

紅線女指點歐凱明如何演活關公。受訪者提供

神州傳承

他是一身正氣、兩袖清風的謝寶，是寧死不屈、以刑場為婚姻殿堂的周文雍，是霸氣側漏、叱吒疆場的西楚霸王……國家一級演員、廣州紅豆粵劇團文武生歐凱明，兢兢業業在戲台的一畝三分地上，塑造一個又一個經典形象，兩度摘得中國戲劇最高榮譽「梅花獎」，如今仍活躍舞台的他肩負國家級非物質文化遺產項目粵劇的省級傳承人的責任，細微到一個動作、一句唱腔乃至一個眼神，都手把手地教導着自己的徒弟，只因他始終牢記恩師、已故粵劇大師紅線女「對舞台要有敬畏感，對從事的事業要有擔當」的教誨，決心要將「南國紅豆」粵劇藝術傳承與創新進行到底。 ■香港文匯報記者 黃寶儀 廣州報道

粵劇，又稱「廣東大戲」或「大戲」，廣東傳統戲曲之一，源自南戲，流行於嶺南地區。自明朝嘉靖年間開始在廣東、廣西傳唱，是一門糅合唱念做打、音樂、服飾、武術雜耍等元素的表演藝術。粵劇於2006年名列第一批518項中國國家級非物質文化遺產名錄，紅線女成為該項目國家級代表性傳承人，倪惠英、歐凱明、丁凡等為省級代表性傳承人，黎駿聲等為市級代表性傳承人。2003年，粵港澳三地合作，向聯合國教科文組織申請列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》的文化遺產，並於2009年「申遺」成功，令粵劇成為繼崑劇（2001年）和京劇（2010年）後，被列為世界非物質文化遺產的中國地方戲種。

小資料

粵港澳合作 粵劇列世遺

粵劇 承傳紅線女遺誨 播種「紅豆」發新枝

文武生 歐凱明

春班市場回暖 年輕戲迷追星

「無雞不成宴，無戲不成年」。春班是珠三角及粵西地區粵劇演出最集中的時期，今年珠三角春班市場尤其火爆，回暖明顯，在整個二月份乃至三月上旬，廣東的粵劇演員「不是在演出，就是在演出路上」。與粵劇演員一起忙碌的，還有正在成長起來的年輕戲迷，為了追星不惜包車，他們的热情為粵劇市場的復興增添了幾分活力。今年廣東粵劇院一團、二團共接到38台春班訂單，分別到廣州、順德、茂名、化州、佛山等地演出。而廣州粵劇院兩個劇團——廣州粵劇團、廣州紅豆粵劇團逾150人，則從大年初二至年廿三的22天內，馬不停蹄分赴東莞、茂名、湛江等地演出近50場。

政府重視宣傳增加

除了當地村委會或富商邀請外，今年春班還獲得大公司青睞。廣州紅豆粵劇團副團長蘇華說，「今年春班高水平的劇團演出場次明顯增多，與去年中央和

地方政府對傳統文化的重視和宣傳有關，可以預見會越來越興旺。」

記者採訪中還發現，春班演出處處可見青年演員擔綱主演的劇目，而且還增添了新創劇目，如2016年由香港粵劇編劇李居明創作的《秦皇孟姜》也作為春班劇目，令地方觀眾耳目一新。

網遊改編新劇吸客

今年粵劇春班還吸引了不少年輕人前來追星。在廣州粵劇團的春班隊伍中，就有兩名年輕戲迷從大年初二開始隨團，與戲班同吃同住同出入，直至大年初七返回廣州上班。

更加瘋狂的是因為取材自網絡遊戲的新編粵劇《決戰天策府》而迷上廣東粵劇院二團文武生彭慶華的「粉絲」張迪娜、陳輝玲和雙胞胎小瑜姐妹4人，她們花費700元包車到東莞，只因有些戲在廣州基本上不演，要在春班才能看到。為了看懂粵劇，她們還忙於「充電」學習，不知不覺提升了自己的古典文學修養。

今年春班市場回暖。受訪者提供

培育編劇新秀 打造新編精品

雖然粵劇叫座力依然強勁，但粵港兩地業界不得不承認正面對行業老化、人才奇缺、大師漸少、精品難出的挑戰，其中老劇目場面、新劇目缺精品的現狀堪憂。可喜的是，近兩三年粵港兩地在粵劇編劇方面吸納了一些新生力量，壯大了粵劇的創作陣營。

先學作曲後研劇本

廣州文學藝術創作研究院2012年啟動「廣州市戲劇創作孵化計劃」，先後孵化排演了《歌馬秀才》、《如姬與信陵君》、《鵝潭映月》、《胡貴妃》、《三生》等粵劇劇目。2016年，該院與廣東粵劇院合作排演粵劇《楊翠喜》，與廣州粵劇院合作排演粵劇《梅花

翅》、《典官記》等。

香港八和會館也開辦了編劇班，並嘗試「由曲入戲」（即先學作曲，再在音樂的基礎上進行劇情創作）。如今這些編劇的文字功底漸入佳境——可以為粵曲寫詞，但暫時還未能投入粵劇創作。

今年2月18日開班的「粵港澳青年戲劇交流計劃合作」項目編劇實戰工作坊剛於3月12日結束。這個工作坊由兩地舞台劇、粵劇編劇大家，包括香港資深編劇、創作人滿道，香港著名編劇、香港大學名譽院士杜國威，廣州文研院國家一級編劇梁郁南等授課，內容涵蓋劇本創作過程中的方方面面。各方重視戲劇編劇人才的培養，使粵劇有了一支嶄露頭角的青年編劇隊伍。

隨着港澳回歸，粵劇在粵港澳合作下成功列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，兩地粵劇交流合作日益頻繁。歐凱明表示，粵港業界合作「走出去」很有優勢，共同拓展「一帶一路」沿線國家和地區文藝市場，但受制於體制差異，兩地很少聯合排戲，若要聯合「出埠」演出，必須增加排戲以提高演出水平，還需要政府支持並提供資助。

粵港兩地粵劇交流活動眾多。圖為2016年12月1日至2日，香港民政事務局長劉江華率香港粵劇交流團一行41人訪粵。記者黃寶儀攝

作為一個粵劇演員，歐凱明沒有生在最好的年代。始於明而盛於清的粵劇，在20世紀80年代初期仍是一枝獨秀，但隨着電影、電視的普及，粵劇受到很大衝擊，像歐凱明這批「60後」老伯，幾乎都經歷過沒戲班開鑼，得去唱電視劇插曲的階段。

為了生存，歐凱明不得不跨界去歌舞廳唱歌，跨行去拍電視劇。幸運的是，粵劇大師紅線女慧眼識英雄，將曾經打算轉行的他拉回戲台，「沒有紅老師，就沒有今天的歐凱明」。一說起恩師紅線女，歐凱明心情變得激動起來，他說自己如今已經離不開粵劇，在戲台上找到了生命的意義。

知識讓演員走更遠

「我至今記得跟隨紅老師後，排的第一個戲是巴金的《家》，排戲之前老師不僅帶來了劇本，還帶來了《家》、《春》、《秋》的全套小說。」在此之前，歐凱明以演武戲為主，為了將《家》排好，他在研究劇本之前，首先讀完了全套小說，認真地研究人物性格及其所處的社會和時代背景，將一個身受封建壓迫、內心柔弱的少爺演得栩栩如生。

「你可以排文戲了。」沒有直接的稱讚，歐凱明清清楚楚紅線女這句話就是對自己最大的肯定，從此他知道練功場並不能解決戲曲演員創造角色過程中遇到的所有問題，只有豐富的知識才能讓演員在舞台上更具魅力，更能以情動人。

如今，歐凱明的辦公室、家裡到處都是書，專業的、歷史的、藝術的交織在一起。哪怕演出任務再繁重，歐凱明都會想方設法給自己留點時間閱讀。為了豐富自己的歷史文化知識，歐凱明還專門報考戲曲藝術最高學府——中國戲曲學院，攻讀戲曲表演藝術研究生班。他不僅自己讀書，也鼓勵自己的徒弟去讀書深造。磨刀不誤砍柴工，歐凱明說讀書可使演員在粵劇之路上走得更遠。

嚴謹態度受用終身

紅線女於2013年離世，她生前為粵劇傳承作出不懈的努力，經常囑咐學生、徒弟一定要把粵劇發展下去，培養接班人也成为歐凱明義不容辭的責任。

「執着，精益求精，投入，忘我」。歐凱明說在紅線女身上，他看到了一個藝術家對待藝術的嚴謹態度，這些精神對他無論從事粵劇表演藝術或授徒都有很深的影響。對自己的十多個徒弟，歐凱明不僅一手一腳教授基本功，更注重戲品、人品的引導和影響。

歐凱明經常將紅線女的教誨掛在口邊，他最常對徒弟說的話就是「粵劇需要一顆持之以恆的心，需要一份對舞台永恒的敬畏之情」。在這個浮躁的時代，歐凱明遵循前輩的勤奮與擔當，以關注本土題材的精品創作和青年演員人才培養為己任，他希望沿着紅線女的足跡，將自己對粵劇的傳承與創新進行到底，更好地承擔起粵劇傳承與發展的責任。

歐凱明親自給徒弟示範。受訪者提供

粵港合作「走出去」 業界盼政策扶持

體制流派風格不同

上世紀二十年代開始，粵劇進入第一個興旺期，「省港班」名角輩出，此時兩地的粵劇演出除了靈活適應當地的習俗外，在表演內容上基本沒有區別。

隨着中國社會經歷翻天覆地的變化，使粵港澳三地的粵劇發展走上了不同的道路，在體制、流派、風格等方面都各具特色：在廣東，粵劇院團有政府資助，有專門的粵劇學校和粵劇博物館，省市「大班」都將「創新」二字放在首位；在香港，粵劇從業主體大多是私人戲班，靠的是市場規律、優勝劣汰，戲迷喜歡看傳統大戲居多，因此更加看重「保育」；澳門則偏重「民間」，更多考慮如何保持民間社團自然成長的活躍度。

近年粵港澳三地戲班常常有交流演出，但受制於體制差異，很少聯合排戲。根據剛剛發佈的《實施〈粵港合作框架協議〉2017年重點工作》，兩地將加強文化交流合作，尤其是發揮香港「超級聯繫人」優勢，共同組織藝術團赴中東國家巴林，參加中國絲綢之路藝術節演出，推動「一帶一路」沿線國家民心相通工作。

共拓「一帶一路」市場

歐凱明認為，粵劇在粵港聯手拓展「一帶一路」文藝市場上很有優勢，雙方可以組織演員聯合排練具有嶺南文化特色的劇目，共同到「一帶一路」沿線國家和地區演出，既能促進兩地演員互相學習提升，又能擴大粵劇在世界範圍內的影響力。不過，歐凱明承認由於體制不同，香港演員靠市場生存，要聯合排練還需要政府支持並提供資助。