

「粵劇的承傳與創新」研討會資料

(學與教材料供教師參考)

講者：陳守仁教授、戴淑茵博士

日期：2015年7月8日

I 導論：

1. 音樂與戲曲的功能性與藝術性
2. 中國戲曲的起源和蛻變
3. 早期廣東省戲曲：四百年來的廣東戲曲
 - 明萬曆年間(1573–1620)：廣東省已有地方戲曲演出
 - 明末清初(1640年代)：外江班演出崑腔、弋陽腔
 - 清中葉(1750年代)：湖北漢劇(梆子)、安徽徽劇(二黃)
 - 雍正年間(1723–1736)：漢劇藝人張五(攤手五)傳藝廣東藝人
 - 太平天國(1851–1865)：粵劇被禁十五年(1855–1871)，同治年間解禁，成立八和會館
4. 香港粵劇之路

II 香港粵劇二百三十年(1786–2015)的戲棚傳統：

1. 提綱戲、排場戲、爆肚戲
 - 提綱：一劇的撮要、框架、骨幹
 - 千軍萬馬、悲歡離合、彈指十載、國破家亡盡在一紙中
 - 排場：相對地固定、規範，以及有特定劇情的表演程式及組合
 - 四大排場：《西河會妻》(短打小武演趙英強)、《鳳儀亭》(小武演呂布，既忠又奸)、《打洞結拜》(小武開面演趙匡胤)、《平貴別窯》(小武穿大靠)
 - 其他排場：《投軍》、《殺忠妻》、《殺奸妻》、《排朝》、《起兵祭旗》、《洗馬》、《困谷口》、《三擊掌》、《斬二王》、《斬四門》等
2. 官話、古腔
 - 江湖十八本，包括：
《一捧雪》、《二度梅》、《三官堂》、《四進士》、《五登科》、
《六月雪》、《七賢春》、《八美圖》、《九更天》、《十奏嚴嵩》、
《十二道金牌》、《十三歲童子封王》及《十八路諸侯》，
其中十一、十四、十五、十六、十七不詳
 - 大排場十八本，包括：
《寒宮取笑》、《三娘教子》、《三下南唐》、《沙陀借兵》、《五郎救弟》、
《六郎罪子》、《四郎探母》、《酒樓戲鳳》、《打洞結拜》、《打雁尋父》、
《平貴別窯》、《仁貴回窯》、《李忠賣武》、《高平關取級》、《高望進表》、
《斬二王》、《辨才釋妖》、《金蓮戲叔》
3. 當代神功戲
 - 祭祀色彩
 - 劇目及題材多樣化
 - 新秀的朝氣
 - 演出量漸趨下降
 - 新都市裏的戲棚
 - 戲棚生活的蛻變
 - 神功戲普查計劃：現正招募義工

III 香港粵劇一百五十年(1865 – 2015)的都市化與國際化：

1. 早期戲園

- 大來、昇平、同慶(1865)、高陞(1870)
- 普慶(1902；油麻地)、太平(1904)、九如坊(1911)、和平(1919)
- 香港大舞台(1924)、利園(1924)、利舞台(1925)、高陞(1928 重建)
- 中央(1930)、東樂(1931；旺角彌敦道與太子道西交界)
- 都市觀眾的口味

2. 第一個高峰(1930 – 1941)

- 白話新腔、平喉本嗓的出現
 - 朱次伯(1892 – 1922)、金山炳(約活躍於 1900 – 1920)
 - 白駒榮(1892 – 1974)、千里駒(1888 – 1936)、曾三多(1899 – 1964)
 - 薛覺先(1904 – 1956)、馬師曾(1900 – 1964)、桂名揚(1909 – 1958)
 - 陳非儂(1899 – 1985)、上海妹(1909 – 1954)、唐雪卿(c.1908 – 1955)
- 六柱制：文武生、正印花旦、小生、二幫花旦、武生、丑生
 - 簡化十大行當：
一末、二淨、三生、四旦、五丑、六外、七小、八貼、九夫、十雜
 - 西方電影的影響
 - 劇情聚焦於男女主角、輔以男女配角
 - 重視丑角
 - 便利經營、節省成本
- 男女合班
- 劇本戲取代提綱戲、排場戲、爆肚戲
- 省港班與落鄉班、紅船班分工
- 科技的貢獻：電燈、留聲機
- 梆子二黃合流；板腔、曲牌、說唱兼用；新板式的發明
- 採用京劇鑼查及西方樂器
- 戲服、化妝、舞台美術的改革
- 南北派功架兼用

3. 薛覺先(1904 – 1956)的粵劇改革

- 梅蘭芳(1894 – 1961)對京劇的貢獻：戲服、化妝的革新及 1930 年於美國巡迴演出
- 薛覺先「南遊旨趣」：
「覺先之志，不獨欲合南北劇為一家，尤欲綜中西劇為全體，截長補短，去粕存精，使吾國戲劇成為世界公共之戲劇，使吾國藝術成為世界最高之藝術，國家因以富強，人類藉以進化，斯為美矣。」
- 加速粵劇現代化進程
- 增強粵劇的現實主義精神
- 提高粵劇對社會生活的表現力
- 代表劇目
 - 《三伯爵》(1922)
 - 《白金龍》(1929)
 - 《璇宮艷史》(1930)
 - 《心聲淚影》(1930)
 - 《花染狀元紅》(1937)
 - 《胡不歸》(1939)

4. 唐滌生 (1917 – 1959) 創作傳奇

1938 – 1959 :

- 崛起於編劇真空期
- 超過 440 劇作
- 典雅文詞迎合都市觀眾
- 創作靈感的來源
 - 電影
 - 京劇
 - 小說
 - 民間故事
 - 傳統粵劇劇目
 - 當代粵劇劇目
 - 古典戲曲
 - 翻抄自己舊作
 - 粵曲、南音
 - 中外戲劇
- 代表劇目
 - 《搖紅燭化佛前燈》(1951)
 - 《艷陽長照牡丹紅》(1954)
 - 《花都綺夢》(1955)
 - 《牡丹亭驚夢》(1956)
 - 《洛神》(1956)
 - 《帝女花》(1957)
 - 《紫釵記》(1957)
 - 《蝶影紅梨記》(1958)
 - 《白兔會》(1958)
 - 《雙仙拜月亭》(1958)
 - 《百花亭贈劍》(1958)
 - 《再世紅梅記》(1959)

5. 1960 年代至 1990 年代

- 大龍鳳、頌新聲、雛鳳鳴
- 代表劇目
- 《鳳閣恩仇未了情》(1962)
- 《雷鳴金鼓戰笳聲》(1962)
- 《辭郎洲》(1969)
- 《紅樓夢》(1983)

6. 英語粵劇

7. 香港移民潮與粵劇國際化

IV 新世紀香港粵劇：

1. 「申遺」與香港政府努力推動
2. 香港藝術發展局
3. 粵劇發展諮詢委員會
4. 粵劇發展基金
5. 八和會館的角色
油麻地戲院粵劇新秀系列
6. 香港電台第五台
7. 香港演藝學院訓練課程
 - 1996年八和與中大合辦夜間課程
 - 1998年八和與香港演藝學院合辦夜間課程
 - 1999年日校課程
 - 2013年粵劇學位課程
8. 大、中、小學粵劇推廣
9. 觀眾口味與行為
10. 李居明大師振興粵劇
11. 西九戲曲中心的角色
－戲曲中心是否只是一所大戲棚？
12. 粵曲、粵劇分級考試
13. 粵劇新作
 - 《德齡與慈禧》(2010, 原著編劇何冀平, 改編羅家英)
 - 《金玉觀世音》(2011, 編劇李居明)
 - 《孔子之周遊列國》(2012, 編劇胡國賢)
 - 《郵亭詩話》(2012, 編劇周潔萍)
 - 《一夢南柯》(2012, 編劇黎耀威, 改編自莎士比亞的《仲夏夜之夢》)
 - 《王子復仇記》(2015, 編劇黎耀威, 改編自莎士比亞的《哈姆雷特》)
 - 《武皇陛下》(2015, 編劇尹飛燕、周潔萍)

V 戲以載政－廣州粵劇的興衰：

1. 省港澳一體期
2. 解放後的政治運動沖擊戲曲：
戲改(戲曲改革, 1950)、雙百(百花齊放、百家爭鳴, 1956)、反右(1957)、
整風(1963-1964)、批鬼戲(1963-1964)
3. 《海瑞罷官》(1961年初)與《李慧娘》(1961年10月)
4. 文革與紅線女(1925-2013)傳奇
5. 人口遷徙與觀眾口味的改變
6. 廣州粵劇與香港粵劇風格的對比

VI 展望未來：

1. 西九戲曲中心的角色
2. 「粵劇式微」？
3. 「粵劇已死」？
4. 粵劇的人緣與地緣

VII 討論