

广东非物质文化遗产丛书

南国红豆

—— 广东粤剧

罗铭恩 罗 丽 著

广东省出版集团

全国优秀出版社

广东教育出版社

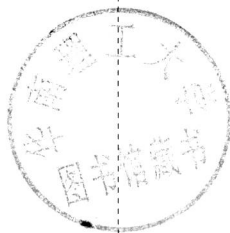
广东非物质文化遗产丛书

南国红豆

——广东粤剧

罗铭恩 罗 丽 著

C2011061617

广东省出版集团

全国优秀出版社 广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

南国红豆：广东粤剧/罗铭恩，罗丽著. —广州：广东教育出版社，
2009. 7

(广东非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-5406-7485-4

I. 南… II. ①罗…②罗… III. 粤剧—戏剧史—广东省 IV. J825.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081409 号

责任编辑：叶曙明

装帧设计：方楚娟

责任技编：王茂协

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市岭美彩印有限公司印刷

(广州市荔湾区花地大道南海南工商贸易区 A 栋)

787 毫米×1092 毫米 16 开本 12 印张 240 000 字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5406-7485-4

定价：24.00 元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-34120440

广东非物质文化遗产丛书

编辑委员会

主 编：林 雄

副主编：顾作义 朱仲南

杜佐祥 黄尚立

编 委（按姓氏笔画为序）：

马必文 叶春生 叶曙明

刘 蔚 张 梅 何祖敏

李夏铭 辛朝毅 罗学光

郑广宁 钟永宁

保护非物质文化遗产 守护中华民族精神家园

林 雄

文化遗产由物质文化遗产和非物质文化遗产构成。非物质文化遗产，是各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，是传承历史文化的载体，是中华民族的优秀文化精神、民族情感和审美理想的体现。非物质文化遗产对保持中华文明的延续具有重要的作用，中华文明成为世界几大文明中唯一绵延至今从未间断的文明，中华民族丰富的非物质文化遗产功不可没。

非物质文化遗产蕴藏着中华民族的深层文化基因，凝结着民族的智慧，连结着民族的情感，保护好非物质文化遗产，有利于增强中华民族的凝聚力

和创造力，有利于提高国家文化的软实力，有利于维护世界文化的多样性。非物质文化遗产是我国文化身份和文化主权的基本依据，加强非物质文化遗产保护，是促进国际社会文明对话和共同发展的需要，特别是我国正处于推进科学发展、促进社会和谐的关键时期。非物质文化遗产无论在价值观念上还是在艺术形式上都为广大群众喜闻乐见，是全体社会成员加强沟通和增进情感的桥梁，是广大群众共同的精神纽带，保护好非物质文化遗产，就是守护我们的精神家园，就是弘扬中华民族文化。

岭南文化是中华文化的重要组成部分。南粤深厚的人文历史底蕴给我们留下了极为丰富的非物质文化遗产，其种类之繁多、形式之多样，在中国和世界都是少有的，目前有 74 个项目入选国家级非物质文化遗产名录，有 182 个项目入选省级非物质文化遗产代表作名录。非物质文化遗产以独特的方式抚慰着人们的心灵，一首粤剧曲调，能勾起无数广东人对家乡的思念和牵挂；一段生龙活虎的“醒狮舞”，可令世界各地的广东人对故乡魂牵梦绕。非物质文化遗产与有形的物质文化遗产共同书写出南粤文明的壮丽史诗。

近年来，我省积极推进非物质文化遗产保护工作，取得明显成效。但是，随着全球化、现代化和城市化进程的加快，我省文化生态环境急剧改变，一些非物质文化遗产受到冲击，渐渐失去生存的土壤，一些依靠口传心授方式传承的文化遗产因后继无人濒临灭绝，加上一些地方对非物质文化遗产保护重视不够，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失。严峻的现实告诉我们，如果再不加强对非物质文化遗产的保护，我们的民族就可能面临文化

的失忆，造成中华民族悠久历史文化的损失。

保护非物质文化遗产，要坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。要认真开展非物质文化遗产普查工作，建立非物质文化遗产代表作名录体系，抓紧对具有重大历史、文化和科学价值，并处于濒危状态的非物质文化遗产项目进行保护。要把非物质文化遗产融入社会生活，在保护中利用，深入发掘非物质文化遗产的多重价值，把保护非物质文化遗产同发展文化产业结合起来，同发展文化旅游业结合起来。要鼓励传承，保护非物质文化遗产代表性传承人。要推进文化生态保护区的建设。

为了进一步挖掘、抢救、保护和宣传我省的非物质文化遗产，唤起全体社会成员对民族文化遗产的热爱之情，增强广大群众的保护意识，使那些处于困境中的非物质文化遗产得以延续并发扬光大，我们组织专家学者在对我省珍贵的、具有重大历史价值的非物质文化遗产进行梳理、考证和研究的基础上，编写了《广东非物质文化遗产丛书》，读者从中能够了解到南粤非物质文化遗产的历史概貌、地方风格、制作技艺和深厚的文化底蕴。这些非物质文化遗产奇思妙想的灵感和巧夺天工的技艺带给我们的的是一个精美绝伦的艺术世界，看到它们，我们仿佛听到南粤人民的低吟浅唱，仿佛看见那令人心驰神往的精神故乡。

该系列图书有三个特点：一是突出知识性。注重文化内涵的挖掘以及特殊技艺的介绍，对于每一种非物质文化遗产的内涵、技艺、形态、历史演变、艺术价值等给予全面介绍。二是呈现立体性。全方位、多视角地介绍每一种非物质文化遗产形态。三是体现通俗性。

深刻而直观地记录时代的变迁，记录民间丰富的生活，图文并茂，生动活泼，富有艺术表现力，给读者以文化审美的享受。整套丛书堪称我省优秀的文化品牌，具有较高的阅读和收藏价值。该系列图书的编写出版，对保护民族优秀传统文化遗产，传承和弘扬岭南文化，提升广东文化软实力，具有重要的意义，在此，对付出辛勤劳动的专家学者和编辑人员表示感谢！同时，希望读者和我们一起为保护我省非物质文化遗产而共同努力！

2008年9月

(作者系中共广东省委常委、宣传部部长)

目 录

① 越王台下种相思

- 在多元文化中孕育生成 /3
- 戏班·戏台·戏院 /18
- 红船子弟与李文茂起义 /31
- 邝新华与八和中兴 /42
- 表演程式与音乐声腔 /51

⑥0 多少梨园丹衷贯日月

- 志士班志气凌云 /60
- 在变革中求新生 /70
- 五大流派撑起一片天空 /77
- 剧本惊风雨，曲谱泣鬼神 /90
- 烽火梨园话抗战 /98

⑪3 繁荣的岁月 辉煌的期待

- 三次进京，春心如酒 /113
- 艺术大师红线女 /120
- 人才辈出，唱腔醉人 /131
- “粤剧奥运会”
- 羊城国际粤剧节 /147

⑮6 故乡情怀故乡声

- 远去了，历史的浪潮 /156
- 红豆海外发新枝 /166

越王台下种相思

粤剧这朵盛开在岭南的戏曲艺术奇葩，她的孕育生成，有着悠久的历史历练和丰厚而博大的文化土壤。早在明代成化年间（1465—1487），广东就有繁华的戏曲演出活动，中国中原地区的弋阳腔、昆山腔、徽调、梆子二黄等戏曲剧种先后传演于岭南地区，风气所致，由当地人组织的“本地班”大量出现，并在艺术上“传宗接代”，融合了外来剧种与当地的风土人情、歌舞曲调，历经岁月的洗礼，至18世纪中后期完成了艺术上的演化和蜕变。

粤剧主要分布在广东、广西以及香港和澳门地区，存在于人民的各种生活形态之中。它是这一地区人民共有的社会价值、文化价值、道德标准，以及审美情

趣的共同体现。

粤剧在其演进的过程中，传播到东南亚、美洲、大洋洲、欧洲等华人华侨聚居的地方，成为他们思念故土时得以慰藉的乡音乡情和联结祖国的情感纽带。

古往今来，粤剧所承传、创作的剧目，有资料可查的就多达 1.3 万多个；各个时期更是人才辈出、明星璀璨；粤剧积累了宝贵的艺术财富，她融入岭南文化的血脉之中，使这方水土更加绚丽多彩。

粤剧，也确实令人相思。在河网交错、美丽富饶的珠江三角洲，在辽阔广袤、村寨连绵的岭南大地，鱼肥蔗壮，果硕粮丰，从桑基鱼塘到晒场谷堆，从蕉林茅舍到古榕船埠，社火如昼，笙歌达旦，到处缭绕着热情如

粤剧舞美

火的技艺比拼、清雅典丽的粤声粤韵，那激越的大锣大鼓叩击人心，那缠绵的唱做声情感人肺腑。岭南文化瑰宝，熠熠生辉，南国红豆，姹紫嫣红。

在多元文化中孕育生成

公元前 111 年，汉平南越时，火烧南越国都城，宫殿楼阁付之一炬，荡然无存，以至于后人研究南越国往往只能从史料中搜寻只鳞片爪。韶华易逝，转眼千载。1997 年，广州市在中山四路意外发现了南越国王宫御苑。这是何等惊人的发现，在这里，甚至每块砖都可能改写中国的建筑史和园林史。这些珍贵的文物，可谓价值连城。

在广州南越王宫遗址中，人们发现了印有“官伎”字样的瓦片，推测这应是南越王宫内艺人遗物。伎者，歌女也，兼指舞女而言。两千年后的今日，隔着博物馆厚厚的玻璃探望，那块印有“官伎”字样的瓦片，带领我们穿越亘古的时空。拨开岁月的烟尘，那美艳的歌姬舞娘，轻歌曼舞，正朝我们盈盈轻笑。粤俗好歌，粤人善歌。在岭南人心中那颗戏剧的种子早已深深埋藏。

粤剧何时形成？怎样形成？大多数学者认为，是本地班吸纳外省入粤戏班的戏曲声腔，易语而歌使之本地化，再进一步融入本地歌谣小曲，便形成了早期粤剧。由于以梆黄为主要声腔，那么粤剧应该孕育于本地戏班之中，而形成于梆黄使用之时。

从明末出现“本地班”起，历经清初数朝，沿用过“广腔班”、“锣鼓大戏”、“广东大戏”、“广府戏”等

1917 年新加坡八和会馆门面

广东大戏

各种称谓，到清咸丰年间，这一剧种已拥有鲜明的地域特色，至19世纪后期正式出现“粤剧”的名称。外来声腔被本地化成“广腔”的过程，也正是粤剧一步步从无到有形成自身特色的过程。一地有一地之喜好，外来文化只有适应当地的审美传统，才能落地生根。

珠江三角洲冲积平原，地处南海之滨，水网纵横，土地肥沃，气候温暖，雨量充沛，四季宜人，农肥渔盛。广州地区更是经济繁荣，交通方便，有利于地方民间艺术的发展和南北文化的交流，各省入粤戏班多到广州地区城乡演出。宋代末

年战乱之时，中原民众大量南迁，为珠三角地区带来更为丰富的民间娱乐形式。

元末明初人孙蕡所写的《广州歌》描绘了当时的情形：“岭南富庶天下闻，四时风气长如春，长城百雉白云里，城下一带春江水。少年行乐随处佳，城南濠畔更繁华。朱楼十里映杨柳，帘枕上下开户牖。闽姬越女颜如花，蛮歌野曲声咿哑……”

《广州歌》为我们拉开了数百年前广州城文娱生活的丰盛画卷：繁华的商都港口广州城内，人们安居乐业。在那闲时游玩之处，就有来自福建的女伶和本地的艺人从事演剧行业，集中在“城南濠畔”，人数众多，争妍斗艳，一时无两，形成了“行乐”的佳处。“越女”们所表演的“蛮曲”就是用广州方言土音演唱的本地民间曲调。妆成每被秋娘妒，曲罢尝叫善才服。此处夜夜笙歌，不比秦淮逊色。

明末清初，番禺人屈大均在《广东新语》中，亦记载了广州城南濠畔街附近“朱楼画榭，连属不断，皆优伶小唱所居，女旦美者，鳞次而家……歌舞之多，过于秦淮数倍。”令人遐想，往日广州风情画，美女如云，笙歌曼舞秋波流转，明眸善睐，美目盼兮，巧笑倩兮。

明成化年间，珠三角地区民间的娱乐活动更为活跃，尤以演戏为盛。官府眼见民众欢庆演剧、夜夜笙歌，既怕有失大体、有伤风化，又怕惹来祸端、乌纱不

《真栏》报拍摄的粤剧舞台立体布景

保，便以“行政手段”屡申严禁。据《新会县志》记载，明成化十五年至二十年（1479—1486），时任新会知县丁积，就曾以“乡俗子弟多不守常业，惟事戏剧度日，致丧良心，日就放荡”，而颁布告示要求“今不分上中下户，子弟须令有业，非士则农，勿事戏剧，违者乡老纠之”。

从这个反对演剧的通令中，可知道当时珠三角地区已有乡间子弟以演戏为业。不可一日无戏，那是何种情怀。如果一种外来的娱乐形式不被当地民众所接受，那么又何来本地人的热情参与。不难想象当时珠三角地区民众对戏剧的热衷，以致官府认为有失大体，要出面禁止。

禁是禁不住的，人心所向，人情所动，尘世之美，演剧之乐，已深植于生活之中。明嘉靖三十七年（1558）刻的《广东通志》初稿记载广州府正月闹花灯“鳌山灯出郡城及三山村”，“二月，城中多演戏为乐”，形成了“正灯二戏”的民间习俗。老百姓且唱且舞，装扮角色，粉墨登台。南国的红豆子就这样生下根，发了芽，孕育出粤剧这株岭南奇葩。

红豆生于南国，春来必发几枝丫，可粤剧的种子，却是嫁接而来的一株新苗所结出的甘甜果实。真正促使本地戏曲兴起的，是在明代弋阳腔和昆腔传入之后。弋阳腔和昆腔分别是江西弋阳一带和江苏昆山地区的民间声腔，均起源于元代，分别于明嘉靖、万历年间传入广东，推动了岭南的戏曲文化发展。

徐渭于嘉靖三十八年（1559）写成的《南词叙录》说：“今唱家称弋阳腔，则出于江西，两京、湖南、

闽、广用之。”弋阳腔源于江西，南下传入广东，成为粤剧声腔中最老资格的成分。冯梦祯《快雪堂集》有万历三十年（1602）九月二十五日日记一则：“吴徽班演《义侠记》，旦张三者，新自粤中回，绝技也。”“吴伎以吴徽班为上，班中又以旦张三为上。”所谓吴徽班就是唱昆曲的徽州戏班。那个名为

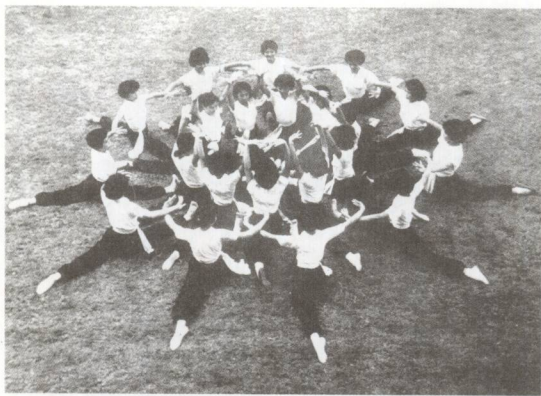
张三的名旦角，从江南吴越之地南下广东，唱的是正宗水磨调昆腔，演的是眼角眉梢的风情万种，其精湛的演技打动了南粤观众。

从以上两则记载，可知弋阳腔和昆山腔先后在嘉靖和万历年间传到广东，也是现在所知最早南来落户的两种声腔。虽然演戏被视为“小辈之流”，但却得到广大民众的喜爱。及至明末，在广州、佛山一带出现了由本地人组成的戏班。他们的演出，不是纯正的弋阳腔或昆腔，而是吸收了多种外省戏曲唱腔、音乐，官话方言混杂，并融入了本地歌谣的“大杂烩”，正是这种唱“大杂烩”的“本地班”孕育着一个新剧种的形成。

本地人不但学唱戏，创作剧本的文人也出现了。明万历年间广州地区已有本地的戏曲作家，番禺人韩上桂作有传奇《凌云记》和《青莲记》；博罗人张萱作有杂剧《苏子瞻春梦记》。虽时至今日，当年那戏如何演，那曲如何唱，已不得而知，不过，那外来之物已经本地

《杨门女将》陶塑

粤剧演员在练功

化了，确确实实成为土产。

至今所能见的史料中，有关本地戏班的最早记载，是清雍正十一年（1733）苏州人绿天《粤游纪程》手稿所记的《土优》一文：“广州府题扇桥，为梨园之藪，女优颇众，歌价倍于男优。桂林有独秀班，为元藩台所品题，以独秀峰得名，能昆腔苏白，与吴优相若。

此外俱属广腔，一唱众和，蛮音杂陈。凡演一出，必闹锣鼓良久，再为登场，至半，悬亭午牌，拙然而止。掌灯再唱……榴月朔，署中演剧，为郁林土班，不广不昆，殊不耐听。探其曲本，止有《白兔》、《西厢》、《十五贯》，余俱不知是何故事也。内一优，乃吾苏之金阊也，来粤二十余年矣，犹能操吴音，颇动故乡之恫。”

题扇桥在广州城南，与《广州歌》中的记载惊人的一致，当日那歌姬汇聚之处，已是娱乐场所的汇集地。以前的闽姬、越女，已经被明确了职业——女优。这些演戏的女性，想必是身怀绝技，不但貌美，声如出谷黄莺，且那演技必然动人，催人泪下，感人肺腑。否则，女优们的酬劳，又怎么能多于男艺人数倍呢？

那时的文人学士，喜欢昆腔苏白，对本地的广腔嗤之以鼻，认为曲调喧哗，不入上流。这是狭隘的审美观点。然而，我们还是要感谢这位绿天先生，没有他笔下的文字，今日便无法窥见当时本地班的影子。

这个时期的本地戏班，按照《粤游纪程》所记，唱的应该是在清代普遍称为高腔的弋阳腔。不用乐器伴奏