

博精深新一林家聲藝術人生

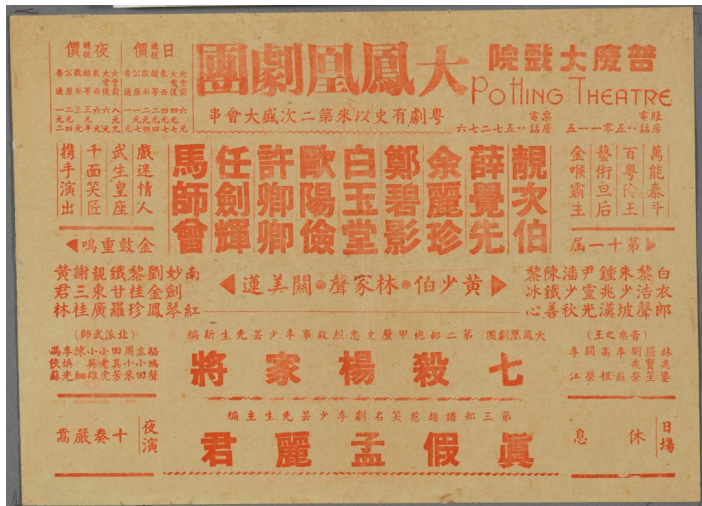
投師學藝

林家聲原名林曼純，1933 年出生於香港。父親是標準戲迷，林家聲與姊姊林曼妮自小隨父親看戲聽曲，漸漸培養對粵劇藝術的興趣。中日戰爭爆發後，香港於 1941 年淪陷，林家聲亦輟學，往玫瑰音樂學院跟隨容德怡及容德昌學唱粵曲及習洋琴，翌年，隨父親遷往廣州。1944 年，林家聲加入肖蘭芳粵劇學院學習古老排場戲，半年後粉墨登台，自始與粵劇藝術結下不解之緣。1945 年，戰爭結束，林家聲隨父親回港，先後跟隨多位名師繼續學習粵劇，包括北派、國術、曲藝、掌板等，可謂集各家各派的精粹，然而，對他影響最深遠當推粵劇泰斗薛覺先。

1949 年，報界人士羅澧銘帶同林家聲往薛覺先家中作客，機緣巧合下，林家聲為薛覺先「掌板」，薛氏曲畢，對林家聲「掌板」的技藝刮目相看，自此納入門下，親自指導曲藝和演戲技巧。林家聲還隨薛覺先落班，參與「大鳳凰劇團」和「真善美劇團」演出，雖然只飾演一些小角色，但卻可親睹薛氏對藝術的嚴謹要求和態度，直接影響其日後對粵劇藝術的理想和探求。

蘭芳劇學院講義
 劇目：《金蓮戲叔》
 1940 年代初
 2011.7.1116

「大鳳凰劇團」戲橋
 劇目：《十奏嚴嵩》
 1951 年
 2004.34.37

研練演變

1956年，薛覺先病逝，班政家成多娜為紀念這位一代宗師，組成「覺聲劇團」，由林家聲擔任文武生，選演薛派名劇，包括《花染狀元紅》、《胡不歸》、《漢武帝夢會衛夫人》等，劇團演出大獲好評，林家聲亦聲名崛起。1958年，他參與「寶鼎劇團」，與李寶瑩分當男女主角，演出多齣粵劇戲寶，其中尤以《梁祝恨史》及《王寶釧》最受歡迎，一文一武，盡顯林家聲文武全才的一面。林家聲雖已是小型班「寶鼎劇團」的文武生，但仍甘為大型班的綠葉，參與「大龍鳳劇團」和「仙鳳鳴劇團」的演出，擔當小生，希望吸取更多經驗，以實踐其多研、多練、多演、多變的藝術理想。

「覺聲劇團」戲橋

劇目：《白蛇傳》

1957年

2000.4.65

「仙鳳鳴劇團」《再世紅梅記》舞台劇照
(右起) 林家聲、梁醒波

1959 年

2011.7.699

演藝高峰

1962 年，林家聲正式踏上大型班文武生之途，與正印花旦陳好逑領導「慶新聲劇團」演出，開展藝術人生的新一頁。當時，編劇家徐子郎因應林家聲的獨特氣質，編寫多套新劇，包括《雷鳴金鼓戰笳聲》、《無情寶劍有情天》及《眾仙同賀慶新聲》等，均成為林氏的戲寶。然而班主著重商業化的營運方針，與林家聲追求完美的藝術理念背馳，林氏於 1965 年演出《雙雄三奪鳳凰簫》後，便離開「慶新聲劇團」。

1966 年，班主袁耀鴻與林家聲組「頌新聲劇團」。袁氏與林家聲存共同理念，一心希望發揚粵劇藝術，不惜工本，讓團員在演出前排戲，演出後開會檢討，務求每次演出更進一步。劇團名劇有《情俠鬧璇宮》、《碧血寫春秋》、《三夕恩情廿載仇》及《龍鳳爭掛帥》等。林家聲在首演劇目《情俠鬧璇宮》中，反串丫環，扮相嬌俏，是其在舞台藝術上的小突破。雖然劇團演出正值香港社會動盪不安的時期，但由於劇情豐富，演出認真，故仍有不俗的賣座成績。可惜因缺乏優秀的劇本和戲院班期問題，劇團翌年便告解散。

1968 年，林家聲與李寶瑩再度合作，重新組織「家寶劇團」，演出四年。期間，他演出新劇《林冲》，打破以往擅長的才子角色，開拓了他在藝術上的新戲路。

1970 年代，香港娛樂事業發達，粵劇受到衝擊。林家聲為了重振粵劇，於 1971 年重組「頌新聲劇團」，以改良及創新粵劇為目標。林家聲除領導劇團演出外，更積極與編劇家共同修改及開拓新劇本，創作多元化的劇目，包括文戲武做的《朱弁回朝》與《連城壁》、富話劇

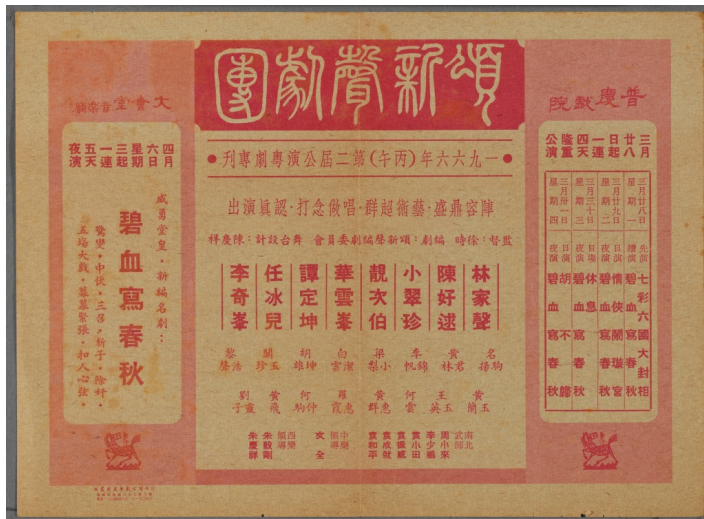
味的《蓮溪河畔蓮溪血》、具豐富武打場面的《青鋒碧血鑄情仇》、以神話故事為題材的《仙侶奇緣》、以歷史名劇改編的《林冲雪夜上梁山》等。劇團隨林家聲於 1993 年退出舞台而結束，是粵劇史上的長期班霸。

第一屆「慶新聲劇團」戲橋

劇目：《雷鳴金鼓戰笳聲》

1962 年

1994.139.787

「頌新聲劇團」戲橋
 劇目：《碧血寫春秋》
 1966 年
 2000.4.70.2

黃地繡龍紋大靠
 林家聲在《雷鳴金鼓戰笳聲》〈三貶〉一幕所穿戲服。
 1980 年至 1990 年代
 2011.7.1176

藝影留聲

林家聲早於 1947 年，已參與電影演出，從影二十年，接拍電影超過 300 部。早年多任配角，由於外形斯文純樸，鮮有演出反派角色。1958 年，芳艷芬開拍薛覺先名作《胡不歸》，起用年輕的林家聲出任主角「文萍生」，以存薛派戲寶風格。初時備受議論，然而電影上畫後，叫好叫座。同年的《瓊蓮公主》，林家聲於〈張羽煮海〉一幕的演出，備受讚賞，奠定主角地位。

林家聲演出的電影類型多樣，舞台戲曲、古裝歌唱、武俠打鬥、時裝文藝、喜劇、悲劇等展現出不同的個性形象。銀幕上，他是孝順雙親的兒子、武功高強的俠士、正氣凜然的君皇、溫文爾雅的書生、勇猛無敵的將軍、情深義重的漢子、忠厚耿直的青年……每一角色演來都入木三分，深受歡迎。其電影多年來都能打進年度票房十大，1962 年的《仙鶴神針》更創下香港電影十年來最高賣座紀錄。

不少林家聲的戲曲電影如《十年一覺揚州夢》、《無敵楊家將》、《薛門七女將》、《雷鳴金鼓戰笳聲》、《無情寶劍有情天》、《龍鳳爭掛帥》等至今仍為人所樂道。他在戲曲電影中盡情發揮精湛的技藝，例如在《雷鳴金鼓戰笳聲》中〈團圓〉一幕與靚次伯對打、《無情寶劍有情天》中〈困谷〉一幕與陳好逑並肩抗敵、《三戰定江山》中與麥炳榮表演揚鞭策馬、《七鳳鬥魔龍》中表演帶馬等。透過光影，段段傳統排場功架、林氏的風采和藝術造詣 都得以保存下來。

林家聲對粵劇舞台藝術的熱忱，並未因銀幕上的成功而減少，反之，為了專注舞台表演，1966 年林家聲拍罷最後一套電影後，便告別影壇。

《雷鳴金鼓戰笳聲》電影特刊
1963 年 2 月 20 日首映
2010.46.93

《無情寶劍有情天》電影特刊
1964 年 4 月 28 日首映
2010.46.46

藝術追求

林家聲對粵劇藝術追求不懈，講求「博、精、深、新」。所謂「博」是指作為表演藝術工作者，要做到博學，跟各方學習，集各家所長。他愛看不同戲曲劇種，觀摩不同行當演出，吸收其優點，融為己用。「精」則是指不斷求進，精益求精。在他的藝術生涯中，從劇本到演出，他都是不斷求進，務求每一次演出比上一次更好。「深」是指演員在處理及塑造劇中人物個性時要有深度。「新」是要求有新意，每次都在演出上賦予新演法。

在唱、做、唸、打各方面，林家聲都秉承他對藝術的理想。「唱功」方面，除了跟隨多位老師學習粵曲外，在運聲、音準、用氣、板穩、吐字、唱腔及感情方面，亦不斷鑽研。正因為他對「唱功」的要求非常嚴格，在近五十年的演藝生涯中，他只灌錄了三十餘張唱片。「做功」方面，林家聲著重基本功的練習，按形體配合劇情、做手、身段、關目和表情。他又秉承薛覺先的教導，經常細心觀察生活中各種人物的動態，讓自己演繹不同角色時更加神似。粵劇的「唸白」比唱曲更難掌握，在說話的速度、節奏、聲浪和高低音等各方面要控制得宜。為了唸好口白，林家聲努力學習朗誦，認為這是重要的基本課。「打功」最講究基礎功夫，從入戲行第一天開始，林家聲每天均會練功兩三小時。他先後學習南北武藝，並將兩者融會於演出中。

林家聲從藝接近五十年，除追求唱、做、唸、打的進步外，也推行了不少粵劇演出的改革。1966年，他領導「頌新聲劇團」於普慶戲院演出，取消了慣常於首晚演出《六國大封相》的傳統，縮短觀眾看戲的時間，還首次採用幻燈字幕。這些改革不但受到觀眾歡迎，同業亦爭相仿效。1974年，《紅樓寶黛》首演，嘗試採用不落幕，以熄燈轉

景的新手法；同年，全新編寫的《林冲雪夜上梁山》推出時，更採用全套戲不落幕，令整劇一氣呵成，連貫觀眾看戲的情緒。

《胡不歸》之〈哭墳〉唱片封套

林家聲、李寶瑩主唱

1970年

1998.78.13

林家聲練功照

1967年

2010.28.213

「頌新聲劇團」戲橋
 劇目：《林冲雪夜上梁山》
 1974 年
 2010.46.21

藝術承傳

1970 年代，粵劇受到不同娛樂事業的影響，觀眾銳減。林家聲毅然簽約麗的電視，拍攝一系列粵劇電視特輯，利用當時流行的娛樂媒體將粵劇推廣給新知舊雨，此舉成功地吸納了一批新的觀眾群，帶動觀眾欣賞舞台演出。

林家聲亦不斷向海外觀眾推廣粵劇，早於 1967 年，他已參與「崑崙劇團」，在美國巡迴演出；1981 年及 1993 年，他先後前赴新加坡及美加等地演出，積極在國外發揚中國傳統粵劇藝術。

1993 年林家聲退出職業舞台後，成立了「林家聲慈善基金」，與不同的部門、學校、社會機構合作，推廣粵劇。近年他更致力於著書述說其演出心得，以薪傳其粵劇藝術。

林家聲在粵劇藝術的成就和貢獻，深得社會各界的認同和肯定，先後獲得港英政府、香港特別行政區政府、香港演藝學院、香港藝術發展局及中國戲曲表演學會頒授多個獎項。

《香港電視週刊》第 126 期
內載林家聲粵劇特輯的報導
1976 年
2010.28.174

《第一屆亞洲藝術節》「粵劇欣賞會」演出場刊
劇目：《周瑜》
1976 年
2010.28.56

藝海同行

1962 年，林家聲與同為粵劇演員的紅荳子(原名魏筱靈)結婚。紅荳子不但與他共同探索藝術，還兼顧班政和家事，為林家聲打點一切，好讓其全心專注於舞台演出。最為林家聲津津樂道的是紅荳子為其設計的舞台戲服。自 1959 年為林家聲飾演《再世紅梅記》賈瑩中一角設計戲服後，林氏大部份的演出戲服都由紅荳子設計。

同行半個世紀，兩人晚年在健康上雖出了問題，但仍努力互相扶持。紅荳子深明林家聲矢志貢獻粵劇藝術的決心，故辭世前仍積極鼓勵林氏出版《博大精深新—我的演出法》系列。她的鼓勵令林家聲更積極面對人生，為粵劇承傳工作繼續努力。

白雪仙、任劍輝恭賀林家聲與紅荳子新婚之喜

1962 年

2010.46.129