

百港 銭 地 概述

Hong Kong Kiqu Overview

2021—2022

香港戲曲概述 2021-2022

Hong Kong Xiqu Overview 2021-2022

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

吳樂怡 楊芝霖 **English Translator**Lois Ng

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

978-988-74613-8-8

ISBN

978-988-74613-8-8

版次 2025 年 7 月初版

First published in July 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.

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.

機遇疫中尋

香港首個粵劇網上學堂—— 八和頻道及兒童電子書

撰文:陳曉婷博士(聖方濟各大學葉應桃李如意 人文及語言學院研究助理教授)

2019 冠狀病毒病(Coronavirus-COVID-19)在香港肆虐三年,縱使粵劇在2009年列入「聯合國人類非物質文化遺產」以來,香港特區政府對粵劇藝術一直持肯定及支持態度,其因應嚴峻疫情而實施的一系列防疫及封閉表演藝術場地的政策,始終為粵劇業界帶來空前絕後的衝擊。以2021年為例,康文署轄下的表演場地從1月1日至2月17日封閉,而封館日子還包括各大劇團慣常搬演賀歲戲的中國農曆新年假期,是以不少劇團的演出計劃都需要擱置或取消,粵劇從業員(尤其是以日薪計糧者)的生計因此大受影響。

香港八和會館(下稱「八和」)作為領導粵劇台前幕後從業員的專業行會組織,在疫情期間不時主動跟政府協商,務求對業界作出最迅速和有效的支援,當時的八和主席汪明荃博士(任期1992-1997;2007-2023)為令從業員繼續「有工開」,更是不遺餘力的,而兩個分別以成人和孩童為目標觀眾的線上粵劇推廣計劃——「八和頻道:粵劇網上學堂」(下稱「八和頻道」)和電子書《童你講粵劇》在她的倡導之下,都在2020至2021年順利完成。

眾心一志成美事・化不可能為可能

關於「八和頻道」的製作源起,曾擔任八和總幹事的岑金倩女士在《八和的華麗轉身:重塑傳統品牌》一書憶述,汪明荃

在疫情期間想方設法尋覓支援業界的機會,多次跟政府官員 溝通,而她鍥而不捨的精神終令政府官員作出回應,主動提 議八和製作供社會大眾免費觀賞的線上粵劇教育節目。八和 理事會認為推行計劃至少有三大效益,包括解決同業工作需 要、提升士氣和推廣粵劇。不過,此事實在不易為之。在岑 金倩看來,八和面臨的難題如下:「首先,由誰人去編定節 目的內容;第二,粵劇界的演出非常暢旺,根本沒有可能同 時召集這麼大批從業員,參與連續多天的拍攝工作;最後, 拍攝需要大量的資金,這不是八和可以隨意挪出來的。」」 推看似不能實行的美事偏偏因為疫情才得以成就。在香港特 區政府民政事務局(現時的文化體育及旅遊局)的資金贊助 之下,八和成功動員超過三百五十位粵劇從業員,共同製作 出四十七集粵劇表演藝術導賞教材,在 2021 年 3 月 1 日舉行 啟動儀式和隆重推出。

儘管政府樂於承擔製作成本,卻要求八和在極短的時間內提交完整詳盡的節目計劃書,以便官員按照官方程序進行正規的資助審議。換言之,八和全人必須在有限的時間之內火速行動。據《香港八和會館七十週年誌慶》所載,「八和頻道」由主席汪明荃親自擔任節目監製,而擔任製作小組成員的名伶共有七位,分別是羅家英、龍貫天、新劍郎、王超群、陳鴻進、溫玉瑜和黎耀威,他們負責構思和規劃節目的具體內容。另外,多位藝術總監分別處理每集節目的選材、選角和示範內容等工作。²至於辦公室的行政同事亦要迅速草擬計劃書初稿和財務預算,以及跟政府官員洽談申請資助的具體細節。最後,八和在眾心一志努不不懈之下,得以在短短兩週內完成計劃書和節目製作的前期準備功夫。

前瞻後顧不畏苦。 善緣早種結碩果

汪明荃在《八和的華麗轉身:重塑傳統品牌》一書道盡執行「八和頻道」計劃的辛酸,她身為節目監製,即使不必親自在鏡頭前亮相和參與演出,惟歷時十七天的節目製作期,每天都要抵達劇院擔當總指揮。她直言要完成高質素的作品,在整個攝製過程必須「瞻前顧後,比上班更吃力;也害怕監製工作處理得不公平,要防止中間一些混水摸魚的事發生。

始終參與的人很多,運用的是公帑,我們如果不好好把關, 既對不起會員,也難以向政府及公眾交代。」箇中困難,實 不足為外人道。單是在疫情期間為節目覓得拍攝場地,原來 也不易為之。

當節目的籌備工作進行得如火如荼之際,政府的演出場地卻因應疫情持續嚴峻而全面封閉,令八和未能成功租用。新光戲院作為長期搬演粵劇的場館,本來是「八和頻道」最理想的節目拍攝場地,奈何其租金超出計劃預算。及後八和幾經波折,終得到香港理工大學支援,以相對特惠的價格租借該校的賽馬會綜藝館拍攝節目。賽馬會綜藝館的營運年資不長,乃2000年才正式啟用的新式表演場地,整體設計意念頗能糅合傳統與現代元素。場館設施非常齊全,大堂設有華麗獨特的弧形樓梯,而內場的觀眾席可容納逾千人,乃絕佳的拍攝場地。八和能夠順利解決租借場地的難題,主席汪明荃實功不可沒,正因為她曾擔任理工大學的駐校藝術家,期間積極參與校方舉辦的一系列藝術推廣計劃,令雙方早已有良好和豐富的合作經驗,也建立出深厚的互信關係,終令對方在疫情不明朗的時期仍願意大開方便之門,答允出租場地予校外人士。3

網絡觀賞無疆界 • 粵劇魅力永流傳

「八和頻道」的四十七集導賞節目涵蓋粵劇藝術的唱、唸、 做、打、化妝及服裝穿戴,以至虛擬佈景設置等不同範疇, 可謂包羅萬有。「唱」的部分講解了粵劇的不同唱腔體系和 演唱特色,包括板腔體梆子的散板、中板和慢板,二黃散板、 流水板和慢板,以及牌子小曲和南音説唱。「唸」的部分專 門介紹説白體系,解釋演員如何透過強、弱、快、慢的節奏 來表達情緒,分別示範詩白、鑼鼓口白、白欖和讀狀等,充 分體現粵劇行內「千斤口白四両唱」的説法,明確説明説白 體系在粵劇表演的重要性。除「唱」、「唸」外,「做」的 部分亦佔據不少篇幅,能夠涵蓋毯子功、腰腿功、水袖功、 扇子功、鬚功、水髮功等,還詳盡介紹粵劇演員的出場亮相 固定表演程式,也未有忽略講解南派身段表演程式如大架、 加官和配馬點翰排場等。第三十四集尤值得留意,該集節目 安排名伶羅家英和龍貫天親自示範〈咬箭結拜〉,此古老排場現已少見於舞台,特點是多口白和有特定的曲詞,甚具欣賞價值。至於「打」的部分當然非常精彩,將南派硬橋硬馬的徒手搏擊手橋和把子招式都鉅細無遺地介紹給觀眾。⁴

「八和頻道」自 2021 年 3 月推出以來,廣受世界各地的觀眾歡迎。根據《八和匯報》的數據,截至 2021 年 4 月 23 日,即節目正式開播仍不足兩個月的時間,各集的觀看次數已累積超過七十萬次,其中以小曲的單元最受觀眾歡迎,多達七萬觀看次數。 5 「八和頻道」的製作初衷是支援粵劇從業員的生計,確保他們持續有工作及穩定收入,與此同時,它作為面向社會大眾的網絡媒體,通過一系列網上示範與教材,能夠令觀眾不受時空限制,也可以輕而易舉接觸粵劇。所以,它對於推廣及承傳此傳統的表演藝術媒介,實在有莫大裨益。

八和在拍攝過程需要調配大量人力,整個計劃牽涉數百人參與,監製必須多花心力協調分工及確保公平性。這個項目得以實現,恰恰是得益於政府在疫情下特別發放的資金支持,以及各位粵劇從業員千載難逢的演出時間空檔。正如汪明荃所言,隨著「資訊科技發達,善用網絡世界的威力,才可將粵劇傳得更寬更遠,也與年輕一代走得更近。如何既保持傳統的優秀,又接合時代的發展,一直是對粵劇界的考驗,也是對八和及身為主席的我的考驗。」 6 總的來說,「八和頻道」得以順利完成,天時、地利、人和,缺一不可。

童眼探新學粵劇 • 趣味盎然樂無窮

八和一直致力開拓觀眾群,除悉心照顧恆常觀劇的忠實老主顧,也積極吸引孩童觀眾接觸粵劇,旨在從小培養他們的觀劇興趣,確保將來會出現一群觀眾生力軍繼續支持粵劇。八和從不吝於投放資源製作合家歡粵劇活動,曾推出一系列創意粵劇童話專場,將家傳戶曉的經典童話故事《三隻小豬》及《北風與太陽》改編成為粵劇搬上舞台。原定 2020 年 12 月推出的作品《秋冬歷險記》,卻因為疫情而不得不延期,終在 2021 年 2 月才補場演出。此作品由新秀演員黎耀威編寫劇本,邀得名伶阮兆輝擔任藝術總監,親自指導一班新秀

演員傾力演出。劇情講述單親爸爸李初五有兒子秋兒,後來迎娶繼室王氏,誕下女兒冬兒。同父異母的兩兄妹感情甚好,然而繼母不喜歡秋兒。某天冬兒意外受傷,王氏怪罪秋兒,懲罰他獨自上山斬柴。冬兒發現秋兒久未歸家,隨即上山尋兄,驚覺山上有專吃孩童的女妖和大黑熊。觀眾在觀賞兩位兒童角色精彩的歷險故事之餘,還可以參與八和安排的後續互動環節,向當劇演員學習粵劇的基本藝術特色。

上述這些以孩童為目標觀眾的粵劇童話節目需要製作團隊特別編寫和排演,無論藝術總監和台前幕後參與演出的從業員都要耗費大量心力精神。儘管製作過程絕不輕鬆,這類節目於推廣粵劇和開拓觀眾群的長遠發展而言,絕對有一定果效。八和不但籌辦合家歡粵劇舞台表演活動,更與聲輝粵劇推廣協會合作,製作出電子書《童你講粵劇》,旨在進一步教育孩童觀眾了解粵劇。⁷ 此書在 2021 年 12 月面世,內文簡潔扼要,配合大量生動有趣的卡通插圖,頗能吸引小讀者的閱讀興趣。書中但凡出現演員作演出示範的相片和影片,表演者都是孩童,如斯巧心安排,更能令孩童讀者增添親切感和加倍投入學習。⁸

迷你生旦演粵劇 • 一招一式有板眼

《童你講粵劇》全書只有短短不足四十頁,內容卻圓滿涵蓋 粵劇的基本藝術特色。它先簡介粵劇的歷史發展,再循序漸 進講解唱唸做打,唱的部份有特別篇幅介紹粵劇獨特的工尺 譜,收錄迷你版花旦和小生演唱那首出自名劇《鳳閣恩仇未 了情》的小曲 < 胡地蠻歌 >。至於做功示範,以花旦的範疇 為例,收入旦行小演員展示基本功的片段,包括廣東拉山、 指、掌和拳法、站姿、行台步、走圓台,一招一式全都有板 有眼。另外,此書又詳細解釋粵劇的精髓所在——表演的虛 擬性,演員往往以抽象動作來模擬日常生活,又適量加添 藝術和表演性,而觀眾需要學習粵劇獨有的這套虛擬舞台語 言,再在觀劇過程發揮想像力,方能深化一己對舞台出現的 一事一物之理解。 舉例來說,粵劇的時間虛擬性可依靠聲音和道具表現,以打更的敲鑼聲來表現時間推進,劇中人能夠清楚知道時間。演員手持的物件也有深意,當光亮的舞台出現手執燈籠的角色,即代表故事劇情在晚上發生。至於開門、上落樓梯、吃喝睡覺,全都可以依靠不失美感的虛擬動作完美表達。《童你講粵劇》亦未有忽略戲服和頭飾的介紹,以大量精美的照片強化讀者對小古裝、海青、披風、蟒和靠等不同服裝的認識。最後,該書還設計出一位名為「尤興趣」的角色以童稚口吻向主席「汪明荃」發問,查詢有沒有合適小朋友觀看的粵劇和如何學做粵劇,雙方的對話內容還加入表情符號,以極富趣味的方式向讀者提供進階資訊。

結語:自強不息抗疫路 ● 靈活變通展新姿

無論是「八和頻道」和和電子書《童你講粵劇》,都能夠展 現以網上教材來推廣傳統粵劇的優點,以現代科技為傳統藝 術傾注新的生命力。通過無遠弗屆的網絡傳播平台,粵劇可 以突破地域和時間限制,讓更多觀眾了解並欣賞此表演媒介 的獨特文化價值和藝術魅力。此外,相關教材不限於文字介 紹,也有提供視覺和聽覺的多重感官體驗的圖像和影片,這 不僅能夠提升受眾的學習興趣,還會強化他們理解的深度。 對於熟悉網絡的年輕一代而言,使用網上教材更是輕而易舉 之事,將接觸這門傳統藝術的門檻大幅降低。總之,借助網 上教材推廣粵劇,不僅是一種時代潮流,更是藝術保存與發 展的創新方向。最後,借用汪明荃在「八和頻道」啟動儀式 時發表的疫後感言為全文作結:「我們應該更加自強、團結, 一同找尋出路,那怕當中遇上無數的險阻。在困境過後,只 要齊心協力,重建我城、我們的家園、我們的事業,憑著香 港人實力雄厚的根基和靈活通變,我們一定能夠更加殷盛 繁榮! | 9

- 汪明荃、岑金倩著:《八和的華麗轉身:重塑傳統品牌》,香港:三聯書店有限公司,2023年, 頁 168
- 2. 《跨越七十:香港八和會館七十週年誌慶》,香港:香港八和會館,2023年,頁97。
- 3. 汪明荃、岑金倩著:《八和的華麗轉身:重塑傳統品牌》,香港:三聯書店有限公司,2023 年, 頁 168。
- 4. 《八和頻道 》,網址:https://hkbarwo.com/zh/resources/channel/cantonese-opera-online-course。
- 5. 《八和匯報》109期,香港:香港八和會館,2021年1月至3月。
- 6. 汪明荃、岑金倩著:《八和的華麗轉身:重塑傳統品牌》,香港:三聯書店有限公司,2023年, 頁 45-46。
- 7. 《童你講粵劇》,網址:https://hkbarwo.com/zh/resources/ebooks。
- 9. 《八和匯報》109期,香港:香港八和會館,2021年1月至3月。

「八和頻道 | 網上頁面

電子書《童你講粵劇》封面及內頁

參考資料

汪明荃、岑金倩(2023):《八和的華麗轉身:重塑傳統品牌》,香港:三聯書店有限公司。

《跨越七十:香港八和會館七十週年誌慶》,香港:香港八和會館。

《八和匯報》(2021年1月至3月),109期,香港:香港八和會館。

《八和頻道》,網址:https://hkbarwo.com/zh/resources/channel/cantonese-opera-online-course。

《童你講粵劇》,網址:https://hkbarwo.com/zh/resources/ebooks。