

戲曲 視窗

粵曲的前世今生(上)

粵曲未出現之前，廣府一帶已有木魚歌、龍舟、南音、粵謳4種曲藝聲腔的存在。粵劇出現後，曲藝藝人為了生存和競爭，吸收粵劇的聲腔，所以粵劇和粵曲的關係是：曲同源、詞同類、唱同音，但是二者同源卻不同流，各有各的發展軌跡。我根據《粵曲》(黎田、謝偉國著)和《粵劇與粵曲同源不同流》(吳志滔著)兩篇作品，簡述粵曲的前世今生。

粵曲的產生、衍變和發展，大致經歷了5個不同的歷史時期。

第一個是八音班時期。八音班形成流行於清嘉慶、道光間至咸豐末、同治初(約1820年-1862年)。起初的八音班由八名樂師組成，以樂器演奏外省傳入的西秦戲，以不同樂器代表戲中不同人物，故稱「西秦班」。後加入演唱，他們用粵劇的劇本、用粵劇的曲調、用粵劇的「戲棚官話」分腳色演唱。他們隊伍精、裝備輕、收貨低，可以在祠堂、廟會、大戶人家廳堂等各種場所演出，加之珠江三角洲地區的民間喜慶活動，一向有演奏鑼鼓的習俗，而八音班擅長演奏鑼鼓吹打音樂，因此八音班被本土群眾廣泛接受。咸豐四年(1854年)，伶人李文茂組織粵劇藝人起義反清，粵劇被禁演，許多粵劇藝人加入八音班，因此八音班在短時間內數量大增。但八音班長期停留於清唱，沒有自己的創作，在表演藝術上也無多大發展，因而自辛亥革命以後，便逐漸衰落。

第二個是師娘時期。清同治初年，世稱「暫姬」的失明女藝人(廣州人稱「師娘」)的職業隊伍開始出現。早期的師娘以唱木魚歌、南音、粵謳為主。她們繼承八音班的演唱藝術傳統，用一兩人自彈自唱的形式代替八音班，並以唱功的優勢及形式方便進入居民家中演唱而迅速贏得聽眾。從1862至1917年的近60年時間，是粵曲發展史上的「師娘」時期，也是粵曲發展的普及期。少數聲、色、藝較佳者，受聘到茶樓演唱，或受邀登門演唱。二十世紀初，廣州寶華路的「初一樓」茶樓開創出「一几兩椅」的演唱形式，在茶樓中用木板搭起平台，台上設一茶几，兩旁各置一椅，每日邀請兩名「師娘」自彈自唱，大受聽眾歡迎。此例一開，廣州及珠江三角洲地區，香港、澳門的一些茶樓也紛紛效仿。自「師娘」時代起，粵曲有了自創的曲目，並開創用小曲作為曲牌填詞演唱的先例。

◆文：葉世雄

老倌帶新秀演提綱戲《十八路諸侯》 李龍任藝術指導為劍麟派定心丸

◆劍麟仍然以花臉行當演出。

◆阮兆輝近年常指導新人演經典傳統戲。

「劍麟粵劇團」班主劍麟鍾情傳統英雄豪傑俠義戲曲，今再下一城，邀李龍出手相助任藝術指導，並聯同阮兆輝、廖國森與一群對粵劇抱着熱誠的新秀合演失傳已久的提綱戲《十八路諸侯》，定於7月6日及7日在高山劇場新翼演藝廳上演。

近年粵劇知識傳播普及，大家都知悉「提綱戲」是前戲班中人賴以作為作業指標的「劇本」，「提綱」只有一張列出故事大綱，擔任演出當者等概要資料的大紙張，至於演員如何演劇中人，推展內容都由演員去主導，功力厚的可以把戲曲故事演得入木三分，否則就如行人所說「大花臉抹眼淚」、「離行離列」拈不到劇情真意。

今次「劍麟粵劇團」推出提綱戲《十八路諸侯》有他們的意願，劍麟說：「這是岳父(徐泰剛醫師)珍藏的老戲提綱，他取出來時，表明心跡，指童年看的就是提綱戲，台上的演員又文又武演得頭頭是道，表示當年演員有真藝能、真功夫，他願現今的粵劇接班人要學到前人的真藝和應對能力，所以記下提綱戲的要點，着我編寫劇本，為傳承做功夫。」劍麟接了這任務，特別請教前輩輝哥(阮兆輝)，據他說小時候知道仍有人演提綱戲。劍麟指：「之前我編寫過《霸王別姬》、《白蛇傳》、《打焦贊》、《斬二王》、《戰馬超》、《鍾無艷》等劇，好像沒今次這麼大壓力，不過很高興能得到龍哥(李龍)相助，為此劇任藝術指導，我有如食了定心丸。」

得到前輩相助是種福氣

李龍近年演出不少新劇，都給新一輩演員不少啟示，如之前《鬼谷門生》兩度公演，他每度扮演不同的角色，演繹深入，劇中人物活現。今次他答應出任《十八路諸侯》的藝術指導，是感受到一群年輕演員對傳統粵劇的深愛和尊重，又得他們肯學習，所以應承把自己以前睇過、教過、經驗過的一些演藝心得傳給他們。

也是因緣際會，劍麟自小愛戲，且曾在龍哥領銜的《鳳和鳴》劇團演出，「他和輝哥都是看着我成長的前輩。今次我們籌組演出有傳統意義的戲，他們都答應幫一把，不但是我們的福氣，也是觀眾的福氣，《十八路諸侯》是袍甲戲，現今戲園，龍哥的袍甲戲自然是首屈一指。」

劍麟說《十八路諸侯》是他根據徐醫師記憶的提綱資料……講盡兄弟因皇位問題，爾虞我詐，奪位爭權、殺機四起，大將軍一平主持正義，說服十八路大軍對抗暴君，選政太子，十八路大軍因功被封諸侯，名留青史。他先編了劇情概要，由徐醫師鑑定，再交龍哥參詳，「龍哥不但指導我們演藝，其他各方面，他看到的有需要都提點，使我們獲益不少。」

說到演員，有李龍、阮兆輝和廖國森外，新秀有劍麟、御玲瓏、陳紀婷、吳立熙和東凌等，至於是否有18位大將領功被封，劍麟說：「我們真有18位大將下跪領功。」

◆文：岑美華

◆李龍的袍甲戲，無人出其右。

◆吳立熙冒起得相當快。

◆御玲瓏的武場戲不俗。

粵劇電影《南越宮詞》呈現淒美愛情故事

◆粵劇電影《南越宮詞》故事根據同名經典粵劇改編。

粵劇電影《南越宮詞》早前在廣州舉行首映禮。故事根據同名經典粵劇改編，講述秦末漢初，秦王朝派遣趙佗南下征戰百越，趙佗追悔自己的殺戮行為，轉而為民折劍，罷戰求和，最終融合漢越民族，成為南越王，為南越營造了一段和諧發展的光輝歷史。

曾在第34屆中國電影金雞獎頒獎禮上獲得「最佳戲曲片獎」的《南越宮詞》，該片導演馬崇傑出生於梨園世家，為京劇大師馬連良之侄，代表作包括粵劇電影《刑場上的婚禮》、《四郎探母》等。男女演員則是著名粵劇表演藝術家、中國戲劇梅花獎「二度梅」得者歐凱明及優秀粵劇新生代人物李嘉宜。

《南越宮詞》在戲曲電影上創造新發展，完全表達了「共生需要和解，和解才能共生」的主旋律，南越創造的這一段歷史背後，反映了中華民族開拓進取、睦鄰發展、永續和平的主

題。同時，影片中南越王趙佗與紅顏知己金笛的淒美愛情故事是一大亮點，感人肺腑。所以，華南師範大學教授李靜表示：「《南越宮詞》以獨有的電影語言，令戲曲版的寫意之美與人物感受性得以呈現。劇作上角度巧妙，既有矛盾的推進，也有人內心情感的聚焦，把大的歷史事件具體化、真實化。」

◆文：中新社

◆《南越宮詞》在第34屆中國電影金雞獎頒獎禮上獲得「最佳戲曲片獎」。

《五郎救弟》折子戲悲愴動人

粵劇有很多傳統折子戲都是和中國地方戲曲採用相同的故事，其中選用的故事，自然離不開《楊家將》。

有關《楊家將》，由始創人楊令公繼業余太君賽花到楊文廣三代的戲曲劇目相當可觀，其中講述楊家將在金沙灘戰敗，楊家宗主戰死，7個兒郎出戰，只得楊六郎回返，十分悲慘。

楊氏兄弟敗走流落塞外的有楊四郎、楊五郎，戲曲故事也延伸有《四郎探母》和《五郎救弟》，兩個都是唱功戲。

剛在高山劇場新翼演出的《采冷粵藝傳幫帶》演出系列中也安排了《五郎救弟》一折戲，由詹浩鋒飾演楊五郎，吳立熙飾演楊六郎，此折子戲交代楊六郎奉母命到番邦尋回父親骸骨返家，途中被番兵發現追殺，他躲入寺廟中，遇到出家為僧的五郎，二人因同是宋人，傾談身世，五郎講述楊家慘事，一字一句唱來，悲愴動人。

◆文：白若華

◆楊六郎與楊五郎兄弟二人相逢異地，見到的是父親的白骨，自是悲愴痛哭。

舞台快訊

Table with columns: 日期, 演員、主辦單位, 劇目, 地點. Lists various stage performances including '粵劇名曲欣賞會', '拾子救孤兒', etc.

7月2日下午四點半「港台電視31」，演藝承傳林家聲 劇目：倫文敘 嘉賓：尹飛燕

香港電台第五台戲曲天地節目表

Table with columns: 星期日, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. Lists radio programs like '解心粵曲', '粵曲會知音', etc.

*節目如有更改，以電台播出為準。香港電台第五台網址：http://rthk.hk/radio5

香港電台第五台戲曲之夜節目表

Table with columns: 星期日, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. Lists radio programs like '落霞孤鶩', '冷月詩魂', etc.

*節目如有更改，以電台播出為準。香港電台第五台網址：http://rthk.hk/radio5