

浅析粤剧——
《梁山伯与祝英台》

艺

第一部分

故事梗概

壹

东晋时期，浙江上虞县祝家庄，祝员外的女儿祝英台求学心切，她男扮女装去会稽求学，和书生梁山伯一见如故，相谈甚欢，两人在书院同窗共读，形影不离。后来祝英台中断学业返回家乡，梁山伯到上虞拜访祝英台时，才知道三年同窗的好友竟是女儿身，欲向祝家提亲，但此时祝英台已许配他人。

之后梁山伯因过度郁闷而过世，祝英台出嫁时，经过梁山伯的坟墓，突然狂风大起，阻碍迎亲队伍的前进，祝英台下花轿到梁山伯的墓前祭拜，坟墓塌陷裂开，祝英台投入坟中，其后坟中飞出一对彩蝶，双双飞去离开了尘世。梁祝的传说主要表现了古代人民对自由美好生活的向往，对婚姻自由的追求。

第貳部分

作品赏析

貳

梁祝故事传唱千年，各个剧种编演不衰，20世纪五十年代袁雪芬与范瑞娟主演的越剧电影《梁山伯与祝英台》风靡全国。

粤剧《梁祝》也有不少的版本，其中以20世纪八十年代杨子静参照川、赣、越、粤等剧本改编的版本最为脍炙人口。剧中“十八相送”、“楼台会”和“山伯临终”均是粤剧经典折子，尤其是“山伯临终”，更成为陈笑风的风腔代表作，至今传唱不衰。编剧杨子静熟知音律，著作等身，改编此剧，不论是板腔转接，遣词用典，还是口鼓韵白，无不妥帖雅净，流丽酣畅，达至雅俗共赏的高妙之境。

楼台会

男女主角的对手戏最精彩的当属“楼台会”了。越剧《梁祝》的“楼台会”演来凄婉深情，梁山伯与祝英台诉情的唱段，一连串的“我想你”唱得婉转悱恻，把全剧哀伤情绪推向了高潮。粤剧的“楼台会”同样是全剧最重要的一场，既是剧情转折冲突的爆发点，更是展现人物性格的关键场口，对主角的唱、表要求都很高。

粤剧“楼台会”的诉情，编剧没有像越剧那样铺排大段的唱腔，而是独辟蹊径，配用梁祝的主题音乐作衬底，让两位主角以大段的韵互相倾诉。戏行有话：四两唱，千斤白。念白的难度比之唱曲有过之而无不及，无腔板可按，无谱籍可循，所要求的感情表达与韵律的把握更考验表演者的功力。

梁祝诉情这段韵白虽浅白却法度严谨，融贯丰富的音乐性和动作性，情感浓郁又层次分明，给了演员很大的表演空间。“当时相送在长亭里，此心早已许梁兄，口中暗喻心中语，你送我一程又一程。”是浓浓的依恋；“我与你比作鸳鸯同命鸟，我与你比作牛郎织女星，我与你井中同照双双影，我与你拜堂成偶许神明。”是缅怀神往；“你是形来奴是影，是问谁能隔绝影随形，今日月缺分飞不成凤，玉蝶长留喻妹情。”情深缘浅，终归是凄然无望，真是动人肺腑，催人泪下，比之唱段的感染力有过之而无不及。

“楼台”之巧

在“楼台会”这一场中，编剧的另一个巧思是把重点唱段安排在了楼台会后的送别。这一段送别跟前一场的“十八相送”形成了对比与呼应。两次送别同样地用了【南音】唱段。“当日长亭送别心纵苦，也图后会有余甜。”相比眼前的分离，后会难期，一样送别，两重天地，悲苦之情又深一层。在唱段中，编剧对人物的塑造始终贯穿其中，梁山伯即使好梦难成，仍是敦厚君子“**我不怨妹来将妹念，念你彩凤随鸦，逼就恶姻缘**”，祝英台虽无力反抗却是心有定见的，“凤凰纵是陷罗网，不因凡鸟配成双，爹爹纵有刀和杖，**砍不去英台心上梁，你奠叹归去孤身无依傍，有妹心魂一缕伴还乡。**”这一刻英台应该是打定主意以身殉情的吧。

或许是借鉴了川剧《柳荫记》的缘故，粤剧《梁祝》在剧情上加强了人物间的戏剧冲突，在立意上更具反抗性，人物形象更为鲜明，编剧以不同的手法展现人物性格的差异。英台活泼果敢，两人的感情发展主要由她推动，对父亲的权威也敢于反叛，她的戏份更重做表，饰演祝英台的林锦屏唱腔丰润柔亮，身段做手都极富美感，难能可贵的是她对剧中人物的情绪把控，即使是激烈的情绪都含而不轻放，不仅符合她大家闺秀的人物身份，更使人物情感充满张力，在“楼台会”和“哭坟”这些情绪饱满的段落又有足够的爆发力，真是收放自如。

从表演程式来看，祝英台这个角色的演绎难度更大，上半场她很多戏份都是以书生面目出现，她在山伯面前是男子，表现内心戏时是女子，性别角色要做到转换自如，这要具备生行的一些基本功才能胜任。梁山伯憨厚深情，爱情遭劫夺却无力反抗只有愤懑沉郁，他的戏份更重唱腔，编剧为他铺排的唱段不见藻砌却是珠玑洋溢，一曲“山伯临终”更是踌躇悲怆，绝唱郁胸，可堪叹咏。这个版本的《梁祝》编、演、唱、做俱佳，经得起反复的咀嚼回味。

感谢聆听

粤剧

