

GCS

Global Civilization Studies

GCS, Vol. 1, No. 1, 2026, pp.110-121.

Print ISSN: 3106-0978; Online ISSN: 3106-0986

Journal homepage: <https://www.gcsjournal.com>

DOI: <https://doi.org/10.64058/gcs260108pccccc>

中华文化在加拿大：粤剧艺术家杨海城的戏曲理念和传播实践

徐燕琳 (Xu Yanlin)

摘要：粤剧艺术家杨海城在广东湛江入行，成为著名的文武生；后来到澳门创办澳门粤剧学院，再赴加拿大创办杨海城粤剧学院、加拿大粤剧协会。杨海城从艺六十余年，德艺双馨，被誉为加拿大的“万能老倌”。他的戏曲经历丰富，戏曲理念传统而开放。杨海城在海内外推动粤剧教育，搜集保护粤剧文物文献，矢志不渝传承粤剧，得到加拿大各界赞誉，反映了中华戏曲在北美的当代传播。

关键词：杨海城；加拿大粤剧；戏曲教育；中华文化海外传播

作者简介：徐燕琳，华南农业大学人文与法学学院教授，研究方向：戏曲史论、华侨史、岭南文化，电邮：xuyanlin@scau.edu.cn。

Title: Chinese Culture in Canada: The Philosophy of Chinese Traditional Opera and Performance Practices of Cantonese Opera Artist Ieong Hoi Seng

Abstract: Cantonese Opera Artist Ieong Hoi Seng began his career in Zhanjiang, Guangdong, becoming a renowned "wenwu sheng" (actor specializing in both literary and martial roles). He moved to Macau and founded the Macau Cantonese Opera Academy, later moved to Vancouver and established the Ieong Hoi Seng Cantonese Opera Academy and the Canadian Cantonese Opera Association. With over six decades of a great wealth of artistic experience and the title of "Universal Master" in Canada, Ieong Hoi Seng is virtuous and accomplished, holding traditional yet open-minded views on the art form. He has promoted Cantonese opera education both domestically and internationally, collected and preserved opera-related artifacts and documents, and remained steadfast in his commitment to passing down the art. His contributions are widely admired in Canada, which also reflect the contemporary dissemination of Chinese traditional

Received: 15 January 2026 / Revised: 26 Mar 2026 / Accepted: 02 Apr 2026 / Published online: 30 May 2026 /
Print published: 30 June 2026.

opera in North America.

Keywords: Jeong Hoi Seng; Canadian Cantonese Opera; Education of Traditional Chinese Opera; Overseas Dissemination of Chinese Culture

Author Biography: Xu Yalin, Professor at College of Humanities and Law, South China Agricultural University. Research Area: History and theories of Chinese traditional opera, history of Chinese emigrations, Lingnan Culture. E-mail: xuyanlin@scau.edu.cn.

一、引言

中华戏曲随着华侨华人的脚步，走向世界。粤剧不仅在广东、广西、香港、澳门等粤语社群广泛流行，也是最早海外传播的戏曲剧种之一，备受世界各地的粤籍华侨华人喜爱。粤剧艺术家杨海城先生在国内学艺、成名，经澳门而加拿大，始终不渝地传承传播粤剧文化。六十多年艺术生涯，万里征程的阅历沉淀，令他的戏曲理念和舞台实践传统而开阔，成为加拿大多元文化的一部分。

二、杨海城的艺术经历

杨海城 1945 年生于广东湛江赤坎，从小接触粤剧，1959 年考入湛江市粤剧工作团，随即转入少年粤剧学校，很快成为湛江市青少年粤剧团文武生台柱，曾扮演传统南派《武松打店》里的武松、《凤仪亭》吕布、《碧血花》孙克咸、《拦马》焦光普、《红梅记》裴禹、《闹严府》曾荣。1964 年广东省委在广州迎宾馆举办迎春晚会，杨海城参加《白蛇传》演出，观众有董必武、贺龙、聂荣臻、罗瑞卿、陶铸、陈郁等领导。1970 年调到湛江地区粤剧团后，他更塑造了一个个光彩夺目的艺术形象：《智取威虎山》中的杨子荣、《平原作战》赵勇刚、《龙江颂》阿更、《红色娘子军》洪常青、《西厢记》张珙、《三岔口》任堂惠等等，受到罗品超、罗家宝、冯镜华、文觉非、陈小汉、朱伟雄等行尊以及陈毅元帅等中央领导的夸赞。红线女大师欣赏他的才华，多次协助设法将他调往广东省粤剧院。当时粤剧界评价：“杨海城一出场，人物形象就出来了。”

杨海城 1980 年移居澳门，1987 年创办澳门粤剧学院，担任澳门政府文化咨询委员会委员，曾多次到葡萄牙、日本、新加坡、香港等地表演，深受欢迎。1997 年移民加拿大，再创杨海城粤剧学院，粤剧大师罗品超亲自题写校名。2015 年，又在温哥华组建加拿大粤剧协会并担任主席，进一步联络粤剧同行，共同传承传播粤剧。

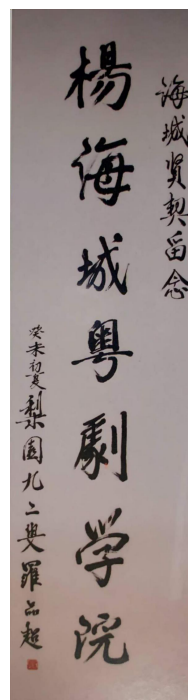
杨海城入戏行六十余年，爱戏入骨，始终以传播粤剧文化作为己任。在加拿大近三十年，他分别在加拿大温哥华、埃德蒙顿、卡尔加里、多伦多，美国西雅图、旧金山，以及新加坡、中国广州、湛江、香港、澳门等地演出四百余场，多次受邀义务讲座，场场精彩。他技艺深湛，戏路广阔，生、旦、净、末、丑都演过，被誉为加拿大的“万能老倌”，年过六旬还能反串演虞姬，舞台效果非常好。戏剧家李德生曾赠联“唱念做打舞六场俱能云城独步，生旦净末丑精演擅授桃李成蹊”，概括其艺术成就。陈大卫诗赞：“豹跃猿攀燕掠空，辉星朗月玉华容。梨园半百熊炉火，剑渡鲸波刃更锋。”他勤学深思，理论功底扎实，受聘担任澳门政府文化委员会委员（1992 年）、第六届澳门艺术节咨询委员会委员（1995）、《粤剧大辞典》编委会顾问（2004）、温哥华大中华文化中心顾问（2014）等。

杨海城扮演《红鬃烈马》里的薛平贵，2000; Jeong Hoi Seng played Xue Pinggui in Hongzong Liema (The Red-Maned Steed), 2000.

杨海城从艺六十周年志庆演出海报，2019年; Poster of Jeong Hoi Seng's 60th Anniversary Celebration Performance, 2019

罗品超为杨海城粤剧学院题写牌匾; Luo Pinchao wrote a plaque for Jeong Hoi Seng

杨海城精演擅授，热情培育新人，在加拿大教了数百粤剧学生，栽桃树李。他积极播撒粤剧的种籽，多次在温哥华大中华文化中心、华埠掌故、素里市图书馆以及多伦多等地开办粤剧讲座，如2021年9月25、26日的《用美学观点欣赏粤剧》《从“四功五法”角度欣赏粤剧》，2025年6月31日《66载梨园情：粤剧演员养成记》等讲座都座无虚席。他为人豪侠仗义，积极组织 and 参与社会公益活动，1994年为湛江雷州风灾义演，筹得善款人民币149272元；同年为澳门同善堂筹款316940澳元；2019年9月在温哥华举办从艺六十周年志庆演出“走过梨园一甲子”，他表演折子戏《凤仪亭》和长剧《白蛇传》，共筹款42288加元，捐赠中侨护理服务协会；2023年8月5日、9月2日带领杨海城粤剧学院暨粤艺之友为卑诗省儿童和温哥华华安养老院筹款演出，分别募得善款23149、27230加元。杨海城对粤剧戏曲文物的收藏、对圣保罗医院筹款义演等也受到赞誉。加拿大各界认同及褒奖杨海城的贡献，2017年9月10日，联邦国会议员黄陈小萍向杨海城颁发奖状，赞赏他粤剧表演艺术和教育工作的终身成就，表彰他为加拿大多元文化所作的杰出贡献。

杨海城有独特的大陆、港澳和海外生活和艺术经历，始终与各地保持密切的联系，艺术积累深厚。他年少学戏的时候非常仰慕罗品超，希望能做他的徒弟。听北海市粤剧团的周南富讲，想跟罗品超学《罗成写书》，首先要能够单腿站立半小时，因此开始苦练腿功，后来亲眼目睹罗品超演《罗成写书》果真能单腿稳站半小时。他说：“当初《山乡风云》这部戏云集粤剧界的各大风云人物，其中罗品超饰演黑牛一角，他的身段配合台词‘我一脚踢翻’，随着一个顺三才^①的锣鼓点，刚劲有力，好像此一脚真踢倒一座大山”

^① 杨海城先生说：“顺三才”为“顺三锤”的简写，粤剧老师父记锣鼓记号时将繁体的“锤”写作“才”。

（杨海城，2025）。杨海城在湛江工作时，每年都上广州学习，有机会与罗品超接触，觉得罗先生形象威严，为人和蔼。2005年，92岁的罗品超到温哥华演出时，教杨海城配马排场，并为杨海城粤剧学院题写牌匾。

杨海城对粤剧艺人的特色如数家珍。2019年，他在给华南农业大学本科生授课时，分享了粤剧大老倌和外地剧组的表演方法和记忆深刻的表演，如1959年10月广东粤剧院派人到湛江雷州慰问，冯镜华与卫少芳两位老演员演出《红鬃烈马》的《三击掌》，父亲角色的一层层相逼与女儿角色的一层层反抗，表演精彩，戏剧气氛和节奏咬得很紧。少昆仑饰演的《武松醉打蒋门神》动作和扮相粗狂，在戏曲表演史上很少人采用，营造出戏曲艺术百花齐放的画面。他讲楚岫云和罗品超表演的《郊别休妻》，特别夸赞楚岫云的圆台功夫；他讲林小群在《洞庭送别柳毅》中一句滚花“恩公有暇立河边，候我借流将叶送”，眼神、唱腔都柔情蜜意。他看过十几遍，但每次看到这个场景，都会很感动。杨海城还说，他看过谭天亮先生演过二十多场戏，没有一个角色让他失望，谭先生在《红楼梦》里反串当傻大姐，也傻得十分可爱。谭天亮表演的丑生李钟钰是清朝湛江地区抗法战争时的官员，支持人民反抗洋枪洋炮的侵略，周恩来总理对这个角色进行了高度的评价。杨海城还说：白云山在《寸金桥》中饰演汉奸陈敬五，恰到好处，唱功了得；他在改编蒲仙戏的《团圆之后》担任丑生，演唱主题曲感人肺腑，回味无穷。又讲冯天佑在《三气周瑜》中表演吐血，此前要喝两脸盆的苏木水。杨海城还提到，他的师傅黄泡养为了表演吐血，在门牙钻了个孔，喷出的血呈一条线的形状射出去，视觉震撼，目前这一方法为保护表演场地就不演了，少了粤剧表演的一门绝技。杨海城说：廖少德在《雷州大侠》中扮演大太监，穿蟒，化妆是凶残的面谱，血盆大口，两边垂下两缕白色的长发，行走时身向后仰，迈斜大八字脚，形象阴森恐怖。又讲广州朝阳粤剧团《杜鹃山》，陈少棠饰演乌豆，火爆粗犷、大开大合，很有特点；1959年广东粤剧院二团《三帅困崂山》，靚少佳站在山坡上，两眼放光，印象难忘。

在大陆生活期间，杨海城广泛学习和接触其他剧团剧种，博采众长。他说：“上个世纪六十年代，山西省太原市戏曲学校青年晋剧团来访演出折子戏《谢冠》《薛刚反唐》《扈三娘》，长剧《打金枝》《杨门女将》，演员武功了得。郭彩萍扮演吕布，用头顶翎子撩拨貂蝉的脸，再将翎子摆回来，深吸一口气，将貂蝉的香气引至跟前，翎子功出神入化。1959年广东汉剧团到湛江大戏院演出，黄焘传、黄桂枝演《百里奚会妻》旗鼓相当，演出了苍劲遒韧的内心力度；《二度梅》梁素珍的表演深邃含蓄、情柔意美；现代剧《货郎计》开打好有特点。约1959至1960年，四川成都川剧院带来改编的《白蛇传》《拉郎配》《乔太守乱点鸳鸯谱》，踢眼、变脸、吊打、水袖、扇子功十分精彩。1962年湖南湘剧院青年跃进剧团来访演出《拜月记》《杨门女将》《三打白骨精》《断桥》《拦马》《双下山》，湛江青少年粤剧团也演出《断桥》《拦马》《双下山》交流。这里有一个有趣的事情，湘剧演员失声食辣椒，山西演员郭兰英若失声则饮醋。而湘剧演员一喝醋就会失声，因水土刚好相反。1962年，天津市河北梆子剧院小百花剧团到湛江演出长剧《荀灌娘》、折子戏《泗州城》《秦琼观阵》，年仅11岁的何某林（记不清名字）单腿朝天四门观阵。60年代初期浙江省绍剧团演《三打白骨精》，见到六龄童（小六龄童父亲）扮孙悟空，形象很好。90年代在香港新光戏院看河北梆子剧院裴艳玲演出《钟馗嫁妹》，好到不得了。当年河北梆子青年跃进剧团拍的电影《宝莲灯》，对于沉香一角演员是男是女，大

家议论纷纷，我因为演员能打几十个旋子而认为是男人，后来才知是女性。海军政治部文工团话剧团《赤道战鼓》，饰演姆旺达的演员形象好，像座天神一样，有台词‘黎明，黎明，偏偏遇上天不明’，带着醉步上场，仿佛大厦将倾之势。此外，1959年至1964年，一系列中央及省级以上表演团体到湛江演出，有中央实验歌剧院郭兰英的《白毛女》《嘎达默林》，中国人民解放军总政治部歌剧团《柯山红日》，海军总政治部歌剧团《红珊瑚》，中国青年艺术剧院《保尔·柯察金》，中央乐团巡回演出小组，中央广播文工团说唱团，包括马季、郭启儒等名家，以及广东粤剧院、广州粤剧团等等，大大地开拓了眼光，加强了艺术修养”。（徐燕琳，2020）

三、杨海城的戏曲理念

六十多年来，杨海城不分寒暑坚持练功，到加拿大继续教学、演出，虚心与同行交流，博采精收，形成了鲜明的艺术特色。他认真学习戏曲和中外艺术理论，搜集整理大量戏曲书籍、文物文献，建起杨海城粤剧图书室，在扎实的学习和实践基础上，形成了独到的艺术见解，贯穿进教学和表演实践。2025年5月31日，杨海城在温哥华大中华文化中心做粤剧讲座《粤剧演员养成记》，介绍了他的戏曲理念：

第一，坚持一个宗旨：美。粤剧一切从美出发，粤剧无处不美。剧本、唱腔、音乐、布景、服装、身段，一举手，一投足都美，哪怕叫花子衣服都美，称富贵衣、百家衣。粤剧展现给观众看的听的、感受到的，都要美。

第二，维护两项原则：（1）无情不成戏。演员以行为动作展现艺术，也要有充沛准确的内心体验。演出如果没有感情，对人物缺乏体会，就表达不了角色的内心世界和他的行为逻辑，无法演出理想的戏剧效果。（2）无技不成艺。表演的基础是苦练得来的基本功，以此塑造人物的风采。杨海城回忆他学戏时，老师经常告诉他：“要拿出东西给人看，要展现你的艺术修养，而且要出奇制胜，能人所不能，标新立异”。（杨海城，2025）粤剧演员一到虎度门，立即收腹提气（十趾抓地，膝盖后顶，小腹微收，弓步放松），进入状态。要遵守基本的动作法则，例如站丁行八、举手画圆、眼随手走、欲左先右、欲右先正、摆正子午相。身段做得好要从脚跟开始，步法、掌法、指法、拳法都有套路，因此行动规范大方，无处不美。

第三，努力编织三条线：（1）编织好内心感情线。这需要演员自身的文学修养，熟读剧本，研究人物的行为、思想、所处环境（剧本的规定情境），从而编织出准确的贯穿全剧的感情线，来引导自己的语言和行为，让人物在舞台上的活动真实可信，以此感动观众。演员要有情，无情不成戏，但同时还要跳出角色，能够驾驭自己的感情，观照自己感情的表现，这是特殊的艺术。（2）编织行动的线。就是设计好角色出场的穿戴、行动、走路姿势，一举手，一投足，都要事先全部设计好。（三）编织好唱腔、音乐、锣鼓旋律节奏的线。用内心情感的线，引导着旋律的抑扬顿挫、忧怨悲伤、抒情开朗，内心、形体随锣鼓铿锵缓急而起伏，使人物更加生动传神。

演员要学会将心中的想法和情感通过自己的表演，包括眼神、动作、唱腔等等表达出来。在剧本和情境方面，演员需要熟读剧本，分析剧本，研究剧本中故事的历史背景、主题思想和人物关系。例如，吕布、周瑜、张琪和许仙四个人物虽然都是小生，但性格不同：吕布武艺高强，骄横奢暴，趾高气扬；周瑜风流倜傥，心胸狭窄，骄傲自大；张琪文采风

流，孱弱书生，不谙世事；许仙是药店小伙计，小户人家，心地善良。所以，就需要小生行当演员按照剧本中规定的角色要求，来分别塑造不同的人物形象。

第四，苦练“四功”。唱、做、念、打，唱功为首。他说：“我们初入戏行之时，每天一早起床嗝声（吊嗓），有时在公园内，有时在山野空旷之地，读出大段口白，高呼‘马童带马’。女生学农村妇女叫鸡来喂食之声‘焦焦焦’，用作练花旦子喉的高尖之声；晚上回来上唱功课，学习叮板节奏、音准概念、粤曲的结构、句格、音韵常识。老师常说：‘某演员上台一开声，唔见了万八（意思是一开声，反腔跌调，原定月薪是两万元，由于演唱低劣，只值二千元）。唱功易学难精，我虽然跟随了不少名师，但亦走了不少弯路。做功，是用身体各部位，结合音乐、锣鼓、唱词、口白，编演人物的各种粤剧的表演程序，如跳大架、锣边花、马荡子、各种跟斗、武打招式，各种步法、手势，用肢体动作表演出人物的各种行为。念功，念白之功力。白雪仙老师一句话，请出了念白的重要：‘懂得讲口白，就是会做戏了。’演员的口白，需要适合所演的人物性格、情境、年龄、行当，其力度、强弱、快慢、节奏，表明对人物的认识和了解。打，各兵器的对打，包括十八般武艺：刀、枪、剑、斧、钯、叉、砣、索、棍、矛、剑、铜、锤、钗、铲、鞭”。（杨海城，2025）

第五，勤习五法：手、眼、身、发、步。手法，指戏曲里各种独特的手的姿势。指，有兰花指、单指、迎风指、朝天指、双指、八字指、数字指、剪式指、赞美指；拳有方拳、提拳、佛手拳、握拳、举拳、端拳等；掌有瓦楞掌、兰花掌、撩掌、端掌；双手榜的位置有顺方旗、拱手式、托掌、冲掌、栽拳撑掌、双山榜、提甲按掌。手部活动有：云手、穿手、晃手、劈手、搓手、小五花、风火轮。眼，眼是心灵的窗户，眼随手走，通过眼神带领观众欣赏你的动作造型、眼神的光芒，体会到角色的神采。丰富的眼神，来源于对角色的揣摩研究，形成神采飞扬、眉目传神的效果，比如秋波暗送、回眸一笑百媚生、杏眼圆睁、剑目凤眼、含情脉脉、倦眼、醉眼、蛇目、鼠眼、圆眼、三角眼等等。身，即是演员的身躯。“腰是我大阵，稳定身型；腹要收腹提气；肩、胸部放松，呼吸顺畅。任何行当的角色，出场都必须收腹提气，否则就是没有进入表演状态。腰除硬、净、稳之外，还要具备柔韧之腰力，以承担大量的动作，形成高难度表演，如荡腰、旁腰、旋腰、翻身、平转、飞腿、播米、级翻、旋子等。发，男生有甩发功，女生散发功，还有生角的髯口功（俗称耍须口）。步，不同行当有不同的步法，但基本上快速走动是圆场，还有慢步、快步、分水步、矮子步、云步、撤步、碎步、滑步、颤步等等”。（杨海城，2025）

杨海城说：“老师常教导：做戏要七情上面。所以要像学‘四功五法’一样，用许多时间精力研究六欲、揣摩七情，方能使自己创作的角色能够成功。同时还要八方（琴、棋、诗、画、曲、影、武、禅）融会，借八方的艺术实践充实自己，触类旁通；然后九九归一，塑造出令人可信、十分感人的角色，献给来支持你的观众。观众就是你的老板。这就是最好的回报”。（杨海城，2025）

四、海内外的戏曲文化传播

（一）以汇报演出带动粤剧教学

杨海城认为，戏曲是一种独特的思维方式，对于非专业的学习者来说，也具有调节心志、抒发感情的作用。为此，他在粤剧教学中，除了对学生进行基本功训练外，经常组织

演出，给学生以舞台实践机会。由于加拿大已经没有了专业的戏班，专业艺人也不多，所以他沿袭跨国演剧的传统，经常邀请广东、香港、美国的粤剧家作为嘉宾前来，与自己和学生同台演出，现场学习，以让学生提高兴趣、增广见识，直接参与演出、组织、后台运作。这样的言传身教、身体力行，不仅学生受益，也极大地宣传了粤剧，得到华人社会的支持和部分赞助。演出租用本地剧场，公开售票，价格最低二三十元加币起。收益扣除部分成本外，基本都作为公益捐赠。

2009年9月，为了庆祝从艺半世纪，他与学生合作举办“艺海扬帆五十秋”专题粤剧晚会。海报贴出，戏票已售，省港名伶嘉宾如约而至，万事俱备，就等开场。谁知此前一天排练，杨海城打飞腿上高台时，突然“唉哟”一声，原来不幸蹬裂右脚后筋，当场跌倒在排练场上，站不起来。

这次演出，杨海城要演的剧目包括《柳毅传书之花好月圆》《连环计之小宴》等四个折子戏，角色无人可以临时代替。怎么办？杨海城咬紧牙关对医生说：“没事！给我打封闭吧，止痛就能登台！”医生却说：“没事？打封闭止痛容易，但登台又打又唱，剧烈运动加重创伤，以后脚可能废了，这是大件事啊！”

现场一片沉默。有学生叹道：“除非老师坐轮椅上台演……”讲者无心，听者有意，杨海城灵机一动：“哪里有轮椅？”一学生答：“我有！”“好！立即去取轮椅，告诉大家演出时间不变，一切不变，我骑轮椅演出！”杨海城果断命令。

晚会当天，开场锣鼓音乐响起，杨海城驾着电动轮椅，踏着节奏，从容登场。首个剧目是《柳毅传书之花好月圆》。他扮演的柳毅，轻拂水袖，翩翩亮相，一招一式一丝不苟，一个活脱脱的英俊书生出现在观众面前！

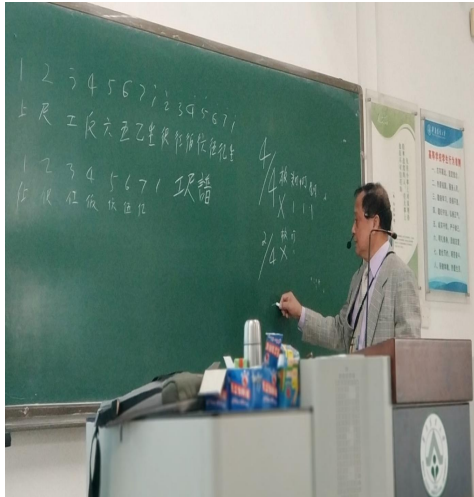
正是艺高人胆大，德高艺更高。只见杨海城忍痛坐在电动轮椅上，穿不进高靴的右脚，还缠着厚厚的白色绷带。他连演两晚，八个折子戏，疼得戏服全都湿了。但是，演出如有神助，唱念做打文武兼备、声情并茂，观众掌声、喝彩声如潮。64岁的杨海城骑着轮椅撑起两场演出，感动了温哥华观众，也为学生树立了榜样。（冯向东、陈冠文，2013）

（二）融汇传统文化艺术的戏曲教育

杨海城在粤剧教学中，注意戏曲作为凝聚了文学、音乐、舞蹈等各项传统文化艺术的综合性艺术的特点，充分发挥其中的诗情画意，以演奏、表演、讲解与动作示范辅助教学，让学生领会其中的美。2019年11至12月，华南农业大学聘请他作为“海外名师”来穗，为中文系本科生150人讲授《戏剧戏曲专题》课程。两个月的时间，除了理论教学外，还安排了表演学习、课余讨论、校内实践、校外剧场看戏，远超课程规定的32课时，师生相得，教学效果良好。

杨海城说：“演员表面风光，台下辛苦。得到观众的肯定和认同，心中便满足”。（徐燕琳，2000）好演员首先要热爱戏曲，包括粤剧的音乐、舞蹈、服装、文学、联想、意境；要趁年轻时练好基本功，修炼形体造型，同时努力提高修养，学会观察生活，从中吸收养分，丰富表演。他功底扎实，至今每天练功，经常踢足球锻炼身体。这得益于当年在湛江少年粤剧学校学戏时打下的基础。他说，当年练功时吃了很多苦。要练手功，双手撑地靠手走路；倒立（业内称为起虎尾）定五分钟，面色发紫，汗流一地；压腿，拉腿向墙。学员边练边哭，周围邻居听到哭声，还以为虐待儿童。他还介绍了戏曲前辈观察生活的方法，比如盖叫天为了提高身段之美，长期观察轻烟婀娜轻柔的姿态，将其融入自己的

表演；李万春为了演好猴戏，专门养了一个猴子，揣摩猴子的性格表现；薛觉先为了演好律师角色，跑到法庭看律师出庭神态。他说：演员要用心用情演出。虽然中国戏曲舞台上程式化的表演并不是生活的真实表现，但是，演员的内心需要追求真情实感，以充沛的情感，去带动技术程序。如果想要观众感动，必先自己感动；如果想要观众落泪，必先自己落泪。因为有情有技，所以戏曲当中无处不美：曲词美，演员扮相美，造型美，声腔美，音乐美，布景美，哭也美，笑也美，病也美，死也美。^①

杨海城在华南农业大学讲授工尺谱，2019/11/26
Leong Hoi Seng taught Gongche notation at South China Agricultural University on 11/26/2019

杨海城在华南农业大学讲授戏曲美学，2019/11/27
Leong Hoi Seng lectured on the literary beauty in Chinese traditional opera at South China Agricultural University on 11/27/2019

杨海城现场演示和教学各种步法、掌法、指法、拳法，一边具体指导：戏曲身段做得好，要从脚跟开始；在基础的磨盘云手方式上，讲述正、反云手的区别和方法，引导同学们学习；台步步伐，小生为丁字步，展现出气宇轩昂，花旦站相必须踏步式，亦即是别步，表现出轻盈灵动；跑圆场时，右手在圆场时不能晃动，要提起而跑。在基础学习之上，进而教学“云手拉山”“鹞子翻身”“云手旋腰”等动作。杨海城将“云手拉山”分成八个点，反复演示、讲解。“鹞子翻身”结合弓步、云手等基础动作，通过手部带动腰部。在自己演示动作后，他反复讲明动作难点，挨个指导，耐心纠正学生的动作。经过多次练习，大部分同学都能够掌握这些动作。他便请学生到台前演示，增加互动性。

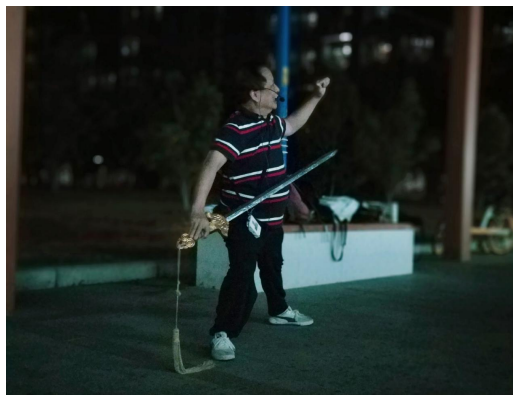
粤剧早期以武戏为主，硬桥硬马、刚劲朴拙的武打也是舞狮的基础。南狮有弓步、马步、上膝等步伐，舐毛、搔头、翻滚、试探等动作。因此，课程的实践环节安排在学校龙狮队，李仕美等同学表演舞狮，讲解舞狮过程和意蕴；同学们体验舞狮，和狮头亲密接触，学习基本动作后合影留念。在做粤剧情景表演示范时，杨海城拉小提琴伴奏，并根据中文专业特点，将三首唐诗转换为舞台表演，给学生以深刻的印象。例如，《送杜少府之任蜀州》要求演出送别时的神态、情景和情感中的不舍；《回乡偶书》要求表演老人步履蹒跚地抚摸胡须的情景，以及儿童双手叉腰天真地问“你从哪里来”的模样；辛弃疾词《西江月》，要求表演“醉心”“醉步”“醉语”“醉眼”“醉态”等“醉”的神态。学生说：“经杨老师一演，古诗词就活了。”在得知学生已学习辛弃疾的作品《破阵子·为陈同甫

^① 本文所采用的图片均为华南农业大学人文与法学院徐燕琳教授提供。

赋壮词以寄之》后，杨老师请同学们背诵，他同时舞剑，让学生真切感受到宋词和戏曲结合产生的无限魅力。

杨海城与华南农业大学中文系师生和校龙狮队队员合影，2019年12月4日
 Ieong Hoi Seng photographed with teachers and students of the Chinese Department of South China Agricultural University, as well as members of the Loong and Lion Team on Dec.4, 2019

杨海城表演舞剑，2019年12月11日
 Ieong Hoi Seng performed sword dance on Dec. 11, 2019

学生孙浩楠在课程调查问卷中写道：“在第二次实践课上，我们深入地学习了鹞子翻身、旋腰拔脊等动作。对戏曲的手法、步法进行深入的了解与学习。我印象最深刻的是杨老师为我们表演的《破阵子》，人剑相融，潇洒英美，完全看不到年逾古稀的拖沓，那种飒爽的姿态蕴含着老师对艺术孜孜不倦的追求，这种热爱无关年龄。老师就像是词里的辛弃疾，抛头颅洒热血，奉献自己的一生。不同的是，老师是为了艺术。这段表演不仅让我欣赏到老师的美与才华，还有关于人生的思考，我以前只在新闻网络上看到为艺术痴狂的老艺术家，当这样德艺双馨的艺术家站在自己眼前的时候，看到他为自己所热爱的艺术坚持、传承、发扬而深受震撼。那是来自心底的敬仰与崇敬，或许在很多年很多年以后，无论在世界的哪个角落，当我需要作出选择和改变的时候，脑海会浮现出2019年12月11日杨老师舞剑的身影。他告诉我：热爱没有理由放弃”（徐燕琳，2020）。

（三）搜集保护粤剧文物文献

杨海城先生从艺六十余年，无论在哪里，始终不渝地敬爱粤剧，锲而不舍地钻研推广粤剧，也注意发现、搜集、抢救粤剧文物文献，专门建立了私人粤剧图书室。他希望更多人关注和热爱粤剧，让这一人类非物质文化遗产得以传承光大。

北美西部是十九世纪中期随着淘金潮来到北美的粤剧最早的传播地，粤剧文物文献众多，但散失也比较严重。2014年9月，杨海城受旧金山美西八和会馆的邀请赴当地大明星戏院演出，在剧院后台墙壁上发现挂着几件粤剧头盔散件。随后他太太韩小宝女士在天幕后看到一幅画在铁皮上的舞台布景，有亭台楼阁、花草树木，两边画有出将入相门，左下角题名：“许逢伯绘，民国十四年。”杨先生认为这种以油画颜料绘在金属板上的粤剧布景极其罕见，而绘制时间民国十四年（1925）正是大明星剧院（时称大中华戏院）落成时间，反映了当时粤剧演出的兴盛，具有重要的历史价值。群鸿艺苑白超鸿主席介绍说，由于大明星戏院易手，新东主清理时在棚顶时发现一个旧戏班装演出用品的破旧竹箩，准备

丢弃，他们商议后认为是粤剧之宝，立即带回会馆暂存。杨先生检视，竹箩里竟然装满了古老的粤剧道具，诸如皇帝额、毛凤冠、草鞋等，做工精致，比如“点翠”工艺，即将翠鸟的蓝色羽毛，镶嵌在戏冠的金属底座，现在已经很少见，有的物件他也无法辨识其具体演出作用，十分珍贵。

为了能够更好地宣传粤剧文化，2016年6月21日至7月4日，加拿大粤剧协会在大温哥华中华文化中心举办“杨海城粤剧艺术藏品展”时，特邀请美西八和会馆携当年大明星戏院文物参加。杨海城希望通过展览，推动大明星戏院成为粤曲博物馆，保留下珍贵的历史和文化。出席开幕式的嘉宾有联邦国会议员黄陈小萍、关慧贞；不列颠哥伦比亚省议员Jane Shin；加拿大洪门民治党副总主委郑炯光；美西八和会馆主席林小群；美国群鸿艺苑主席白超鸿；中华文化中心主席郭英华以及各位副主席、共同主席；爱城耆英康乐组主席李小妹；粤剧闺秀爱好者刘唐翠雄、黄郭燕萍、麦林慢莲；杨海城粤剧学院、加拿大粤剧协会全人、义工、朋友等。此次粤剧艺术藏品展自2013年开始构思筹备，除了杨海城本人多年积累外，也得到同行精英、各方朋友支持襄助。展品包括大量精美戏服，如蟒袍、大靠、海青、女帔、梅香衣、女蟒、冠冕盔靴等；又有许多粤剧历史文献，如场刊、宣传海报、古法泥印剧本、新式印刷的剧本与乐谱、旧书、剪报等，其中许多关于粤剧历史及粤剧在美洲的传播的一手资料。

展品中有一件清末蓝底女装白狐狸毛皮长袍，典雅大方，引人注目。这是当年同盟会会员、众议院议员、大元帅府参事、香港华侨学院中文系主任、广州大学文学院院长马小进先生的母亲赠送儿媳金天牧的厚礼，再由金天牧转送儿媳伍茂莲。金天牧是京剧刀马旦，曾与梅兰芳一起搭班演出。又有一件上世纪五六十年代的胶片海青，明灿晶莹，由粤剧名伶麦炳荣赠送给黄郭燕萍，十分珍贵。这些文物，每一件背后都有动人故事，承载着粤人粤剧的生动历史。

“杨海城粤剧艺术藏品展”在温哥华取得圆满成功，紧接着开始《三国风云》的排练。杨海城改编整理《三英战吕布》《水淹七军》两个剧本，训练了一批从未接触过粤剧的学生，同时兼任艺术总监、饰演关云长一角以及《赤壁雄风》中的黄盖，于7月8日、9日献演，好评如潮。7月12日，他马不停蹄，亲自驱车千里将展品送到阿尔伯塔省会埃德蒙顿市，7月15至17日举办了第二场展览，各曲社嘉宾、戏剧学者、著名艺人纷纷来贺，参观民众络绎不绝。8月13日，温哥华华埠节举办中国戏曲介绍，杨海城应邀在中华文化中心作化妆示范、表演和讲座，与京剧艺人同台展示戏曲化妆、角色塑造的异同。他带来皇帝、元帅、将军和大臣的头盔头饰、蟒袍、海青、靴鞋，从材质、龙爪的不同，到制作细节、演出诀窍等，和盘托出。又当场示范化妆、穿戴戏曲服饰，一会儿是器宇轩昂的赵子龙，一会儿变身威震天下的君王。现场座无虚席，华人西人听众纷纷拍掌，争相合影留念，很好地宣传了粤剧和中华传统文化。

五、对振兴粤剧的建议

从艺60周年时，杨海城写道：“我爱粤剧，我需要粤剧。我爱粤剧，因为它博大精深，包含丰富的中华文化，哺育我成长，在精神修养、身体品格方面锤炼我，遇困难挫折当作磨练，获赞许褒奖化为动力。我需要粤剧，因为这是我的工作”。（杨海城，2019，p.1）在杨海城粤剧学院成立20周年院庆演出场刊中，他曾说：“粤剧苦我心志，劳我筋骨，养

活了我一家；教我做人，解我乡愁，圆我理想。”又重提学院首演场刊的自序转的一段话：“一个人如果自小便认定一种工作为终生职业并付诸实行，他就是一个幸福的人”。（杨海城，2017，p.1）2026年初，杨海城在温哥华生活·风格基金会举办的晚会上，谈到他已从艺67年，一辈子只认定一种工作，那就是粤剧，没有一天离开粤剧，称自己是一个幸福的人。（杨海城，2026）他做到了盖叫天先生所说的“活到老，学到老”，直到现在仍在教学生、参演节目、参加粤剧唱局，又拉又唱又演又教，日子丰富而快乐。

身处海外，杨海城仍无时无刻不想着粤剧、关注粤剧。他一方面努力传承传播粤剧，一方面欣喜于国内戏曲的发展，思考着海内外粤剧的未来。结合自身经历，他说：传统是粤剧的根本，粤剧的传统不能丢。这首先是对于粤剧起源、粤剧的祖师、戏班禁忌等的认识。戏曲还需有偶像带领，以吸引观众，在粤剧中以文武生花旦担当头牌。演员要不断苦练身段技艺，提高水平。

针对粤剧振兴，他特别提出以下期望。

第一，剧团应与剧场联合。他说，自己从事粤剧表演以来，振兴拯救粤剧至少经历过四次。当年做戏的时候，每个剧团挂钩一个剧场，白天就练功排戏，晚上演出。但六十年代中后期电影已经将舞台霸占，日场、夜场、甚至深夜场。原来使用剧场的戏曲演员不说练功，睡觉也成为难题。所以振兴粤剧，首先要有专门的场地，方便练功排练。剧场是粤剧的革命根据地，如果没有一个厉兵秣马的练功根据地，就不能促进发展。

第二，粤剧需要更多的深入到基层的小型演出、小型活动。目前的戏曲进校园就很好。戏曲院校、剧团进入学校，主动让学生接触戏曲，能够培养观众、吸引人才，对戏曲发展是百年大计。

第三，粤剧导演制度的建立完善。如果做戏只是纯粹的摆弄技巧，而枉顾戏场，老师傅说这不是做戏，而是卖艺。戏曲导演应该要有戏曲理论，要懂得戏曲的表演程序。有好的导演，对粤剧发展是大好事。希望粤剧越来越好，蒸蒸日上。

基金项目： 国家社科基金重大项目《中国文学在世界文明进程中的作用和影响研究》（24&ZD240）子课题《中国文学对北美文明的作用和影响》；广东省社会科学规划项目“加拿大粤剧史料文献调查研究”（GD25LN22）。

Conflicts of Interest: The author declares no conflict of interest.

ORCID: Xu Yanlin^{ID} <https://orcid.org/0009-0003-1215-4808>

References.

- 《粤剧大辞典》编委会（2008）：《粤剧大辞典》，广州出版社。
 [Editorial Committee of the Grand Dictionary of Cantonese Opera (2008). *The Grand Dictionary of Cantonese Opera*. Guangzhou Publishing House.]
- 冯向东、陈冠文（2013-04-06）：“骑轮椅上舞台唱大戏：记粤剧名人杨海城先生加拿大的一次演出”，《湛江日报》，6。
 [Feng Xiangdong, Chen Guanwen (2013, April 6). “Riding a Wheelchair onto the Stage to

Perform a Grand Opera: Remembering Cantonese Opera Celebrity Mr. Yang Haicheng's Performance in Canada." *Zhanjiang Daily*, 6.]

徐燕琳 (2016): “‘杨海城粤剧艺术藏品展’在加举办”，《南国红豆》(5): 49-50。

[Xu Yanlin (2016). "Yang Haicheng Cantonese Opera Art Collection Exhibition Held in Canada." *Nanguo Hongdou* (5): 49-50.]

徐燕琳 (2020): 《加拿大戏曲教育家杨海城院长来穗授课纪要》(未刊稿)。

[Xu Yanlin (2020). *Record of Canadian Opera Educator Yang Haicheng's Teaching in Guangzhou* [Unpublished manuscript].]

杨海城 (2009): 《艺海扬帆五十秋》，杨海城粤剧学院。

[Yang Haicheng (2009). *Fifty Years of Sailing in the Sea of Art*. Yang Haicheng Academy of Cantonese Opera.]

杨海城 (2017): 《杨海城粤剧学院成立廿周年院庆演出》，杨海城粤剧学院。

[Yang Haicheng (2017). *The 20th Anniversary Celebratory Performance of the Yang Haicheng Academy of Cantonese Opera*. Yang Haicheng Academy of Cantonese Opera.]

杨海城 (2019): 《杨海城六十周年志庆演出·走过梨园一甲子》，杨海城粤剧学院。

[Yang Haicheng (2019). *The 60th Anniversary Celebratory Performance: Sixty Years in the Pear Garden*. Yang Haicheng Academy of Cantonese Opera.]

杨海城 (2025): 《粤剧演员养成记》(未刊稿)。

[Yang Haicheng (2025). *The Making of a Cantonese Opera Actor* [Unpublished manuscript].]

杨海城 (2026-03-23): 《修订补充资料》(手写稿)。

[Yang Haicheng (2026, March 23). *Revised and Supplementary Materials* [Handwritten manuscript].]