岭南文化知识书系

岭南文库编辑委员会
广东中华民族文化促进会 合编

粤剧

龚伯洪 著

广东人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

粤剧/龚伯洪著.—广州：广东人民出版社，2004.12
（岭南文化知识书系）
ISBN 7-218-04749-1

Ⅰ.粤… Ⅱ.龚… Ⅲ.①粤剧-戏剧史②粤剧-表演艺术 Ⅳ.J825.65

中国版本图书馆 CIP数据核字(2004)第 103301 号

责任编辑	沈展云　赵殿红
封面设计	邦　邦
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印　　刷	台山市人民印刷厂有限公司 （厂址：台山市北坑工业开发区）
开　　本	889 毫米×1194 毫米　1/32
印　　张	4.375
插　　页	1
字　　数	4 万
版　　次	2004 年 12 月第 1 版　2004 年 12 月第 1 次印刷
印　　数	5000 册
书　　号	ISBN 7-218-04749-1／J·184
定　　价	10.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

服务热线：（020）83794727　83791753

一、粤剧溯源

粤剧，是最能体现广府文化特色的文艺品类之一，也是岭南文化的奇葩。

不要望文生义，以为粤剧就是广东戏剧的统称。粤剧虽是广东最大的地方剧种，但广东地方戏还有潮剧、汉剧、雷剧等多个剧种。也不要以为粤剧历史上从来就是只用粤语唱的戏剧，虽然当代粤剧是用粤语演唱，但早期粤剧却曾经用近似普通话的“桂林官话”（也称“戏棚官话”）演唱，如今演粤剧也偶尔唱几句“官话”，老人家说这是“传统”。

粤剧，是流行于广东、广西、香港、澳门等粤语方言区（广府民系地区）的戏剧，被誉为“南国红豆”。由于说粤语的广府人大批移居海外，因此海外华侨社会也有不少粤剧爱好者，使粤剧成为祖国大陆人民与海外华侨华人维系亲情的精神纽带之一，也为促进中外人民的文化交往、弘扬中华民族优

秀文化发挥着重要的作用。美国旧金山州立大学教授、粤剧粤乐研究专家梁培炽到广州时曾说：“我们的‘南国红豆’，不仅仅局限在中华本土地域，她已渗透到世界各地凡讲粤语的家庭里头。尤其是现代科技的发展，将来更使粤剧传播到世界的每一个角落。”

粤剧从什么时候形成？怎样形成？历来众说纷纭。有人认为是珠江三角洲的民间娱乐形式——热闹的“锣鼓柜”，吸纳了昆腔、秦腔、楚腔、弋阳腔及西皮、二黄（簧）等外来声腔，孕育了早期粤剧“锣鼓大戏”；有人则认为是本地戏班吸纳了外省入粤戏班的戏曲声腔，易语而唱并融进本地歌谣小曲，形成早期粤剧。至于形成年代，一说应由明代万历年间算起，一说应由清代雍正年间成立本地戏班行会算起，一说应由李文茂率本地戏班艺人起义前后算起……

近年，较多粤剧研究者认为：粤剧孕育于本地戏班而成熟于梆黄声腔使用之时；从明代成化年间出现专业本地戏班时起，历经清代数朝，至咸丰年间已成为特点较鲜明的地方剧种。在形成过程中，它有“本地班”、“广班”、“锣鼓大戏”、“广腔班”、“广府戏”、“广东大戏”等称谓，国内外有“粤剧”之称约始于清光绪年间，至民国时逐渐

传开，中华人民共和国成立后，粤剧之名列于地方剧种之林中，但也有些老广州仍惯称它为“大戏”。

从本地班到琼花会馆

广州在汉晋时已是外贸名城，唐代更是世界著名大港。经济的发展与城市的繁荣，为本土戏曲的孕育与诞生打下重要的物质基础。宋元时，我国戏曲艺术形成基本特征与规模，广东多中原移民，居民中亦不乏戏曲艺术爱好者。外省戏曲剧种，早在宋元时已传入广东，繁荣的广州更吸引外江班（入粤演出的外省戏班）。元末，广州已有用粤语唱地方戏曲的歌女。明清时，广州府各业更为兴旺，外江班更多到来演出。今广州博物馆馆藏石刻、列于碑廊中的《重修外江梨园会馆碑记》可以证明清乾隆年间广州城内外江班之多。此碑原放于解放中路魁巷的外江梨园会馆之中（同类碑还有数块）。碑文大意是说：外省来粤的新班，都要加入外江梨园会馆，方算官方承认的戏班，可以演出，否则不准演出。外江梨园会馆始建于清代乾隆二十四年（1759 年），此碑乃乾隆四十五年（1780 年）重修会馆时所刻，碑文所列的有湖南、江西、安徽等省的十多个戏班，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

其中仅安徽的就有八个。

自明代起，昆、弋、汉、徽、秦、湘等外来戏班的兴旺，激发了本地戏剧爱好者的艺术细胞，逐渐便有本地人在学习外江班的同时，加进自己创作的新形式，从自娱自乐到走上舞台，作公开演出。

明代中叶起，珠江三角洲农村已建有固定的石戏台。成化年间（1465—1487 年），广州府百姓子弟已有组班以演戏为生，但这种戏剧还未有命名，俗称本地班。直至明万历年间，在佛山、广州等地，以地名为这个新兴剧种命名为“广班”，也称“广府戏”。广班在珠江三角洲一带演出，大受百姓欢迎，还到过粤东、海南岛演出。

清初，广班演出已有自己的特点：独唱加和声；重视锣鼓的使用，气氛热烈；吸收外省声腔曲调，融入本地民间曲调与歌谣夹入粤语演唱。

广班艺人虽被到广东当官的外省人贬称为“土优”，演唱时“蛮音杂陈”，但广班由于适应广府本地百姓的欣赏习惯，逐渐多在民间节俗的演戏酬神中演出。明代佛山为全国四大名镇之一，经济发达，故演戏多，广班也多；广州为外贸、商业皆繁盛的城市，广班也不少。因此，清代同属广州府的佛山、广州均为粤剧的发祥地。

广班除改编外江班的戏外，也有演以岭南地方社会生活为题材的戏，唱词道白多是大众化语言，显现了岭南文化的大众性特色。因此，正统的官员起初不喜欢广府戏，只允许他们到乡村演出，但后来广府戏与民间节日紧密相连，赢得包括士大夫阶层在内的观众的赏识，官衙中演戏也请广班演出了。

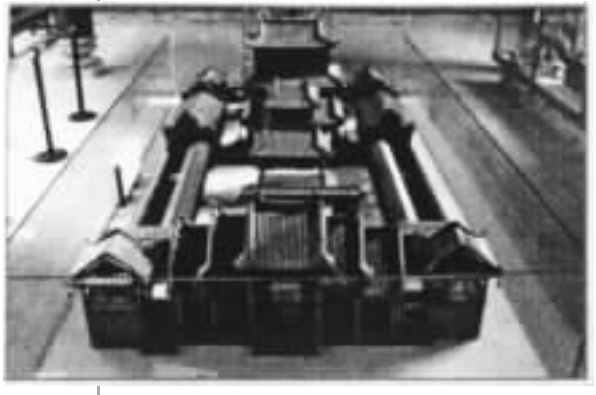
当时虽已有一些固定戏台，但乡间演戏还是搭棚演出的居多。由于戏棚用竹木所搭，易引起火灾，故戏班祈求据说是火神的三眼天神华光保佑。供奉华光的庙宇，佛山叫琼花宫，广州叫琼花庙，俱为明代万历年间所建。今佛山尚存当年戏班码头的石碑，上刻“琼花水埗”等字。广班艺人常在琼花宫（庙）求神保佑，

粤剧行供奉的华光祖师塑像。

琼花会馆主殿为粤剧艺人供奉华光祖师的琼花宫，图为琼花宫香炉。

并议事、切磋技艺。

清代雍正年间，北京知名戏曲艺人张五（名骞，绰号摊手五），因演出讽刺官府的剧目遭缉捕，南来广东，居于佛山大基尾，得当地艺人掩护。张五唱做念打俱佳，遂把全部技艺及“江湖十八本”剧目教给当地艺人，还协助广班艺人组织起艺人行会琼花会馆，协调组班与接洽订戏事宜。故后来粤剧行会把张五奉为“前传后教张骞先师”。



琼花会馆模型（置于广东粤剧博物馆）。

在此时或更早，广州也有琼花会馆，地址在太平门外十八甫一带。《广州城坊志》的“琼花直街”条目下，记有“琼花为梨园会馆，在太平门外”。清代梁九图的《纪风七绝》收康熙年间进士徐振的《珠江竹枝词》，其自注也有提及此内容。雍正年间，江苏人绿天来广东当官后写的《粤游纪程》中提及：广腔班一唱众和，蛮音杂陈，凡演一出必闹锣鼓良久，再为登场。他还提及广州府题扇桥是戏班艺人聚集之地，这“题扇桥”即地近广州南海神庙西庙（今文昌路口广州酒家北侧）的德兴桥（今文昌南路稍南与下九路交界处）。此处地近文昌庙、南海神庙，逢年过节必在庙前搭棚演戏，故能吸引艺人聚集。

广班艺人下乡演出，坐的是涂成红色的船（人称红船），一般大班拥有两条红船，称天、地二艇。天艇住文角行当人员及音乐员，设办事铺位；武角人员住地艇，设有练功夫的木人桩。

清代乾隆年间，广州因官府喜爱看外江戏，故大批外江班充斥广州，广班相对较少，但新会却有不少广班演戏，演戏的锣鼓声常响彻街头。最多广班的是佛山，每到年底腊月，万福台等知名戏台天天有广班演戏，故佛山琼花会馆特别扬名。

广府戏的剧目与唱腔

从明代至清中叶，广班上演的剧目，内容主要是帝王将相、才子佳人，以及社会上贫贱富贵等生活际遇，既有道德说教，也有反映百姓追求美好生活理想的。

广班开台例戏是《八仙贺寿》、《跳加官》。常演剧目有“江湖十八本”（其中十一、十四、十六、十七均佚）：《一捧雪》、《二度梅》、《三官堂》（一说《三观塘》）、《四进士》、《五登科》、《六月雪》、《七贤眷》、《八美图》、《九更天》、《十奏严嵩》、《十二道金牌》、《十三岁封侯》（或《十三岁童子封王》）、《十五贯》、《十八路诸侯》。还有《白蛇传》、《举狮观图》、《打洞结

清代粤剧戏曲故事木雕（广东民间工艺博物馆藏）。

拜》、《花云带箭》、《西河会》、《柳荫记》、《薛平贵》、《珍珠塔》、《杨家将》等。

随着社会矛盾加剧，广府戏的剧目也有变化。如清道光、咸丰年间，社会上时有农民暴动，广府班也编演了反映官逼民反、劫富济贫等内容的剧目，如《梁山起义》、《黄花山》、《薛刚反唐》、《半山血》等。这类戏最令官方讨厌，斥之为“最足坏人心术”，但却颇受贫苦百姓所欢迎，对后来李文茂起义得到百姓支持也有影响。这类表现反压迫、歌抗暴的剧目，在李文茂起义失败后急剧减少，到了辛亥革命前后又大量出现。此是后话。

广班的乐器有文武锣鼓、大钹、小钹、二胡、三弦、琵琶、月琴等，音乐重锣鼓，舞美重华丽，表演重南派武功。

广府戏的唱腔称为广腔。道光年间以前，主要声腔是秦腔（梆子腔）、昆腔和弋阳腔。道光后期起，弋阳腔特别盛行，此因弋阳腔句调长短、声音高低均较自由，可以随心入腔，适合本地艺人把方言俗语、民间歌谣插入而唱。二黄腔是乾隆时大批入粤演出的徽班所带来的，至道光后期已被广府班吸收。咸丰初年，广府班已唱梆子、二黄戏。二黄的吸收，使广府戏唱腔渐向梆黄腔转化。梆子高亢激越（士工线），二黄柔和

需要全本请访问 www.ertongbook.com

温婉（合尺线）。从梆子为主到梆黄并重，广府戏遂更加独具风格、特点鲜明了。

演出场地的变化也促进了广府戏的发展。以木石建成的固定舞台，广府人称之为“梗戏台”，至今仍存的佛山祖庙万福台最为著名。万福台（初名华封台）建于清顺治十五年（1658 年），形制精巧、华丽壮观。据说清代佛山有 34 座戏台，其中当代了解到的有 11 座。广州的戏台有西关的医灵庙、华光庙等戏台，还有会馆戏台。晚清仍存的有西关天后庙、三界庙和北帝庙等戏台。最著名的是东郊南海神庙戏台，此台筑于江边，台基以花岗岩石垒砌，高近 2 米，宽近 12 米，深 4 米多，演出时两侧搭副台，颇为壮观。此因每年农历二月十三至十五是南海神诞（俗称波罗诞），除附近各乡集资演戏酬神外，广州附近各城镇均

明代佛山霍氏族谱记载子弟学戏情况。

有不少人到此观光，热闹非常。这一方面刺激了广班的演出，另一方面演出也增加了这一带的节日气氛。南海神庙戏台在民国初年尚有“人寿年”、“日月星”等名班来演出，至1925年前后才被毁。

早期粤剧的海青戏服。

道光二十年（1840年），江南人史某在今广州吉祥路地段开设了广州首家戏园庆春园。这是园林式茶园，也请戏班来演戏，观众边品茶边看戏。探花李文田曾为该园撰联云：“东山丝竹；南海衣冠。”以后，广州相继出现西关怡园、锦园，南关庆丰园、听春园等演戏场所。至19世纪50年代才因战乱及禁演广府戏等原因而停业。

李文茂起义与禁演广府戏

李文茂是咸丰初年广府戏名班凤凰仪的“二花面”（戏行行当的一种，即“净”）名角，他于咸丰四年（1854 年）率众起义令广府艺人名扬世界，也给近代粤剧史留下光辉的一页！

我国戏剧大师梅兰芳曾说：“李文茂先生和他同时及在他以后的无数革命烈士的血没有白流。我们戏剧界也因为曾经有了像李文茂先生这样的非常人物而足以自豪。”

李文茂（？—1858 年），广东鹤山人，出身于梨园世家。他武艺高强，尤擅击刺，声若洪钟，擅演《芦花荡》中的张飞、《王彦章撑渡》中的王彦章等。他是艺人中的打武家领袖，生性好打不平，也是秘密反清组织天地会的负责人之一。咸丰元年（1851 年），洪秀全在广西桂平金田村起义，建立太平天国。咸丰三年（1853 年）三月太平军占领南京后，派人南来广东联络天地会。咸丰四年，天地会领袖陈开在佛山起义，不少广班艺人参加；李文茂则在广州城北佛岭（今白云区新市）借口抗戏捐发难，率领广班艺人起义。李文茂会合三元里甘先率领的农民义军，在佛岭建立大营，又在石井、江

村设营盘，广招人马。天地会自称“洪门”，义军自称“洪兵”；又因好头裹红巾、腰系红带，故人称“红兵”。

艺人在社会上受歧视，是起义原因之一。艺人被视为“下九流”，被贬称为“戏子”，拜祖没有猪肉分，不能参加科举考试，加上戏捐太重，致令官逼民反，数千艺人参加起义。

李文茂把艺人军队化，按照演明代戏的服饰制作军服，以戏班健儿为骨干，编建三军。以小武、武生（均为戏行行当，下同）率文虎军，以二花面、六分率猛虎军，以五军虎等打武家率飞虎军，自任三军主帅，穿戏班中的蟒袍、甲胄。不堪受压迫的百姓纷纷到来参加红兵，李文茂的队伍很快发展到数万之众，在广州城郊屡创清军。咸丰四年六月，在其他地方的红兵配合下，李文茂率军围攻广州城，但半

李文茂称王后，谕示禁止赌博和斗殴。

年仍未破城。李军遂与陈开军合兵溯西江而上，经肇庆入广西，先克浔州，再破象州。1856 年 10 月，陈、李二军与广西会党首领梁培友等各路洪兵在梧州附近会合，建立大成国。陈开、梁培友各自称王。李文茂军随即破柳州，改名龙城府，自称“平靖王”，此乃闻名世界的“戏子称王”事件。李文茂所到之处，纪律严明，严惩贪官土豪，禁烟禁赌，民风大变。每攻占城镇，必命艺人演戏酬神，这也使广府戏在广西等地埋下种子。李文茂在龙城府中驻扎了一段日子，命军中铸钱，号“平靖通宝”；又封丞相、都督、将军等职，安定军心。广府班艺人此期间大演广府戏，以作庆祝，广府戏更深入民间。咸丰八年（1858 年），李文茂率军攻打桂林失利，身负重伤，退入怀远山中，是年十月吐血去世。部下投奔陈开军中。

李文茂的反清起义，使清朝官府迁怒于广府戏艺人，下令禁演广府戏（官方告示称“土戏”），这就是人称“禁演粤剧”的时期。

应该指出，李文茂率艺人起义，但并非所有艺人都参加了红兵。虽然广府戏艺人多有反抗压迫的精神，但也有逆来顺受、只求靠演戏维持生活的艺人。他们不是“保皇派”，只是为了生活而忍辱负重，这在客观上保存了广府戏艺术。

李文茂起义后，官府杀了一批广班艺人，毁掉琼花会馆，并命广班艺人到官府自首。当时梁清吉、独脚英、林三是没有参加起义的艺人中较有威信者，他们学《双枪陆文龙》一剧中的王佐诈降计，接受招安，巧妙与官府周旋，虽背上“不齿于同行”的骂名，但为广府戏的延续做了大量工作。

延续广府戏之策

广府戏被禁后，广府戏艺人四散，有些避到远离广州的地方演出，如粤西、粤北、粤东、广西、海南等地，乃至远走美洲、东南亚。但也有一些艺人，仍在广州府范围内演出，或插到外江班班中，或干脆打着“外江班”的招牌，继续演戏。有个故事为这段期间“粤剧”延续增添了趣味——

广府戏遭禁后，一些无钱、无胆远走他乡的艺人顿时生活无着，遂请以演武生知名的艺人独脚英拿主意，独脚英约好梁清吉、林三一起吃“开煲狗肉”。当酒足饭饱之时，独脚英哈哈大笑说：“延续戏班只好用挂羊头卖狗肉之计，怎样行动从长计议吧。”（按：有人说此计是文人刘华东所定，但刘华东于 1841 年去世，故不可能。）

原来，独脚英详细了解过戏剧行的情

需要全本请访问 www.ertongbook.com