

香港粵劇劇目初探 (任白卷)

陳守仁

粵劇研究計劃出版

香港粵劇劇目初探(任白卷)

陳守仁

香港中文大學音樂系
粵劇研究計劃

書 名：香港粵劇劇目初探(任白卷)

著 者：陳守仁

出 版：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃

電話：(852) 2603 5098

傳真：(852) 2603 5273

發 行：香港中華書局

排版製作：傳真廣告印刷公司

版 次：2005年1月初版

印 數：1000本

定 價：港幣60元

ISBN : 962-8104-10-1

封面說明：1959年9月「仙鳳鳴劇團」在利舞台公演《再世紅梅記》時戲院門前盛況；鍾漢翹攝影

香港粵劇劇目初探(任白卷)

粵劇研究計劃簡介

粵劇研究計劃是香港中文大學音樂系內的一個研究單位，於一九九零年成立，工作範圍包括統籌粵劇及有關劇種的資料搜集、出版研究成果，並有系統地整理粵劇及粵曲的有關資料。粵劇研究計劃的成員同時也致力支援香港中文大學校內及校外與戲曲有關的教學工作及協助粵劇的推廣。

除學術研究及出版外，粵劇研究計劃曾舉辦多種不同的粵劇及粵曲推廣活動，包括曾在香港多間中小學校進行粵劇示範、舉辦公開粵曲演唱會、籌組粵曲學習班、講座及研討會等。

已出版的書籍

- 《香港粵劇研究(下卷)》(陳守仁著，1990)
- 《粵曲的學和唱：王粵生粵曲教程(第一版)》(陳守仁著，1992)
- 《粵曲的學和唱：王粵生粵曲教程(第二版)》(陳守仁著，1996)
- 《粵曲唱腔的基礎》(陳守仁著，1993)
- 《王粵生圖傳：王氏相片彙輯》(陳守仁編，1995)
- 《儀式、信仰、演劇：神功粵劇在香港》(陳守仁著，1996)
- 《實地考查與戲曲研究》(陳守仁編，1997)
- 《粵曲創作心路：作品八首》(余少華編，1998)
- 《香港當代粵劇人名錄》(區文鳳、鄭燕虹編，1999)
- 《香港粵劇導論》(附鐳射唱片)(陳守仁著，1999)
- 《香港當代粵曲教學活動概說》(劉艾文著，陳守仁校訂，2001)
- 《粵劇音樂的探討》(陳守仁編，2001)
- 《粵劇與香港普及文化的變遷：〈胡不歸〉的蛻變》(鄧兆華著，2004)

本書荷蒙

馮錦鳳女士及潘琬琪女士
贊助出版經費

以紀念
馮錦川先生(1938-1985)

謹此致謝

序

唐滌生、任劍輝、白雪仙與香港粵劇

1950年代香港粵劇的編劇、音樂及演員人材輩出，為香港粵劇此後的發展奠定了穩固的基礎。在編劇方面，除了李少芸(1916-約2002)、陳冠卿(1920-2003)及潘一帆(1922-1985)等創作了不少名劇外，唐滌生(1917-1959)可算是獨步劇壇。唐氏由1950年至1959年創作了超過210部粵劇，在質及量上均有驕人的成就，當中很多劇作至21世紀初仍經常上演，不少甚至已成為香港粵劇的「核心劇目」。

唐氏劇作的成功不只歸功於他個人的努力及才華，在唱腔音樂方面，唐氏經常發掘作曲及編曲人材，以豐富劇中的唱腔音樂。1950年代活躍的音樂名家如王粵生(1919-1989)、朱毅剛(1922-1981)及林兆鏗(1917-1979)等便曾多次為唐氏的劇目創作新曲及改編既有曲牌。

此外，1950年代粵劇演員人材濟濟，激烈的競爭使演員努力不斷提升個人的質素，從而增加了演員與編劇之間的互相要求，致使劇目題材、表演方式及唱腔音樂各方面均推陳出新。1950年代初期，演出唐氏劇作的生、旦組合包括薛覺先(1904-1956)、芳艷芬(生於1929年)，代表劇目有《漢武帝夢會衛夫人》(1950年6月)等；陳錦棠(1906-1981)、芳艷芬，名作無數，較著名的有《火網梵宮十四年》(1950年10月；與任劍輝〔1913-1989〕、白雪仙〔生於1928年〕合演)及《隋宮十載菱花夢》(1950年9月)等；羅品超(生於1912年)、鄧碧雲(1926-1991)，名作有《紅菱血》(1950)；新馬師曾(1916-1997)、芳艷芬，代表作有《魂化瑤台夜合花》(1950)；何非凡(1919-1980)、芳艷芬，代表作不少，較著名的有《玉女凡心》(1951)；任劍輝、芳艷芬，名作有《艷陽丹鳳》(1951年5月；與白雪仙合演)及《一彎明月伴寒衾》

(1951年6月；與白雪仙合演)；馬師曾(1901-1964)、紅線女(生於1927年)，名作有《仙女牧羊》(1951年10月)；何非凡、紅線女，名作有《搖紅燭化佛前燈》(1951年12月)；及陳錦棠、鄧碧雲，名作有《楊乃武與小白菜》(上、下集；1952年10月)等。

尤其值得注意的是上述生角演員在1950年代初正值他們的「黃金時期」，在1952年的平均年齡約42歲；上述旦角演員亦全屬「風華正茂」的「花樣年華」，在1952年的平均年齡竟不足25歲。以旦角演員的年齡而言，若把1950年代其他較年長的演員如余麗珍(1923-2004)及楚岫雲(1922-1980)，與較後冒起的演員如鳳凰女(1925-1992)、李香琴(生於1930年)、羅艷卿(生於1930年)、吳君麗(生於1930年)、任冰兒(生於1931年)及陳好逑(生於1932年)也一起計算，至1959年唐滌生逝世，這12位旦角演員的平均年齡亦不足32歲。縱觀唐氏在劇作中常刻意安排正印花旦及二幫花旦擔當較重的戲份，大概正是有意讓這些風華卓絕的紅粉佳人充份地發揮她們的才華。

如前所述，芳豔芬早在1950年代初經已成為香港炙手可熱的正印花旦演員，曾夥拍當時所有的著名生角演員。她所領導的「新艷陽劇團」由1954年至1956年開山了不少名劇，當中不乏唐滌生的作品。這些劇目中較為著名的有《艷陽長照牡丹紅》(1954年2月；與黃千歲[?-1993]、陳錦棠及鳳凰女合演)、《程大嫂》(1954年2月；與黃千歲及麥炳榮[1915-1984]合演)、《萬世流芳張玉喬》(1954年4月；簡又文原著、唐滌生參訂；與陳錦棠、黃千歲及鳳凰女合演)、《春燈羽扇恨》(1954年9月；與陳錦棠、黃千歲及鳳凰女合演)、《西施》(1956年4月；與任劍輝、陳錦棠及黃千歲合演)、《洛神》(1956年4月；與陳錦棠及黃千歲合演)，及《六月雪》(1956年9月；與任劍輝及半日安[1904-1964]合演)等。

1953年，白雪仙與陳錦棠及任劍輝組織「鴻運劇團」，先後開山了12齣唐滌生的名作，包括《大明英烈傳》(1953年8

月)、《燕子啣來燕子箋》(1953年9月)、《紅了櫻桃碎了心》(1953年12月)及《英雄掌上野茶薇》(1954年2月)等。1955年,任、白又組織了「多寶劇團」,開山了8齣唐氏作品,包括《陽春白雪兩爭輝》(1月)、《花都綺夢》(1月)、《李仙傳》(2月)、《胭脂巷口故人來》(2月)及《三年一哭二郎橋》(9月)等。

1955年12月,白雪仙與何非凡領導「利榮華劇團」首演了唐氏兩個名劇,分別是《西廂記》及《珍珠塔》。翌年,「利榮華」改由任劍輝任文武生,先後開山了另外6個唐滌生的作品,包括《琵琶記》(1月19日)、《跨鳳乘龍》(2月12日)、《煙花引蝶來》(2月16日)、《販馬記》(2月23日)、《金雀奇緣》(2月29日),及《一盞春燈照玉郎》(日期不詳)。

1950年代中期冒起的「麗聲劇團」也緊密地與唐滌生合作,開山了多部名作。1956年11月,吳君麗與陳錦棠首演《香羅塚》;1957年1月吳君麗與麥炳榮首演《雙珠鳳》;1958年2月,吳君麗又夥拍陳錦棠開山《醋娥傳》(即《獅吼記》)。吳君麗又先後與何非凡領導「麗聲」首演了其他多齣唐氏名劇,包括1958年的《雙仙拜月亭》(1月)、《白兔會》(6月)、《百花亭贈劍》(10月)及1959年的《血羅衫》(8月)。

1956年6月18日,白雪仙與任劍輝新組「仙鳳鳴劇團」,以唐氏兩齣新作《紅樓夢》及《唐伯虎點秋香》為號召,且網羅不少出色演員,刻意創立一個「班霸」。在任、白、唐三人的引領下,配合了「仙鳳」上下演員、伴奏樂手、工作人員及作曲家的努力,「仙鳳」繼第一屆後,先後開山了唐氏其他9齣新戲,包括《牡丹亭驚夢》(第二屆;1956年11月19日首演)、《穿金寶扇》(第二屆;1956年12月3日首演)、《花田八喜》(第三屆;1957年1月31日首演)、《蝶影紅梨記》(第三屆;1957年2月15日首演)、《帝女花》(第四屆;1957年6月7日首演)、《紫釵記》(第五屆;1957年8月30日首演)、《九天玄女》(第六屆;1958年3月14日首演)、《西樓錯夢》(第七屆;1958年9月24日首演)及《再世紅梅記》(第八屆;1959年

9月14日首演)，亦實現了任、白建立「班霸」的夢想。1959年9月15日唐滌生英年辭世，香港劇壇痛失英才，「仙鳳」息演了近兩年，至1961年9月19日再起班首演由多位名士及文人集體創作、由葉紹德(生於1930年)執筆的《白蛇新傳》，「仙鳳鳴劇團」也差不多完成了她的歷史性任務。1960年代是香港粵劇的另一歷史性階段，但唐滌生、任劍輝、白雪仙及芳艷芬等人的影響仍是十分深遠；他們的創意、努力、執著、熱誠以至造詣至21世紀初仍發揮著歷久不衰的影響力。

本書選取任、白自「鴻運」、「多寶」、「利榮華」至「仙鳳」時期所開山的18個劇目，除1961年的《白蛇新傳》是葉紹德執筆外，其他17個均是唐滌生的作品。透過整理及介紹每劇的開山資料、唱腔特點¹及每場的劇情大要，本書著者盼望讀者初步了解1950年代唐滌生、白雪仙及任劍輝為香港粵劇發展所作的貢獻。此外，單從每劇的情節而言，本書亦盼望讀者找到閱讀故事的樂趣，更可從中窺探編劇者的智慧。至於自1930年代至1950年代、芳艷芬及吳君麗等的代表劇目，以及1960至當代的代表性劇目，則留待另一卷作介紹及探討。

陳守仁

2004年10月19日
跑馬地小豬軒

¹ 有關本書所使用的粵劇音樂術語的解釋，讀者請參考黃少俠著《粵曲基本知識》(1999)。

前 言

本書由構思、撰寫初稿至完成，經歷將近十年的時間。本人須首先感謝梁森兒女士在香港中文大學音樂系「粵劇研究計劃」服務期間所搜集的資料及為本書提供的寶貴意見；作為一個資深的粵劇演員及研究者，她的努力既為本書指引了一個方向，也為它建立了基礎。

由1995至2004年，「粵劇研究計劃」歷任研究助理均曾參與和本書有關的資料搜集、校對、打字等工作；本人十分感謝譚仲芝、潘琬琪、蘇寶萍、馮靈音、關翠華、范曉豔、鄭燕虹、鄭廣源、嚴小慧等多位的貢獻。此外，梁森兒、譚仲芝、潘琬琪及戴淑茵曾參與部分初稿文字的執筆工作，¹鄭廣源、鄭寧恩、戴淑茵、鄧啟明及黃穎文五位負責本書後期的打字、校對、資料核對及索引製作等工作，本人謹致衷心謝意。

本人尤須向多位曾多次提供資料的粵劇圈中人士致謝，他們包括葉紹德先生、阮兆輝先生、蘇翁先生(惜於2004年6月辭世)及梁漢威先生；本人深信沒有他們的耐心及衷誠合作，本人多年來的研究工作、以至本書均難以完成。在研究經費上，蒙研究資助局撥款(計劃編號CUHK4406/04H)，本人衷心感謝。

¹ 本書《紅了櫻桃碎了心》及《再世紅梅記》的劇情簡介初稿由梁森兒執筆；譚仲芝執筆撰寫《三年一哭二郎橋》、《琵琶記》及《花田八喜》劇情簡介的初稿；戴淑茵執筆撰寫《牡丹亭驚夢》劇情簡介的初稿。上述這些初稿其後均經本書著者據劇本及現場演出大幅修訂及改寫。

最後，本人須感謝多年來每每在精神、行動及資源上支持本人的多位朋友，他們是黎景雄先生、容世誠教授、劉長江教授、李盧康琪女士、廖漢和先生、方文正先生、黃綺雯女士、余少華教授，以及與我「交淺言深」的方富成兄。基於性格上的多種弱點、智慧上的不完善、身處環境裏的種種限制，及從來不擅表達自己，我為他們不免曾帶來不同程度的「干擾」以至引起不少誤解，在此只能懇請他們宥諒。這點，也許我的妻子琬琪是至明白的。

陳守仁

2004年10月19日

跑馬地小豬軒

目 錄

序	i
前言	v
(一) 《紅了櫻桃碎了心》	1
(二) 《英雄掌上野荼薇》	9
(三) 《胭脂巷口故人來》	19
(四) 《三年一哭二郎橋》	29
(五) 《琵琶記》	37
(六) 《販馬記》	47
(七) 《紅樓夢》	55
(八) 《唐伯虎點秋香》	65
(九) 《牡丹亭驚夢》	73
(十) 《穿金寶扇》	79
(十一) 《花田八喜》	87

(十二) 《蝶影紅梨記》	95
(十三) 《帝女花》	103
(十四) 《紫釵記》	109
(十五) 《九天玄女》	115
(十六) 《西樓錯夢》	121
(十七) 《再世紅梅記》	129
(十八) 《白蛇新傳》	135
參考資料	145
索 引	153

(一)

《紅了櫻桃碎了心》

開山資料

《紅了櫻桃碎了心》是唐滌生(1917-1959)為第三屆鴻運劇團撰寫的第一部文藝劇作，於1953年12月21日在普慶戲院首演。當時參與開山的主要演員有陳錦棠(1906-1981；飾孔桂芬)、白雪仙(生於1928年；先飾蕭桃紅，後飾孔小紅)、任劍輝(1913-1989；先飾趙珠璣，後飾趙繼珠)、鳳凰女(1925-1992；飾孔艷芳)、梁醒波(1908-1981；飾蕭懷雅)、靚次伯(1905-1992；飾蕭亞梓)、任冰兒(生於1931年；飾孔艷娥)、陳好逑(生於1932年；飾孔艷城)及李學優(年份不詳；飾傻福)。

以劇情而言，此劇的現代感很重，很有話劇的味道，甚至可以作為時裝粵劇演出。劇情前半部描述趙珠璣對蕭桃紅的栽培，更近似英國劇作家蕭伯納(George Bernard Shaw, 1856-1950)的作品*Pygmalion*(1938年被拍成電影；再先後於1956及1964年改編成歌舞劇及拍成電影*My Fair Lady*，中譯《窈窕淑女》)的橋段。這與香港粵劇自1930年代開始不斷嘗試「西為中用」的風氣有關。

此劇的正印花旦擔戲甚重，需要扮演劇中人物性格的變化。她要從一個十來歲的窮家丫頭演至一位風華絕代的佳人，再到一名古板嚴肅的小姑媽。因此，演員必須掌握女性處於不同年紀及心態的性格特徵，並要恰如其份地表達出來。據說，蕭桃紅一角是唐滌生刻意為白雪仙度身訂造的。

至劇中第四及第五場，蕭桃紅飽歷生活上的人情冷暖、悲歡離合，多少看破繁華，感觸極深。例如在第五場，當桃

紅知道趙珠璣堅持要她下嫁以報答栽培之恩時，她用土工滾花唱了很精警的兩句：「我都知道天下男兒無慾念，我哋啲婦人女子又點會有前途。倘非佔有早心存，斷唔會心血枉拋嚟製造。」

劇中文武生的演技亦常受到考驗。按粵劇演出慣例，此劇的文武生須兼飾父子。前半齣文武生扮演溫文爾雅的樂師兼孤雛之父，後半齣則扮演一個不通世務的傻小子。兩個人物在年紀、性格及處世方面都有很大分別。對一些年輕演員來說，可能演不出趙珠璣的心境及受創的苦味。對一個成年演員來說，又可能外貌不夠年輕。

全劇除了著重以口白交代各人物內心感受外，更於第三場選用小曲《滿場飛》及《上花轎》(尾場也重唱，作為呼應)、第五場用小曲《花間蝶》作男主角向女主角表達埋怨痛恨的心聲。其後一段《賽龍奪錦》表達女主角願以物質換取自由，但遭男主角拒絕，很有戲劇效果。尾場趙繼珠所唱主題曲《紅了櫻桃燕子歸》中用了小曲《旱天雷》及《杭州姑娘》(即民謠採集者及作曲家王洛賓(1913-1995)據維吾爾族民歌改編的《達坂城馬車伏之戀》)，更為全劇增添現代感。

主要角色及人物

- 文武生 ： (先飾) 趙珠璣
 (後飾) 趙繼珠，乳名細珠
- 正印花旦 ： (先飾) 蕭桃紅
 (後飾) 孔小紅
- 小生 ： 孔桂芬
- 二幫花旦 ： 孔艷芳，桂芬的妹妹
- 丑生 ： 蕭懷雅
- 武生(老生) ： 蕭亞梓，蕭懷雅及蕭桃紅的父親
- 第三旦 ： 孔艷娥，桂芬的妹妹
- 第四旦 ： 孔艷城，桂芬的妹妹
- 第三生 ： 傻福

劇情大要

第一場

1. 蕭亞梓早年喪妻，育有一子懷雅及一女桃紅，一家三口於湖湘鄉間經營樂器店，女兒桃紅則兼職賣唱及賣攬。亞梓與桃紅喜聞懷雅曾營救一名富家子孔桂芬，其後懷雅更娶桂芬的妹艷芳為妻。亞梓、桃紅及懷雅心想藉著裙帶關係，將來必有好日子過。
2. 桃紅雖相貌娟好、心地善良，然而因家境貧困，不識大體，以致舉止言行甚粗鄙。名樂師趙珠璣早年喪偶，育有一子，剛巧遇到桃紅，欲買其店內有一枝玉簫，二人因此而結識。桃紅見珠璣一表人材，更增幾分仰慕之心；珠璣亦喜歡桃紅率直嬌憨，不像一般造作的庸脂俗粉。珠璣欲買玉簫，需回家取錢袋，答應桃紅瞬間回來付款。
3. 懷雅攜妻衣錦還鄉，桂芬亦同來。懷雅一朝發達，得意非凡，不期然露出暴發戶的囂張。蕭氏一家團聚，父女倆見懷雅身穿錦衣、儼如富戶一樣，更是喜出望外。
4. 桂芬對桃紅亦有好感，亞梓乘機推波助瀾，欲成其好事。桃紅一心想到若下嫁孔桂芬，日後不用再捱窮，對婚事亦不反對。懷雅將外出做生意，要求桂芬擔保他一萬元。桂芬本不允，然有感已成郎舅及將娶其妹，是以答應。

第二場

1. 艷娥與艷城乃孔家的五女兒與六女兒，二人因蕭氏兄妹高攀孔家，極為不滿。她們認為懷雅及桃紅態度及行為甚惡劣，實在不配與孔門結為親家。桂芬偶然路過，聽到二人談論桃紅與懷雅之不是，極之憤怒；但轉念一想，亦覺不無道理。其時桃紅嫁入孔家雖已一載，但始終不脫昔日「大妹頭」的鄉愚本性。她經常隨地吐痰、舉止粗魯，使桂芬屢屢遭人譏笑。