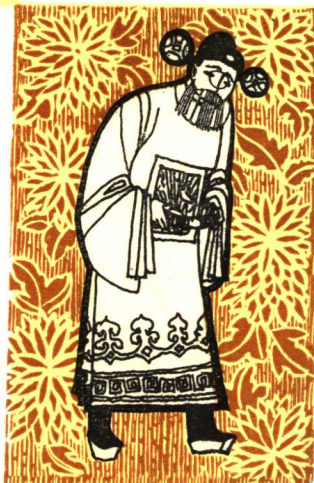

粤剧艺术欣赏

韦 轩

粤剧艺术欣赏

广西人民出版社

粤剧艺术欣赏

韦 轩

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 桂林漓江印刷厂印刷

•

开本787×1092 1/32 2.875印张 插页4 58千字

1981年6月第1版 1981年6月第1次印刷

印数1—10,000册

书号: 8113·672 定价: 0.31元

1956年5月，周总理接见广东粤剧团《搜书院》
主要演员马师曾、红线女等。

广东粤剧院供稿

粤剧《宝莲灯》之“赠带”。

陈少风饰刘彦昌，

卢秋萍饰圣母，

郎秀云饰灵芝。

苏巨汉摄

粤剧《闹严府》之“盘夫”。
倪惠英饰严蓝贞，
杨春青饰曾荣。

予 之 摄

粤剧《打神》。
红线女饰焦桂英。
予 之 摄

粤剧《搜书院》。

文觉非饰谢宝。

广东粤剧院供稿

粤剧《柳毅传书》。

罗家宝饰柳毅。

苏巨汉摄

粤剧《蝴蝶杯》。

罗品超饰田玉川

林小群饰胡凤莲。

广东粤剧院供稿

粤剧《搜书院》。

陈笑风饰张逸民，

林锦屏饰翠莲。

广东粤剧院供稿

粤剧《家》。倪惠英饰瑞珏，
钟康琪饰觉新，陈森毓饰高老太爷，
章耀明饰高克明。

陈予之摄

粤剧《粤
海忠魂》。
陈笑风
饰周文雍，
陈锦心
饰陈铁军。

广州粤剧
团供稿

小 序

李 门

粤剧是历史悠久的广东大戏，历来评价不一，周恩来同志高瞻远瞩，誉之为“南国红豆”，认为“有它自身的发展历史。过去我们只看到它的缺点，要求过高，对粤剧的艺术性和人民性忽视了。”（见《关于昆曲〈十五贯〉的两次讲话》）这是一针见血之谈。戏剧界老前辈欧阳予倩、田汉都曾谈论过粤剧，为粤剧写下了不少宝贵资料。田汉同志曾称粤剧的特点是“热情如火，缠绵悱恻”，就是说它既有气势激昂的武戏，也有长于抒情的文戏。的确，粤剧流行于海内外，美洲、南洋都有大量的观众。怎样按照“百花齐放、推陈出新”的方针，使这颗“南国红豆”发出更加绚烂的光彩，是戏曲改革工作中的一件大事。由于“左”和右的干扰，特别是“左”的干扰，即使在解放后粤剧获得了新生的机运，取得了可喜的成绩时，也遭受过不应有的损失，在十年浩劫期间就更不用说了。

现在情况不同了，在党的“双百”方针指引下，粤剧在祖国百花园中应该得到长足的发展。此时，编写和出版一本通俗的、带知识性的、能够帮助人们更好地认识和欣赏粤剧的书，是十分需要的。对于韦轩同志的辛勤劳动，读者是会表示感谢的。

《粤剧艺术欣赏》较全面地对粤剧作了介绍。对粤剧的源流、艺术特色，特别是有关唱、做、念、打等等，它都有所申述，对于广大的粤剧爱好者尤其是青年们，在提高他们的欣赏水平方面，我觉得是有点好处的。因为文章写得短，当中又举出了一些说明的例子，读者也是会感到兴趣的。

正如所有学术问题都要经过百家争鸣来取得比较正确的认识一样，粤剧艺术的问题也得进行不断的探索。这本书所提出的观点，也得经过读者的议论和事实的检验才能说明它的正确程度。好在问题已经提出来，继续讨论、研究就更其有利了。

比方，关于粤剧源流问题，论者们大致都认为粤剧的梆黄是来自徽、汉、昆、弋诸调；而对于粤剧的历史，看法却不一致。有人认为应从明中叶算起，迄今已有四百多年；有人认为始于清雍正年间，由摊手五（张五）来粤授徒算起；有人则认为应从咸丰年间李文茂响应太平天国起义时算起。本书综合各家之言，供读者参考，我以为是好的。至于详细的学术性探讨，有待于粤剧工作者再写专文。

又比方关于二、三十年代的粤剧（即所谓省港大班）评价问题，这个时期的粤剧有受商业化影响而显得剧目、演出芜杂的一面，也有抨击弊政和改革舞台艺术的一面。应该一分为二地对待这个时期的粤剧，既要对它进行推陈出新的工作，也必须承认它是传统的一部分。这个问题，至今在一些人的心目中还不是十分明确的。

又比方在提倡现代题材的同时怎样重视历史题材（包括传统戏）；在提倡有益、容许无害、反对有害之下怎样促使

有益的剧目能够占居主导地位,这又是不能掉以轻心的课题。粤剧在地方大戏中表现“当代生活”算是较有经验的,这一传统应该在新时期中加以发扬。

粤剧这一源远流长、变化较大的剧种,要研究的问题确实不少。有志之士定会在百花如锦的新长征路上作出更多的可贵论述。韦轩同志在工作繁忙中及时地写出这本《粤剧艺术欣赏》,无论从任何角度来说,都是值得欢迎的。

一九八〇年七月于广州

目 录

一、引人怀念的“南国红豆”	(1)
二、爱好、欣赏和成见	(5)
三、粤剧的艺术特色	(8)
四、粤剧的源流	(13)
五、粤剧的行当	(19)
六、粤剧的唱腔	(25)
七、粤剧的做工	(34)
八、粤剧的念白	(44)
九、粤剧的武打	(48)
十、粤剧的舞台美术	(52)
十一、粤剧的“棚面”(乐队)	(56)
十二、粤剧的锣鼓	(59)
十三、粤剧的脸谱	(63)
十四、粤剧的服装	(68)
十五、粤剧词句的文学性	(72)
后 记	(83)

一、引人怀念的“南国红豆”

一九七四年的深秋，在哈尔滨寒冷的大街上，一个来自广州的采购员来到这里，踽踽独行，找寻一个寄宿的地方。忽然听到一阵阵远处传来的乐声，听着听着，啊，这是他熟悉的一首粤剧音乐，那时候，正是“四害”横行，百花凋谢的日子，所有的粤剧传统唱腔都被禁锢，半句南音都被视为“复旧”，只有几个非驴非马的“样板戏”在独霸舞台，这个采购员在风雪之夜的“北国”骤然听到他熟悉的家乡戏曲，引起他一股温暖的怀念之情。噢，远在异乡有知音，这一定是哈尔滨的老乡在播放广东粤剧音乐，他禁不住循声而行，忘记了要找寻歇宿之地，果然找到了欣赏广东戏曲的“主人”，原来并非广东老乡，而是彪形的东北大汉。这家人都是粤剧爱好者，一向喜欢粤剧音乐，也略懂广州话，存有不少粤剧音乐的唱片。粤剧这颗南国红豆也开放在松花江畔了。不管“四人帮”一伙如何妄图扼杀这颗南国红豆，它却是深深埋藏在人民群众的心底。

粤剧——顾名思义，本是广东的一个地方剧种，解放后，它却有南国红豆之称，这是怎么来历的呢？

原来一九五六年五月，广东粤剧团到北京演出《搜书院》、

《秦香莲》、《单刀会》等节目，周总理接见了他们，并在一次座谈会上给予粤剧这么一个美丽而富有诗意的代号，它是十分贴切而值得珍惜的。

什么是南国红豆呢？红豆是一种生长在南方的豆科植物，它又名相思豆或相思子，是夏天开花，秋季结子的。我国明朝伟大的医学家和药物学家李时珍在《本草纲目》中也提到了它：“相思子生岭南，树高丈余，白色。其叶似槐，其花似皂荚……其子大如小豆，半截红色，半截黑色，绞人以嵌首饰。”古代的青年男女常以这种红豆作为思念或定情的信物。因此唐代诗人韩偓便有“每回拈着长相忆”的诗句，可见它流传已久，所谓红豆惹相思，大约取其坚实而红艳艳的意思吧。唐代大诗人王维也有一首咏红豆的诗：“红豆生南国，春来发几枝？愿君多采撷，此物最相思。”这首诗道出红豆的诗意，平淡中显出深情。

敬爱的周总理以南国红豆来比喻粤剧，别饶雅意，说明了粤剧是南方的产物，象红豆那样晶莹可爱，令人怀念。

在全国四百多个地方剧种中，也就是说在祖国繁花似锦的戏曲百花园中，粤剧这颗南国红豆无疑是别具一格，源远流长，并且根深叶茂，它不仅长遍了珠江两岸，而且远放到西江之滨，以至南洋的新加坡、马来亚、泰国、越南以及澳大利亚、加拿大、美国、墨西哥、古巴一带。

在广东省内，粤语地区人口有三千万人之多，大约有百分之八十地区有粤剧演出，全省拥有上百个专业剧团，约有一千多粤剧专业工作者，每年有上千万以上的观众人次，单就广州来说，每月上演百多场，拥有十多万观众人次。再加

上广西好几个地区以及港澳等地的演出，其影响是相当可观的。说它是华南流传最广、观众最多的地方剧种，以它来代表粤省称之为粤剧，恐怕也不是过分的。

对于这颗周总理在二十多年前称誉的南国红豆，林彪、“四人帮”横行时却要把它摧花折豆而后快，江青就曾气急败坏公开叫嚷：“靡靡之音，无可救药”“粤剧不能出新”以及“越往南越嗲”等罪名，或者使用一打一拉的手法，一夜之间，数以千计的剧目被判“死刑”，大批粤剧团被解散，艺人流离失所，或被当作牛鬼蛇神赶到干校从事惩罚性的劳动，以至粤剧工作者后继乏人，艺术质量倒退。其实江青此人对粤剧一无所知，连一句词一句曲也听不懂。她的倒行逆施，胡说八道，不过要与周总理唱反调，和广大的粤剧观众唱反调，要其戏霸与文氓的“霸腔”而已。

一九七二年秋，一贯关心粤剧成长的周总理也曾亲临广州，观看粤剧《沙家浜》的演出，演出后又接见了剧团同志，语重心长地指出当时粤剧不注意地方戏曲特点的思想 and 做法，鼓励大家发挥南国红豆的所长，具体指出某些唱腔没味道，广东韵味少，还特别重提粤剧《搜书院》，说当年马师曾的唱腔就很有粤剧味。

周总理的讲话，一针见血地道出了广大粤剧工作者和观众想说而不敢说的话，在关键时刻维护了“南国红豆”的美誉，无异给“四人帮”江青之流对粤剧的谰言以迎头痛击。

一九七六年金秋十月，一举粉碎“四人帮”，艺苑春回，真是十载冰霜花事尽，一宵雷雨瘴氛收，这颗南国红豆才得重见天日，再发新枝，粤剧才得到第二次解放，一批为

粵剧观众所喜闻乐见的剧目如《搜书院》、《宝莲灯》、《山乡风云》、《十奏严嵩》、《逼上梁山》等得到平反，重登舞台，一批受“四人帮”迫害的编剧、演员也得以平反昭雪，粵剧艺人重整旗鼓，并和香港的粵剧曲艺演员联合举行唱腔欣赏会，我们也得以在这里和观众、读者谈谈粵剧的欣赏问题了。