

粵劇電影史

羅麗 著

中国戏剧出版社

ISBN 978-7-104-02561-0

9 787104 025610 >

总定价：480.00元

粤剧电影史

罗丽 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

粤剧电影史/罗丽 著. —北京: 中国戏剧出版社, 2007. 7

(艺术星空. 第 1 辑)

ISBN 978 - 7 - 104 - 02561 - 0

I. 粤… II. 罗… III. 粤剧—戏曲片—电影史—中国—当代 IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 089732 号

粤剧电影史 罗丽 著

责任编辑: 刘建芳

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 58930242 (发行部)

传 真: 58930242 (发行部)

电子信箱: fxb@xj. sina. net

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广东省农垦总局印刷厂

开 本: 850 mm×1168 mm 1/32

印 张: 300

字 数: 6720 千

版 次: 2007 年 7 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 02561 - 0

定 价: 480.00 元

版权所有 违者必究

序

罗铭恩

本书作者罗丽参加工作只有四年，然而在这短短四年中，她撰写了大量关于粤剧研究的文稿，其中包括这本20多万字的《粤剧电影史》。这在当今年轻的粤剧研究者中，她算得上是一个佼佼者。罗丽没有硕士的头衔，更没有博士的光环，然而，她靠着自己对粤剧事业的热爱，靠着一股“钻”劲和勤奋精神，在粤剧研究工作中取得了不俗的成绩，她的表现印证了伟大的物理学家爱因斯坦的一句名言：“热爱是最好的老师”。

广州市于2004年启动了《粤剧大辞典》的编纂工作，编辑部考虑到罗丽平时对粤剧电影的研究很有兴趣，就安排她负责粤剧电影栏目概述和辞条的撰写工作，这使她有更多机会收集和研究关于粤剧电影的史料，也使她有更多机会接触到国内和香港的有关专家。通过一次次请教、交流、论证活动，罗丽对粤剧电影的认识日臻加深，于是就产生了写作这本书的念头，并将之付诸实现。客观地说，罗丽不是国内第一个研究粤剧电影的人，在她前面已有学者撰写过关于粤剧电影的文章，但她完成的这部厚重的《粤剧电影史》，却是国内第一部全面、系统、详细地介绍和研究粤剧电影历史的著作。

梳理总结已有研究资料、借鉴前人研究成果是工作开展的第一步。罗丽正是一个善于吸纳别人研究成果并加以消化的人。例如她在书中阐述的关于粤剧电影的研究范围、种类的划分、发展的脉络，就是参照香港电影史专家余慕云的研究成果的；而她关于粤剧电影美学特征的论述，也吸纳了香港其他专家的见解。不

过，她并没有全盘照搬，而是加以梳理、调整和分析，使之更科学、更合理，例如余慕云在对粤剧电影的发展脉络进行梳理时，采取每10年为一个时期进行阐述，而罗丽却打破这一局限，把粤剧电影的发展分为4个阶段，而且每个阶段都阐述得更具体更理性。

值得指出的是，香港有关人士在粤剧电影的研究中积累了不少成果，可谓功不可没，但其研究范围是在电影学领域内进行的，而且在粤剧电影发展历史的研究方面还缺乏系统性，对其诞生与发展过程中的文化背景，及与之相关艺术门类的比较方面也缺乏充足的论述。罗丽力图在总结前人观念的同时，整合已有的研究成果，把粤剧电影作为一个特殊的艺术门类、一个具有独特价值的对象进行研究。这种精神和方法是应该肯定的。

笔者在这里还要谈谈关于粤剧电影这个称谓是否准确的问题。之所以要谈这个问题，是要肯定它的合理性，否则，本书的书名也就难以成立。电影界人士可能认为粤剧电影这个称谓缺乏严谨性和科学性，他们认为粤剧电影属于电影戏曲片的范畴，称作“粤语戏曲片”更合适。他们从电影学的研究领域，从粤剧电影从属于中国戏曲电影的角度来拟定戏曲片的名称是无可非议的。但粤剧界人士却有自己的见解，他们认为粤剧电影涵盖粤剧和电影两个不同的艺术门类，从故事内容和表演形式来看，粤剧电影体现出浓重的粤剧特征，而这种特征相对于电影特性来说应当是第一位的。这好比一种文化形态，其内涵是最重要的，而载体则放在稍为次要的地位。

再一个理由是粤剧电影这个称谓已经被粤语地区广大观众熟悉和认可，它已经成为一种约定俗成的称谓。不仅粤剧界如此，整个戏曲电影领域也是如此，今天电影界一些导演在谈到戏曲电影的时候，往往也用“京剧电影”、“昆剧电影”等名称来区分电影戏曲片的种类，这说明一些常用语已经成为大家认同的专用名称。因此，我们在研究某种艺术门类的时候，应当从客观存在的事物出发，而不应仅仅从抽象的称谓出发。

当然，笔者无意贬低电影艺术在粤剧电影中的作用，相反，电影艺术对于传播和弘扬粤剧艺术是相当重要的。翻开中国电影

史可以看到，戏曲和电影从中国电影诞生起就纠缠在一起，密不可分，戏曲电影作为中国一个特殊片种，丰富了世界电影之林。同样的，粤剧在与电影的融合中也彰显出其独特的价值，粤剧通过电影技术这种特殊手段，突破自身的时空局限，拓宽粤剧艺术的表现领域，展示粤剧艺术特有的风采和神韵，使粤剧这朵艺术奇葩变得更加瑰丽。

祝罗丽在粤剧电影的研究中取得更大成绩。

2007年3月28日 于广州

罗铭恩，作家、评论家，曾任广州市文艺创作研究所所长，现任广州市作家协会副主席、《粤剧大辞典》副主编、广东散文诗学会副会长。

银幕上的粤剧史

高小健

罗丽是成长、工作在南国的一位年轻的戏曲艺术研究者，承担了粤剧电影这样一个研究课题，为此她进行了较长时间的准备和研究，最近书稿终于完成了。

关于粤剧电影，内地研究者一般涉猎很少，主要原因是它受粤语和粤剧的影响，体现了浓厚的粤语方言区特有的文化特点。同时，在很长一段时间里，这种方言的电影在内地很少拍摄，由粤剧改编拍摄的粤剧电影也少得可怜。没有粤语的条件、对粤剧的欣赏能力及对这个方言区文化的了解，很难作出有价值的研究。作为一种地方特点浓郁的粤剧电影在香港地区倒是得到了很广泛的开展，这与香港戏曲和电影所处优越的商业文化条件是分不开的。罗丽占有这方面的优势，并有志进行这方面的研究，现有了初步的成果是值得肯定和祝贺的。

从单纯的电影片种意义上看，粤剧电影应该包含在戏曲电影的大的概念之中，因为中国戏曲拥有几百个戏曲品种，每个品种都体现出鲜明的地方语言和文化特色，粤剧也不例外。同时在戏曲艺术的表现形态上，每个剧种在保有自己剧种特色的同时，又有着一些共同的审美规律和形态特征，这才构成了特有的中国戏曲艺术完整的美学体系和共同的大众文化基础。但是就粤剧而言，情况又不那么简单。粤剧由于其所处的珠三角地区文化的特点与其他戏曲品种所处的以中原文化为中心的文化特点有着较大的差别，特别是香港地区长时间以来，与内地政治制度、文化发展过程也有着不同的轨迹，因此以此为为基础的粤剧电影生存与发

展的道路显现出了明显的个性特征，这就使粤剧电影不能被我们一般所说的戏曲电影概念所全部涵盖，而显示出更为独特的面貌。因此，粤剧电影作为一个单独的戏曲电影种类进行研究不论在理论上和其现实存在上都是成立的，也是可行的和必要的。从这个意义上说，罗丽对这个课题的研究无疑具有其文化和美学价值。

对于戏曲电影研究，可以有多种不同的方面和角度。如综合性的研究：包括历史研究和理论研究；如单列性的研究：对不同的戏曲种类的电影进行研究；如文化研究：探讨与戏曲文化相交融的戏曲电影的文化属性和特征；如创作研究：戏曲电影创作的风格和艺术特征、戏曲创作与戏曲电影创作的相互渗透和影响；如形态研究：戏曲在电影形态中的存在方式等等。

罗丽的研究在总体看是一种历史研究，她把粤剧电影的发展历程全景式地勾画出来，运用历史研究的方法，以一种宏观的视角，为粤剧电影的发生、发展、高潮、衰落等阶段性特征清晰地描绘出来，让我们对粤剧电影近百年的发展历程有了较为完整的了解。同时，她的研究还属于单列性研究和文化研究。她把粤剧电影从戏曲电影的大概念下剥离出来，根据粤语地区的文化特点、不同地域的社会制度和文化发展的特殊性，以及粤剧文化的历史独特性，概括出了粤剧电影与其他戏曲电影不同的历史发展过程，使其显现出的文化症候。在这样一个复杂的体系中，她的研究显示了尊重历史面貌的客观性和学术思考的科学性，同时为我们展现了粤剧电影剧目的丰富面貌。

除了对研究对象作出不同方面的把握外，研究者出于不同的学术背景，其研究也会出现因对同一对象研究的不同出发点而导致不同的成果样式。就戏曲电影来说，如果把它作为电影的一个片种进行研究，其结果就会着眼于对戏曲的电影表现，如何用电影的手段来丰富和扩展戏曲艺术的美，用电影语言来突破戏曲的舞台局限，加强戏曲叙事的艺术表现力等等。如果把它当作戏曲序列中的一支，那么就会立足于戏曲艺术自身的发展，而着重于戏曲形态的扩张和延伸。罗丽是以后者为出发点的，所以她的这部著作更多地是在梳理了粤剧历史发展过程的起伏兴衰中，粤剧

在电影世界里的生存状况。从实际考察，她的这个出发点和结论是符合粤剧发展或粤剧电影发展的事实的。她以此建立了自己的立论基础和原则，显示了不同于一般戏曲电影研究的独特视角和方法，是对戏曲电影研究视野的一种拓展。

她的著作有这样一些特点：

一是为粤剧电影的历史勾画出了一个比较清晰和可信的轮廓。当然这是一部史书首先要做到的。她为这个历史的分期提供了充分的理由并且有大量的作品作为实证，这就为其史述框架打下了基础。她勾画的这个轮廓基本符合粤剧电影发展的历史特征。

二是在分阶段叙述的时候，对不同时期和地区的社会政治文化现象进行了比较充分的概括，对同时期的戏剧、电影、大众文化消费特点也作出了一定的概括（尽管有的还可以进一步加强），特别是抓住了城市文化的特点和性质，这就为粤剧电影的生存和消长提供了必要的背景和理由，说明她对粤剧电影研究时有明晰的文化把握。

三是对“粤剧电影”概念的概括是清楚的，论证也比较有力，基本反映了粤剧电影的独特性。她把粤剧电影放在粤语电影和戏曲电影的交互坐标上来研究，这个点的选择十分准确，这样一来就使粤剧电影与一般概念上的戏曲电影既联系有区别的特性显现了出来，也说明作为一个独立概念的粤剧电影在理论上具有合理性，在实际研究中也利于把握。

四是对粤剧电影历史研究的开放性也是值得肯定的。与一般戏曲电影不同的是，粤剧电影中伶、星集于一身是一个明显特征，这促成了粤语电影和粤剧电影的积极互动，这是在对粤剧电影概念的概括中不得不考虑的一个因素。因此，研究粤剧电影必然要把概念放大，不可能还把它限制在一个相对单纯的语义下去完成，这构成了粤剧电影概念的开放性特点。

五是她的基本专业是研究戏曲理论，对戏曲和电影的交互动作（剧目的相互转换）有比较深的感受，因此著作中这方面论述得十分充足，对作为粤剧电影母体的粤剧的研究论述充分说明了粤剧电影发生发展衰落的内部原因，这成为这部著作的一个始终

贯穿的主线，所以在论述粤剧电影的各个种属类别时显得得心应手，相信会给读者一种探究和解渴的感受。对戏曲电影研究来说，保持这个长处非常重要。

从这部专著提供的内容来看，作者下了很大的功夫去搜集整理材料，特别是影片材料、演员材料等都十分丰富。把这些材料在一个历史叙述的大框架下整合起来，形成完整结构，没有踏实的搜集整理材料和深入思考是做不到的。作为一个艺术史研究者，要的就是这种“笨”工夫，这也是其价值所在。她已有的知识框架和论述能力也在书中得以展示。应该说，她的努力为戏曲电影研究、港澳电影研究都打开了新的窗口。

作为第一部戏曲电影单列品种的研究专著，成绩是毋庸置疑的，但也还存在着可以进一步加强和提高的地方，如作为跨学科研究，书中对电影与戏曲两种美学体系和审美方式的融合问题在理论上可以给多一些篇幅展开；电影手段和语言在具体作品中的运用涉及较少，对作品的艺术分析也有待进一步加强，可能很多影片的散失，使这一点存在相当的难度；资料、特别是第一手资料的搜集和使用也需要在以后的研究工作中进一步充实等等。

在此书的写作过程中，借罗丽到北京学习的机会，与她有过几次交谈。她实实在在的谈吐，对钻研学问的沉静心态，对专业的热爱和思路的灵转给我留下深刻印象，也愿意就共同的话题与她做学友式的交流和探讨。现在可以就这个话题做交流畅谈者实在寥寥。尽管20世纪80年代就已经有专家研究戏曲电影，并有成果见诸书刊报章，但是远未成气候。可喜的是，现在作为一种带有普遍意义的研究已经起步。所以，罗丽的著作终于完成，我乐于先睹为快。此文不足为序，仅表祝贺。

2007年4月3日 北京功德林

高小健，中国艺术研究院影视研究所研究员、硕士生导师。

目 录

001	序	罗铭思
004	银幕上的粤剧史	高小健
001	绪论 粤剧电影发展概述	
001	一、粤剧电影的研究价值及其研究现状	
001	1. 粤剧电影的研究价值	
003	2. 粤剧电影的研究现状	
008	二、粤剧电影的研究范围、定义及分类	
008	1. 粤剧电影的定义	
009	2. 粤剧电影的研究范围	
011	3. 粤剧电影的分类	
016	三、粤剧电影的比较研究	
016	1. 粤剧与粤剧电影	
018	2. 粤语电影与粤剧电影	
020	3. 戏曲电影与粤剧电影	
022	四、粤剧电影的发展历程	
024	1. 萌芽 (1913年至1932年)	
025	2. 形成 (1933年至1945年)	
027	3. 繁荣 (1946年至1965年)	
029	4. 转型 (1966年至今)	
033	第一章 粤剧电影的萌芽 (1913年至1932年)	
033	一、珠三角的娱乐图景——从粤剧到电影	
033	1. 传统的粤剧	
040	2. 初生的电影	

048	二、默片时代的粤剧电影
048	1.香港电影业发展与粤剧电影萌芽
056	2.《庄子试妻》与黎民伟的电影实践
061	三、珠三角文化传统与粤剧电影
061	1.珠三角区域历史概况
065	2.珠三角文化审美传统
068	3.粤剧电影的地域特色
073	第二章 粤剧电影的形成 (1933年至1945年)
073	一、粤语电影与香港电影业
074	1.粤语电影的兴起
078	2.《白金龙》与“天一”南下
085	3.香港电影业的繁荣与中断
089	二、粤剧电影与粤剧的共存共荣
089	1.粤剧变革与粤剧电影
094	2.第一波粤剧电影拍摄浪潮
102	三、“亦伶亦星”与“影剧互动”
102	1.“亦伶亦星”的电影实践
106	2.薛觉先早期电影实践活动
112	3.马师曾早期电影实践活动
120	第三章 粤剧电影的繁荣 (1946年至1965年)
121	一、浪潮初显：1946年至1952年
121	1.战后香港电影业重建
131	2.粤港分治与观念差异
135	3.“清洁运动”和“伶星分家”
141	二、拍摄高峰：1953年至1959年
141	1.商业传承下的主导格局
145	2.“大堆头政策”与院线制

155	3.内地的粤剧电影创作
164	三、由盛渐衰：1960年至1965年
164	1.在香港大众文化雏形下
171	2.独特美学特征的成熟
178	第四章 粤剧电影群星谱（1946年至1965年）
178	一、南国红豆“百花齐放”
178	1.马师曾的银幕形象
188	2.红线女的银幕形象
196	3.群像：南国红豆发新枝
204	二、任、白的“伶影双栖”
204	1.“戏迷情人”任剑辉
214	2.白雪仙与“仙凤鸣”
223	3.编剧家的“影剧互动”
229	三、“三王”的“亦伶亦星”
230	1.“花旦王”芳艳芬
242	2.“文武生王”新马师曾
249	3.“丑生王”梁醒波
258	四、流派纷呈的银幕形象
258	1.余丽珍与神怪宫闱片
268	2.“大龙凤”与“颂新声”
280	3.“非凡响”与“碧云天”
288	4.粤剧名伶银幕群像
298	第五章 粤剧电影的转型（1966年至今）
298	一、粤剧电影的衰落
298	1.粤语电影业的低谷
305	2.新媒介崛起的冲击
314	3.粤港文化：分流到整合

320	二、粤剧电影的转型
320	1. 香港类型电影的传承
328	2. 社会认同与文化价值
333	3. 粤剧电影的转型
344	第六章 粤剧电影的历史解读
344	一、粤剧电影的版本嬗变
344	1. 《胡不归》的历史解读
351	2. 经典作品的版本嬗变
358	二、香港电影中的“粤剧后台”
358	1. 粤剧折子戏片与伶人故事
363	2. 粤语电影中的“粤剧后台”
369	附录 粤剧电影片目一览表
427	主要参考文献
432	后记 初生的啼哭

绪论：粤剧电影发展概述

一、粤剧电影的研究价值及其研究现状

1. 粤剧电影的研究价值

粤剧电影的出现是戏曲史和电影史上的独特现象。根据现有资料统计，粤剧电影的数量在1124部左右，其中绝大多数在香港制作出品^①。粤剧电影的主要产地香港，是亚洲电影的重要制作基地，在世界电影业中也占有一席之地。粤剧电影依靠香港电影产业的商业化运作及东南亚地区的市场、资金作为后盾，形成了循环产业链。这些都为粤剧电影的发展提供了重要的客观条件，使粤剧电影得以大量制作、生产，粤剧成为电影作品数量最多的地方剧种。

粤剧电影是初生的粤语电影在生存和发展过程中，向粤剧艺术借鉴、吸纳的产物；粤剧亦利用电影技术突破自身时空局限，展现粤剧艺术风采和神韵，拓展粤剧艺术表现力和生命力。

一方面，粤语电影受到粤剧影响，形成了自身独特的地域风格和叙事特色。从演员到剧目，从表演方式到故事模式，无不渗透着粤剧对粤语电影的影响。

早期粤语电影发展大量吸收了粤剧的养分，从粤剧的演员到编导人才都大批地向电影输送，粤剧演员老中青整整三代人都参与了粤语电影的演出，支撑着粤语电影制作的天下。从20世纪30

^① 见本书附录《粤剧电影片目一览表》，具体整理依据在下文中介绍。

年代到60年代，粤语电影最主要的人力资源来自粤剧演员队伍，他们白天拍电影，晚上登台演出粤剧。而粤语电影中运用粤剧艺术元素进行创作的粤剧电影，多是改编自粤剧故事和由粤剧名伶主演的。电影投资者看中了粤剧名伶的票房号召力，把粤剧名伶的首本戏改编成粤剧电影搬上银幕，不仅节约了粤语电影制作成本，还保证了票房收入。

粤剧是粤剧电影——粤剧纪录片、粤剧戏曲片、粤剧故事片等等创作的客体对象，是粤剧电影创作的审美中心。粤剧电影赋予了粤剧传统舞台艺术以新颖的电影元素，促使传统粤剧艺术和新兴电影工业之间相互渗透影响，具体表现为粤剧演员的“亦伶亦星”和粤剧故事的“影剧互动”等方面。同时，粤剧剧目中传统的道德观念、伦理模式都深深影响了日后的粤语电影发展。粤剧电影把从粤剧艺术中吸取到的艺术形式、文化观念乃至创作灵感折射到电影之中，丰富了粤语电影的类型，特别是神怪片、武侠片、黄飞鸿系列电影等，甚至是周星驰的“无厘头”电影，其辐射能量直接传输至今日之香港电影创作。

同时，亦要看到粤剧电影对粤语电影发展产生过的不利因素。在20世纪30年代以来，粤语电影单纯追求消遣娱乐和市场利益的商业化制作为国语电影人所不齿，其中矛头所指的更是大量粗糙的粤剧电影和不少粤剧伶人的马虎演出，以至出现了后来的“伶星分家”。在数量庞大的粤剧电影中，必须承认相当一部分都是这样粗制滥造的“七日鲜”^①。但粤剧电影的惊人数量，确实有赖于香港电影业出产的大量商业化作品。在商业风气影响下，某些作品难免带有时代局限性，其中更有粗制滥造之作。然而，这批粤剧电影对于后人研究历史、总结经验具有不可估量的价值。

另一方面，粤剧剧目借助粤语电影、粤剧电影得以扩大影响，并在拍摄电影的过程中实现自身的艺术提升，从而促进粤剧艺术的广泛传播。

粤剧电影自20世纪30年代正式兴起，开创了与粤剧舞台艺术

^① 当时不少粤语电影的拍摄、放映周期都在一周左右，顾名思义“七日鲜”。