

粵劇研究資料選

广东省戏剧研究室编



粤剧研究资料选

《广东戏剧资料汇编》之一



广东省戏剧研究室编

1983.1.15

编辑说明

(一) 广东有十几个不同的地方剧种，各有不同的发展演变历史和艺术特色，有关广东戏剧的历史文献、研究论著以及有参考价值的各种资料，散见于国内外书刊报章，为数甚多，很少进行系统的搜集整理。为了便于查阅基本资料，促进广东戏剧研究工作的开展，特将能够搜集到的有关广东的戏剧文献资料辑录成书，定名《广东戏剧资料汇编》，以丛刊形式，分册出版。

(二) 《汇编》包括广东各剧种的历史源流、现状和艺术改革等各方面的学术论文、经验总结和重要活动的历史记载等，每册或各以一个剧种为中心，或按内容性质将各剧种同类的资料集结成册。如有遗漏，可以继续搜集补充，继续辑录编印。

(三) 收入《汇编》中的资料 and 文章，除订正文字上的明显错漏和必要时略加注释外，对原文的材料观点论据等，一律保持原貌，不作校勘修改，以存真实。

(四) 本书专供戏剧工作者研究参考之用。由于人力有限，资料搜集范围不广，希望广大戏剧工作者协助，提供资料或资料线索，不断充实汇编的内容。请多提意见。

广东省戏剧研究室

目 录

广东戏剧史略.....	麦啸霞 (1)
试谈粤剧.....	欧阳予倩 (81)
粤剧的源流和历史.....	陈非侬 (122)
粤剧.....	赖伯疆 黄雨青 唐忠琨 谭建 (170)
粤剧古今谈.....	郭秉箴 (184)
近代中国戏曲的民主革命色彩和粤剧的改良运动	谢彬筹 (226)
粤剧与辛亥革命.....	陈华新 (289)
红船时代的粤班概况.....	陈卓莹 (308)
戏班和戏院.....	刘国兴 (328)
粤剧源流初探.....	赖伯疆 黄雨青 (366)
关于粤剧的梆黄源流问题.....	莫汝城 (378)
梆子、二黄果真是清中叶才先后形成的吗?	赖伯疆 黄雨青 (386)
粤剧的沿革与现状.....	郭秉箴 (396)
试论粤剧的传统及其继承发展问题	李门 范敏 陈仕元 谢彬筹 (407)
试论解放前二、三十年的粤剧剧目及其继承	于家言 (430)

对三十年代粤剧评价的浅见.....	王建勋 (442)
广东戏曲改革三十年.....	郭秉箴 (452)
替粤剧算命.....	何建青 (480)
试谈粤剧唱腔音乐的形成和演变	
.....	《粤剧唱腔音乐研究》编写组
	黄 镜 明 执笔 (505)
粤剧梆黄唱腔问题探索.....	李 雁 (531)
关于粤剧历史问题的讨论	
.....	《戏剧艺术资料》编辑部 (548)

广东戏剧史略

麦啸霞

一、绪论

广东戏剧，源流绵远，递嬗之迹，史无可征；稽诸八和会馆遗老伶工，亦莫能言其所自。盖梨园自昔，本无专司典录之官；而治史鸿儒，又夙轻戏剧为小道。（宋元史志，四库全书，均以戏剧体卑，摈而弗录。）间有好事文人，喜其写意抒情可以移风易俗；偶尔随笔涉趣，亦只麟爪散记皮相空谈，未闻有观其会通，窥其奥秘，论其得失，著为专书以资考镜者。重以太平天国之变，粤伶李云茂率众参加民族革命失败，（李云茂或称文茂，革命事迹详后。）粤籍红船子弟，非战死即逃亡；清廷复肆其淫威，琼花会馆再毁于火，粤剧遭此打击，考订益感困难。幸而植基固厚，深入民间，率以社会所需，人心所尚；（缙绅宴会，乡社酬神，俗例演剧，习尚难除。）禁网赖以解除，剧艺转形发达，借历史与地理之优点，展民族精神之特质，截长补短，取精用宏；百年闡拓陶冶之功，蔚成民间艺术一大系统，与北剧（平剧）分庭抗礼，俨然南方之强。方谓生聚培养，功纪先贤；整理考成，责在吾辈。不意晴天霹雳，石狮怒吼于芦沟；大地沉沦，铁骑纵横于棉市，粤剧艺员星散海外，八和会馆葬于劫灰。著者半生搜集所得之戏曲史料，与家藏数代遗传之参考图书，同时付之一炬。呜呼！龟年老去，法曲飘零，世变沧桑，感慨今昔；后之言粤剧者，恐遂有史迹难寻数典忘祖之叹矣！啸霞不敏，抱残守缺，独蕴冬心，辟芜垦荒，尚存春意，乃就脑海之所记忆，耳目之所闻见，个人思虑之所获，同道研究之所得，草成

是书，以诏来者。太息飘零噩梦，散佚孔多，敢辞草创艰难，谬误弗免；知音大雅，幸匡正之。

二、广东戏剧之特质与时代精神

艺术是民族精神的表现和社会生活的反映。世界各国民族的风俗习惯文化生活，各不相同，复因其历史与地理之关系而各有其显著之风格与旨趣。戏剧是一切艺术综合的结晶，故更能表现其国民性之特质。

世界各国戏剧，种类虽然繁杂，然大别之亦祇“写实”与“写意”两大派别而已。

写实派之特质在实验人生。实意派之特质在象征人生。

写实派如科学，欣然若有生意。写意派如哲学，醇然若有余味。

写实派是以俗眼观察社会生活的“矛盾与虚伪”之残酷，写意派却以心灵渗透矛盾社会的“欺骗与残暴”之末路。

写实派欲以“物质文明”“科学实验”来解决人类痛苦，写意派却以“内心建设”“精神胜利”来获致灵魂自由。

泰西文明诸邦，写实派之总汇也；而我国则无愧为写意派之鼻祖。中西民族之观点既殊，故其表现之方式亦异。虽见仁见智，轩輊难分；而唯物唯心，高下自别。盖戏剧之本质是艺术而不是科学，舍本逐末，便落下乘。叹吾国人饱受欧美物质主义影响，以为强国安民当务之急，莫先于注重自然科学，不知自然科学虽能裨盖理智促进生产，而不能发挥我民族精神，团结我民族意志；盖民族盛衰存亡之机，实赖文化艺术与哲学道德之维系，而非理智发达物质美满所能为力也。写意派戏剧为我先民文化遗产，其陶铸于民族精神社会道德之功甚大，实属不容忽视；况吾国事事落后，惟艺术差足自豪，以从高处着眼，超以象外，神在个中，自是超超元著；欧美人士辄亦自叹弗如，美国且以文学博士荣衔赠我平剧艺员梅兰芳氏，伦敦国际科学语言艺术学会又欢迎我粤剧艺员薛觉先氏为会员。而马师曾氏又曾被聘为香港大学戏剧指导，熊式一氏所译之王宝钏一剧在欧洲排演多次，备受欢迎（世界名戏剧家萧伯纳氏曾手

书赞词以赠熊氏)足征世界各国,对我写意派剧艺之推崇,而我国戏剧之具有艺术真价值,亦可概见也。

戏剧之盛衰消长,在在与历史政治地理攸关。我国地大物博,历史深长,各地民剧,星罗棋布。清室定都北京,君臣癖嗜京戏,流风所披,全国靡然;中国戏剧遂以京戏为盟主。光复以来,迭因政变,南服开府,輻辏文物,移北而南;粤伶又奇才辈出,作家新剧如林,相得益彰,艺坛称盛,浸成南北对峙之势。

广东为革命策源地,山明水秀,气候温和,故其人物饶于聪明活泼勇敢坚毅而富维新思想。(洪秀全之创造太平天国,黄萧养之起义珠江,康有为之变法维新,国民党诸先烈之努力革命,均为表现广东革新精神之显著史实)以地势濒海,交通便利,吸西方文明之风气,扇南国俊雅之精神;故其戏剧亦具轻快流利之特质与新颖善变之风格,备有中国写意派戏剧的一切优点及其一贯精神——运用美妙的姿态符号以表出深奥细微的心情,用经济简练的方法以达到戏剧的效果。继昆曲乱弹之传统,集南北戏曲之大成,以平剧为老兄而以电影为诤友,发挥民族性的趣味与地方性的灵敏,其感应力之伟大与娱乐成份之浓郁;在中国,可与平剧异曲同工,而更具有可宝贵的时代精神。在世界,是具有先天优点而富有朝气的一种新写意派艺术。

广东戏剧在短期间的突飞猛进是可惊异的,虽然它大体上仍不免流于低级趣味与传统因袭之未能完全捐除,但试就其优秀的剧作观之,则亦不失为难能可贵的收获;剧作之紧醒绵密与艺员之优秀灵动姑且勿论,即以其改革诸点言之:若新排革命史剧(如太平天国,云南起义师,粉碎姑苏台,温生才,火烧阿房宫,怒碎党人碑等)改编世界名著(如茶花女,黑奴吁天录,半磅肉,罗密欧与朱丽叶)选排外国史剧(如拿破仑,宾虚,鲁滨血,安重根行刺伊藤侯,狮王李察)改编电影名片(如璇宫艳史,贼王子,复活,野寺情僧,无敌王孙,野花香,深闺梦里人等)西装新剧创作(白金龙,欲魔,冷月孤坟等)时装新剧创作(毒玫瑰,斗气姑爷,龙城飞将,可怜秋后扇,一个女学生等)以及采用西乐和奏(梵哑铃,

结他，色士风，班祖等）恢复古乐和奏（如喉管洋琴秦琴等）改用立体布景，参用电影表情，渗入话剧气氛，统一时代服装等等，类能适应潮流，切合时代。当此转变时期，虽尚难免糅杂幼稚未能尽如人意，然已非北剧之墨守成法，故步自封，老演唱着旧腔旧戏可比。若能循序渐进，提高水准，去其瑕疵，弥其缺憾，保持固有之佳点，精密内容之组织，以成纯粹美善的新粤剧，固属大有可能也。

三、广东戏剧寻源

广东戏剧之源流，蒙昧难考者久矣；三十年前，红船中人已莫能证其渊源明其世系，故老相传：或云导源于京戏，或谓分流于汉剧，或云来自湖南采茶班，或谓仿自广西桂林班，传说纷纭，莫能论定。夫戏剧一大艺事也，学者非考其源明其变化之迹则无以验其消长得失。窃怪古今贤哲之士，不肯于斯耗其心力，啸霞粤人，又致力粤剧，探幽索隐，敢不为天下先乎。

研究历史之方法，当以实物为重，典籍次之，推类又次之。粤剧迭经浩劫，实物久已无存；求之典籍之中，又无专书可考，惟有旁搜僻索，冀于历朝诸家笔记里获得一点一滴，联缀以窥其变化梗概；诸家笔记若有异同，则排比而择其较可信者采之，诸家笔记无可徵，则叙述当时戏剧大势以推类粤剧蜕变之迹。客中草创，百未周详，订正增益，当更俟将来新史料之发现。爰就研究所得，缕述如次：

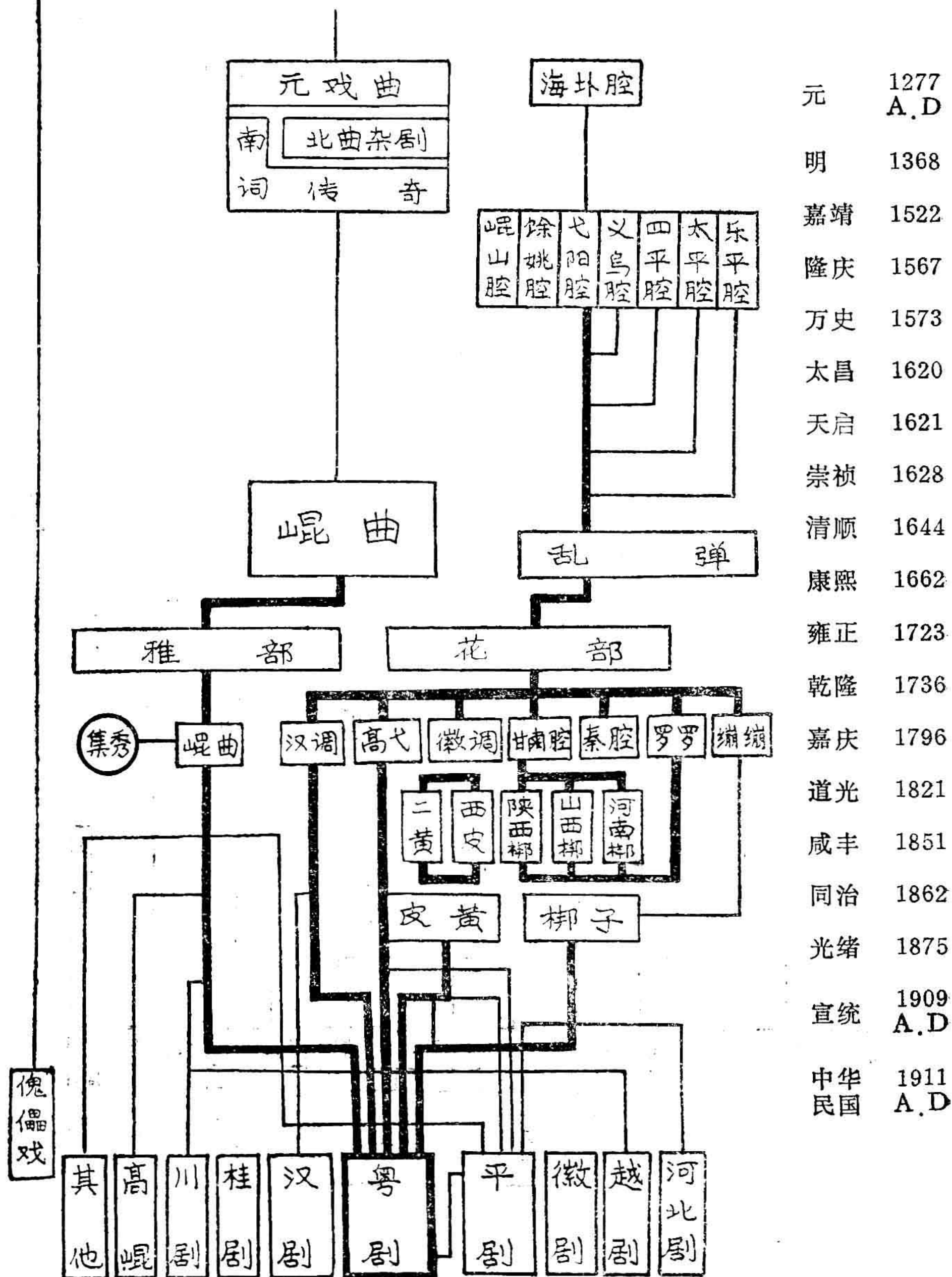
（明以前为我中国戏剧之总源，第挈纲领以明梗概，明以后广东戏剧关系渐大，转变之迹亦较著，凡有可纪，不厌求详焉。）

中国戏剧，肇自巫优，祀神娱人，渐成风习。诗经十五国风，地方剧之权舆也。国风亡于秦火，炎汉兴，设乐府，陈百戏，杂胡乐，变夏声；代面，拨头，踏摇娘等雏形剧渐次以兴。其后唐置梨园，宋置教坊；诗变为词，词变为曲，戏曲至元代，始具规模，故谈中国戏剧，当自元曲始。曲有南北之分，广东戏曲，盖导源于南而合流于北者也。戏剧溯源，虽万言不能详尽，为减省头绪，列简表以明之：

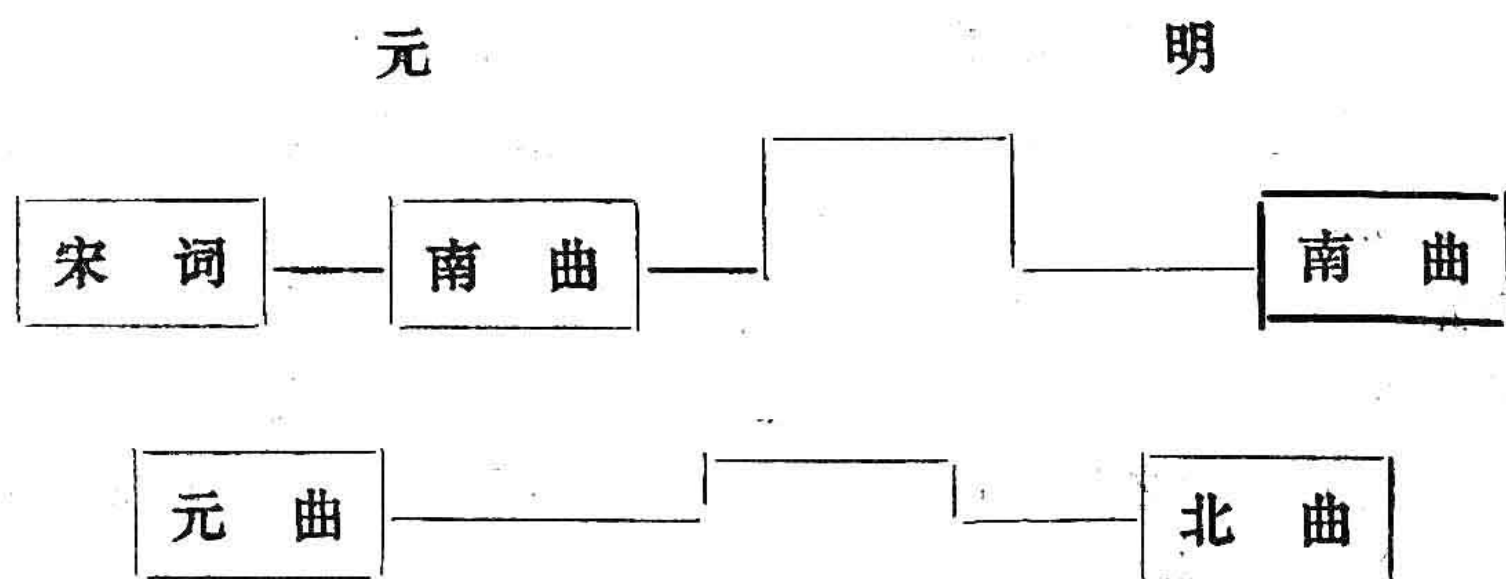


(弹词)

(中国戏剧流派表 续上页)



南戏始于宋光宗朝，永嘉人所作赵员女、王魁二剧实首之，其盛行则自宋之南渡，号永嘉杂剧，其曲则沿宋词而益以里巷歌谣。元入主中国，其族尚武，北曲盛行，渐习胡语，其音噍杀，不适南耳，琵琶记出，稍稍变为新体，号曰南曲，大抵北曲始于金而盛于元，南曲始于南宋弱于元而盛于明。



北曲字多而调促，促处见筋。故词情多而声情少。南曲字少而调缓，缓处见眼，故词情少而声情多。董解元西厢记，马致远岳阳楼为北曲正宗；其后流为西腔，高腔，梆子诸派。高则诚琵琶记，施君美拜月亭为南曲正宗；其后流为海盐弋阳等腔。是时国内戏曲分为诸派：

派 别

弋阳腔 出于江西
 余姚腔 出于会稽
 海盐腔 出于海盐
 昆山腔 只行于吴中

流行地域

两京，湖南，闽，广
 常，润，池，太，扬，徐
 嘉，湖，温，台

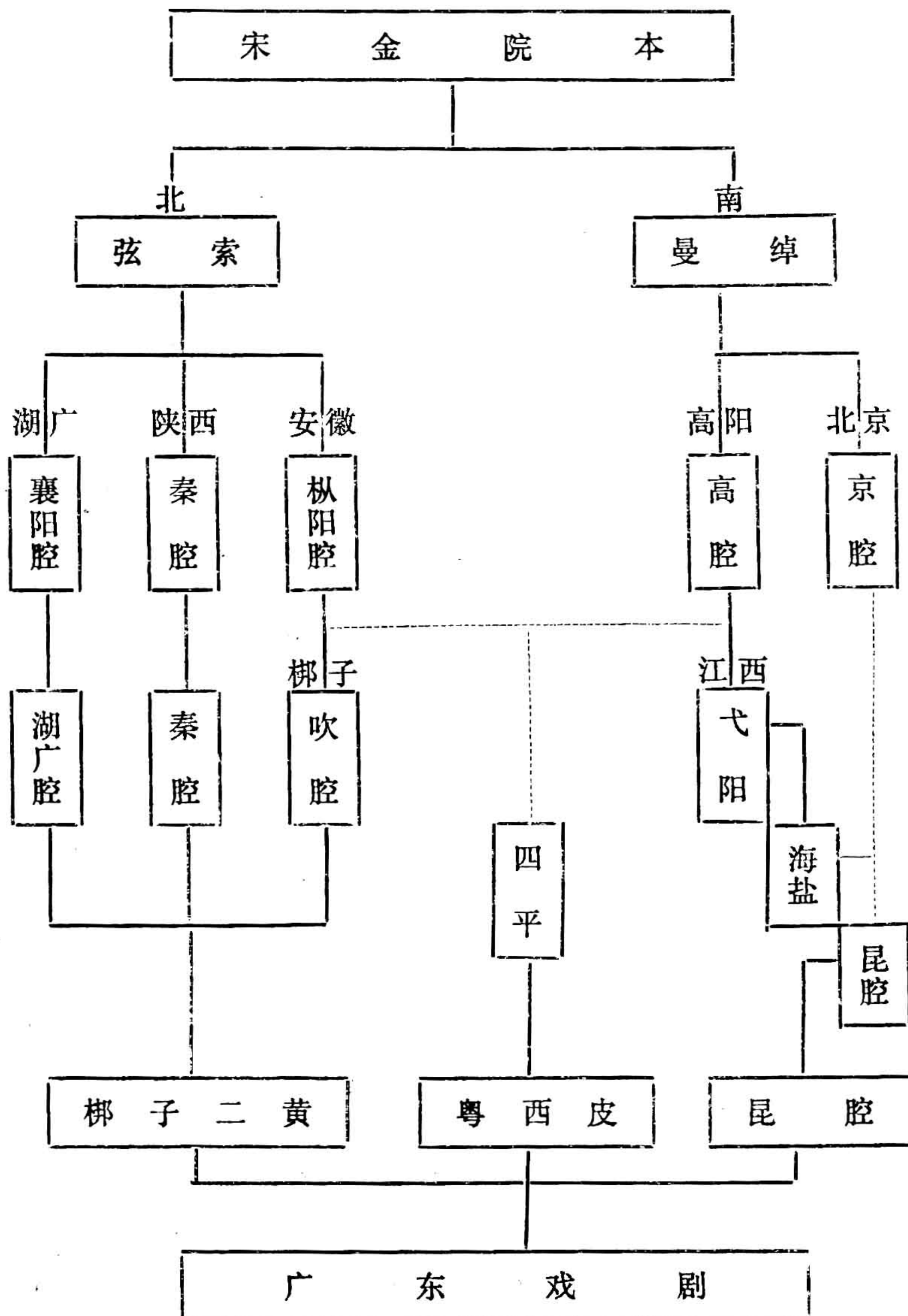
备 考

此表根据明嘉靖三十八年徐渭南词叙录

（其后又有义乌。青阳，乐平，太平，四平等腔盛行，分道扬镳，转变莫考，）

今可知者，明嘉靖年间，广东戏曲用弋阳腔，音韵宗洪武而兼中州，节以鼓板。严长明秦云撝英小谱云：金元间，始有院本，分两支流，南曰曼绰，北曰弦索。曼绰者鼓板也，俗称高腔，在京师者则为京腔。曼绰一变为弋阳腔，再变为海盐腔，至万历后，魏良辅梁伯龙相继出，始变为昆山腔，遂掩弋阳余姚海盐三腔。弦索流于北部，安徽人歌之为枞阳腔（今名石牌腔，俗名吹腔）湖广人歌之为襄阳腔（今谓之湖广腔）陕西人歌之为秦腔。据此递嬗之迹，可以窥见广东戏剧之来源。

广东戏剧源流图



昆山弋阳同为金元曲词变体，虽唱腔不同而戏文曲本实无异致。（长短句）非若湖广陕西之戏文为七字句或十字句，流为今之二黄梆子腔也。

二黄梆子虽同为北系弦索支流，而唱法不同故所用乐器亦异。二黄弦索之外杂以锣鼓，梆子弦索之外全用击筑。二黄弦子用合尺线，梆子弦子用土工线。腔调各殊，风味全别。亦犹昆腔用笛（今南方之箫）板，弋阳用钟鼓。（南方通行之弋阳腔曰高腔不用钟鼓而用锣鼓，即今广东所用者是也）。弋阳用锣鼓故其调喧。昆曲以拍为节，体局静好。弋阳发音高亢，唱时往往不用音乐和奏，有时一人竟干唱百数十句，声调简单而费力，饶有燕赵慷慨悲歌之风，说者谓斯盖北曲初期之遗响也。

弋阳海盐稍后，有四平腔；传入广东，误音为四皮，（广东人听北方人读四平二字音类西皮；而脑海中又知北方有西皮调之名故遂误认四平为西皮）盖即徽调平二黄也。年湮代远，南北各种腔调都已发生变化，惟平二黄（广东西皮）则无论广东广西安徽湖北北平皆如一式，试观平剧戏风与粤剧戏风，可以知之。

嘉靖隆庆之间，豫章魏良辅，流寓娄东鹿城，生而审音，嫌北曲之单调高亢，愤南曲之讹陋率直，皆非全璧；乃集南北乐器合奏，共冶一炉。尽洗乖声，别创新格，变弋阳海盐故调加以泛艳，创为曼声之腔，以其地为昆山，故号曰昆曲。自昔南曲和以萧管，北曲被以弦索，门户禁严未有逾越者，自昆曲盛行，始合而为一。调用水磨，转腔多也。拍捥冷板，免喧闹也。妙曼流丽，悠远绮荡，闻者醇然若醉。（弋阳海盐等腔字多腔简，一泄而尽，故无姿致，昆腔悠扬，一字数转，繁手淫声最足移人）元曲腔简不厌俗耳，故昆曲一出遂掩诸腔；浸更夺北曲之席而风靡全国，此万历年间事也。广东本用弋阳腔调，南曲为昆腔所化者自弋阳始，故广东盛行昆曲亦先于他省；以曲本无殊，故转变益易也。今粤剧所用“牌子”即昆曲之遗，粤班术语如“科诨”“哭相思”“介”“出”“网巾”等，角色名称如“花面”“梅香”“夫旦”等，均沿曩昔昆曲用辞也。

广东戏曲蜕变于昆曲而导源于南剧，虽无文献可征，然按腔抚声，稽核名实，可证不谬。今粤剧所用曲调牌子，与昆曲相同者甚多，试表而出之。

粤曲牌子	昆曲	备考
六国封相	金印记	曲文大致相同
八仙贺寿	牧羊记·庆寿	曲词工尺均同
乌江自刎	十面埋伏	曲文相同
追 信	千金记	曲文相同
救 弟	昊天塔	曲文相同
孝 顺 歌	牧羊记·班诏·孝顺歌	曲文相同
上 小 楼	金琐记·法场 换子·上小楼	完全无别
芦花荡周仓下山排场	西川图·芦花荡	张飞引白大致相同
水仙子	水浒传·刘唐	曲文一样重句法
杀 妻	义侠记·打虎	曲文略同
点绛唇	点绛唇	北曲仙吕宫每以 点绛唇为首阙
哭相思	哭相思	同

根据 缀白裘及集成曲谱

粤曲牌子与昆曲对照例一——追贤

（粤曲牌子追信）半夜里。驾到回还。多少夕阳归去晚。云水沧沧，环佩珊珊。冷冷清清。夜静水寒。这的是渔翁在江心湾。渔翁在江心湾。足踏桥板。手扶竹竿。弯不住。把船还。无浪经起在波心湾，虽然是。草经苍。虽然是。草经苍。却夜静更阑。对着这。绿水青山。半天间。看完场。半天间。看完场。山光。沧潮。对着这绿水青山。桨起船。挂起帆。桨起船。挂起帆。（据妙香楼粤曲秘本）

（昆曲千金记·追信）（川拔掉）半夜里。恰回还。抵多少夕

阳归去晚。（外介）什么响（众）涧水响（外）唤船（众）小船摇上来。（丑上）来哉来哉船头无浪，舵后生风，（外）什么船（丑）是渔船（外）请先生下船。（生连）涧水潺潺。环佩珊珊。冷清清。夜静水寒。这的是渔翁在江上晚。（众介）请爷下船。（下）（生连）（七弟兄）脚踏着跳板。手扶着竹竿。不住的把船弯。兀良见沙鸥惊起在芦花岸。忒楞楞飞过蓼花滩。似禹门浪汲桃泛。（梅花酒）呀。虽然是暮景残。虽然是暮景残。景，恰夜静更阑。对着这绿水青山。正天淡云闲。明滴溜的银蟾出海山。光灿烂。玉兔照天关呀。撑开船。挂起帆。撑开船。挂起帆。（据集成曲谱）

粤曲与昆曲对照例二——乌江自刎

（粤曲牌子乌江自刎）今日里。（双思锣鼓）围困在江心道。九里山前一字儿摆下阵图。好一似张子房吹起了伤心竹。（双思锣鼓）众儿郎流落西江渡。吹散了八千子弟归何处。将军无面目回转东吴。正的是乌江四下无船渡。（据晓霞楼粤曲秘笈）

（昆曲十面埋伏）（寄生草）将霸王困在垓心内。九里山一字儿摆着阵图。更有那张司徒吹起伤心曲。众儿郎流泪思故乡。吹散了八千子弟归何处。将军有何面目向东吴。这的是乌江不是无船渡。（据集成曲谱）

粤曲与昆曲对照例三——救弟

（粤曲牌子救弟）俺这里。骂了人也不敢出声。俺这里劫了人也不用回音。俺这里打了人也无有罪名。俺这里杀了人也不用偿命。烟腾腾。火烧人肉温鼻腥。那有个飞蛾儿纱罩灯。念几句观自在超度经。唉吔贤弟呀。细说个分明。幼年间曾杀得番兵败。那有个亲弟兄。到今日削发弟子为僧。有一个紫金刀杨令公。他手段能。他生下七个孩儿多俊英。他母亲余太君。曾住在天波楼无佞府。唉吔大哥呀。可怜他兄弟们都是无超生。俺这里五郎儿削发为僧。还有个六郎儿镇守在三关上。那有个亲弟兄。那有个亲弟兄。（据妙香楼粤曲秘本）

（昆曲昊天塔·五台）（雁儿落）俺这里便骂了人也谁敢应。俺这里打了人便也无争竞。俺这里便劫了人也没个罪名。俺这里便