

顺德粤剧风采

恭賀
新禧
2008
年
賀正
月
自
序

S H U N D E Y U E O P E R A ' S C H A R M

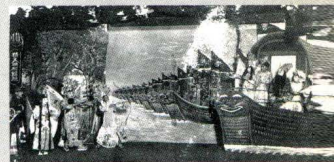

H U N D E Y U E O P E R A ' S C H A R M

* J 809.2/2 (4)

P 2 南国红豆话春和

P 20 粤剧名伶扮顺德

P 36 顺德梨园果满枝

P 56 万家灯火万家乐

顺德市文体局编

顾问：潘福麟 何国
主编：罗耀辉
责任主编：马曼宁
文字编辑：何亮 梁景裕
图片编辑：罗明林
版面设计：黎建明 伍笑君
技术提供：顺德市文化馆
资料提供：顺德市戏曲家协会
承印：顺德金鹰广告公司

顺德粤剧风采

前言

何兆恒

粤剧与顺德本无连系，是顺德对粤剧的贡献把两者紧紧地连系在一起。如果说粤剧生于南国，则可以说粤剧长于顺德。一个拥有近亿观众、数百年历史，拥有五大流派、各大唱腔的剧种，竟然在一个地广不及千里，人口不过百万的小地方，创造出五大流派独占其三，名伶辈出，名剧屡就，延绵数百年而不断的奇迹。如果这样也不能说粤剧长于顺德，则说顺德是粤剧之乡该不会再有异议了吧？

这是顺德人的骄傲。发展粤剧，虽算不上什么惊世之举，当今粤剧甚至渐显式微，但历史地看，一个剧种历数百年而不衰，演数百年而不弃，其魅力、其生命是何等旺盛！人们看戏，既重欣赏表演艺术，更重欣赏剧中精神。顺德是个鱼米之乡，民风醇厚之地，粤剧在此扎根、开花、结果，就是理所当然的了。

在全市人民意气风发跨进新世纪、迈向现代化之时，我们出版这本书，目的是让读者从一个侧面了解顺德，了解顺德人勇于开拓、富于创新的精神。读后，或许你会感受到顺德人扑面而来的敬业创业的勃勃生气，领悟到顺德在社会主义现代化建设中勇立潮头，创造出一个又一个奇迹的内在真谛。

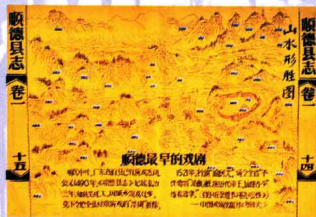
南国红豆话春秋

THE HISTORY OF "ARTISTIC GEM" IN SOUTH CHINA

粤剧作为一个地方戏曲剧种，流行于广东、广西南部、香港、澳门等粤语地区，欧洲、美洲、澳洲以及东南亚的华人居住地也常有演出。粤剧是广东艺人吸纳外省入粤戏班的戏曲唱腔，加以易语而歌并融进本地的歌谣、小曲而形成的剧种。流传到今已有三百多年的历史。

明成化年间(1465~1481),粤中各地已有乡俗子弟以戏剧为生。明万历年间(1522~1619),出现弋阳腔、昆山腔,由“外江班”传入广东,继而出现了广东“本地班”,所唱声腔是一唱众和,称为“广腔”。在后来《六国封相》《八仙贺寿》中仍保留了这种声腔。清嘉庆、道光年间高腔、昆腔逐渐衰落,本地班遂以“梆簧”(即西皮、二簧)为基础,同时也保留了部份弋阳、昆山和广腔,并吸收广东民间乐曲和时调,逐渐成为我国南方一大剧种。清咸丰四年(1854年)粤剧艺人李文茂率领梨园子弟编成文虎、猛虎、飞虎三军。响应太平天国起义。清政府镇压起义后残酷杀害艺人,并下令禁止“本地班”演出,使粤剧绝响十五年之久。同治初年本地班再度兴起。清光绪十五年(1889)在广州成立八和会馆,演出江湖十八本,大排场十八本等众多剧目。表演脚色逐步分为武生、正生、小生、小武、总生、公脚、正旦、花旦、净、丑十大行当。粤剧艺术渐趋成型。辛亥革命时期一些具有爱国思想的纷纷组织“志士班”上演反帝反清反封建的新戏,唱腔上穿插民歌小调,唱法上改为平喉,并渐而改用广州话演唱。1920年前后,习称省港澳剧大班的粤剧团体如“人寿年”“周丰年”等在粤剧名伶千里驹及其后辈薛觉先、马师曾、白驹荣等的带领下进行的一系列艺术创新,在表演艺术、舞台美术和灯光技术等方面吸收了电影、话剧、西洋歌剧的特长和技法,表演上讲究唱、做、念、打的功夫;伴奏乐器除了传统的二弦、高胡、三弦、月琴等,还采用了小提琴、萨克斯风等西洋乐器。由此而逐渐形成了粤剧自己的风格,并产生了“五大流派”和风格迥异的各种著名唱腔。在艺术上日臻完善。

建国后在党的文艺双百方针指引下,粤剧的创新、发展更为迅速。1958年成立省粤剧院,马师曾、薛觉先分别担任院长和艺委会主任。1960年成立省粤剧艺术学校,白驹荣任校长。培养了众多的粤剧艺术接班人。至今流传的下来的传统剧目已有五、六千种,较有影响的有《平贵别窑》、《凤仪亭》、《宝莲灯》、《西河会》、《罗成写书》等,已拍摄成电影的有《关汉卿》、《搜书院》等。

清代顺德粤剧分布图

现代顺德粤剧分布图

粤剧国内分布图

粤剧国外分布图

▲ 《曹操逼宫》 清

▲ 《昭君出塞》 明

▲ 《无底洞》 清

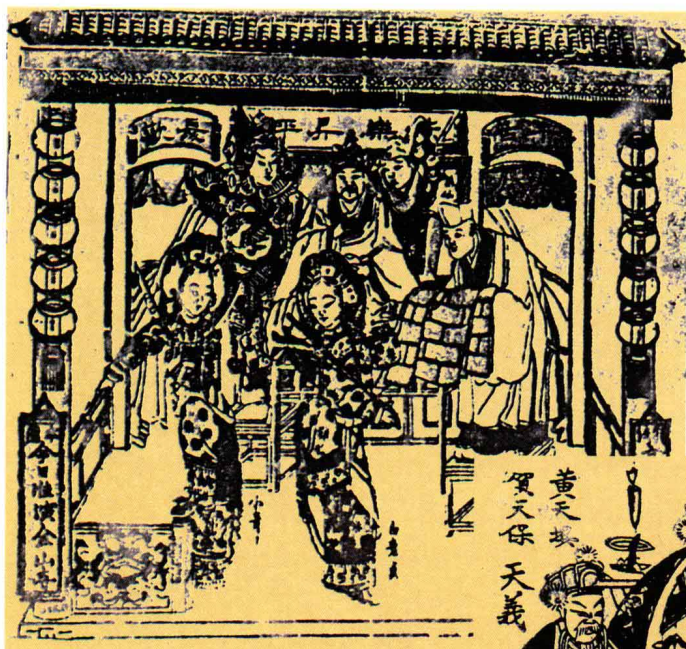
▲ 《蝴蝶杯》 清

▲ 《双龙赴会撞幽州》 清

▲ 《黄鹤楼》 清

《施公案》第六十四回“恶虎村” 清

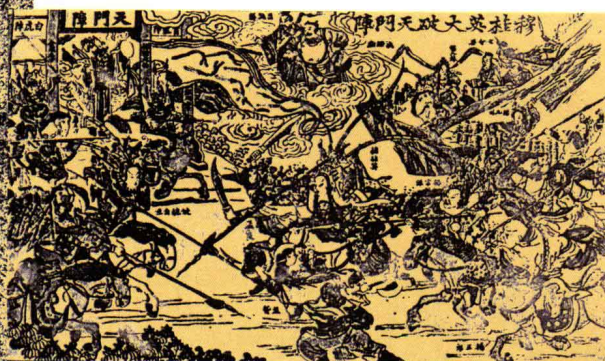
《大明府》 清

《白蛇传》 金峙（清）

《穆桂英大破天门阵》 清

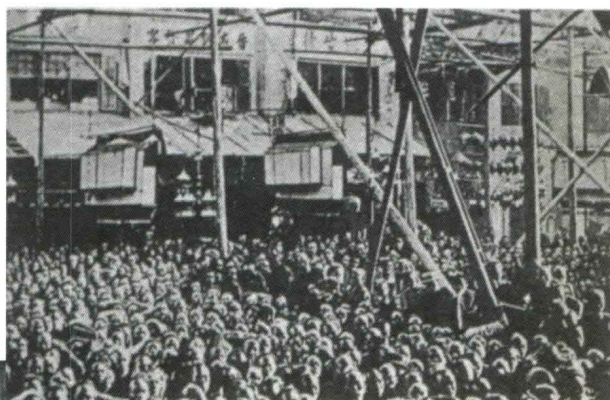
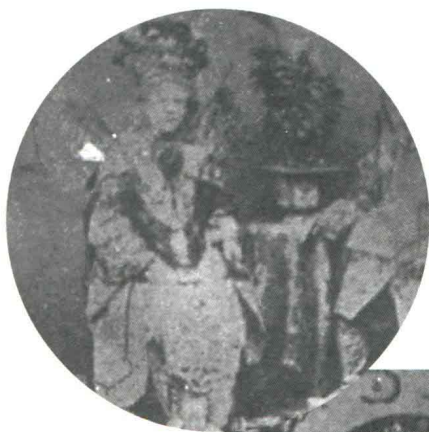

《武松打虎》 清

▲ 1926年粤剧团在美国旧金山积臣街中华戏院上演革命粤剧，支持孙中山，倡导三民主义。

▲ 百年前香港上演粤剧的戏棚及观众
◀ 百年前香港粤剧演员照片

二十世纪二十年代起，粤剧开始改良新戏，突破旧程式、旧格律，改革唱词文体、唱腔板式，创作新曲，大胆引入西洋乐器。整体的艺术水平有了显著的提高。粤剧团体相继出现了以服务城市为主的“人寿年”等省港大班；粤剧的艺员中也出现了薛觉先、马师曾、白驹荣、桂名扬、廖侠怀等著名唱腔的代表人物。这些代表人物的唱腔各具所长，各有特色，对后来粤剧唱腔音乐的发展起到了重要的推动作用，因而到三、四十年代逐渐形成了社会公认的“五大流派”，并对粤剧艺术的发展产生了深刻的影响。

薛觉先

马师曾

廖侠怀

桂名扬

白驹荣

红 线 女

罗 家 宝

粤剧唱腔自三、四十年代至今，不断发展，涌现了不少著名唱腔。如红线女、林小群、吕玉郎、罗家宝、陈笑风等。

红线女的“女腔”，是素负盛名的唱腔流派，其特点：华丽多采，激越高亢、婉转圆润，甜美醇厚。对粤剧旦角的唱腔产生了深远的影响。

林小群以演“闺门旦”著称，其唱腔纤细圆润，运用口形“问字掣腔”，有利于细致刻画人物形象。

吕玉郎、罗家宝继承“薛派”风格，又有所创新。吕玉郎的“珠落玉盘”使之有“玉喉”的美称；罗家宝的低腔沉稳、共鸣强烈，其通俗易懂，利于学习传唱，成为流传海内外的著名“虾腔”，深受观众的欢迎。

陈笑风注重唱腔旋律的创新，其唱腔清雅俊逸、脱俗优美而具有传统曲调基础，散发出迷人的韵味。

港澳名家如新马师曾、芳艳芬、冼剑丽、梁醒波、白雪仙、任剑辉、文千岁、林家声、钟丽容、李宝莹、罗家英；著名歌伶“四大平喉”张月儿、小明星、徐柳仙、张惠芳以及曲艺名家李少芳、黄少梅、谭佩仪、梁玉嵘等，均逐渐形成了别具一格的唱腔流派。

陈 笑 风

古老的粤剧行当（角色分类）划分如下：一末（老生）、二净（花面）、三正生（中年男角）、四正旦（青衣）、五正丑（男女丑角）、六元外（大花面反派）、七小（小生，小武）、八贴（二帮花旦）、九夫（老旦）、十杂（手下、龙套之类），合起来称十大行当。当然，上述只是通行的叫法，划分起来还可再细致些。

花脸

花旦

丫鬟

刀马旦

文武生

刀马旦

花旦

红生

老生

花脸

花脸

花旦

花脸

老生

老生

小生

小武

花旦

丑生

旦角青衣

粤剧的基本功是“四功五法”。四功就是“唱、做、念、打”；五法就是“手、眼、身、法、步”。唱是粤剧的重要艺术手段，需根据人物性格设计唱腔，咬字、归韵、润腔、拉腔等都要掌握得恰到好处。粤剧艺术史上“薛、马、白、桂、廖”五大流派的唱腔及稍后的“新、女、虾、凤腔”等无不形成独特的著名风格。做功包括身段、手势、台步、眼神、须口、水袖、雉鸡尾（翎子）及甩发等项。女演员的做功中还包含有扇子、手巾、指法等项。念白与唱互相配合和补充，故有“唱为主，念白为宾”之说。念白要求掌握好口齿、力度、轻重、缓急、抑扬顿挫的节奏变化。打即武功打斗。拿刀枪剑戟翻打的叫“把子功”；在毯子翻筋斗的叫“毯子功”。

▲ 薛马同台合演《游龙戏凤》，薛觉先反串李凤姐，马师曾饰正德皇。

▲ 百年前的粤剧场景

▲ 薛觉先的做功

▲ 百年前粤剧的场景

▲ 百年前粤剧小生的扮相

◀ 旧金山大戏院演出
《审判》

▲ 百年前粤剧女班花旦

▲ 百年前的粤剧小生

▲ 粤剧中的小丑

▶ 薛觉先演《胡不归》
哭坟时之做功

粤剧的服装主要为五大类：皇帝蟒袍；武将大靠；文职官服；平民斜领长袍；男、女披风。戏台上的官服（“补子”）模仿明清两代官服式样而根据表演需要制成，设计上一般以美化为主，没有严格的限制。“补子”，另一称法为“背胸”，分圆形和方形两种，是清代官服中绣在胸口部位用以区分职级的标志。文官的补子绣鸟类，武官的则绣兽类

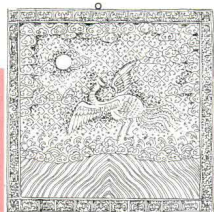
文官一品仙鹤

文官二品锦鸡

文官三品孔雀

文官四品云雁

文官五品白鹄

文官六品鸂鶒

文官七品溪鸭

文官八品鹕鹑

文官九品练雀

武官一品麒麟

武官二品狮

武官三品豹

武官四品虎

武官五品熊

武官六品彪

武官七、八品犀牛

武官九品海马

官服

黑龙蟒

大甲

围龙蟒

百年前粤剧戏服

清末民初，京剧南下广州，粤剧艺人借鉴他们的经验，创出自己剧种的脸谱。古老粤剧中的“大花脸”、“二花脸”叫“开面”，亦即京剧中的面谱。粤剧脸谱与京剧面谱同中有异，而五色脸五色须则是粤剧脸谱的特色。远溯唐代歌舞使用的是面具，宋、元杂剧用色彩涂面，到明、清时脸谱已趋成熟。脸谱艺术，发展到今天已成国之瑰宝。

传统的粤剧乐器有二弦、月琴、喉管、箫笛、三弦、扬琴等；锣鼓有文锣、高边锣、小锣、椰鼓、大鼓、沙鼓等。以后发展成用高胡作"头架"，逐步加入小提琴、色士风、琵琶，并吸收西洋乐器中的大提琴、吉他、钢琴乃至交响大乐队。与此同时，京剧中的锣鼓也被引用进来。今天的粤剧乐器包容了弓弦乐器、弹拨乐器、打击乐器、吹奏乐器多种类型，洋洋洒洒、蔚为大观。

