

梨園生輝 — 唐滌生與任劍輝

前言

唐滌生、任劍輝—風靡古今戲迷的兩個名字，一編一演，兩人均在梨園史上寫下光輝的一頁，成為不朽的傳奇。

粵劇界一代編劇大師唐滌生先生，一生編寫了四百多齣粵劇，他筆下的劇本，劇情緊湊、人物角色鮮明、故事感人，劇作流傳至今仍歷久不衰，成為粵劇文化的重要遺產。聲、色、藝俱全的一代粵劇紅伶任劍輝女士，縱橫藝壇四十多載，參演劇目多不勝數，尤其所扮演的多情才子和書生角色，甚得女性觀眾愛戴，因而有「戲迷情人」的稱譽。任氏和唐氏在粵劇舞台一前一後的貢獻，令梨園藝術大放異彩。

2009 年適逢是唐滌生先生逝世 50 周年及任劍輝女士逝世 20 周年，博物館特別籌辦展覽，與市民一同回顧兩位梨園瑰寶在粵劇及戲曲電影等方面的成就及貢獻，亦藉此向兩位粵劇藝術家表達懷念並致以崇高敬意。展覽幸蒙任白慈善基金、白雪仙女士、陳培偉醫生、盧瑋鑾女士、張敏慧女士、陳寶珠女士、梅雪詩女士、芳艷芬女士、吳君麗女士、唐淑嫻女士、吳永彬先生及任白戲迷提供珍藏和寶貴資料，大大豐富了展覽內容，我們藉此致以衷心的謝意。

在回顧兩位梨園前輩的同時，我們亦希望藉此加深市民對粵劇的認識，推動市民與粵劇界人士一同保存和發揚這項珍貴的文化遺產。

唐滌生

唐滌生小傳

唐滌生（1917－1959），原名唐康年，廣東中山人，是二十世紀香港著名的粵劇劇作家。一生共編寫了 400 多部粵劇。由於他的辭藻秀麗，深入描寫人物情感世界，自創風格，被譽為粵劇編劇界的一代宗師。

1937 年，唐滌生來港加入薛覺先的「覺先聲劇團」，負責為擔任劇務的馮志芬進行抄曲工作，從而開始涉足粵劇。加上劇團由紅伶薛覺先、上海妹等擔綱演出，在名演員和編劇家的影響下，為他的編劇事業奠下良好基礎。同年，唐滌生編寫了第一部粵劇作品《江城解語花》，由白駒榮主演，從此展開其編劇生涯。

1942 年，唐滌生與鄭孟霞結婚，透過鄭孟霞，他對京劇藝術的認識加深，並吸納京劇及舞蹈元素，融合於日後所創作的粵劇中。淪陷期間，唐滌生編寫了 120 多部粵劇，所編的劇目大部份是袍甲戲和改編京劇的作品，代表作有《落霞孤鶩》和《白楊紅淚》等。

香港光復至 1949 年，唐滌生編寫了 90 多部粵劇，期間首次與芳艷芬合作，為她編寫《文姬歸漢》一劇。1950 年至 1955 年，唐滌生編寫了 170 多部粵劇，當中已有一些優秀的作品，例如《董小宛》、《漢武帝夢會衛夫人》、《程大嫂》和《燕子啣來燕子箋》等。

1956 年，唐滌生加入麗的呼聲，主要負責審查節目劇本和聯絡粵

劇界演出的工作，也參與播音粵劇的工作。

1956 年至 1959 年是唐滌生粵劇創作的高峰期，作品雖只有 40 多部，但大多是經典之作，合作的劇團包括芳艷芬的「新艷陽劇團」、白雪仙的「仙鳳鳴劇團」和吳君麗的「麗聲劇團」，編寫的劇目至今仍常見於粵劇舞台演出。

唐滌生不少粵劇作品也改拍成電影，流傳後世。自 1939 年編寫第一部電影劇本《大地晨鐘》開始，他參與的電影約有 100 部。

1959 年 9 月 14 日晚上，唐滌生在利舞臺欣賞《再世紅梅記》首演時，因腦溢血昏倒，送院後於翌日終告不治，享年 42 歲。

陰文「唐滌生」印章

1943 年

2010.42.2

因人寫戲

香港粵劇是先訂了名演員才訂戲，所以在故事的情節發展上，不能任編劇家自由發展，唐滌生也曾說這是一項艱難的工作。但他卻是在這種限制下，充分發揮其因人寫戲的才華。

在淪陷時期，唐為鄭孟霞和羅品超編寫了不少劇目，這些劇目已展現了他善於因人寫戲的才華。鄭孟霞是上海京劇名旦，擅長舞蹈，因此，唐為鄭所編寫的劇本，不少是從京劇改編，如《水淹泗州城》和《霸王別虞姬》等。至於他為羅品超所編的劇目，則大部份是袍甲戲，《班超》、《齊宣王》等劇，讓羅品超小武行當的戲路得以發揮。

戰後，唐為陳錦棠、薛覺先、馬師曾、紅線女和芳艷芬等編寫劇本，充份掌握各名伶的戲路，有助日後為伶人創作合適的劇本。芳艷芬是演出唐滌生作品最多的名伶，唐深知芳的唱腔特點是鼻音較重，聲線甜美且幽怨，最適宜擔演苦楚悲涼的角色，唐滌生為芳艷芬編寫多齣名劇，如《程大嫂》的李翠芬、《董小宛》的董小宛和《六月雪》的竇娥，均是因應芳艷芬的戲路而度身編寫。

唐滌生與白雪仙的合作，更是令人津津樂道。白雪仙口齒伶俐，是公認介口一流的演員，《紅了櫻桃碎了心》的蕭桃紅、《三年一哭二郎橋》的楊春香和《紫釵記》的霍小玉，均是唐滌生刻意為白雪仙度身而寫，以口白及小曲貫穿全劇，讓她充分發揮。

唐滌生為吳君麗編寫的劇目亦是他擅於因人寫戲的例證。吳君麗初出道時，以「刀馬旦」形象吸引觀眾。但唐滌生卻認為吳君麗

《香羅塚》舞台劇照

1956年

2003.31.1673

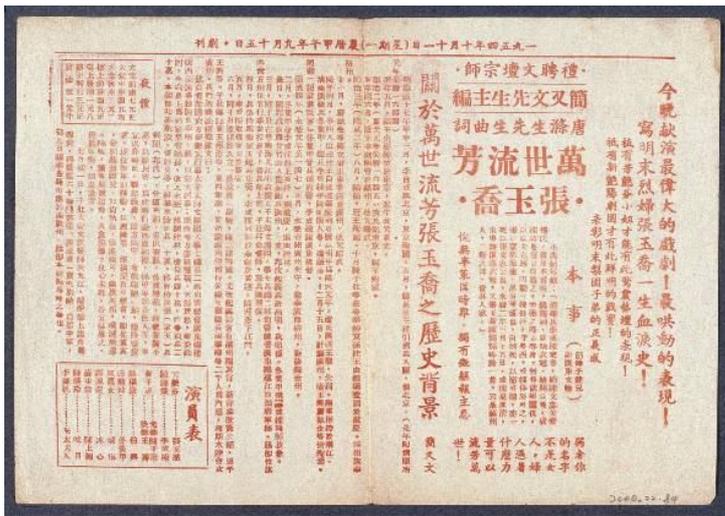
雅俗共賞

唐滌生擅於改編電影、國內外名著和歷史故事，令故事結構更為緊密，吸引觀眾。1954年，他參與改編芳艷芬的《萬世流芳張玉喬》一劇，更是他編劇生涯的一個重要里程碑。

《萬世流芳張玉喬》本由香港大學簡又文教授編寫，糅合歷史與文學為一體。惜簡教授不是編劇出身，其劇本雖具文學價值，卻未能讓演員充分發揮。故此，芳艷芬請唐滌生修改劇本，加強劇情的緊湊性。自此，唐滌生專心鑽研古典文學，將元曲、雜劇、明清傳奇改編為粵劇。1955年至1956年初，唐滌生為白雪仙的「利榮華劇團」改編了兩部文學巨著《西廂記》和《琵琶記》，便是他在這方面的新嘗試。1956年，唐滌生將元曲《竇娥冤》改編為《六月雪》供芳艷芬演出，賣座非常，這時唐滌生改編古典文學名著已大有進步。

1956年，唐滌生參與白雪仙組織的「仙鳳鳴劇團」，擔任劇務一職。二人對京崑劇都有相當認識，銳意將京崑劇的藝術元素和美學精神，注入粵劇中。此後，唐滌生改編了多部古代文學巨著為粵劇，包括《牡丹亭驚夢》、《蝶影紅梨記》、《紫釵記》和《再世紅梅記》，盡皆曲詞精警優美，把粵劇推向高雅的藝術層次，也令他的編劇生涯到達巔峰，並為後世留下一批經典劇本。

除了高雅的戲曲文學作品外，他亦編撰一些通俗惹笑的作品，例如《三喜同堂》、《艷陽長照牡丹紅》、《唐伯虎點秋香》和《花田八喜》等，均是唐滌生的喜劇代表作。

《萬世流芳張玉喬》戲橋

1954年
2000.22.84

《花田八喜》戲橋

1957年
1994.139.853

粵歌雅詞

唐滌生編寫的劇本，劇情緊湊，風靡古今戲迷；唐於劇中填寫典雅的曲詞，至今仍是不少普羅大眾朗朗上口的唱段。他不但要求劇本的詞句秀麗，各場所用的口白、所唱的梆簧，也有細意的安排。同時也會要求音樂家為他所寫的曲詞配上合適小曲，唐滌生與合作的音樂家共同創作了不少傳誦後世的作品。

唐滌生與音樂家王粵生合作多年，私交甚篤。早於 1950 年，二人已合作為《董小苑》編撰《新台怨》一曲。此後二人共同編撰不少動人的小曲，包括電影《紅菱血》的〈銀塘吐艷〉，粵劇《程大嫂》的〈絲絲淚〉，《六月雪》的〈六月初三寶誕香〉，全都是由唐滌生先寫唱詞，再向王粵生講解劇情，王粵生便按曲詞去譜出「喜怒哀樂」的樂章。二人合作最經典的曲目當推《帝女花》的〈香夭〉及《紫釵記》的〈劍合釵圓〉。〈香夭〉改編自琵琶曲〈塞上曲〉的〈妝臺秋思〉，唐滌生為改編後的樂章填寫既忠孝、又哀怨的感人曲詞，是《帝女花》一劇最高潮的唱段，流傳後世。而〈劍合釵圓〉則改編自〈潯陽夜月〉。唐滌生以他的妙筆才情，填寫了滿江醋意又浪漫纏綿的唱詞，是《紫釵記》中最吸引的一段曲目。

《帝女花》粵曲唱片

1961 年

1998.78.5

電影世界

1939年，唐滌生開始編寫第一部電影劇本《大地晨鐘》，翌年搬上銀幕，他更首次粉墨登場，自始展開了他的電影工作。他參與的電影約有100部，工作範疇包括粵劇原著、編劇、導演、撰曲和演員。

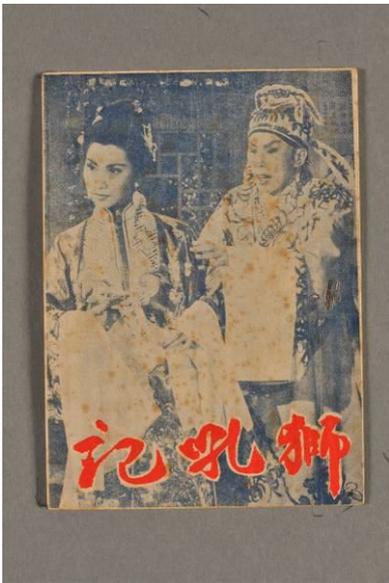
1950年，唐滌生與普慶戲院司理何澤蒼一同創立「澤生影業公司」，推出了《董小宛》、《紅菱血》和《一彎眉月伴寒衾》等數部電影，這些都是改編自他的同名粵劇，並由芬艷芬主演。「澤生影業公司」一共拍了6部電影，至1956年因經營困難才結業。

唐滌生的電影大部份以愛情為題材，從早期的時裝劇《我為卿狂》、《紅菱血》、中期的《富士山之戀》、《花都綺夢》、到後期最受人傳誦的古裝劇《雙仙拜月亭》、《紫釵記》、《帝女花》等都以愛情為主線。他擅長刻劃男女主角命運，令他們歷經劫難、波折、猜疑、奸人從中作梗等情節，使觀眾被劇中情節緊扣著，到劇終時才情人重逢，奸人被罰。而在愛情題材包裝下，其電影往往反映對抗家長專制、追求自由戀愛和對愛情從一而終的價值觀。至於其他的電影類型，包括呼應社會現狀為主題的寫實電影、歷史和宮幃劇，但所佔數目則較少。

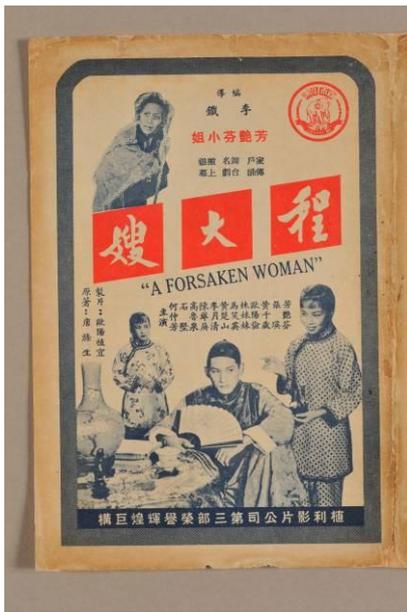
唐滌生一生編寫400多部粵劇，雖沒有舞台紀錄，猶幸他的經典劇本多改拍成電影，在戲曲電影中，他保留了演員的台步、做手、程式和唱功。他亦會在電影劇本中，建議以舞台技術拍攝，甚或直接將舞台劇本的佈景做法寫到電影劇本內。唐滌生的電影作品，對香港粵劇藝術的保存起著重要作用。

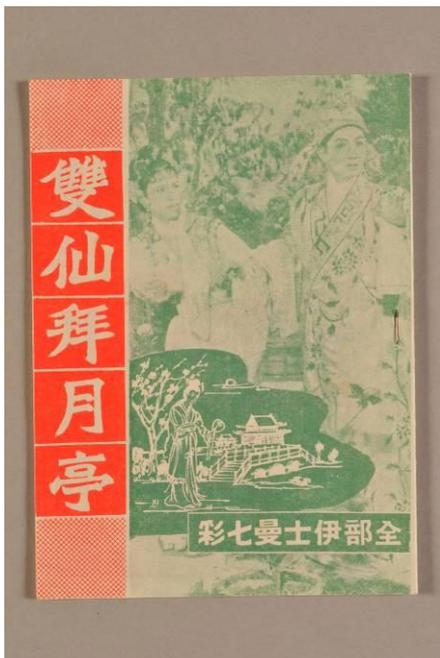
唐滌生《抬轎佬養新娘》電影劇照
1955年
2004.17.68

《獅吼記》電影特刊
1959年6月30日首映
2007.25.156

《程大嫂》電影特刊
 1954年12月8日首映
 1995.47.64

《雙仙拜月亭》電影特刊
 1958年12月30日首映
 2003.31.2983

個人興趣

在忙碌的編劇生涯中，唐滌生亦有廣泛的興趣，包括攝影，繪畫、書法等。

唐滌生喜愛繪畫，少年時曾就讀上海美術專科學校。他繪畫的戲劇人物，早在 1940 年代報章上刊登的劇團廣告看到。至 1950 年代，劇團特刊及戲橋中，也常見他為劇中人物繪畫造像。從《富士山之戀》的一系列劇中主角造型圖中，可見他對劇中人物的服飾、髮型和形象的整體要求。而舞台上的佈景設計，他也有詳細考慮。在他編寫的劇本中，每場戲的開首他均細緻地描述台上所需的佈景道具，甚至親自繪畫佈景圖供佈景師傅參考，可見他將自己的繪畫興趣運用於編劇工作中。

1950 年代，唐滌生開始學習書法，在臨摹古人書法時，他也放不下編劇的工作。1957 年，《紫釵記》首演，好評如潮，連滿多天。面對這驕人佳績，身為編劇的唐滌生理應舉杯慶祝，但從他練習書法後所寫下的一些字句，道出的卻是內心惴惴不安的情緒。畢竟，一代編劇家所承受的心理壓力並非常人能理解。

《富士山之戀》人物造型設計手稿

1953年

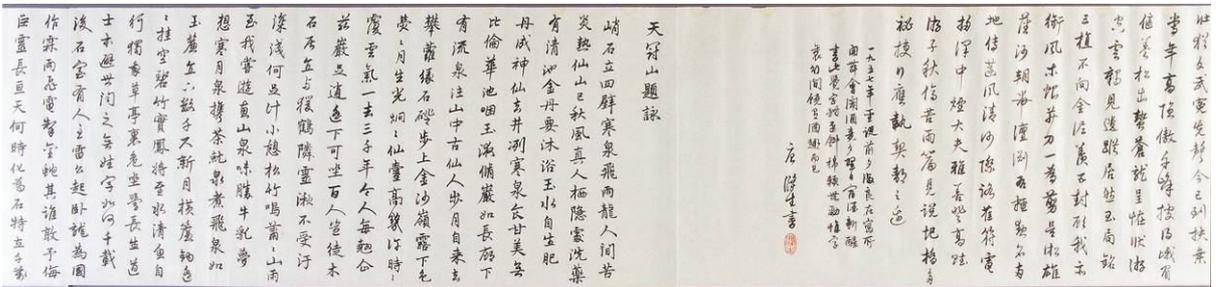
2004.17.10

《亂世嫦娥》人物造型設計手稿

1954年

2004.17.19

唐滌生書法

水墨紙本手卷

1957年

2004.17.80

任劍輝

舞台藝術

1930年代，唐滌生開始加入梨園，以其妙筆在幕後默默耕耘，最終成爲一代編劇大師；另一邊廂，任劍輝則以其精湛演技，在多個劇團擔當台柱，向「戲迷情人」這美譽進發。

任劍輝原名任麗初，又名任婉儀，廣東南海人，1913年出生，14歲隨小叫天（粵劇女小武）學習粵劇，開始飾演男角。後拜有女馬師曾之稱的黃侶俠爲師，學習古老排場，故任劍輝亦擅演馬派戲。其後全心學習小武桂名揚的袍甲戲，常到戲院看他演戲。

經過幾年努力，任劍輝已由兵卒晉升至文武生。1930年代後期，任劍輝先後在「梅花影」、「群芳艷影」、「鏡花艷影」和「梅花艷影」等劇團擔當台柱，深受廣州和澳門戲迷歡迎。後與陳艷儂等在澳門組「新聲劇團」。第二屆「新聲劇團」更邀得白雪仙加入爲二幫花旦，上演《紅樓夢》一劇，大受戲迷歡迎，亦爲以後任白的合作奠下基礎。「新聲劇團」在澳門一連演出多屆，成爲一長壽班牌，任劍輝演出自成一派，風靡一時。

1945年，「新聲劇團」移師香港演出，頭台在中央上演《紅樓夢》，廣受香港戲迷歡迎。其後，任劍輝與唐滌生首次合作，演出他的劇本《白楊紅淚》。1950年，「新聲劇團」散班後，任劍輝先後加入不少劇團演出，如「錦添花」、「大龍鳳」、「金鳳屏」及「新艷陽」等，與芳艷芬演出不少唐滌生的名劇。1953年，任劍輝與白雪仙及陳錦棠組「鴻運劇團」，演出劇目大部分出自唐滌生手筆。

「新聲劇團」戲橋
 1946年
 1994.109.16

銀幕演出

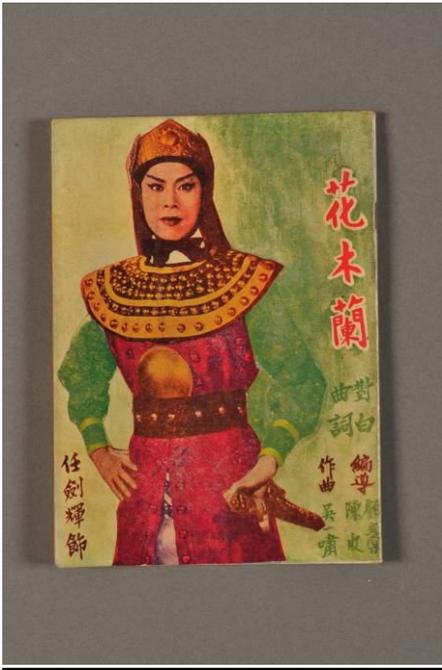
任劍輝除熱衷舞台演出，亦經常參與電影拍攝工作。1937年，她首次參與電影《神秘之夜》。1951年，她正式踏足影壇，拍攝《情困武潘安》。從1951至1968年，她演出的電影超過三百部，這些電影讓她的聲、色、藝得以保留下來。

1951至1955年任劍輝參演了76部影片，大部份為時裝喜劇，部份影片中更罕有地擔當女角。這些影片充分表現任劍輝的喜劇才華。

1956至1960年是任劍輝舞台演出最光輝的時期。這期間，唐滌生為「新艷陽」、「仙鳳鳴」和「麗聲」劇團撰寫了不少名劇，任劍輝於劇中飾演落魄書生或才情橫溢的公子。不少她的粵劇戲寶均改拍為電影上演，大量地保留她的舞台藝術精華，流傳後世。

1960年代電影界流行一些神怪武俠片，任劍輝參與了不少武打片，一改以往多情才子的形象風格。這些武打片，讓任劍輝少年時所學的小武功藝得以充份發揮。1965年上演的《大紅袍》便是當中的代表作，任劍輝飾演氣宇軒昂的海瑞，於〈十奏嚴嵩〉一場，以剛烈的小武唱腔，配合懾人的關目眼神，活現海瑞的剛勁英姿，大受好評。

1964年，任劍輝與白雪仙斥資拍攝《李後主》，製作超過四年多時間才完成，於1968年公映，是任劍輝告別影壇的作品。

《花木蘭》電影特刊
1951年12月29日首映
2007.25.161

《蝶影紅梨記》電影特刊
1959年9月16日首映
2007.25.157

培育新人

1959年，唐滌生猝逝，粵劇界痛失編劇人才，「仙鳳鳴劇團」亦停演了兩年，至1961年任劍輝才再踏舞台，演出《白蛇新傳》。隨後，任劍輝逐漸淡出舞台，全心栽培新人。

1960年，任劍輝納陳寶珠為入室弟子。同時，任劍輝與白雪仙亦悉心栽培參與《白蛇新傳》的新人，包括龍劍笙、梅雪詩、江雪鷺、朱劍丹、言雪芬等，教導她們身段台步和唱曲對白。後更為她們組織「雛鳳鳴劇團」，劇團並於1965年首次在港公開演出，票房不俗。

1968年，任白的「仙鳳鳴劇團」與「雛鳳鳴劇團」聯同演出多齣唐滌生的名劇，相隔7年，戲迷終於有機會再欣賞任劍輝於台上的風采。1969年12月，任劍輝與白雪仙及「雛鳳鳴劇團」在利舞臺完成《帝女花》演出後，便正式告別舞台。

1972年，任劍輝與白雪仙為「618雨災籌款」義唱，此後再沒有公開演出。

任劍輝退出舞台後，閒時與朋友搓麻雀，或和她多年的拍檔知己白雪仙到世界各地旅遊，生活寫意。1989年11月29日，任劍輝因病與世長辭，享年77歲。

「雛鳳鳴劇團」首次公演特刊
1965年
2007.25.23

「仙鳳鳴劇團」暨「雛鳳鳴劇團」演出特刊
1969年
2007.25.30

任劍輝、龍劍笙《紫釵記》舞台劇照
1968年
2007.25.944