吴世枫(161)
- 正视粤剧现状 寻找粤剧出路……………霍之键(173)
- 浅谈粤剧艺术形式与剧本创作的相互作用……………谢小明(178)
- 粤剧,路在何方?……………黄鹤鸣(186)
- 建树粤剧“表演文学”刍议……………谢彬筹(194)
- “千军”易得,“一将”难求
- 浅谈艺术尖子人才的培养……………麦嘉(198)
- 谈如何吸引粤剧观众……………栾莉芳(204)
- 试谈曲艺茶座的现状、存在问题和促进发展的策略…沈瑞和(213)
- 关于扶助、发展民营剧团刍议……………秦中英(217)
- 浅谈粤剧的革新和发展……………梁谋(224)
- 必须正视粤剧危机……………姚柱林(232)
- 粤剧舞台美术的走向
- 有关粤剧舞美创新的思索与建议……………刘尚智(239)
- 旧金山粤剧曲艺现状及发展管见……………梁培炽 苏锡芬(248)
- 香港当代粤剧的发展趋势……………区文凤(263)
- 如何在学校普及戏曲文化……………廖汉和(272)
- 浅谈粤剧剧本和粤曲的文学性……………温志鹏(292)
- 为有源头活水来
- 民间音乐社八十年的回顾与展望……………张法刚(298)
- 略谈《香花山大贺寿》
- 兼谈如何向外国人士推介粤剧……………杨端慧(314)
- 从《粤剧大典》的面世说开去
- 重视音像制品海外需求之我见……………何洛(326)
- 共同努力,创造粤剧美好明天……………梁华济(333)

## 世纪之交的 思索与期待

### ——第三届羊城国际粤剧节学术研讨会综述

第三届羊城国际粤剧节于2000年11月16日至23日在广州举行，为了扩大粤剧节的影响，增加粤剧节的学术氛围，研究、探讨粤剧的有关问题，大会组委会与中国剧协、广东省剧协在粤剧节期间共同举办了一个学术性的理论研讨会。该研讨会得到了海内外众多专家学者的积极响应，先后收到了来自世界各地的论文33篇。18日至19日，会议在广州大厦如期举行，来自澳大利亚、美国、香港、广西和广东本地的近30位会议代表到会宣讲了自己的论文。出席研讨会的还有来自中国剧协、中国艺术研究院、文化部、中国评剧院、中国青年艺术剧院、解放军艺术学院、《中国戏剧》杂志社的十几位专家学者以及广东本地文艺界的部分领导、专家和专业人员，19日参加会议人数最多的时候，有八、九十人在场。

18日上午，研讨会开幕式由广州市文化局局长曾石龙主持，著名的粤剧表演艺术家红线女和前广州市市长、广州振兴粤剧基金会会长黎子流做了重要讲话（详见讲话记录）。

本届研讨会的中心议题是“当前粤剧（粤曲）的现状与21世纪的走向”，围绕这个中心议题，与会专家就当前粤剧的现状与出路、对传统的继承与革新、粤剧的艺术品位与市场前景、粤剧的普及与发展等一系列问题展开了深入细致的讨论。结合论文本



身和现场讨论的情况看，本次研讨会争论的焦点集中表现在如何对待粤剧的传统与如何认识粤剧的现状两个方面，讨论内容最多、涉及面最广的则是 21 世纪粤剧的走向问题。

## 一、如何对待粤剧传统

在如何对待粤剧传统的问题上，与会专家基本上都认为粤剧既需要继承传统，也需要改革创新，但在如何继承、继承什么和如何创新、创新什么的问题上却存在较大分歧，这种分歧大致可以分为传统派和前卫派两派意见。

以陈超平先生为代表的传统派观点认为：粤剧有许多优秀的剧目和表演传统，已经失传或正面临着失传的危险，因此，抢救粤剧的优秀遗产是粤剧界的当务之急（陈超平《抢救粤剧艺术遗产是当务之急》），粤剧的改革创新也必须以粤剧的传统为基础，不要传统的创新是无源之水（庞秀明《继承粤剧传统是粤剧创新的基础》）；粤剧的改革必须保留姓“粤”，必须符合艺术发展的规律，稳步发展，不能操之过急（吴世枫《从艺术和审美规律谈粤剧的若干问题》等文）。以蔡孝本同志为代表的前卫派则持完全相反的意见：粤剧的传统负荷本来就太沉重了，已经严重地阻碍了粤剧的向前发展，粤剧应该批判地继承传统，锐意改革创新，那些已经过时、明显不符合新时代审美需求的传统，毋需花大力气抢救，宁可放弃，也不能把传统变成前进的阻力（蔡孝本《继承传统 锐意创新 发展粤剧》），粤剧必须面向新世纪谋求发展，放弃现在流行的“原汁原味”观念，不能抱着“原汁原味”做“小脚女人”（霍之健《正视粤剧现状 寻找粤剧出

路》)。

比较而言,更多的人倾向于后一种观点,认为粤剧的百年发展史,本身就是不断革新的历史,粤剧的优秀传统固然需要继承,但继承也是为了发展,今天的粤剧,无论是继承传统,还是借鉴他人,都必须立足现在,面向未来(何梓焜《谈谈粤剧艺术的继承和革新及二者的关系》、陈仕元《试论粤剧体制改革与艺术改革》、梁谋《浅谈粤剧的革新和发展》等)。总之,继承传统,决不单单是继承传统的剧目、程式,用红线女在开幕式上讲的话来说,今天谈继承传统,不能丢掉粤剧老前辈为广大人民服务的精神,是要继承他们为了使粤剧适应时代、适应观众而不畏艰难、克服重重困难改革粤剧、创新粤剧的优良传统,使粤剧能够真正地走向 21 世纪。

## 二、如何认识粤剧现状

如何认识粤剧的现状,粤剧界历来存在较大分歧,这种分歧在本届研讨会收到的论文中同样有所反映。比如姚柱林先生提交的论文《必须正视粤剧危机》(本人因事未到会发言)就坚持他一贯的“衰亡论”:粤剧作为一种旧时代产生的戏曲,无论其内容还是形式都先天地落后于当今时代,已经没有市场可行了,很难振兴,惟有靠政府保养一条路可走。绝大多数专家对此持不同意见,比如黎田先生认为粤剧的确是落后了,但“衰落不等于衰亡”(黎田《关于粤剧衰落问题的思考》);罗铭恩先生从历史和现状的角度指出粤剧虽然尚未“振兴”,但也不会成为“夕阳艺术”(罗铭恩《也谈振兴粤剧》);吴世枫先生从艺术和审美的规

律出发，指出粤剧作为一种成熟的艺术“不会轻易失灭”（吴世枫《从艺术和审美规律谈粤剧的若干问题》）……，这些论点基本上能够为大家所接受。

尽管存在个别分歧，本次研讨会却有一个与往常截然不同的特点，那就是，与会专家学者并未就“繁荣”与“衰亡”展开激烈的争论，相反，在这个最基本的问题上，表现出相当一致的认识：粤剧目前虽然还谈不上有太大的生存危机，但“落后”、甚至“衰落”却是不争的事实：内容陈旧、节奏缓慢、行当不全、表演单调、艺术水平下降，演员、观众、体制、观念纷纷老化。更为严重的是，粤剧界始终存在着粉饰现实、固步自封的心态，沾沾自喜于已有的成就和表面的繁荣，不肯承认粤剧已经落后的事实。对此，不少专家认为，粤剧界必须跳出自身的局限，把自己置身于全国戏曲甚至戏剧的大视野中，首先冷静而清醒地正视粤剧作为一个很有特色的南国大剧种，业已远远落后于全国其他许多剧种的现实，然后才谈得上进一步的发展和振兴。

比如，霍之键先生在他的论文和发言里，旗帜鲜明地指出：“粤剧落后了”，而且，不是观众冷落了粤剧，而是“粤剧冷落了观众”，粤剧界必须正视现实，加大力度改革，才有出路（霍之键《正视粤剧现状 寻找粤剧出路》）；罗铭恩先生虽然认为粤剧不会成为“夕阳艺术”，但也明确地指出，粤剧存在着严重的困惑与危机（罗铭恩《也谈振兴粤剧》）；易红霞女士在她的论文和发言里，从一个独特的角度阐明了自己的看法：在粤剧的许多先天优势（比如海外市场和农村市场的繁荣）的背后，还隐藏着更深层的艺术危机——粤剧的“非艺术性繁荣”拖了粤剧改革图新的后腿，切盼粤剧界能够打破幻想，正视现实，切实提高粤剧的艺术品位（易红霞《福兮“祸”之所伏——小议粤剧的非艺术

性繁荣》)；来自广西的黄鹤鸣先生更是尖锐地指出：广西粤剧的现状是“苟延残喘”，他所归纳的“广西戏剧十八怪”，在全国的戏剧界都具有相当的普遍性(黄鹤鸣《粤剧，路在何方?》)；来自香港的区文凤女士从半个世纪以来香港粤剧发展的足迹和生存方式，检讨了香港粤剧艺术和市场的得失，指出香港粤剧几十年来并未从内涵到表演发生根本性的变革，仍然存在着严重的路向问题、艺术问题和生存与发展问题。

所有这些观点，都非常有针对性，都或多或少地触及到了当今粤剧界的严酷现实和认识误区，引起了在场不少听众包括北京专家的强烈共鸣。

### 三、措施与对策

认清现实，是为了寻找出路。在这一点上，本届研讨会的指导思想是明确和积极的。与会人员普遍显示了相当的热情，纷纷为粤剧的改革创新、走出困境出谋划策，涉及这方面课题的论文占了全部论文数量的一半以上。大家从政府管理、剧团体制、理论建设、人才培养、市场开拓以及利用互联网吸引年轻人和扩大影响等不同的角度进行了方方面面的探讨，提出了许多建设性的意见。

改变现行的剧团管理体制和经营体制，是众多专家学者集中讨论的问题。这方面主要的论点有：理顺政府主管部门与剧团的关系，打破计划经济体系，逐步使剧团生产化、产业化；政府养的团要少面精，扶助、发展民营剧团；打破主要演员终身制，改变刻板角色分配制度，激活竞争机制，为青年演员的脱颖而出

创造良好的条件等等(见罗铭恩《也谈振兴粤剧》、霍之键《正视粤剧现状 寻找粤剧出路》、秦中英《关于扶助、发展民营剧团刍议》等文)。

粤剧一定要多方面地创新求发展,这是大多数与会专家的共识。主要观点有:在剧目内容上要更新题材和观念,缩短同时代的距离;在艺术风格上要勇于突破自我,向前辈、兄弟剧种学习,吸收和融合新质艺术营养乃至异质文化因素,在交融综合中突破传统,创造新我;在戏剧评论方面要为粤剧评论创造健康、宽松的环境氛围,避免不负责任的胡乱吹捧(罗铭恩《也谈振兴粤剧》);在剧目品种上要增加喜剧、悲喜剧品种,使剧目样式多样化;在行当表演上要打破生旦垄断和唱腔垄断,增加丑戏和念、做、打,丰富粤剧的表演行当和表演手段;在表演节奏上要改变沉闷、拖沓、冗长的旧习(吴世枫《从艺术和审美规律谈粤剧的若干问题》),在音乐唱腔上要改革唱腔和锣鼓,加快节奏,少用刺耳的唱腔(比如子喉)和音乐,以适应年轻一代的审美需求(何梓焜《谈谈粤剧艺术的继承和革新及二者的关系》)等等。此外,谢彬筹先生还提出了建立粤剧“表演文学”、提高粤剧表演地位和水平的问题,李悦强先生提出了发展“岭南剧派”的问题,他们都从各自不同的角度为粤剧的发展提出了新的课题。

人才不足,也是当前粤剧界一个十分突出的问题。大家普遍认为,粤剧一定要从编剧、演员、导演、舞美等各行各业努力提高自身从业人员的综合素质。比较具体的意见有:送高校甚至建立专门的粤剧高校培养高素质的粤剧人才(霍之键《正视粤剧现状 寻找粤剧出路》);狠抓基本功训练,建立科学严格的业务制度(黎田《关于粤剧衰落问题的思考》);创造“金牌剧本和金牌演员”(陈仕元《试论粤剧体制改革与艺术改革》)，“培养明

星级的粤剧演员”(陈京松、胡玲玲《戏曲的商品形态与粤剧市场》)和“艺术尖子人才”(麦嘉《“千军”易得，“一将”难求——浅谈艺术尖子人才的培养》)等等。

戏剧没有观众，就谈不上生存与发展，粤剧的所谓危机，主要也在于观众的老化和市场的萎缩。因此，粤剧的观众和市场，成为本届研讨会不少论文关注的主题。孔庆炎先生从商品经济的角度指出：“戏曲只有想着观众，观众才会想着戏曲”，“戏曲只有全身心地投入市场，才能全面地实现其自身价值”(孔庆炎《商品经济与中国戏曲》)；何杰章先生从市场经济“产”与“销”的角度指出：粤剧要吸引观众，就必须“以‘戏’引人，以‘情’动人，以‘艺’惊人，以‘理’服人”，真正做到“好睇有益”(何杰章《面向市场 争取观众——粤剧“产销”问题刍议》)；陈京松、胡玲玲二位从戏曲商品形态和粤剧的市场格局出发，提出了拓展粤剧市场的多方面设想(陈京松、胡玲玲《戏曲的商品形态与粤剧市场》)；栾菊芳女士也提出了粤剧改革必须要以新剧目、新面孔和新唱腔去吸引观众的问题(栾菊芳《谈如何吸引粤剧观众》)等等。让大家感到特别欣喜的是，年轻的何静韵小姐在互联网上创立了一个专门推介粤剧粤曲的网站——“水冷曲苑”，吸引和发展了一大批热爱粤剧粤曲的网友，为粤剧粤曲在21世纪利用最先进的科技成果适应社会做出了可喜的成绩，她所提交的论文《谈互联网对传统粤剧广播媒体的发展与继承》，为苍老的粤剧带来了青春的气息。

本届研讨会还收到了一些其他方面的论文，从学校教育、电视网络、音像制品、民营剧团、民间乐社、曲艺茶座以及传统剧目、剧本创作、剧本曲词的文学性、海外粤剧粤曲的发展情况等不同的角度做了许多探讨，提出了自己的看法，从中可以一窥当

今粤剧粤曲的发展态势和理论工作者们孜孜不倦的思考，此不赘述。

## 四、北京专家寄语

本届研讨会还有一个与往届研讨会不同的特点：充分显示了广东粤剧与外界的交流与互动。研讨会向中国戏剧界的权威们展示了自己的真诚、自信与实力，也虚心听取了来自京城权威们的意见——来自北京的多位专家在听了会议代表们的论文发言后，从更宏观的角度对粤剧作为一个很有特色的南方大剧种发表了自己很有见地的看法。

原文化部艺术局副局长姚欣先生在发言中谈了他的四点感想：①肯定易红霞女士所提交的论文对粤剧现状的分析和评价，非艺术性的繁荣以及从繁荣的背后见更深层的危机的问题，是一个很值得重视和认真对待的问题；②粤剧 21 世纪的发展，应该放在弘扬民族优秀传统文化传统、振奋民族精神的角度来思考，在中国即将“入世”、全球经济一体化的今天，民族文化更需要大力弘扬；③粤剧在 21 世纪要生存与发展，就必须继承与革新，但决不能为继承而继承，必须立足于发展和革新来继承；④剧本、人才和经费的问题，是文化主管部门必须认真思考和面对的问题，必须处理好获奖剧目与日常剧目的关系，“五个一”、“文华”奖对创新剧目有意义，但抓好日常剧目更有意义——“没有演出的繁荣，不是戏剧的繁荣；没有大量剧团的好的剧目的演出，不能叫作繁荣。”

中国剧协艺术委员会副主任霍大寿先生在发言中谈到了粤剧

发展应该注意的两个问题：①人才问题。在他看来，一个地区的戏剧繁荣与否，主要在人才；人才的多少，还在于发现；而能否发现，则在于管理人才。因此，有优秀的管理人才，才有优秀的艺术人才。②审美观点的问题。老的传统艺术的魅力，应该保留，也应该与现代结合，他以当前中国戏曲界的“三个不寻常的女人”——川剧的沈铁梅、黄梅戏的韩再芬、蒲州梆子的任跟心为例，说明粤剧应该多接受一些时尚、前卫、新潮的思想，也需要一些有思想有头脑的优秀人才来拉动戏剧的向前发展。

《中国戏剧》杂志社副主编安志强先生从易红霞所提出的问题出发，指出对任何戏剧问题的思考，都不能单方面地进行，繁荣的表象后面隐藏着许多危机，观众人数的减少也并不完全能说明问题；场场爆满的戏并不一定是好戏，门庭冷落的戏也未必不是好戏。因此，面对一些表象，我们的确需要冷静思考，既不能盲目乐观，也不能过于悲观。他同时指出，广东粤剧有一个特别突出的地方，就是善于吸收、改革，消化能力很强。

中国剧协艺术委员会副主任黄维钧在发言中提出了“新型的现代粤剧”的构想。他指出，粤剧从来就是一个紧跟时代、善于变革的剧种，它是粤剧不断前进的动力。当前粤剧有良好的独特的生态环境，要利用它发展粤剧，但不能满足，同时要放眼新世纪。现在全国的戏曲都在从城市退向农村，这不是光明大道，应该从农村走向城市。因为随着全国性的城市化进程，城乡差别将会越来越小。戏曲必须努力适应社会环境和观众层次的变化，争取观众，尤其是城市观众、青年观众，使更多的有一定文化层次青年人喜爱，才有出路。希望今后广东能出现这种让城市有文化的青年观众喜爱的新型粤剧。

最后，中国剧协研究室主任沈毅做了专文发言。他认为，粤



剧和全国其他许多戏曲品种一样，不会消亡，也不能过于乐观。粤剧要克服许多方面的困难，实际问题很多，范围很广。他从四个方面谈自己的观点：①粤剧要改编、创作新的优秀的剧本，不要一概认为只有那种有深度、力度、有哲理、能发人深思的作品才是好作品，也不能认为只有获了奖的作品才是好作品，经得起市场考验的雅俗共赏的、观众喜闻乐见的作品，也是好作品；②要把剧作家写戏和演员演好剧作家的戏两个方面结合起来，剧作家为名演员写戏、名演员演名作家的戏，比较容易出好作品，如红线女演的《关汉卿》和《王昭君》；③要整理好那些经常演出的剧目，特别是在农村演出的剧目，舞台上一定要严肃认真，要保护好粤剧的品牌，使之在市场上立于不败之地；④粤剧在广东、广西、香港和海外有很好的文化基础，希望粤剧出现一个与其他艺术种类既相互竞争又共同发展的局面。

这些意见都很富有启发性，值得我们深思。

## 五、收获与希望

在粤剧节里召开学术研讨会，是广州的传统。羊城国际粤剧节已经举办三届了，学术研讨会也召开了三届，大家的反映是一届比一届好，一届比一届水平高，一届比一届规模、影响大。在曾石龙局长为研讨会所作的总结发言中，充分肯定了这次研讨会的成功，用他的话来说，这次研讨会会有“两直”：一个是“直面现实”，一个是“直言不讳”，这非常有利于粤剧事业的发展。与会论文有鲜明突出的主题，有一定的深度和广度，从不同的层面对粤剧进行了方方面面的研究，充分显示了大家对粤剧的真