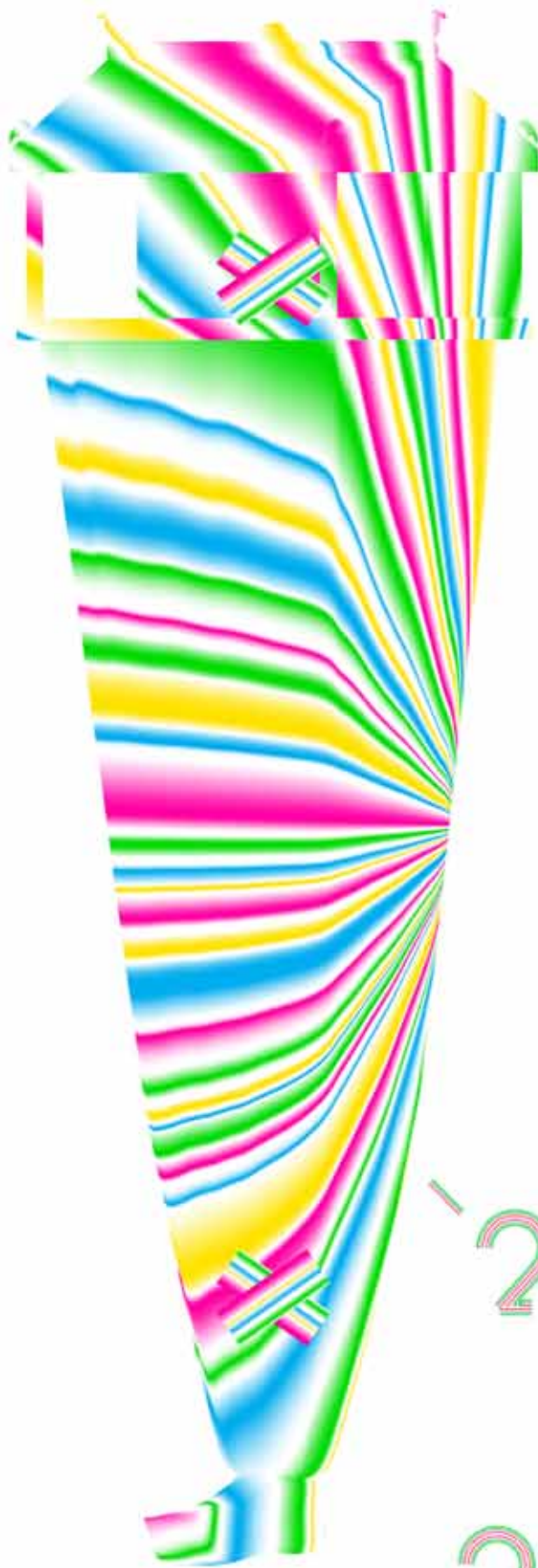

23-24
05
2009

星期六、日 ✕ 晚上八時 ✕ 盧廉若花園春草堂 ✕

演出連中場休息約兩小時三十分

Sábado, Domingo ✕ Jardim Lou Lim leoc ✕ 20:00 ✕

Duração: aproximadamente 2 horas e 30 minutos, incluindo um intervalo
(Haverá um debate após o espectáculo)

Saturday, Sunday ✕ Lou Lim leoc Garden ✕ 8pm ✕

Duration: approximately 2 hours and 30 minutes, including one interval
(There will be a discussion session following the performance)

澳門特別行政區政府文化局
INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau

百年堂會

澳門瓦舍曲藝會

**ASSOCIAÇÃO DE ARTE POPULAR
DE MACAU
*UM SÉCULO DE CANTO POPULAR
DE GUANGDONG***

**MACAO FOLK ARTS ASSOCIATION
*ONE CENTURY
OF GUANGDONG FOLK SONG***

主辦 ✕ Organização ✕ Organiser

中華人民共和國澳門特別行政區
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
MACAU DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

澳門特別行政區政府文化局
INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau

www.icm.gov.mo

© Cultural Institute. All rights reserved.

Under the copyright laws, this article may not be copied,
in whole or in part, without the written consent of IC.

www.icm.gov.mo

百年堂會

澳門瓦舍曲藝會

司儀：李月玲

演唱：順德區杏壇鎮麥村小學藝術班及說唱龍舟隊、
區均祥、蔣豔紅、梁漢威、蘇荃、陳麗英、新劍郎、杜瑞華

拍和樂隊：

珠海市文武曲苑大樂隊

擊樂領導：竇飛武

音樂領導：陳文亨

客席音樂領導：陳仲琰

23-24
×
O5

23/5

曲目

兒童說唱龍舟《孔融讓梨》、《鐵杵磨成針》
順德區杏壇鎮麥村小學藝術班

地水南音《浪子回頭》

演唱：區均祥

古腔粵曲《關公守華容》

演唱：蔣豔紅

現代粵曲《秦淮冷月葬花魁》

演唱：梁漢威、蘇荃

廣州平腔南音《周氏反嫁》

演唱：陳麗英

拍和：潘芊芊

古腔粵曲《六郎罪子》

演唱：梁漢威

設中、葡文字幕

24/5

曲目

古腔說唱龍舟《武松打虎》、
《拈花有淚》、《捌佰情緣》
演唱：順德區杏壇鎮說唱龍舟隊

說唱南音《赤壁風雲》之《孔明借東風》、
《橫槊賦詩》、《火燒連環船》

演唱：梁漢威

古腔粵曲《甘露寺訴情》

演唱：新劍郎

地水南音《霸王別虞姬》

演唱：區均祥、杜瑞華

古腔三喉演唱《張巡殺妾饗三軍》

演唱：蔣豔紅

設中、葡文字幕

23/5 曲目簡介

兒童說唱龍舟《孔融讓梨》、《鐵杵磨成針》

說唱龍舟，也稱“龍洲歌”，是一種民間說唱藝術。起源於清代，流行於珠江三角洲。舊時藝人多在茶樓、鄉渡及沿街穿巷賣唱。演唱時手持一具木雕小龍船作道具，胸前掛小鑼小鼓，邊唱邊敲，以掌握節拍。

說唱龍舟基本為七字句，內容多為諧趣故事及平安祝頌語。2007年底，“龍舟說唱”被列入為第一批國家級非物質文化遺產。2008年7月，順德杏壇“民俗民間藝術培訓基地”正式掛牌運作，約三十名“龍舟說唱”愛好者成為了第一批學員。杏壇還讓“龍舟說唱”這種民間藝術走進校園，他們到麥村小學藝術班挑選了八名小學生進行培訓。在各方努力下，“龍舟說唱”這門古老的藝術終於在順德重煥光彩。

地水南音《浪子回頭》

地水南音，指盲人唱的南音風格。發源於廣州，流傳於珠三角。其中的乙反調式（苦喉）明顯地借鑑了漁村咸水歌的腔調，帶有濃厚的地方語言色彩，是廣東人聲情之美的極致。區均祥先生五十年代受教於著名警師劉就，又耳濡目染杜煥、李南、何臣等眾多名家的技藝，終於自成一家。他以蒼涼渾厚的聲情重新演繹眾多傳統名曲，早已風靡粵港澳及海外華人世界。這支《浪子回頭》是舊曲新編，區均祥讓南音又重新煥發出時代氣息。

古腔粵曲《關公守華容》

此曲為香港五十年代曲壇的名作，也是蔣豔紅的首本名曲，一句首板：“俺關羽，奉了軍師命，鎮守華容小道”，盡顯關公浩氣，亦是紅姐聲情並茂之作。

現代粵曲《秦淮冷月葬花魁》

粵曲和粵劇關係極大，但粵曲卻又不等同粵劇，有本身原有獨立發展的過程。一般以為它來源於“八音班”，嗣後又分開發展為女伶腔、盲妹腔、唱班本等三種流派，基本特點是只唱不做，以腔情曲情吸引聽眾，和戲台粵曲相互激揚，例如歌伶小明星的唱腔便極大地影響了粵劇伶人新馬師曾、陳錦棠、石燕子。名伶梁漢威是當代創新粵曲的先鋒，他擅度新腔，勇於採納各種來源的音樂素材，在曲壇中別樹一幟。本曲描寫秦淮八艷之一馬湘蘭的一生，儘管她是賣笑生涯，但很有個性，因而得罪了不少權貴。她與江南才子錢謙益交往很深，只感覺到錢謙益喜歡她，卻一直沒有表白，到馬湘蘭臨終之時，才向對方表白。一曲京味的《鳳還巢》（西皮流水）便是全曲最感人之處，馬湘蘭一角由以聲音華麗，字字如珠的花旦蘇荃小姐作全新的演繹，兩位伶人必定擦出新的藝術火花。

廣州平腔南音《周氏反嫁》

南音的演唱者大都是男性的失明者，俗稱“警師”。他們手持一把胡琴沿街賣唱，其中較受聽眾歡迎的有陳鑒。陳鑑（1892—1973），字貴德，番禺沙灣人。陳鑒所唱的南音板面、行腔和過門都是他根據原來的旋律加工改編的，更富於音樂性和韻味。陳鑒所唱不少曲句，似唱又似白，聽來隨意但極有旋律感。其唱腔短促的停頓較多，欲斷還連，在梅花腔的全句長拖腔的過門中，與一般的拋舟腔過門又有所不同；尤其是在行腔的旋律上，與一般南音的起音和落音的音節也有些變換，自名為“平腔南音”。其代表作有《閔子騫御車》、《周氏反嫁》和《吳漢殺妻》等。陳鑒還很有音樂天才，廣東音樂《賽龍奪錦》和《七星伴月》等，都是廣東音樂大師何柳堂和他一起整理改編而成。本曲故事是周氏身懷六甲之時，丈夫去世，姑嫂二人曾插桃發誓，姑不出門，嫂不再醮。只因“帳底無夫實惡眠”，嫂嫂暗托媒人另許終身，留下姑姪兩人長挨倚。

古腔粵曲《六郎罪子》

粵劇及粵曲是嶺南特色文化，但它們並不是憑空產生的，而是與祖國大地的各種曲藝文化交融共生，特別是從秦腔、漢劇、昆曲等發展過來，其過程可能有二百年以上，至今仍在一些粵曲古曲中保存著過渡的痕跡，散發著另一種難言的古樸味道。今晚所挑選的曲目，由省港澳代表性藝人演唱以見其特點。

《六郎罪子》傳統粵劇排場戲，源自湖北漢劇。其中的“罪子腔”並非出現在“罪子”的場合，而是在《六郎罪子》這個戲中，寫楊六郎在營中驚聞穆桂英要闖進來有一唱段，以梆子慢板為基礎，其中設置了與原來板式規範不同的旋律，形成一種獨特的唱法，較好地表現出驚惶無奈的心情，此後成了粵劇武生必習的專腔，亦為其他戲目在處理相似情境中使用。

24/5 曲目簡介

古腔說唱龍舟《武松打虎》、《拈花有淚》、《捌佰情緣》
 2007年底，“龍舟說唱”被列入為第一批國家級非物質文化遺產。2008年7月，順德杏壇“民俗民間藝術培訓基地”正式掛牌運作，“龍舟說唱”作為一個主打項目首先開班。經過一個月的報名，約三十名“龍舟說唱”愛好者成為了第一批學員。今次邀請了杏壇龍舟隊三位著名演出者梁肇寬、陳振球、黎驥演出，既有古腔舊曲，又有古腔新唱。龍舟在新的社會形態下仍得到傳揚，意義重大。

說唱南音《赤壁風雲》之《孔明借東風》、《橫槊賦詩》、
 《火燒連環船》

南音因其優美的旋律和獨特風味由地方鄉土的歌謠而進入戲台，成為粵曲唱腔體系的重要元素。伶人們將其作出適當改造，更具表現力和個性。例如紅線女在《搜書院》中的《柴房自歎》已成為戲台南音經典。香港粵劇老倌梁漢威亦擅唱南音，在《赤壁風雲》一曲中，他糅合說唱和戲台味，突出以情生腔的表演特色，令觀眾如身在戰場觀戰，叩人心弦，令南音別具“班味”一格，是個非常好的創造。

古腔粵曲《甘露寺訴情》

《甘露寺訴情》一曲出自傳統粵劇《劉備過江招親》中“甘露寺”一折，內容敘述劉備在甘露寺中向吳國太陳情，哀求饒命，一段“中板”第一句“老國太”，將“老”字無限延長，揭示人物此時正在察言觀色，考慮用什麼語言打動國太；接著第二句用了“椿椿件件，件件椿椿”的疊句，以平緩節奏娓娓道來，最終感動國太，答允婚事。事件發生在甘露寺，故名《甘露寺訴情》腔，傳統粵劇遇到相關訴情場面都會套用此腔。

地水南音《霸王別虞姬》

此曲約於四、五十年代由著名伶人朱老丁（朱頂鶴）和歌伶許豔秋所灌錄，內容敘述楚霸王兵敗垓下，和虞姬訣別的情景，是少見的南音對唱曲之一。其中南音幾種板式和調式的變動都非常切情，幽微地傳達出曲中人的情緒。全曲的編排起伏迂迴，情節生動，令人如臨古戰場對陣，“傷心哉，秦歟！漢歟！將近代歟！”，可歌可泣。

古腔三喉演唱《張巡殺妾饗三軍》

此曲為曲王吳一嘯所撰，亦是蔣豔紅驚豔曲壇之作，她以大喉演張巡、子喉演妾、平喉演將士，活靈活現。全曲大鑼大鼓，澎湃激昂中復有知心軟語，盪氣迴腸之極。曲中除了傳統古腔，還有龍舟、合尺首板、大二王等少見的曲式，值得細意欣賞。

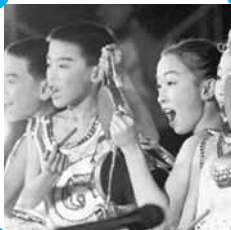

藝術家及團體簡介

順德區杏壇鎮麥村小學藝術班

2007年底，“龍舟說唱”被國家批准成為第一批國家級非物質文化遺產。2008年7月份，杏壇“民俗民間藝術培訓基地”正式掛牌運作，“龍舟說唱”作為一個主打項目首先開班。經過一個月的報名，約三十名“龍舟說唱”愛好者成為了第一批學員。杏壇還讓“龍舟說唱”走進校園，他們在麥村小學藝術班挑選了八名小學生進行培訓，今次邀請其中兩名小學生前來演出。

區均祥

區均祥是當今地水南音的代表人物。所謂地水南音是指近百年以來盲人沿街以南音賣唱的一種風格。區均祥師承曾師劉就，在漫長的曲藝歲月中又形成了自己情重腔細的風格。近年他經常在香港、澳門各大專院校演唱以推廣南音，深受推崇，2008年獲得澳門特區政府頒授文化功績獎狀。今次他演出的南音《浪子回頭》是一支有現代社會氣息的新曲，諧謔有情，笑中帶淚，由區均祥獨特的蒼涼聲調演繹，自有夜雨聞鈴之慨。

蔣豔紅

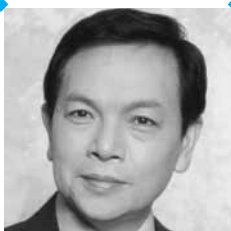
蔣豔紅是澳門“土產”，飲譽粵港澳半世紀的著名粵曲三喉演唱家。年青時曾師承澳門音樂家陳鑒波（著名粵樂理論家陳卓瑩之兄），一人兼擅大喉、子喉、平喉。她前不久在香港舉行的個人演唱會中即以三喉演唱《張巡殺妾饗三軍》一曲壓軸，全場觀眾歎為觀止，起立鼓掌致敬。其代表作還有《關公守華容》、《山東響馬》等。蔣氏唱工大喉豪邁爽勁、子喉鶯聲婉轉，平喉瀟灑朗潤，復能快速轉換聲線，可稱嶺南一絕，後無來者。

梁漢威

香港著名粵劇伶人，創新名家。近年除了本行粵劇演出，還創作多個新編劇本，如《銅雀台》、《胡雪岩》等，出版了許多唱片，有多首嶄新風格的名曲傳世。例如今次堂會演出的《秦淮冷月葬花魁》即在2008年香港粵曲演唱率流行榜的三甲之列。

梁漢威對粵曲古腔深有研究，是次示範古腔，並唱出古曲《六郎罪子》。同場而新舊相形，必能使觀眾對粵曲的流變有進一步的體認。

蘇荃

前珠海粵劇團花旦，自多年前淡出梨園後，她深研唱曲之道，形成了聲如玉，字如珠，腔如流水行雲，行其當行，止其當止，獨樹一幟的華麗唱腔。

蘇荃唱曲，最擅長控制氣息，又在傳統粵曲發聲基礎上恰當使用口腔、胸腔等共鳴器官以美化聲質，擴寬了粵曲的演唱與欣賞空間。其鼻腔通透，聲帶到懸雍垂（軟齶）通鼻咽的回路通暢無阻，使她行腔幽微婉轉或高低跌宕都隨心所欲，淡處如凌波微步，濃處如白水激湍，已造“粵曲味”的精微之境。近年她在表演上又注意了“露”和“留”的寸度，藝術境界有新的提升。

陳麗英

平腔南音的奠基宗師是陳鑒（1892—1973），他使用兩指（拇指及食指）彈箏法，在取音上甚具特色，其說唱南音跟其他南音流派不同，別樹一幟。《周氏反嫁》是其代表性曲目之一。陳麗英是陳鑒孫女，十一歲從藝，迄今五十多年，她處理人物感情，有乃祖風範。陳麗英個人突出之處是在既保留原有子喉發聲，又保留了平腔南音的純樸特色。她在漫長歲月中苦苦推敲，終於找出了介乎子喉與平喉之間的發聲方法，悅耳動聽，傳神地演繹出平腔南音的旋律及獨特風格。

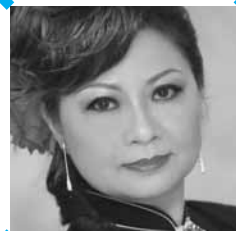
新劍郎

香港著名粵劇伶人，有幾十年舞台歷練。其嗓音清越有力，腔情徐疾有致。近期名作有與潘珮璇合唱的《碎鑾輿》、《雨中緣》，已成社團金曲，歷唱不衰。他在演出外又積極創作，曾創造性地將現代戲《紅燈記》改編成傳統粵劇。他對粵劇古老排場、粵曲古腔又鑽研甚深，去年曾隨香港八和會館回廣州上演古劇《斬二王》，大唱官話，令羊城觀眾驚豔。今次由其唱出古曲《甘露寺訴請》，必能令觀眾有重逢故人之感。

杜瑞華

杜瑞華是澳門唱家，追隨香港子喉名家潘珮璇多年，又向廣州鄭培英、珠海蘇荃等老師請益，演唱唱皮有力，嗓音清亮繚耳，穿透落台，近期在營造“班味”氛圍的唱段中有自己的揣摩心得，與香港名伶阮兆輝合唱《鳳儀亭》、與廣州小生李佩麟演出《胡二賣仔》均受好評。是次應區均祥之邀請合作演唱南音《霸王別虞姬》是新的嘗試，並因此而專程赴廣州向陳麗英老師請教，領會到唱粵曲與南音的區別就在於微妙的一聲一腔之中，今次可以說是她學習南音的彙報演出。

澳門瓦舍曲藝會

澳門瓦舍曲藝會廣納一群醉心粵曲的朋友。他們來自澳門各階層，有商人、作家、醫生、退休人士等。與其他曲藝社一樣，瓦舍曲藝會每周一次的習曲活動風雨不改地堅持了七年多，邀請過澳門曲藝老師梁少華、鄭天佑、香港曲藝老師潘珮璇、廣州曲藝老師陳仲琰、李月玲、珠海曲藝老師蘇荃等人講課授藝。在過去兩年，寓學於演，在中山坦洲、石岐、湛江等地演出。

2007年，瓦舍曲藝會自行設計建造了一個具有古典戲曲文化氛圍的曲社。除了本地朋友時來唱曲，已經先後有加拿大、澳洲、歐洲，廣州、香港、上海、台灣等地的曲家多批前來參觀和獻唱。瓦舍同仁追求的是一種“粵曲無界限，開聲便是友”的和光同塵感覺。大家都從學唱粵曲中找到自己的認同點。

瓦舍曲藝會同仁在學習粵曲的過程中了解到，澳門在粵曲發展史中原就有過自己的一席之地，例如在粵曲唱腔中獨樹一幟的“鼓味腔”就源自有濠江歌王之稱的李向榮。李向榮已去世四十年，歌腔雖在，但其人其事則久已無聞。為了追尋本地文化的蹤影，瓦舍曲藝會孜孜不倦地訪尋曲藝老人、尋覓相關文字及唱片資料。於2007年，會長沈秉和參加了香港中文大學粵劇研究計劃籌辦的《情尋足跡二百年》粵劇研討會，向大會提交了論文《李向榮及其鼓味腔》，獲得與會者的鼓勵和認可。在此基礎上，瓦舍曲藝會自行籌集資金，帶領港澳穗著名的專業和業餘唱家阮兆輝、區均祥等十多人，發起了長達兩年，包括在港澳電視台、電台，香港中文大學、城市大學、澳門大學，香港公園、書店，香港文化中心、廣州粵劇粵曲學會等地方進行了十多場推廣介紹澳門李向榮其人其腔的演講及示範演唱活動和圖片陳列，更先後在澳門永樂戲院、廣州南方戲院、香港文化中心舉辦了三場紀念李向榮一百周年誕辰的大型演出活動，並出版了紀念李向榮的專集《鼓味榮牽四十年》及唱片、DVD，其推廣時間之長和社會影響之大，都是戲曲活動中少見的，得到了穗港澳三地報章和戲曲刊物的肯定。

瓦舍曲藝會至今已認識到曲藝活動應注重發掘本地文化特色和底蘊，才能讓參與者有充分的主人翁感覺，對自己的區域身分才有更自覺的認識與認同。因此，瓦舍曲藝會繼去年11月參與製作澳門著名南音專家區均祥從藝五十周年的演出後，在2009年5月份澳門藝術節期間，以介紹嶺南非物質文化遺產為題，舉行鑼鼓櫃巡遊、堂會演出、圖片陳列、專題演講等四項活動，以引起大眾對本土文化的關注。

和香港、廣州比較，澳門曲藝活動不僅不遜色，而且有自己的特點。今日澳門曲藝社遍地開花，說是“夜夜笙歌”並不為過。如何在這個良好基礎上再進一步提高，將是一個引人興味的題目，瓦舍曲藝會樂於和眾多友好曲社共同探索。

23-24
×
O5

Apresentadora: **Lei Iut Leng**

Artistas:

Turma de Artes da Escola Primária da Vila Mak, Cidade de Xingtan
Grupo de Canto Narrado em Estilo Barco-Dragão, Cidade de Xingtan
(Distrito de Shunde, Província de Guangdong)

Au Kuan Cheong (Macau)

Cheong Yim Hong (Hong Kong)

Leong Hon Wai (Hong Kong)

Sou Chuen (Província de Guangdong)

Chan Lei Yeng (Província de Guangdong)

San Kim Long (Hong Kong)

Tou Soi Wa (Macau)

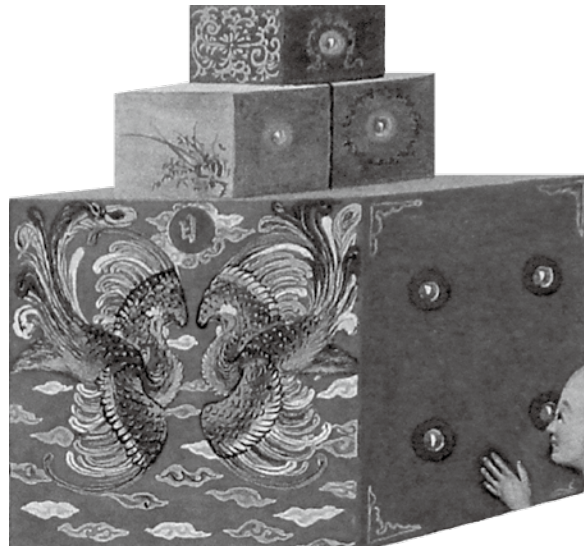
Acompanhamento Rítmico:

Banda de Música de Ópera Chinesa da Cidade de Zhuhai

Músico Principal - Percussão: **Dou Feiwu**

Músico Principal: **Chen Wenting**

Músico Principal Convidado: **Chen Zhongyan**

ASSOCIAÇÃO DE ARTE POPULAR DE MACAU

UM SÉCULO DE CANTO POPULAR DE GUANGDONG

23/5

Programa

Canto Narrado em Estilo Barco-Dragão:

Kong Rong Recusa uma Pêra
Um Pilão de Ferro Pode ser Moído Até Se Tornar Agulha

 Cantadas pela **Turma de Artes da Escola Primária da Vila Mak, Cidade de Xingtan**

Naamyam dos Cegos:

O Regresso do Filho Pródigo

 Cantada por **Au Kuan Cheong**

 Ópera Cantonense em Estilo Antigo (*Guqiang*):

O General Kwan Guarda a Passagem de Huarong

 Cantada por **Cheong Yim Hong**

Ópera Cantonense Moderna:

Sepultando, ao Luar, a Mais Famosa Cortesã do Rio Qinhuai

 Cantada por **Leong Hon Wai e Sou Chuen**

 Ópera Naamyam em Estilo Plácido de Guangzhou (*Pingqiang*):

O Segundo Casamento da Madame Chao

 Cantada por **Chan Lei Yeng**

 (Acompanhamento rítmico: **Pun Chin Chin**)

 Ópera Cantonense em Estilo Antigo (*Guqiang*):

Castigo Filial

 Cantada por **Leong Hon Wai**

Com legendagem em chinês e português

24/5

Programa

Canto Narrado em Estilo Barco-Dragão:

Wu Song Luta Com Um Tigre
Apanhando Flores e Chorando
Oitocentas Histórias de Amor

 Cantadas pelo **Grupo de Canto Narrado em Estilo Barco-Dragão, Cidade de Xingtan**

Canto Narrado Naamyam:

Excertos de A Batalha do Rochedo Vermelho
Kong Ming Usa o Vento de Leste
Escrevendo Poesia em Tempo de Guerra
Incêndio das Barcas em Cadeia

 Cantadas por **Leong Hon Wai**

 Ópera Cantonense em Estilo Antigo (*Guqiang*):

O Templo Ganlu

 Cantada por **San Kim Long**

 Ópera Naamyam (*Dishui*):

Adeus Minha Concubina

 Cantada por **Au Kuan Cheong e Tou Soi Wa**

Ópera Cantonense em Estilo Antigo:

Zhang Xun Assassina a Sua Concubina para Alimentar as Suas Tropas

 Cantada por **Cheong Yim Hong**

23/5 NOTAS AO PROGRAMA

Canto Narrado em Estilo Barco-Dragão:

Kong Rong Recusa uma Pêra

Um Pilão de Ferro Pode ser Moído Até Se Tornar Agulha

O Canto Narrado em Cantonense em Estilo Barco-Dragão, também denominado “Baladas de Longzhou”, é uma arte popular de narração de histórias cantada. Remonta à dinastia Qing e é popular no Delta do Rio das Pérolas. No passado, os artistas populares muitas vezes atravessavam ruas e estradas e narravam as suas histórias em casas de chá ou em barcos locais. Segurando um pequeno barco-dragão em madeira e com gongos e tambores de pequenas dimensões pendurados à frente do peito, o artista percutia os gongos e tambores para marcar o ritmo enquanto cantava.

O Canto Narrado em Cantonense em Estilo Barco-Dragão é principalmente composto de frases com sete caracteres, narrando histórias engraçadas ou oferecendo saudações e cumprimentos. No final de 2007, o Canto Narrado em Cantonense em Estilo Barco-Dragão foi incluído no primeiro lote de património cultural intangível pelo Conselho de Estado chinês. Em Julho de 2008, foi inaugurado o Centro de Formação de Arte Popular da Cidade de Xingtian, com cerca de 30 pessoas. A Cidade de Xingtian promove assim a formação de jovens nesta arte tradicional, tendo seleccionado 8 alunos da Escola Primária da Vila Mak para frequentarem o Centro de Formação. Com o esforço das várias partes, a arte antiga do Canto Narrado em Cantonense em Estilo Barco-Dragão revive finalmente em Shunde.

Naamyam dos Cegos:

O Regresso do Filho Pródigo

A naamyam *teiso* (Homem cego) refere-se ao estilo de canto dos cantores cegos. Surgiu em Guangzhou e mais tarde tornou-se popular no Delta do Rio das Pérolas. A entoação “garganta amarga” neste estilo de naamyam tem origem nas canções de pescadores, que apresentam sabores intensos do dialecto local, encarnando o cume da beleza dos sons do dialecto cantonense. Ensinado pelo famoso cantor cego Liu Jiu nos anos 50, e tendo também absorvido os ensinamentos de vários outros cantores de naamyam tais como Du Huan, Li Nan e He Chen, o cantor Au Kuan Cheong desenvolveu o seu estilo próprio. Dotado de um som vigoroso e enérgico e de uma emoção intensa, Au devolve-nos muitas canções tradicionais famosas, sendo muito elogiado em Hong Kong, em Macau e junto das comunidades chinesas ultramarinas. *O Regresso do Filho Pródigo* constitui uma interpretação nova de uma canção tradicional naamyam, na qual foi incutida a vida dos tempos modernos.

Ópera Cantonense em Estilo Antigo (*Guqiang*):

O General Kwan Guarda a Passagem de Huarong

Esta canção foi famosa em Hong Kong nos anos 50 do séc. XX, e foi a primeira canção a lançar Cheong Yim Hong para o estrelato. O primeiro verso, “Eu, Kwan Yu, recebi ordens do Conselheiro Chefe para guardar a Passagem de Huarong”, personifica o espírito nobre do general Kwan, apresentado por Cheng com grande emoção.

Ópera Cantonense Moderna:

Sepultando, ao Luar, a Mais Famosa Cortesã do Rio Qinhuai

A ópera cantonense moderna está estreitamente relacionada com a ópera cantonense mas não é idêntica a esta última, visto que possui o seu próprio processo de desenvolvimento. Crê-se, em geral, que os ciclos de canções de ópera cantonense moderna têm origem nos grupos de ópera cantonense de oito membros, que mais tarde resultaram nos três estilos de “entoação de actriz”, “entoação de rapariga cega” e “entoação de grupo de canto”. A característica principal é a de cantar sem representar, atraindo o público e competindo com a ópera cantonense encenada em virtude das suas canções emotivas e plenas de histórias. O famoso cantor Leong Hon Wai é um pioneiro na renovação das canções de ópera cantonense. Distingue-se no canto narrado de ópera cantonense por criar novas melodias e por assimilar materiais musicais de várias fontes. Este ciclo de canções de ópera cantonense moderna descreve a vida de Ma Xianglan, uma das famosas cortesãs do Rio Qinhuai, no final da dinastia Ming. Embora cortesã, Ma possui um forte carácter e, em resultado, ofendeu muitos oficiais

no poder. Contacta frequentemente com Qian Qianyi, um académico talentoso do delta do Yangtzé e, embora ciente dos sentimentos nobres de Qian por si, nunca lhe revela o seu amor até chegar ao seu leito de morte. A canção mais comovedora do ciclo é *A Fénix Regressa ao Ninho*, a qual manifesta um sabor de Pequim. A heroína, Ma Xianglan, é representada por Sou Chuen, que interpreta o papel de uma forma completamente inovadora com a sua voz bela e perlada. Estamos certos que novas centelhas artísticas surgirão da interpretação destes dois cantores.

Ópera Naamyam em estilo Plácido de Guangzhou (*Pingqiang*):

O Segundo Casamento da Madame Chao

Os cantores de naamyam eram principalmente homens cegos, que, tocando um huqin, cantavam nas ruas. Chen Jian (1892-1973), também chamado Chen Guide, nasceu em Shawan, no Distrito de Panyu. Todas as canções que cantava eram todas recriadas por si com base em melodias tradicionais. Com grande qualidade e encanto musical, a maior parte do seu canto era narrado, livre mas melodioso. Há muitas pausas no seu canto – o que difere das canções habituais de naamyam – especialmente no início e no fim. Chen designou o seu estilo próprio por “estilo plácido de ópera naamyam”. As suas obras representativas incluem *Min Ziqian Conduz a Sua Carruagem*, *O Segundo Casamento da Madame Chao* e *Wu Han Mata a Sua Mulher*. Chen Jian era também dotado de talento musical e, em colaboração com o mestre de música cantonense He Liutang, compilou e adaptou obras de música cantonense tais como *Dragões Competindo por Troféus* e *Sete Estrelas à Volta da Lua*.

O enredo desta ópera naamyam conta a história de Madame Chao. Grávida, jura à sua cunhada no leito de morte do seu marido que nunca voltará a casar, enquanto a sua cunhada prometer nunca se casar. Mais tarde, não suportando “dormir sem um marido”, procura um novo esposo, deixando o seu filho ao cuidado da sua cunhada.

Ópera Cantonense em Estilo Antigo (*Guqiang*):

Castigo Filial

Embora a ópera cantonense e a ópera cantonense moderna representem uma fracção exclusiva da cultura cantonense, estes não surgiram do nada. Mais exactamente, desenvolveram-se em conjunto com várias outras tipos de ópera local e formas culturais tradicionais na China, absorvendo em particular características das óperas Qinqiang, Wuhan e Kun, presumivelmente num processo que levou mais de 200 anos. Vestígios desta transição ainda podem encontrar-se em algumas das óperas cantonenses de estilo antigo, que apresentam um sabor indescritivelmente pitoresco.

Castigo Filial, com origem na ópera de Wuhan da Província de Hubei, é uma ópera tradicional cantonense. A famosa ária “Castigo Filial” surge na ópera quando o General Yang Yanzhao é informado, para seu grande espanto, que a sua valente cunhada, Mu Guiying, está prestes a entrar no quartel. Esta melodia única baseia-se numa entoação *bangzi* lenta, com melodias diferentes das tradicionais, revelando a ansiedade e o desamparo do papel. Esta ária tornou-se obrigatória para todos os formandos de ópera cantonense e é também incorporada noutras obras em circunstâncias similares.

24/5 NOTAS AO PROGRAMA

Canto Narrado em Estilo Barco-Dragão:

Wu Song Luta Com Um Tigre

Apanhando Flores e Chorando

Oitocentas Histórias de Amor

No final de 2007, o Canto Narrado Cantonense em Estilo Barco-Dragão foi incluído no primeiro lote da Lista de Património Nacional Intangível, aprovado pelo Conselho de Estado. Em Julho de 2008, foi inaugurado o Centro de Formação de Arte Popular da Cidade de Xingtan. O Canto Narrado Cantonense em Estilo Barco-Dragão constituiu o primeiro programa principal promovido pelo Centro. Em apenas um mês, cerca de 30 interessados em canto narrado foram admitidos no programa. Hoje, convidámos três actores famosos deste Grupo de Xingtan – Liang Zhaokuan, Chen Zhenqiu e Li Ji – a actuar. A sua apresentação inclui canções em estilo antigo e versões actualizadas destas canções. É importante que o Canto Narrado Cantonense em Estilo Barco-Dragão continue a ser transmitida de geração em geração e divulgado no seio da sociedade contemporânea.

Canto Narrado Naamyam:

Excertos de A Batalha do Rochedo Vermelho

Kong Ming Usa o Vento de Leste

Escrevendo Poesia em Tempo de Guerra

Incêndio das Barcas em Cadeia

Com as suas melodias agradáveis e o seu sabor único, a naamyam começou por subir aos palcos das zonas rurais e tornou-se um dos elementos importantes do canto de ópera cantonense. A sua renovação pelos actores fez com que a naamyam tenha aumentado a sua capacidade de expressão e individualidade. Por exemplo, a canção “Lamento no Armazém de Lenha”, da ópera cantonense *Procurando a Escola*, cantada pela famosa actriz de ópera cantonense Hong Xiannu, tornou-se um clássico da naamyam. Leong Hon Wai, um conhecido actor de ópera cantonense de Hong Kong, é também conhecido por cantar naamyam. Na ópera cantonense *A Batalha do Rochedo Vermelho*, ao combinar a narração e a representação, este artista mostra a sua excelência com grande emoção, fazendo o público sentir-se no campo de batalha. A sua criatividade eminente confere um sabor especial à este estilo de canto.

Ópera Cantonense em Estilo Antigo (*Guqiang*):

O Templo Ganlu

O *Templo Ganlu* é um excerto da ópera tradicional cantonense *Liu Bei Atravessa o Rio para se Desposar*. Conta-nos como Liu Bei suplica à rainha viúva do Reino Wu para poupar a sua vida. Na primeira estrofe, cantada em *moderato*, o actor estende indefinidamente as palavras “Vossa Alteza”, revelando que Liu Bei está a observar cuidadosamente a expressão perante a rainha viúva, pesando no seu espírito o que dizer para comover a velha senhora. Continua com estrofes reiterativas que o descrevem, numa entoação suave e lenta, acabando por comover a viúva e fazer com que esta consinta no casamento de Liu Bei com a sua filha. Todo o episódio tem lugar no Templo Ganlu, e daí advém o título da canção. Esta canção é usada em ocasiões similares noutras óperas cantonenses.

Ópera Naamyam (*Dishui*)

Adeus Minha Concubina

Este ciclo naamyam foi gravado pelo famoso actor Zhu Laoding (Zhu Dinghe) e pela cantora Xu Yanqiu nos anos 40 ou 50 do séc. XX. Conta-nos como o General Xiang Yu se despede da sua concubina quando é finalmente derrotado pelo inimigo, Liu Bang, em Gaixia. É uma naamyam rara, cantada em estilo antifonal. Algumas melodias, com o seu ritmo e modificação tonal, são muito comovedoras, reflectindo com refinamento os sentimentos de cada personagem no ciclo de canções. O enredo é tortuoso e real, levando o público ao antigo campo de batalha. A ária, em particular, evoca tanto o aplauso como as lágrimas.

Ópera Cantonense em Estilo Antigo:

Zhang Xun Assassina a Sua Concubina para Alimentar as Suas Tropas

Este ciclo de canções de ópera foi criado por Wu Yixiao, o “rei” da ópera cantonense. É também um êxito cantado por Cheong Yim Hong. A cantora interpreta intensamente os papéis de Zhang Xun, da sua concubina e dos seus generais e soldados subordinados, com vozes diferentes. Este ciclo de canções de ópera é acompanhado por gongos e tambores. O canto apaixonante e emocionante é combinado pela revelação suave das emoções, comovendo profundamente o público. Para além do estilo antigo de canto tradicional, este ciclo de ópera cantonense integra também várias melodias raras, que valem a pena ser apreciadas.

NOTAS BIOGRÁFICAS

Cento de Formação de Arte Popular da Cidade de Xingtán (Distrito de Shunde, Província de Guangdong)

No final de 2007, o Canto Narrado Cantonense em Estilo Barco-Dragão foi incluído no primeiro lote da Lista de Património Nacional Intangível, aprovado pelo Conselho de Estado. Em Julho de 2008, foi inaugurado o Cento de Formação de Arte Popular da Cidade de Xingtán. O Canto Narrado Cantonense em Estilo Barco-Dragão constituiu o primeiro programa principal promovido pelo Centro. Em apenas um mês, cerca de 30 interessados em canto narrado foram admitidos no programa. Após terem terminado o mesmo, estes formandos começaram a dar espectáculos em vários centros comunitários. O Centro de Formação de Arte Popular da Cidade de Xingtán promove também o ensino deste género artístico nas escolas. Oito alunos da Escola Primária da aldeia Mak foram seleccionados para receber formação nesta área.

Au Kuan Cheong

Au Kuan Cheong é um representante contemporâneo da teisoi naamyam, um estilo de naamyam desenvolvido por cantores cegos nas ruas. Estudando naamyam com Liu Jiu, desenvolveu um estilo próprio ao longo dos anos, pleno de emoção e melodias refinadas. Recentemente, Au tem-se apresentado em universidade em Hong Kong e Macau com o objectivo de promover a naamyam. Em resultado, o Governo da R.A.E. de Macau conferiu-lhe um Certificado de Mérito Cultural em 2008.

A canção de teisoi naamyam que nos traz desta vez, “O Regresso do Filho Pródigo”, integra um sabor moderno com humor, riso e lágrimas. Cantada por Au com a sua voz única e sofisticada, constitui um raro prazer.

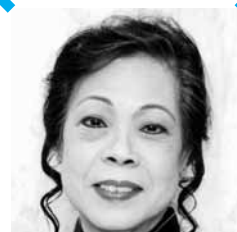
Cheong Yim Hong

Nascida em Macau, Cheong Yim Hong é uma cantora famosa de ópera cantonense, que possui uma voz muito versátil. É aclamada em Guangzhou, Hong Kong e Macau, pela sua carreira de mais de meio século. Na juventude, aprendeu com o músico de Macau Chen Jianbo (irmão mais velho do famoso teórico de ópera cantonense Chen Zhuoying). Num recital realizado recentemente em Hong Kong, Cheong cantou a ária *Zhang Xun Assassina a Sua Concubina para Alimentar as Suas Tropas* com três vozes diferentes, descrevendo diferentes partes da ópera, o que assombrou o público e lhe valeu uma ovação de pé. As obras representativas que integram o seu repertório incluem *O General Kwan Guarda a Passagem de Huarong* e *Os Bandidos de Shandong*. Cheong pode ser ousada e emocionante, suave e refinada, ou elegante e calma, tudo dependendo do papel que desempenha. É também capaz de saltar de um papel para outro num instante, uma capacidade única igualada por ninguém.

Leong Hon Wai

Um actor célebre de ópera cantonense de Hong Kong, Leong Hon Wei é um artista inovador que, em anos recentes, para além de representar ópera cantonense, criou também vários argumentos, entre os quais *The Copper Bird Terrace* e *Hu Xueyan*. Publicou uma série de gravações e criou muitas melodias em estilos completamente novos. Por exemplo, o ciclo de canções de ópera cantonense *Sepultando, ao Luar, a Mais Famosa Cortesã do Rio Qínhuai*, a ser apresentado neste *tanghui*, foi incluído na lista dos três ciclos de canções de ópera cantonense mais populares em Hong Kong, em 2008.

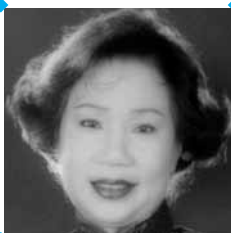
Leong tem-se ainda dedicado aos estudos aprofundados de canções de ópera cantonense em estilo antigo. Esta noite, foi convidado a interpretar a ópera cantonense em estilo antigo *Castigo Filial*. Ao ouvir os contrastantes estilos moderno e antigo, o público poderá compreender melhor a evolução das canções de ópera cantonense.

Sou Chuen

Sou Chuen era atriz no Grupo de Ópera Cantonense de Zhuhai. Depois de deixar os palcos de ópera há muitos anos, dedicou-se ao estudo aprofundado das canções de ópera cantonense, formando um estilo próprio único e resplandecente com a sua voz perlada e a sua liberdade melódica. Destaca-se especialmente pelo controlo da respiração e por usar a boca e o peito de acordo com as técnicas tradicionais da ópera cantonense para produzir ressonância e projectar a voz, podendo assim cantar em locais de grandes dimensões e para públicos numerosos. Possui uma cavidade nasal perfeitamente desinibida, o que a ajuda a variar livremente o seu timbre de voz. Recentemente, tem prestado especial atenção aos graus de “expressão” e à “limitação”, melhorando as suas qualidades artísticas. Estamos certos que novas centelhas artísticas surgirão na sua primeira colaboração com o conhecido actor de ópera cantonense de Hong Kong, Leong Hon Wai.

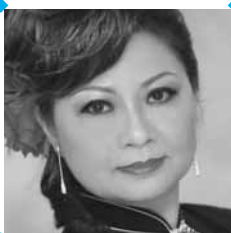
Chan Lei Yeng

O estilo plácido do canto operático naamyam foi criado por Chen Jian (1892-1973), que desenvolveu um estilo único na interpretação de zheng com o seu polegar e dedo indicador. *O Segundo Casamento de Madame Chou* é uma das suas obras representativas. Chan Lei Yeng, neta de Chen Jian, começou a aprender esta arte há mais de 50 anos, com 11 anos de idade. Herdou a maneira do seu avô retratar as emoções dos personagens. A peculiaridade única de Chan Lei Yeng é que mantém tanto a sua voz de falsete como as formas simples do estilo plácido do canto operático naamyam, interpretando intensamente as melodias e traços singulares deste estilo com a sua voz doce.

San Kim Long

Um conhecido actor de ópera cantonense de Hong Kong, San Kim Long possui uma vastíssima experiência desta arte. A sua voz é vigorosa e enérgica, e a sua entoação suave e elegante. As suas obras recentes incluem *Partindo a Liteira Real* e *Amor à Chuva*, as quais se tornaram famosas nos grupos de ópera cantonense. Para além de actuar em palco, está activamente envolvido na escrita de novos argumentos e adaptou a ópera de Pequim moderna *História da Lanterna Vermelha* à ópera cantonense tradicional. Efectuou um estudo profundo sobre a estrutura e a entoação da ópera cantonense antiga e, no ano passado, esteve em Guangzhou para uma representação da ópera antiga *A Execução de Dois Reis*, na qual cantou em mandarim, para grande espanto do público. Esta noite, é convidado a cantar a ópera antiga *Templo de Ganlu*, impressionando o público como se tratasse do regresso de um velho amigo.

Tou Soi Wa

Cantora de ópera cantonense natural de Macau, Tou Soi Wa estudou muitos anos com Pan Peixuan, um artista famoso de Hong Kong, e foi ainda orientada por Zheng Peiying, de Guangzhou, e Sou Chuen, de Zhuhai. A sua forma de cantar é enérgica, forte e penetrante. Recentemente, desenvolveu a sua experiência através da criação do estilo de canto “trupe”. Ganhou fama com a sua actuação em *Pavilhão da Fénix*, em colaboração com Ruan Zhaohui, um actor famoso de Hong Kong, e em *Hu Er Vende o Seu Filho*, em colaboração com Li Peilin, um actor de Guangzhou especializado em papéis de jovens rapazes. Esta noite, a convite de Au Kuan Cheong, participa na representação de *Adeus Minha Concubina*. Esta experiência nova fez com que se deslocasse a Guangzhou para procurar os conselhos de Chan Lei Yeng, tendo concluído que a diferença entre cantar ópera cantonense e canções de ópera cantonense reside em certas melodias e cantos subtis. A presente actuação pode ser olhada como o relato da experiência que adquiriu.

Associação de Arte Popular de Macau

A Associação de Arte Popular de Macau congrega um grupo de apreciadores devotados de canções de ópera cantonense de diferentes camadas da sociedade de Macau, incluindo comerciantes, escritores, médicos e reformados. Como outras sociedades de ópera, os membros da Associação de Arte Popular de Macau têm persistido durante mais de sete anos na sua prática semanal de canto narrado de ópera cantonense, faça sol ou faça chuva. Convidaram os artistas locais de ópera Liang Shaohua e Zheng Tianyou, Pan Peixuan de Hong Kong, Chen Zhongyan e Li Yueling de Guangzhou e Sou Chuen de Zhuhai para palestras e para dar formação. Nos últimos dois anos, levaram também à cena espectáculos de ópera em Tanzhou (Zhangshan), Shiqi e Zhanjiang.

Em 2007, a Associação de Arte Popular de Macau concebeu e estabeleceu pelos seus próprios meios uma sociedade de canto de ópera com uma atmosfera cultural antiga. Para além dos membros da associação que vêm cantar ópera regularmente, apreciadores de ópera cantonense do Canadá, Austrália, Europa, Guangzhou, Hong Kong, Xangai e Taiwan visitaram e actuaram na Associação. Os membros da Associação de Arte Popular de Macau prosseguem a harmonia com os apreciadores de ópera cantonense, de acordo com o princípio de “não haver fronteiras no canto de ópera cantonense, e de todos serem amigos que cantam ópera”.

No decurso da sua aprendizagem do canto de ópera cantonense, os membros da Associação de Arte Popular de Macau aperceberam-se que Macau, na realidade, desempenha um papel importante no desenvolvimento da ópera cantonense. Por exemplo, a “entoação Chi Wei” da ópera cantonense foi criada por Li Xiangrong, natural de Macau, conhecido como o “Rei do canto de ópera cantonense”. Passados 40 anos sobre a sua morte, embora as melodias por si criadas ainda subsistam, o cantor e a sua história de vida caíram no esquecimento. Para descobrir os vestígios da cultura local, a Associação de Arte Popular de Macau esforça-se para visitar os artistas locais mais velhos, procurando recolher informação, escritos e registos áudio. Em 2007, Shen Binghe, presidente da Associação, participou no Simpósio de Ópera Cantonense “Procurando Vestígios ao Longo de 200 Anos”, patrocinado pelo Programa de Estudos de Ópera Cantonense da Universidade de Hong Kong, no qual apresentou uma comunicação intitulada “Li Xiangrong e a sua Entoação Chi Wei”, encorajada e subscrita pelos participantes no simpósio. No mesmo sentido, a Associação, angariando fundos e com a participação de mais de uma dúzia de famosos cantores de ópera cantonense profissionais e amadores de Hong Kong, Macau e Guangzhou, incluindo Ruan Zhaohui e Au Kuan Cheong, promoveu mais de dez palestras, actividades de canto e exposições de fotografia, as quais foram transmitidas nas estações de rádio e televisão de Hong Kong e Macau e apresentadas na Universidade Chinesa de Hong Kong, City University of Hong Kong e na Universidade de Macau, no Hong Kong Park, em livrarias, no Centro Cultural de Hong Kong, no Teatro de Ópera Cantonense de Guangdong e na Associação de Canções de Ópera Cantonense. Foram realizadas três sessões de actividades de grande escala, marcando o 100º aniversário do nascimento de Li Xiaorong, no Teatro Wing Lok em Macau, no Teatro Nanfang em Guangzhou e no Centro Cultural de Hong Kong. Foi ainda publicado um livro comemorativo, “Li Xiaorong – Quarenta Anos de Entoação Chi Wei”, em conjunto com gravações e DVDs. Estas actividades promocionais são raras sem precedentes no seu impacto social nas actividades locais de ópera.

A Associação de Arte Popular de Macau concluiu que deve ser prestada atenção, nas actividades de ópera locais, às características especiais e à essência subjacente das zonas locais. Apenas assim poderão os participantes ter a sensação de dominarem tais culturas na totalidade, aprofundar os conhecimentos das características locais e identificarem-se espontaneamente com elas. Por conseguinte, ao participar na produção de espectáculos comemorativos do 50º aniversário da vida artística de Au Kuan Cheong, o famoso perito de naamyam, a Associação desenvolverá todos os esforços para apresentar a candidatura e conduzir à aprovação da naamyam como Património Cultural Intangível de Macau. Encontra-se também a organizar quatro actividades, nomeadamente a Parada do Armário de Gongos e Tambores, Espectáculo de Tanghui, Exposição Fotográfica e Palestra Monográfica sobre a apresentação do Património Intangível de Guangdong no presente Festival de Artes de Macau, a fim de chamar a atenção do público em geral para a cultura local.

Comparadas com Guangzhou e Hong Kong, as actividades de ópera em Macau, longe de serem inferiores, possuem as suas próprias características especiais. Hoje em dia, as sociedades de ópera locais prosperam em Macau, e não é exagero dizer que “se ouve cantar todas as noites”. Seria interessante estudar como desenvolver em base sólida, um assunto que a Associação de Arte Popular de Macau gostaria de explorar com os seus associados e amigos.

MACAO FOLK ARTS ASSOCIATION *ONE CENTURY OF GUANGDONG FOLK SONG*

Presenter: **Lei Iut Leng**

Performers:

Xingtan Town Mak Village Primary School Arts Class
Xingtan Town Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style Troupe

(Shunde District, Guangdong Province)

Au Kuan Cheong (Macao)

Cheong Yim Hong (Hong Kong)

Leong Hon Wai (Hong Kong)

Sou Chuen (Guangdong Province)

Chan Lei Yeng (Guangdong Province)

San Kim Long (Hong Kong)

Tou Soi Wa (Macao)

Rhythmic Accompaniment:

Zhuhai City Chinese Opera Music Band

Lead Percussion: **Dou Feiwu**

Lead Musician: **Chen Wenting**

Guest Lead Musician: **Chen Zhongyan**

 23-24
 ×
 O5

23/5

Programme

Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style:
Kong Rong Declines a Pear
An Iron Pestle Can Be Ground Down To a Needle
 Performed by the **Xingtan Town Mak Village Primary School Arts Class**

Blind Man's Naamyam:
The Return of the Prodigal Son
 Performed by **Au Kuan Cheong**

Ancient Style Cantonese Opera (*Guqiang*):
General Kwan Guards the Huarong Path
 Performed by **Cheong Yim Hong**

Modern Cantonese Opera Song Cycle:
Burying the Most Famous Courtesan of Qinhuai River
Under the Moon
 Performed by **Leong Hon Wai** and **Sou Chuen**

Placid Style Naamyam (*Pingqiang*):
The Second Marriage of Madame Chao
 Performed by **Chan Lei Yeng**
 (Rhythmic Accompaniment: **Pun Chin Chin**)

Ancient Style Cantonese Opera:
Filial Punishment
 Performed by **Leong Hon Wai**

With surtitles in Chinese and Portuguese

24/5

Programme

Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style:
Wu Song Fights a Tiger
Picking Flowers and Weeping
Eight-Hundred Love Stories
 Performed by the **Xingtan Town Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style Troupe**

Naamyam Ballad Singing:
Excerpts from *The Battle of the Red Cliff*
Kong Ming Borrows the East Wind
Indulging in Literary Pursuits While at War
The Burning of Chained Barges
 Performed by **Leong Hon Wai**

Ancient Style Cantonese Opera (*Guqiang*):
Ganlu Temple
 Performed by **San Kim Long**

Naamyam Opera (*Dishui*):
Farewell My Concubine
 Performed by **Au Kuan Cheong** and **Tou Soi Wa**

Ancient Style Cantonese Opera:
Zhang Xun Slays His Concubine to Feed His Troops
 Performed by **Cheong Yim Hong**

With surtitles in Chinese and Portuguese

23/5 PROGRAMME NOTES

Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style:

Kong Rong Declines a Pear

An Iron Pestle Can Be Ground Down to a Needle

Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style, also called Longzhou Ballad, is a folk chanting, story-telling art. It can be traced back to the Qing Dynasty and is popular in the Pearl River Delta. In the past, folk artists often cruised streets and lanes and performed their story-telling in teahouses or on local ferries. Holding a small woodcut dragon-boat, the artist would beat small gongs and drums hanging in front of his chest to keep time while singing.

Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style is mainly composed of seven-character sentences which tell funny stories or offer greetings and compliments. At the end of 2007, Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style was on the first list of national intangible cultural heritage approved by the State. In July 2008, the Xingtian Town Folk Arts Training Base was inaugurated, with about 30 people interested in Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style becoming the first session's trainees. Xingtian Town also helps folk arts such as Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style enter school campuses. They came to Mak Village Primary School and selected eight pupils to be trained. With the many efforts on various sides, the ancient art of Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style has finally revived in Shunde.

Blind Man's Naamyam

The Return of the Prodigal Son

The singing style of itinerant blind singers, this form of naamyam originated in Guangzhou and later became popular in the Pearl River Delta. The "Bitter Throat" tune in this style of naamyam obviously borrows from fishermen's songs with intense local dialect flavours, embodying the apex of the beauty of Cantonese dialect sound. Taught by the famous blind singer Liu Jiu in the 1950s, and having also absorbed skills of various other naamyam singers such as Du Huan, Li Nan and He Chen, tonight's performer Au Kuan Cheong finally developed a unique style of his own. With vigorous and forceful sound and intense emotion, Au brings many famous traditional songs to life again and is widely acclaimed in Hong Kong, Macao and in the overseas Chinese communities. *The Return of the Prodigal Son* is a new interpretation of a traditional naamyam song, with the life of modern times instilled into it.

Ancient Style Cantonese Opera (Guqiang)

General Kwan Guards the Huarong Path

This piece was a famous Cantonese opera in Hong Kong in the 1950s, and it was the first song to launch Cheong Yim Hong to stardom. The first line, "I, Kwan Yu, am ordered by the Chief Advisor to guard the Huarong Path", embodies General Kwan's noble spirit, presented here by Cheong with full emotion.

Modern Cantonese Opera Song Cycle

Burying the Most Famous Courtesan of Qinhuai River under the Moon

Cantonese opera song cycles are closely related to Cantonese opera but are not identical with Cantonese opera, as the song cycles have had their own process of independent development. It is generally believed that Cantonese opera song cycles originated from the “eight-piece” Cantonese opera team and later evolved into the three styles of “actress’ tune”, “blind girl’s tune” and “singing team’s tune”. The basic feature is singing without acting, attracting the audience and competing with staged Cantonese opera by virtue of the emotional and story-filled songs. The famous singer Leong Hon Wai is a contemporary pioneer in renovating Cantonese opera songs. He distinguishes himself in the Cantonese opera song cycle circle by creating new tunes and being active in assimilating musical materials from various sources.

This Cantonese opera song cycle describes the life of Ma Xianglan, one of the most famous courtesans from Qinhuai River at the end of the Ming Dynasty. Though a courtesan, Ma has a strong character and, as a result, has offended many officials in power. She has frequent contact with Qian Qianyi, a talented scholar in the Yangtze Delta, and, though aware of Qian’s good feeling towards her, never discloses her love for Qian until she is on her deathbed. The most moving song in the cycle is *The Phoenix Returns to the Nest*, which has a Beijing flavour. The heroine, Ma Xianglan, is played by Sou Chuen, who interprets the part in a brand new way with her beautiful and pearl-like voice. It is expected that new artistic sparks will rise from the collaboration between these two singers.

Placid Style Naamyam

The Second Marriage of Madame Chou

Naamyam singers are mostly blind men, who, with a *hugin* in their hands, sing in the streets. Chen Jian (1892-1973), also called Chen Guide, was a native of Shawan, Panyu County. All the tunes he sang were re-processed and re-created by him on the basis of traditional melodies. With great musical quality and charm, much of his singing was more like narration, free but melodious. There are many pauses in his singing – quite different from the usual naamyam songs – especially at the beginning and end. He named his own style of naamyam “placid style naamyam”. His representative works include *Min Ziqian Drives the Chariot*, *The Second Marriage of Madame Chou* and *Wu Han Kills His Wife*. Chen Jian was also endowed with high musical talents, and, in collaboration with Cantonese music master He Liutang, he sorted and adapted Cantonese music works such as *Dragons Competing for Trophy* and *Seven Stars Around the Moon*.

This piece tells the story of Madame Chou. Pregnant, she swears to her husband’s sister at his deathbed that she will never re-marry as long as her sister-in-law promises never to marry. She later finds it hard to “sleep without a husband” and secretly asks a go-between to find her a new husband, leaving her baby in the care of her sister-in-law.

Ancient Style Cantonese Opera

Filial Punishment

Through Cantonese opera and Cantonese opera song cycles represent a unique Cantonese culture, they did not emerge from nothing. Rather they developed together with various other local operas and traditional culture forms in China, absorbing characteristics in particular from *Qinqiang*, Wuhan opera and *Kun*, presumably in a process spanning over 200 years. Vestiges of transition can still be found in some of the ancient style Cantonese operas, which have an indescribable quaint flavour.

Filial Punishment, with origins in the Wuhan opera of Hubei Province, is part of the traditional Cantonese opera repertoire. The famous “filial punishment” aria appears in the opera when General Yang Yanzhao learns with astonishment that his valiant daughter-in-law, Mu Guiying, is about to break into the barracks. The unique tune of this aria is based on the *bangzi* tune. Using an unusual, non-traditional melody, it discloses the anxiety and helplessness of the part. The tune has become a must for all Cantonese opera trainees to learn, as it is used for arias in other works to convey similar dramatic circumstances.

24/5 PROGRAMME NOTES

Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style

Wu Song Fights a Tiger

Picking Flowers and Weeping

Eight Hundred Love Stories

At the end of 2007, Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style was on the first list of national intangible cultural heritage approved by the State. In July 2008, the Xingtan Town Folk Arts Training Base was inaugurated, with about 30 people interested in Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style becoming the first session's trainees. Today, we have invited three famous actors from the Xingtan Town Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style Troupe – Liang Zhaokuan, Chen Zhenqiu and Li Ji – to perform. Their presentation includes both ancient style songs and updated versions of the ancient style songs. It is significant that dragon-boat style singing continues to be passed down and spread in contemporary society.

Naamyam Ballad Singing

Excerpts from *The Battle of the Red Cliff*:

Kong Ming Borrows the East Wind

Indulging in Literary Pursuits While at War

The Burning of Chained Barges

With its pleasant melodies and unique flavour, naamyam has risen to the stage from local areas and become one of the important elements of Cantonese opera singing. With appropriate renovation by actors, naamyam has increased its capacity for expression and individuality. For example, the song "Lament in the Firewood Room", from the Cantonese opera *Searching the School*, sung by the famous Cantonese opera actress Hong Xian Nu, has become a classic of naamyam. Leong Hon Wai, a well-known Cantonese opera actor in Hong Kong, is also good at singing naamyam. In the Cantonese opera *The Battle of the Red Cliff*, he, by combining story-telling and stage acting, distinctly shows his excellent style with full emotion, making the audience feeling themselves in the soul-stirring battlefield. His superior creation gives a special flavour to naamyam.

Ancient Style Cantonese Opera

Ganlu Temple

Ganlu Temple is an excerpt from the traditional Cantonese opera *Liu Bei Crosses the River to Get Married*. It tells how Liu Bei beseeches the dowager queen of the Wu Kingdom to spare his life. In the first line of the moderato, the actor indefinitely extends the words “your highness”, revealing that Liu Bei is carefully observing the expression on the dowager’s face and weighing in his mind what to say to move the old lady. It is followed by reiterative lines describing himself in a mild and slow tone, which eventually move the dowager and make her consent to his marrying her daughter. The whole episode takes place in Ganlu Temple, and hence the music became known as “Narration in Ganlu Temple”. This tune is sung with different words in other traditional Cantonese operas with similar dramatic situations.

Naamyam Opera

Farewell to My Concubine

This naamyam opera was recorded by the famous actor Zhu Laoding (Zhu Dinghe) and singer Xu Yanqiu in the 1940s or 1950s. It tells how General Xiang Yu bids farewell to his concubine when he is finally defeated by his enemy, Liu Bang, at Gaixia. It is a rare naamyam opera, sung in antiphonal style. Some tunes, with their rhythm and tonal modification, are very moving, exquisitely reflecting the sentiment of each number in the opera. The plot is tortuous and vivid, as if putting the audience right in the ancient battlefield. The aria of the opera, in particular, evokes both praise and tears.

Ancient Style Cantonese Opera

Zhang Xun Slays His Concubine to Feed His Troops

This opera was created by Wu Yixiao, the Cantonese opera king. It is also a hit sung by Cheong Yim Hong. She vividly interprets the parts of Zhang Xun, his concubine and his subordinate generals and soldiers with different voices. This opera is accompanied by gongs and drums. Passionate and exciting singing is combined with the gentle disclosure of emotion, deeply moving the audience. In addition to traditional, ancient-style singing, this Cantonese opera also integrates various rare tunes.

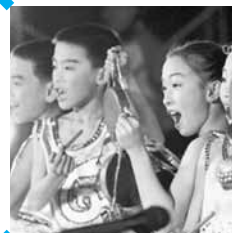
BIOGRAPHICAL NOTES

Xingtian Town Folk Arts Training Centre (Shunde District, Guangdong Province)

At the end of 2007, Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style was on the first list of national intangible cultural heritage approved by the State. In July 2008, the Xingtian Town Folk Arts Training Centre was inaugurated, with about 30 people interested in Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style becoming the first session's trainees. The Centre also helps folk arts such as Narrative Singing in Cantonese Dragon-Boat Style enter school campuses. Members came to Mak Village Primary School and selected eight pupils to be trained.

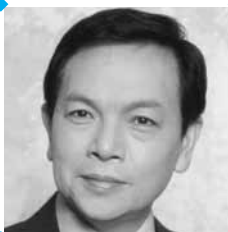
Au Kuan Cheong

Au Kuan Cheong is a contemporary representative of blind man's naamyam, a naamyam style developed by itinerant blind singers. Studying naamyam with the blind singer Liu Jiu, Au developed a style of his own over the years, full of emotion and exquisite tunes. In recent years, Au has often performed in universities and colleges in Hong Kong and Macao with the aim of promoting naamyam. As a result, the Macao Special Administration Region Government conferred on him a Certificate for Cultural Merit in 2008. The blind man's naamyam song he brings us this time, *The Return of the Prodigal Son*, integrates a modern flavour with humour, laughter and tears. Sung by Au in his unique sophisticated voice, it is really a rare treat.

Cheong Yim Hong

Born in Macao, Cheong Yim Hong is a famous Cantonese opera singer with a variety of voices. She is acclaimed in Guangzhou, Hong Kong and Macao for a career spanning half a century. In her youth, she was taught by the Macao musician Chen Jianbo (elder brother of the famous Cantonese opera theorist Chen Zhuoying). In a recital recently held in Hong Kong, Cheong single-handedly played *Zhang Xun Slays His Concubine to Feed His Troops* with three different voices depicting different roles in the opera. This amazed the audience and won her a standing ovation. Her representative works also include *General Kwan Guards the Huarong Path* and *Shandong Bandits*. Cheong can be bold and exciting, gentle and exquisite or elegant and smooth, all depending on the part she plays. She is also able to shift from one part to another in an instant, a unique skill equalled by no one.

Leong Hon Wai

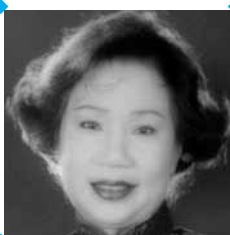
A well-known Cantonese opera actor in Hong Kong, Leong Hon Wai is an innovator who in recent years, in addition to performing Cantonese opera, has also created several new scripts, among them *The Copper Bird Terrace* and *Hu Xueyan*. He has published a number of tape recordings and has created many tunes with brand-new styles. For instance, the Cantonese opera song cycle *Burying the Most Famous Courtesan of Qinhua River under the Moon* to be performed in the first concert was listed among the top three most popular Cantonese opera song cycles in Hong Kong in 2008.

Moreover, Leong has made in-depth studies into ancient style Cantonese opera songs. In the first concert, he is invited to perform the ancient style Cantonese opera *Filial Punishment*. By hearing the contrasting modern and ancient styles, the audience will have a better understanding of the development of Cantonese opera songs.

Sou Chuen

Sou Chuen was formerly a player of female roles in the Zhuhai Cantonese Opera Troupe. Since leaving the opera stage many years ago, she has been making in-depth studies into Cantonese opera songs and has shaped a unique and resplendent style of her own with her pearl-like voice and freedom of melody. She is especially skilled at controlling her breath and using her mouth and chest according to traditional Cantonese opera technique to produce resonance and project her voice, thereby singing to larger performing spaces and audiences. She has a thoroughly uninhibited nasal cavity which helps her to freely vary her singing pitch. In recent years, she has paid special attention to the degrees of "expression" and "reservation", further enhancing her artistic quality. It is expected that new artistic sparks will rise from her first co-operation with the well-known Hong Kong Cantonese opera actor Leong Hon Wai.

Chan Lei Yeng

The placid style of naamyam singing was founded by Chen Jian (1892-1973), who developed a unique style by playing zheng with his thumb and index finger. *The Second Marriage of Madame Chou* is one of his representative works. Chan Lei Yeng, the granddaughter of Chen Jian, began to learn the art more than 50 years ago, at the age of 11. She has inherited her grandfather's way of depicting the emotions of characters. The unique feature of Chan Lei Yeng is that she keeps both her falsetto voice and the simple ways of placid style naamyam singing, thereby vividly interpreting the melodies and unique traits of placid style naamyam with her own sweet voice.

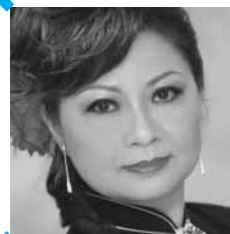
San Kim Long

A well-known Hong Kong Cantonese opera actor, San Kim Long has stage experience dating back scores of years. His voice is vigorous and forceful, and his tunes are smooth and elegant. His recent works include *Breaking the Royal Sedan* and *Love in the Rain*, which have become hot items in Cantonese opera troupes. Besides performance on the stage, he is actively involved in writing new scripts and has adapted the modern Beijing opera *Story of the Red Lantern* to traditional Cantonese opera. He has made in-depth studies into the layout and tunes of ancient Cantonese Opera, and last year, he went to Guangzhou with the Hong Kong Ba He Society for a staging of the ancient opera *Execution of Two Kings*, in which he sang the lines in Mandarin to the great amazement of audiences in Guangzhou. In the second concert, he is invited to perform the ancient opera *Ganlu Temple*, which will warm the audience as if it were the return of an old friend.

Tou Soi Wa

A Cantonese opera singer from Macao, Tou Soi Wa has studied with Pan Peixuan, a famous Hong Kong artist, for many years and has also benefited from the instruction of Zheng Peiying of Guangzhou and Sou Chuen of Zhuhai. Her singing is forceful, loud and penetrating. Recently, she has developed experience at creating "troupe" singing style. She won widespread acknowledgement for her performance of *Phoenix Pavilion* in co-operation with Ruan Zhaoxue, a famous Hong Kong actor, and of *Hu Er Sells His Son* in co-operation with Li Peilin, a Guangzhou actor specialised in young man roles. Tonight, at the invitation of Au Kuan Cheong, she participates in the performance of *Farewell to My Concubine*. As this is a new attempt, she purposefully went to Guangzhou to seek advice from Chan Lei Yeng and came to realise that the difference between performing Cantonese opera and singing Cantonese opera songs lies in certain subtle tunes and chants. The present performance may be regarded as her report on the experience she has acquired.

Macao Folk Arts Association

The Macao Folk Arts Association gathers a group of devoted fans of Cantonese opera songs from different walks of life in Macao, including merchants, writers, doctors and retirees. Like other local opera societies, members of the Macao Folk Arts Association have persisted for over seven years in their weekly practice of Cantonese opera song singing, rain or shine. They have invited local opera artists Liang Shaohua and Zheng Tianyou from Macao, Pan Peixuan from Hong Kong, Chen Zhongyan and Li Yueling from Guangzhou and Sou Chuen from Zhuhai for lectures and instructions. In the last two years, they have also staged opera performances in Tanzhou of Zhangshan, Shiqi and Zhanjiang.

In 2007, the Macao Folk Arts Association designed and built by itself an opera singing society with an ancient cultural atmosphere. In addition to the members of the association who come regularly to sing opera, Cantonese opera fans from Canada, Australia, Europe, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai and Taiwan have visited and performed here. Members of the Macao Folk Arts Association pursue a feeling of harmony with fellow Cantonese opera fans on the principle of "There is no boundary in Cantonese opera singing, and all are friends who sing opera".

In the course of learning to sing Cantonese opera, members of the Macao Folk Arts Association have come to realise that Macao actually occupies an important place in the development of Cantonese opera. For instance, the unique "Chi Wei tune" of Cantonese opera was created by Macao's own Li Xiangrong, known as "king of Cantonese opera singing". Forty years after Li's death the tunes created by him still exist, yet he and his life story have already fallen into oblivion. To trace the vestiges of the local culture, the Macao Folk Arts Association tries hard to visit elderly local artists and look for related information in writings and audio records. In 2007, Shen Binghe, chairman of the Macao Folk Arts Association, took part in the "Looking for Traces over 200 Years" Cantonese opera symposium sponsored by the Cantonese Opera Study Programme of the Chinese University of Hong Kong and delivered a dissertation, *Li Xiangrong and his Chi Wei Tune*, which was encouraged and endorsed by the people attending the symposium. On that basis, the Macao Folk Arts Association, by raising a fund on its own and with the participation of more than a dozen of famous professional and amateur Cantonese opera singers from Hong Kong, Macao and Guangzhou including Ruan Zhaohui and Au Kuan Cheong, sponsored over ten lectures, singing activities and photographic exhibitions. These were broadcast over the Hong Kong and Macao radio and TV stations and presented at the Chinese University of Hong Kong, the City University of Hong Kong and the University of Macao and in Hong Kong Park, bookstores, the Hong Kong Cultural Centre and the Guangzhou Cantonese Opera and Cantonese Opera Songs Association. Large-scale performance activities were staged marking the 100th birthday of Li Xiangrong in the Wing Lok Theatre in Macao, the Nanfang Theatre in Guangzhou and the Hong Kong Cultural Centre. In addition a special commemorative book, *Li Xiangrong Forty Years of Chi Wei Tune*, was published along with recordings and DVD discs. These promotional activities are rare and unprecedented in their duration and social impact on local opera activities.

By now, the Macao Folk Arts Association has come to realise that in local opera activities, attention should be paid to finding the special features and underlying essence of the local areas. Only by doing so can the participants have the full feeling of being masters of such cultures, have further knowledge about the local features and spontaneously identify themselves with them. Following a performance in celebration of the 50th anniversary of the artistic life of Au Kuan Cheong, the famous naamyam expert, the Macao Folk Arts Association made great efforts to apply for approval of naamyam as an item of intangible heritage of the Macao area. It is also carrying out the four activities of Gongs and Drums Cabinet Circulating Parade, Tanghui Performance, Photographic Exhibition and Monographic Lecture on the subject of introducing Guangdong intangible heritage during the present Macao Arts Festival, so as to attract the general public's attention to the local culture.

Compared with Guangzhou and Hong Kong, the local opera activities in Macao, far from being inferior, have their own special features. Today, local opera societies prosper in Macao, and it is no exaggeration to say that "singing is heard every night" here. It would be an interesting subject to study how to make further improvement on this sound basis, a subject that the Macao Folk Arts Association would be pleased to explore with its associates and friends.

澳門特別行政區政府文化局
INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau

澳門特別行政區政府文化局
INSTITUTO CULTURAL do Governo da R.A.E. de Macau

02-30
05
2009

第二十屆
澳門
藝術節

20TH
MACAO
ARTS
FESTIVAL

XX
FESTIVAL
DE ARTES DE
MACAU