

文武兼擅 — 吳君麗戲劇藝術剪影

師承超卓

吳君麗原名吳雲，原籍廣東中山，生長於上海。在上海求學時吳君麗已醉心戲劇，1952年隨家人來香港，翌年進入「香江粵劇學院」學習粵劇，拜粵劇名宿陳非儂為師，專心鑽研各種表演功架。吳君麗深知道在各種刀劍拳腳方面的功夫，以京劇較為優勝，因為北派較注重形式，打來漂亮好看，較容易吸引觀眾。故此，她隨京劇名師祁彩芬，祁玉崑父子，學習北派武功，潛心鍛鍊，身手日見矯捷和紮實。唱功方面，她師承音樂名家尹自重和林兆鑾，專攻粵曲唱腔，其後又跟呂文成練習古腔。在這三位粵曲音樂界名師的指導下，吳君麗對聲韻之道，逐漸領悟，歌聲越見清脆圓亮。吳君麗師承超卓，唱、做、唸、打均得到平衡發展，為日後演繹「刀馬旦」、「青衣」和「閨門旦」等角色奠下了成功的基礎。

1954年，吳君麗在其師陳非儂組成的「一枝梅劇團」中初踏台板，客串演出《危城鵝鶩》。其後，她以二幫花旦出場，飾演《荊軻忠烈傳》中的燕儲妃；在「易水餞荊卿」一場重頭戲中，她把匡助儲君，緬懷國難的神緒演得淋漓盡致，令觀眾留下深刻的印象，自此開展了她的舞台演藝事業。

祁玉崑師傅傳授吳君麗北派武藝

1950年代

2003.31.775

吳君麗在師傅陳非儂領導下初踏台板，於「一枝梅劇團」演出《天女散花》

1954年

2003.31.2738

英姿颯爽 — 刀馬旦演出

吳君麗跟隨祁彩芬，祁玉崑父子學習北派時，每天均要練習武場戲的基本功，如「壓腿」、「踢腿」、「跑圓場」、「一字馬」、「拜腰」、「旋腰」、「搶背」、「跳大架」、「紮腳」、「踩轎」和「馬蕩子」等。這些基本功夫必須維持每日練習，才能精煉純熟，稍有疏懶便會退步，直接影響演出。

1955年吳君麗成立「麗聲劇團」，以《梁紅玉擊鼓退金兵》一劇聲名大噪。劇中吳君麗飾演愛國女英雄梁紅玉與麥炳榮大演對手戲，大耍北派武功，將其師父悉心傳授之京架如「對手快鎗」、「舞大旗」、「耍雙劍」、「蕩子」、「登壇點將」、「起壩」、「虞姬劍」等，作渾身解數的演出，使觀眾嘆為觀止。此劇在高陞及東樂戲院連演十六場，場場爆滿，觀眾讚口不絕，在藝壇中傳為佳話，吳君麗亦憑此劇成功奠定正印花旦的地位。

吳君麗初踏台板，即以「刀馬旦」形像風靡萬千戲迷，在其日後的演藝歷程中，也曾擔綱演出不少武場名劇，如「麗聲劇團」的《百花亭贈劍》、「頌新聲劇團」的《朱弁回朝》和「新麗聲粵劇團」的《碧血灑郎腰》等。

「麗聲劇團」第一屆演出戲橋
 劇目：《梁紅玉擊鼓退金兵》及《孝女亂經堂》
 蘇翁及孫嘯鳴編劇
 1956年5月28日演出
 2000.4.47

《梁紅玉擊鼓退金兵》舞台照
 1956年
 2003.31.1620

英姿颯爽 — 刀馬旦服飾

刀馬旦的服飾主要有大靠、小靠、車裝蟒和坐馬，配上適當的盔頭、靴鞋穿戴，便成爲英姿凜凜的巾幗英雄。

靠又稱「甲」，是劇中武將的裝束，靠有大小之分，大靠背後插靠旗，前身中央略潤（稱靠肚）；小靠與大靠相近，但沒有靠肚，也不背靠旗。小靠款車裝是正印花旦演出《六國大封相》扮演女車伕時所穿的服飾，與小靠相似，但車裝要配合車旗，而頭飾則配上漁家絡。

蟒是飾演皇后、皇妃、公主、郡主的服飾，可以在文場或武場戲內穿著，當配以七星額一類的盔頭時，即成爲充滿剛強氣色的英姿造型。

坐馬又稱「箭衣」，是反串武林人物及英雄俠士所穿，特點是外衣在腰部以下正中開叉，方便武打動作，穿著時需另束「丁字帶」作裝飾。

此外，刀馬旦的服飾還有打衣、獵裝和十三妹裝等。

黑金片大靠

1964年

2003.31.204

吳君麗在新加坡登台演出《梁紅玉擊鼓退金兵》時，曾穿著這件大靠。

1964年

2003.31.2528

溫婉嫻雅 一青衣閨門旦演出

在《梁紅玉擊鼓退金兵》一劇中，吳君麗憑她的精湛武打功架，讓觀眾留下良好印象。但粵劇行內有所謂「文長武短」的說法，認為文戲比武戲有更大的發展空間，因為演武場戲太「傷氣」，會「壞嗓」，演出頻密便會影響唱功，所以學戲的多側重文戲。

吳君麗每次演出武場戲時皆全情拼搏，名編劇家唐滌生認為她如繼續這樣演下去，很快便會累垮，而且她的聲線優美，是「正宗子喉」，應該多演文戲，讓美妙動聽的子喉得以發揮。因此，唐滌生為吳君麗編寫了《香羅塚》一劇，吳在劇中飾演悲苦的林茹香，以淒婉的歌聲，成功感動觀眾，自此改變戲路，由「刀馬旦」改為主演「青衣」、「閨門旦」一類的角色。此後，唐滌生繼續為吳君麗編寫多齣名劇，《香囊記》中的邵貞娘和《白兔會》中的李三娘均是她演出文靜大方的苦情戲代表作。

吳君麗初以「刀馬旦」形象穩站粵劇界的當家花旦地位，後來她飾演正派的良家婦女，或生活貧苦，或遭遇厄困的「青衣」角色，或扮演大家閨秀一類的「閨門旦」角色時，亦能夠贏得觀眾的認同，可見她演技全面，文武皆宜，是不可多得的藝人。

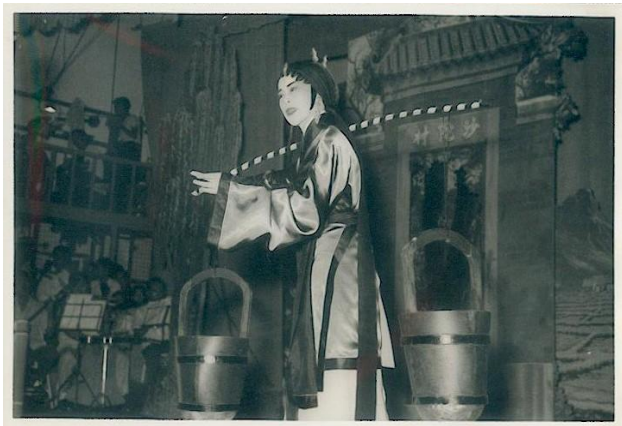
《香羅塚》泥印劇本

麗聲劇團

唐滌生編劇

1956年11月4日首演

2003.31.3012

《白兔會》舞台照

1958年

2003.31.2435

青衣·閨門旦服飾

「青衣」和「閨門旦」的服飾主要有小古裝，帔風，霞帔和蟒等，但「青衣」的頭飾設計簡單和顏色低沉；而「閨門旦」則會戴上顏色鮮艷閃爍的頭飾和鳳冠一類的冠帽。

小古裝的樣式是以寬袖綴水袖的短小上衣配長裙，以帶束腰，多是未婚少女所穿的服飾。

帔風是已婚文角常用的戲服，特點是大袖長袍，對襟長直領，左右開裾，是達官貴人所穿的閑服。

霞帔是貴族婦女穿著的禮服，也是婦女婚禮時所穿的禮服，特點是上衣配雲肩，長背心和長裙。

蟒是飾演皇后、皇妃、公主或郡主時所穿著的服飾，在文場戲中，主要是配以鳳冠或髮髻，突顯高貴身份。

紅地銀片小古裝

1960 年代

2003.31.109

吳君麗在《雙仙拜月亭》中小古裝的扮相，她飾演劇中女主角王瑞蘭。

1961年

2003.31.1512

群星相輝

吳君麗舞台上的輝煌成就，除得力於她個人的功架造詣外，出色的劇本和文武生搭檔也是十分重要的。

1956年，唐滌生的《香羅塚》改變了吳君麗的戲路。及後吳君麗將「麗聲劇團」組成巨型班，演員包括麥炳榮、何非凡、陳錦棠、半日安、梁醒波、靚次伯、鳳凰女和林家聲，劇本全由唐滌生負責編寫。1956年至1959年間唐滌生為吳編寫了多部名劇，包括《香囊記》、《雙珠鳳》、《雙仙拜月亭》、《白兔會》、《百花亭贈劍》和《血羅衫》等，皆成為其舞台代表作。這批香港粵劇的經典戲寶，至今仍不斷由其他劇團在舞台上重演。

1960年代，吳君麗與新馬師曾合演《腸斷望夫雲》、《金釧龍鳳配》和《臥薪嘗胆》等劇目。她又參與「非凡响劇團」，夥拍何非凡，演出編劇家葉紹德的新作《紅樓金井夢》，劇中吳飾演活潑的金釧與何非凡飾演的賈寶玉互相對唱，兩人悅耳的歌聲，叫觀眾著迷。1969年吳君麗與何非凡領導「非凡响劇團」遠征美加，連演62場，創下歷來粵劇團在美加演出場數最多的紀錄。

1970年至1980年代，吳君麗參與林家聲的「頌新聲劇團」，葉紹德為他們撰寫《朱弁回朝》，吳飾演遼國公主，是一個全文帶武的角色，讓觀眾再一次欣賞到她的武藝功架。在此期間，名編劇家李少芸亦為「頌新聲劇團」撰寫了不少名劇，如《連城壁》、《紅樓寶黛》和《風雪闖三關》等。

編和演的成功配合，使吳君麗的演藝事業更上一層樓。

唐滌生（中）引領吳君麗、何非凡等講戲
1950年代
2003.31.844

《雙仙拜月亭》舞台照
何非凡、吳君麗
1958年
2003.31.1470

妙韻鶯聲

作為一位從事舞台藝術的演員，必須要聲、色、藝俱全。其中以「聲」最為重要，因為演員的容貌可以妝扮補足，演技可以藉後天培養，唯獨「聲」是天賦的，如果天賦沒有一把好嗓子，對演藝事業有很大的影響。

吳君麗的聲線得天獨厚，擁有正宗的子喉，音色柔美，加上後天努力，跟隨粵曲名家尹自重、林兆鏞和呂文成等習唱，她的唱工可說是自成一格，包括了尹的瀟灑、林的剛毅和呂的幽怨，把劇中人物的不同情緒，以抑、揚、頓、挫的歌聲表現出來，給聽眾帶來同情和共鳴。

吳君麗曾演出不少名劇，惜大都沒有錄音資料存留。猶幸當中著名的《白兔會》和《百花亭贈劍》曾改拍成電影，原聲唱片尚存，和何非凡合唱的名曲《紅樓金井夢》亦曾灌錄唱片，歲月留聲，以饗知音。

《去年今夜桃花夢》唱片

吳君麗、任劍輝合唱

風行唱片有限公司出品

1967年

2003.31.3460

《龍鳳爭掛帥》電影原聲唱片

吳君麗、林家聲、關海山、李香琴合唱

風行唱片有限公司出品

1967年

1998.78.12

水銀燈下

1955年吳君麗開始晉身影壇，首次參與的電影是任劍輝、白雪仙主演的《玉女香車》。同年，她與新馬師曾合演「臥薪嘗胆」，劇中飾演忍辱負重的越后，表現出色。自此開展了她的銀壇事業，與舞台演出互相輝映。

1955年至1967年間，吳君麗共演出一百五十多部戲曲和時裝電影，大部份夥拍任劍輝、新馬師曾、羅劍郎、張英才和胡楓，主演的代表作有《梁紅玉擊鼓退金兵》、《香羅塚》、《雙仙拜月亭》、《白兔會》、《情俠鬧璇宮》、《萬惡淫為首》和《龍鳳爭掛帥》等，皆改編自舞台成名作。1960年上映的《教子逆君皇》更創下當年最高的賣座紀錄。

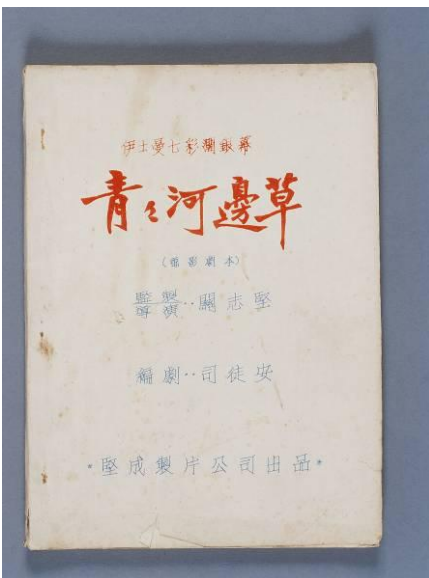
吳君麗亦主演不少時裝片，如《出嫁從妻》、《青青河邊草》、《灕江河畔血海仇》和《子母橋》等。1960年所拍的《鴛鴦江遺恨》更創下新加坡開埠以來最高賣座紀錄。1962年，吳君麗成立「新麗聲影業公司」，直接參與電影拍攝工作，其中一部作品是《蘭閨怨婦》，改編自香港商業電台的天空小說，演活劇中少女悲慘的遭遇。1964年，她隨《工廠玫瑰》往星馬登台，期間，除獻唱名曲外，還表演「雙劍舞」、「羽扇舞」、「洋琴獨奏」和「古箏獨奏」等，大受當地觀眾歡迎。1960年代，吳君麗多次榮膺《華僑晚報》國語粵語十大明星金球獎，為她的銀壇事業再添色彩。

《為郎頭斷也心甜》電影特刊

1963年

2003.31.2943

《青青河邊草》電影劇本

1966年

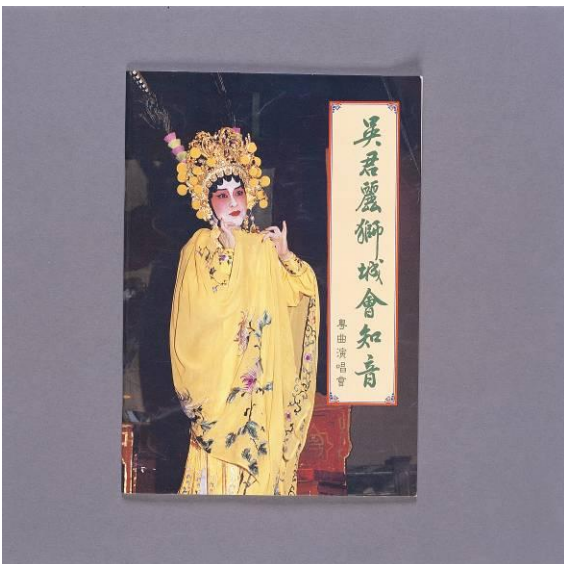
2003.31.3091

淡出舞台

1987 年至 1989 年間，吳君麗與陳劍聲，新海泉組織「新麗聲粵劇團」，再度演出她的舞台成名作，更演出廣州名編劇家陳冠卿的新劇《碧血灑郎腰》。其後，應前市政局邀請，為「唐滌生作品回顧展」演出，而這次也是她在職業舞台歷程上的最後演出。

在 1980 年代，她除了參與「新麗聲粵劇團」的演出外，也參與多次慈善演出，例如在 1986 年參與「港穗名伶慈善匯演 — 保良局百一周年誌慶」，又於 1990 年遠赴英國，為「英國佛道教聯合總會」義演籌款；她亦熱心老人工作，如探訪老人院，演出敬老粵曲演唱會等。

吳君麗熱愛舞台藝術，於 1990 年代移居新加坡後，仍致力推廣粵劇藝術，曾任「華族戲曲研究會」、「敦煌劇坊」和「岡州會館」的藝術顧問，宣揚粵劇藝術文化。1991 年，吳君麗在新加坡舉辦「吳君麗獅城會知音」演唱會後，便淡出舞台。

「吳君麗獅城會知音」演唱會場刊

1991 年 9 月

2003.31.2855

饋贈珍藏

2002年，吳君麗參觀香港文化博物館，非常欣賞博物館保護粵劇文物的工作，經慎重考慮後，為推廣和保存粵劇這門優秀的藝術，答允將3000多項文物，包括她個人多年演出用的服飾、戲箱、道具，以及劇本、宣傳刊物和照片等，捐贈予香港文化博物館。在館藏粵劇名伶個人捐贈中，這批藏品不但數量最多，而且種類最全面，物品亦保存完好，使館藏粵劇文物更豐富完備。這批文物不但對了解吳君麗演藝歷程提供重要的資料，而且對研究香港粵劇和電影的發展甚具參考價值。

吳君麗在她捐贈的戲服前留影

2004