

香港戲曲概述

Hong Kong *Xiqu* Overview

2023

香港戲曲概述 2023

Hong Kong Xiqu Overview 2023

主編、行政統籌
蔡啟光

Editor and Administration Coordinator
Choi Kai-kwong

原文審訂
羅麗

Original Text Reviewer
Luo Li Lawly

英文翻譯
楊芝霖

English Translator
Catalina Yang

英譯審訂
汪卿孫

Translation Reviewer
Teresa Wang

版面設計及排版
沛誠公司

Layout Design and Typeset
Amazing Source Company

網站
hkxiqu.hk

Website
hkxiqu.hk

國際標準書號
978-988-74613-9-5

ISBN
978-988-74613-9-5

版次 2025 年 12 月初版

First published in December 2025

本刊物內所有圖文資料，版權均屬本計劃及個別圖文提供者所有。大量轉引、複製、或將其用於商業用途，均可構成侵權行為，本計劃負責人保留追究權利。

All rights reserved. Large-scale quotation, copying and reproduction for commercial purpose is considered infringement of copyright. When such situation arises, the Project-in-charge reserves the right to take legal action against involved individuals and/or organisations.

Supported by

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council 資助

香港藝術發展局支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

The Hong Kong Arts Development Council supports freedom of artistic expression. The views and opinions expressed in this project do not represent the stand of the Council.

疫後時期的粵劇： 科技與創新

撰文：鍾明恩博士（香港浸會大學
創意藝術學院 音樂學院 副教授）

背景

2019 冠狀病毒病對全球各行各業造成了深遠的影響，基於公共衛生考量，許多公共活動紛紛暫停，全球文化藝術界亦因此陷入了低迷期。香港的粵劇界無法倖免，其受到的衝擊可謂史無前例。筆者對此進行了深入研究，並將研究成果編寫成書（鍾明恩，2023¹），希望為這一歷史時刻留下珍貴的印記。

隨著疫情逐漸緩和，大多數粵劇團體迅速應對，恢復運營，甚至將危機轉化為機遇。這段漫長的疫情促使粵劇界出現了一些新常態，尤其是在科技帶來的機遇與創新方面，包括表演形式、藝術形態、行業生態、傳播營銷及觀眾互動模式等。要使這些科技及創新在粵劇傳承中發揮長遠而正面的影響，必須依賴粵劇團體與從業人員的不斷探索、檢討與反饋。

因此，本文將探討疫後時期粵劇科技的應用及由此衍生的一些創新，同時分析從業人員的實踐與看法。

1 鍾明恩（2023）《香港粵劇在新冠疫情危機中的傳承》，香港：中華書局。

現代科技在粵劇的應用

粵劇作為重要的文化藝術瑰寶，已被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作」（UNESCO, 2009）。在現代社會，保護與傳承非物質文化遺產被視為一項極為重要的國際議題（Smith, 2006）。《保護非物質文化遺產公約》更強調了創新策略在文化傳承中的重要性，包括運用現代科技（UNESCO, 2003）。

隨著各種藝術科技的迅速發展，全球的表演藝術經歷了顯著的變革。香港的粵劇也不例外，與時並進地作出了創新的發展。例如，香港西九文化區近年推出了首個人工智能（AI）機器人參與粵劇演出。在節目《開心穿粵》中，人工智能機器人模仿名伶羅家英，講述了一個穿越故事，為觀眾帶來了創新的粵劇體驗，成功吸引了眾多年輕觀眾的關注。此外，揚鳴藝術粵劇團的《子期與伯牙》運用了3D懸浮技術輔助敘事，通過投影鬼魂、雲朵和鳥類的影像，創造出獨特的視覺效果。這部作品利用科技加強了子期與伯牙之間人鬼情感的表達，突破了傳統粵劇的展現模式。同樣，鳳翔鴻劇團的《花木蘭》將沉浸式科技融入演出，運用3D技術展示演員與場景的互動，創造出一個沉浸式和互動的虛擬環境，為傳統粵劇帶來了全新的表現形式。

筆者早前在國際期刊上發表了一篇文章，探討疫情後現代科技的發展對粵劇傳承的影響（Chung, 2024²）。在研究中，筆者訪問了八十六位粵劇相關持份者，包括演員、樂師、舞台監督、技術人員、武術指導、班主及行政人員。訪問內容涵蓋了他們在粵劇應用科技方面的經驗及觀感。研究顯示，科技在粵劇應用上的潛在影響可分為四個主要方面：第一是觀眾的拓展，第二是對粵劇藝術呈現的優化，第三是提升粵劇的社會經濟價值，最後是新營運模式的出現。

2 Chung, F. M. Y. 2024. "Utilising Technology as a Transmission Strategy in Intangible Cultural Heritage: The Case of Cantonese Opera Performances." *International Journal of Heritage Studies* 30 (2): 210-225. <https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2284723>

一、粵劇的觀眾拓展

研究結果顯示，科技在粵劇中的應用有助於觀眾的拓展，主要體現在傳播媒介、藝術展示模式以及市場推廣的廣泛及多樣化擴展，對粵劇的傳承產生了正面影響。受訪者普遍認同，通過社交媒介如 YouTube、Facebook 和 Instagram 等平台展現粵劇表演，能夠有效拓展觀眾的觸及範圍，甚至吸引海外觀眾。尤其在年輕世代中，這些平台具有顯著的影響力。他們認為，這些媒介平台是一個良好的切入點，可以接觸到那些從未考慮購票進場觀看粵劇的年輕人，讓他們更輕鬆地接觸這一藝術形式，逐步培養他們的興趣和欣賞能力。

然而，也有部分從業者認為不應過度投入資源於媒介化過程及科技應用，以吸引年輕觀眾。他們指出，隨著年齡的增長，人們對粵劇的興趣往往會逐漸增強，因此年輕人可能尚未達到欣賞這種傳統藝術的階段，無需過於急切。例如，有從業者回憶起自己的成長經歷，提到當時的前輩曾預言「粵劇會因觀眾人口老化而消失」，然而六十多年過去，粵劇依然屹立不倒，顯示出其恆久的藝術價值及生命力。

二、粵劇藝術呈現的優化

根據受訪從業員的觀點，現代科技的發展有潛力提升粵劇的內容呈現、可理解性和可接近性，從而大幅增強對觀眾的吸引力，並提升與現代社會的關聯性，促進其在當代的傳承。

例如，一位受訪者分享了他在一場融合科技的粵劇演出中的親身經歷。他指出，通過全息投影技術呈現與故事情節相關的影像，顯著增強了表演的可理解性，讓觀眾能更容易地投入於演出當中，故事亦變得更為立體。此外，有從業員以經典粵劇《再世紅梅記》為例，分享到其接觸藝術科技的經驗，提到其中一個經典場景是李慧娘從棺材中跳出，他認為人工智能的應用可以在不干擾傳統元素的情況下，有效提升戲劇的呈現效果。

然而，部分從業者強調，在運用科技的同時，必須保護粵劇的核心元素和價值。他們認為，傳統粵劇的表演技藝和音樂結構始終是其精髓，而不是舞台上炫麗的現代技術，這些元素必須妥善保留，不能妥協。例如，有受訪者提到他參加過一場融合科技的粵劇演出，但因虛擬現實的畫面使得演出過於現代化，違背了作品原本的意境和歷史故事的意圖。

總的來說，科技的應用對粵劇藝術呈現的優化具有雙刃劍的影響。它既能提升其吸引力和可接觸性，也需謹慎把握，以確保傳統精髓不被遺失。這要求從業者在創新與傳承之間找到平衡，以促進粵劇的持續發展。

三、提升粵劇的價值

有學者認為，經濟價值是文化參與的重要結果之一（Hewison, 2006）。根據《行政長官 2020 年施政報告》（香港特別行政區，2020），香港特區政府透過投放資源，致力於積極推廣和支持藝術科技的發展，這些舉措無疑為文化藝術開創了新的經濟價值渠道。然而，由於香港大部分粵劇線上演出的都是免費提供的，這種線上模式並未能為該藝術形式的可持續性提供穩定的收入來源。有粵劇班主指出，粵劇在香港的生存主要依賴票房收入；如果不賣票，行業將難以維持運營，無法支付從業者的工資或維持日常運作開銷。此外，讓粵劇觀眾為線上演出的付費非常困難，因為大多數觀眾是老年人，他們不熟悉線上支付機制，且缺乏為線上節目付費的習慣。總的來說，雖然科技的應用在提升粵劇對公眾的可及性方面具有潛力，但要透過網絡提升經濟效益仍面臨挑戰。

除了經濟價值，社會價值也是文化藝術的重要結果，特別是在於公眾在社區內獲得文化體驗的機會與權利（Bakhshi 和 Throsby, 2012）。在數碼時代，媒介化通常能提升各階層對藝術的參與度（Jansson, 2013）。根據香港藝術發展局的「觀賞藝文節目及消費調查」（藝術發展局，2018），在 15 至 24 歲的年輕人中，只有 5% 曾參與粵劇活動，而觀眾

主要集中在 45 至 74 歲的年齡層。觀眾群體報告顯示，粵劇的觀眾多為教育程度較低的退休人士，這與其他藝術形式的觀眾存在顯著差異，其年齡層明顯高於其他藝術類型（藝術發展局，2018）。本研究表明，粵劇的媒介化擴大了其對公眾的可及性，提升了不同年齡、社會經濟地位和地理位置的觀眾參與粵劇的機會，或去能進一步增強了社會對粵劇的認同與支持。

四、粵劇產業中的新營運管理模式

一場疫症迫使從業員重新思考行業的發展，而科技的普及與進步也帶來了新的機遇。部分從業者認為，單靠政府的財政支持已無法滿足市場日益多樣化的需求和導向變化。因此，他們建議採用以盈利為導向的商業模式和策略，以創造多元且持續的收入來源，從而吸引年輕一代留在粵劇行業內。

例如，某些年輕的粵劇從業者率先採用了訂閱式會員平台（Patreon）。在這個平台上，觀眾可以在無廣告干擾的情況下欣賞完整的演出，這不僅使藝術家能夠製作高品質的粵劇演出，還能增強與觀眾之間的互動。通過這些數碼平台，藝術家可以直接與觀眾建立聯繫，分享創作過程和幕後故事，進一步提升自身的知名度，並增強觀眾的參與感與忠誠度。此外，藝術家還能從觀眾的支持中獲取收入，實現專業的持續收益，從而促進他們的生計和職業發展。

總結

綜上所述，疫情為粵劇界帶來了創新發展與機遇。科技的應用促成了粵劇在表演、傳播及營運模式上的變革，推動了其創新發展。各種科技在舞台上的應用無疑提高了粵劇的可及性、社會關聯性及對觀眾的吸引力。此外，通過社交平台和線上演出，粵劇得以觸及更廣泛的觀眾群，對於文化的傳承發揮了積極的影響。

然而，在運用科技的同時，我們必須強調保護和傳承粵劇藝術的核心元素及價值。許多受訪者提到，儘管科技能提升演出效果並增強與觀眾的互動，但過度依賴現代技術可能導致對傳統表演技藝的忽視，從而本末倒置。因此，從業者應在創新與傳統之間找到平衡，確保粵劇的精髓得以保存。在策劃演出時，應考慮如何有效整合科技，從而保留粵劇的文化內涵。此外，觀眾的適應與回饋也非常重要。希望通過各方的持續努力，粵劇能在當代社會中持續繁榮與發展。

參考資料

Bakhshi, H., and D. Throsby. 2012. “New Technologies in Cultural Institutions: Theory, Evidence and Policy Implications.” *International Journal of Cultural Policy* 18 (2): 205 - 222. <https://doi.org/10.1080/10286632.2011.587878>.

Chung, F. M. Y. 2024. “Utilising Technology as a Transmission Strategy in Intangible Cultural Heritage: The Case of Cantonese Opera Performances.” *International Journal of Heritage Studies* 30 (2): 210-225.<https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2284723>

Hewison, R. 2006. *Not a Slideshow: Leadership and Cultural Value*. London: Demos.

Jansson, A. 2013. “Mediatization and Social Space: Reconstructing Mediatization for the Transmedia Age.” *Communication Theory* 23 (3): 279 - 296. <https://doi.org/10.1111/comt.12015>.

Smith, L. 2006. *Uses of Heritage*. London: Routledge.

Tryon, C. 2013. *On-Demand Culture: Digital Delivery and the Future of Movies*. New

Jersey: Rutgers University Press.UNESCO. 2003. “2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural.” <https://ich.unesco.org/doc/src/15164-EN.pdf>.

UNESCO. (2003). 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. <https://ich.unesco.org/doc/src/15164-EN.pdf>

中華人民共和國香港特別行政區政府（2020）《行政長官 2020 年施政報告》。
<https://www.policyaddress.gov.hk/2020/chi/policy.html>

鍾明恩（2023）《香港粵劇在新冠疫情危機中的傳承》，香港：中華書局。

香港藝術發展局（2018）《觀賞藝文節目及消費調查：技術報告》。https://www.hkadcaic.hk/zh_hk/records/HKADC/research/19/1