

粵劇深耕保育系列之 人才斷層

建設中的西九戲曲中心。(西九文化區管理局提供)

在熱情與艱苦中奮進的接棒人

20世紀50年代，粵劇界人才濟濟，老倌地位能頂演藝界半邊天，不到百年，這藝術卻有青黃不接的危機。經政府及粵劇團體努力，重新吸引了一班青年加入，帶來新氣象，粵劇新秀數量上升。今年6月，當國家主席習近平參觀西九文化區時，讚10歲的利文喆清唱一段粵曲有紋有路，並指傳統文化承傳有希望了。事實上，近幾年粵劇起班特別多，行業蓬勃，西九戲曲中心也將於2018年年底開幕，感覺上香港粵劇充滿希望！然而粵劇老倌指出前景仍不是太樂觀，仍隱藏了一些危機——行業人才斷層，不是太老就是太新，新秀水準參差，能夠在短期接班的新人不多，而新秀要上位又將面臨什麼困境？

文、攝：香港文匯報記者 鄭雲風、焯焯

長江後浪推前浪，傳承自己所學，希望後人發揚光大，是不少前輩的心願。粵劇名伶龍劍笙（阿劍）早前在港演出仙鳳鳴劇團戲寶《牡丹亭驚夢》起用兩位年輕花旦李沛妍、鄭雅琪，還有可以正式掛牌登大舞台的新秀謝曉瑩、袁纓華、黃葆輝、王希穎及譚穎倫等。加上香港八和會館培養出以文雪、裘文華、文軒、王希穎、王潔清等新秀演員，可以演出不同角色，八和的「油麻地戲院場地伙伴計劃」自2012年開始，現時共有新秀演員128名，共籌劃了664場演出。

但老倌吳任峰直指粵劇行業前景仍不是太樂觀，不少老倌已過70了，已是半退休狀態，功架可以，氣不足唱不到了，新秀唱功還需時間磨練，現時業界有一個斷層。另外多位前輩都不約而同指出近年新秀數量增加，有利粵劇發展。不過，新秀入行後的生計，長遠前景等等亦有很多隱憂。他回想當年學戲，是跟在師傅後面學戲，現時有學院資助新學戲，前輩亦願作「盲公竹」，指導新人做戲，十分幸福。所以現時投身粵劇較容易，新秀愈來愈多，有較多機會演出。「不過，新秀演出太密集，反而沒有好處，今日做錯，但要顧及之後的演出，沒有時間改進，因而一路做錯；需要給時間他們反省，找出錯誤。舞台上表演最重要是演員是否投入，以及看對手而配戲。希望新秀不要自滿，勤練唱功。」

吳任峰認為現時投身粵劇較容易。

老倌龍貫天則指出，近年資源集中新秀，包括資助交流、學藝、演出及場地，令人數上升，相比他們入行時機會增加了。機會多有利亦有弊，他表示若新秀太快擔當主角，或會不願意做配角，學戲未精令技藝不夠全面；若然他們樂意在老倌前做配角，從中吸收更多技巧心得，將來基本功會較扎實，增加成功機會。「看每個人的心理狀態及處事態度，社會是進步及變化的，你如何吸收所有自己不懂的事，是每個人的修為本質問題。」

龍貫天表示每一個年代的演員都會帶來新觀眾。

著名粵劇演員劉惠鳴認為，新秀人數上升，八和會館功不可沒，加上一眾老倌較以前容易接觸，樂於傾囊相授，新人入行及學習相對容易。不過，她指「三年出一個狀元，十年出不到一個戲子」，投身粵劇考慮甚多，除了生計，還要得到家人支持，透過長時間訓練，耐力要很強，否則很易動搖。她表示這一行比較辛苦，「血汗」流得特別多，除非很愛粵劇，否則不會投身這行業。

八和方面已經有兩大範疇培育新人，包括：油麻地戲院場地伙伴計劃以及八和粵劇學院的專業培訓課程。「油麻地戲院場地伙伴計劃」5年來培養了新秀演員128名，共籌劃了664場演出，當中有超過140齣文武兼備的劇目，並先後帶領新秀到杭州、重慶、成都、北京及台北等地拜訪不同劇種具代表性的劇團。為了提供更多的學習機會，更邀請了浙江小百花越劇團及重慶市川劇院的導師親臨香港，指導新秀不同的演出法。

八和粵劇學院於2016-17學年增加一班「青少年粵劇演員訓練班」，為學員提供不同的演出機會，讓他們在舞台上實習，例如機場展覽的演出，向世界各地的遊客介紹粵劇，帶學員到廣州、澳門和北京作交流等。現計劃2018年再帶領學員到北京，拜訪中國藝術研究院戲曲研究所，相信可加速新秀成長早日接棒。

劉惠鳴說年輕新秀令父母、兄妹甚至全家愛上粵劇，才是最成功。

成名新秀仍面對困難

新秀謝曉瑩入行5年，當初得到正在交往並準備結婚的男朋友高潤鴻鼓勵，才能下定決心走入粵劇界，之後更創辦香港靈宵劇團。要成為粵劇演員要求多，包括聲、色、藝、體能，同時有很多規範，不如話劇般自由。她直言要做一個合格的演員已經不容易，若果要脫穎而出要求更高。當演員齊備所有基本功，進一步是揣摩角色，需要演員修養、人生閱歷、對文字的理解，「劇本不會寫他是什麼人，你要在字裡行間找出他是什麼人。比如一個人一開始溫柔，之後很變態，一定經歷了某些巨變。」

謝曉瑩自言劇團租場貴，戲服更是上萬元，幸好母親及丈夫支付部分金錢，才可應付。學費亦是另一筆不可缺少的支出，「但又變成香港演員的難題，想進步，但沒有錢，怎麼辦？」現時演藝學院及八和會館均有提供粵劇課程，費用較低，已經較以前好。她說以前行業較保護性，除非是師徒、親屬，否則很難入行，缺少機會。投身粵劇支出大，她原本覺得是「未見官先打30大板」，但慢慢明白這是成本，「粵劇收入與付出未必成正比，最重要是，你是否愛（粵劇）」

另一位新秀吳立熙感同身受，指出在香港做大戲成本大。內地政府會全額資助粵劇

團，又設有劇校，從小訓練學生，人才比比皆是；劇團會提供戲服，款式多，尺碼齊全，演員不必自費。「香港會注重包裝，製作美觀戲服，都是好事，但對初入行的人是一個負擔，購買後又要找地方放。」他笑說買戲服差不多要數十萬，足以支付買樓首期。

吳立熙現時是二步針（二、三線演員），他形容如同做自由職業者；雖然請老師成本高，但練習十分重要，唯有學會量入為出。另一難處是在香港演出的角色變動大，「今日做武將，第二日做官官，第三日做老人，每一個角色說話及走路方式已經很不同，剛入行，其實很難兼顧，但作為第二梯隊，什麼都要做，好難日日做不同角色，而做得好。」

問及兩位新人怎看粵劇前景，謝曉瑩輕嘆一聲，指出現時最大問題是沒有時間及資金排練，令表演質素下降。「政府不是應該資助半價票、排戲車馬費，曾有演員表示，他

吳立熙指入行成本大，唯有量入為出。

謝曉瑩即場表演粵劇動作。

由另一地方坐的士趕來，排練十日付了千多元，但當中沒有任何收入，難以生活。「如果政府可以在個人藝術提升上協助我們，提供的資源愈多愈好，比如提供老師、課程等，或資助聘請老師及排練的費用；而表演能否自負盈虧，是劇團的責任，有競爭會比較好。」

吳立熙強調，以就業來說，很多老倌都說當粵劇演員能維持生活，但最主要看自己用什麼態度做，若視為普通工作，一段時間後會失去興趣，因為晉升的機會不大，所以保持當初熱衷好重要；另外，業界要思考怎樣增加新觀眾，特別是年輕觀眾，聆聽不同界別對粵劇的看法。他以舞台劇《南海十三郎》為例，在話劇中加入粵劇元素，觀眾來看話劇，但在看話劇的過程中吸收粵劇故事和表演方式後，可能之後會有興趣看粵劇。」

10歲利文喆 最開心聽到掌聲

利文喆在今年6月習近平主席面前表演出色獲得稱讚，回想當日演出，利文喆直言在國家主席前近距離清唱有少許緊張，但覺得很開心及難得。演出當日才確定選曲，唯有即席發揮，上網參考前輩演出片段，用短短數小時排練。

國家主席習近平七月訪港時觀看了利文喆與陸瑞微演唱粵劇選段，稱讚他們年紀雖小，但演唱很到位。

利文喆現年10歲，言談斯文，聲線稚嫩，但談話間顯出比同齡兒童多一份成熟。5年前，爺爺帶他到戲棚看粵劇，受演員的台風及唱功吸引，主動向父母要求學戲。父親在一間社區中心為他報讀粵劇興趣班，之後他轉到聲輝粵劇推廣協會學習，一直至今。

文喆喜愛表演，曾經學習話劇，但認為粵劇比較有特色及屬本土文化，最後決定專心學粵劇。就讀的小學只有他學習粵劇，同窗覺得粵劇很舊很「老土」，唯有慢慢解釋，改變他們的想法，更邀請同學觀賞粵劇。談到學習時最開心的事，他面露微笑道：「舞台上的感覺，觀眾的掌聲！」

他的老師芳雪瑩笑說，男生通常愛做武場戲，因它着重武打、功架；較文靜典雅的文場戲，因為需要與女生談情說愛，很多人因害羞而不想做，偏偏文喆卻不介意，全情投入，更一臉堅定地說：「台上我已經變成另一個角色，比如先前演出《艷曲醉周郎》，我已經是周瑜。」

文喆年紀輕輕，已在粵劇比賽多次獲獎，父親認為現在決定他的未來發展言之尚早，希望他學業與學戲並重，最重要是他享受。在7月末，颱風「洛克」襲港，當日日場的演出取消，不少原本要上台的小孩淚下如雨，包括文喆的弟弟。或許，正如文喆的師公楊樹華曾說：「學粵劇是逼不來，需要喜歡才來學。」

接棒舞台監督 杜詠心默默耕耘

一台精彩的粵劇表演，除了演員演技出眾，亦需要幕後功臣默默耕耘，例如舞台監督、樂師、舞台設計、燈光設計、安排演員出場等等，缺少他們就不能成一台戲了。幕前需要接班人，幕後也需要。舞台監督杜詠心正是其中一位幕後功臣。

舞台監督杜詠心要兼顧燈光、佈景、演員出場等。

杜詠心4歲開始演戲，當時覺得演員戲服很美，歌聲動聽，接觸粵劇愈長時間，愈覺得深奧。10歲時，她為了替朋友的新劇本設計燈光，於是向舞台監督梁偉康學習。於是在向舞台監督梁偉康學習，同時報讀短期課程，她不能斷言現在是否學有所成，因為工作講求經驗，而非上課時數的長短。她直言幕後工作很缺人，及後梁偉康邀請她幫忙，才正式轉投幕後。

舞台監督工作量大，觀眾對舞台監督要求不同，就算是新人入行，亦要顧及很多事，包括燈光、佈景、音響，有一定困難。另外，粵劇排戲次數少，舞台監督要熟悉戲班和劇本，因其中一個重要職責是起提綱，即演出時的簡單說明，貼於後台，提示演員和工作人員，特別是從未排練的臨時演員，他們到場時只有看提綱才懂出場流程。他們亦要安排配角人選，「通常都是自己一人（處理），除非有大製作。」

近十年觀眾開始注重舞台製作及燈光設計，與以前迥異。過去粵劇在戲棚演出，「電都是搭回來，很難做其他事」，基本上燈光不會變，最多有射燈協助；佈景簡單，

行抽象派，只有一枱兩凳，加上一些預先畫好的佈景。直到粵劇搬入戲院，早期都是「世界燈」（全台燈亮），慢慢會開始關注燈光是否有氣氛，加上石山作背景，「以前好基本的效果是放火，會亮紅燈，但現在效果會否更美。」

粵劇早期加入西樂，例如鋼片琴、夏威夷結他、爵士鼓，一段時間後有些開始淘汰，現在較多有小提琴、大提琴、色士風，因為中國樂器偏高音，需要西方樂器幫補音域，令層次更豐富。現在在台灣的內地的演出更會有約20人的樂團一同參與。選曲上，亦有加入上世紀70年代的流行曲及西方音樂，近年更會設計新旋律。她認為音樂喜好人不同，「舊和新觀眾覺得好聽的音樂不同，要搵中間點比較難，但一定要配合粵劇。」

舞台監督人手短缺，找新人十分困難，他們不但要熱愛粵劇，亦要花很多時間重新學習。杜詠心指出，喜歡粵劇的人通常想擔任演員，現時社會教育水平提高，就算做不到演員，亦可以找其他工作，不一定被困在這一行。