

粵劇深耕保育系列之
培養觀眾

■建設中的西九戲曲中心。
西九文化區管理局提供

西九戲曲中心將於2018年年底開幕，是粵劇界生存的新希望。粵劇這非物質文化遺產曾經出現承傳危機，香港粵劇界「新秀荒」令老倌憂慮後繼無人，然而隨着政府支援增加，從校園粵劇培訓課程到八和會館多年來加強人才培訓，青少年粵劇演員開始冒起；有粵劇老倌認為新秀不足問題逐漸解決，但未敢對粵劇界前途輕言樂觀，因解決了「新人荒」，還有「觀眾荒」，有人演之餘，有觀眾懂得欣賞也很重要，否則行業難以蓬勃。粵劇傳承目前可以說正進入深化階段，傳承之路實在任重而道遠，步伐更要加快！

文、攝：香港文匯報記者 鄭雲風、焯玲

香港八和會館主席汪明荃也認同不單止表演者需要承傳，觀眾也需要一代一代支持粵劇，粵劇才可生存下去；觀眾的支持，是承傳及發展粵劇的原動力。繁榮粵劇，最重要的還是不論是演員或觀眾都保持熱愛粵劇的心。台上接班人壓力少了，但台下的觀眾不夠就成問題，目前粵劇觀眾多數老戲迷漸漸會流失，新秀未足夠吸引到自己戲迷。戲迷少代表票房差，票房差代表劇團班主要蝕本，香港不少老倌既是劇團班主又是主演，所以面對未來出現的「觀眾荒」，他們都很着急。

優惠門票影響劇團收入

香港政府有政策希望劇團用優惠價賣票予年長觀眾，但增加了私人粵劇團營運困難，因支持粵劇的人都是長者戲迷。而香港粵劇班費高昂，動輒幾十萬，粵劇團主要收入是賣門票，觀眾人數下降影響大。所以粵劇班主當然盼望多些中青年觀眾加入，有賴民間和政府合力推廣。

老倌吳仟峰表示，目前粵劇團演出很難收回成本，因為門票大多數是優惠票；粗略估計，就算全場滿座，有八成都是購買優惠票。某些不合資格的觀眾偷偷買優惠票，入場檢票員工亦很難逐一檢查。如果政府可以資助優惠票價（類似長者交通工具補差價）相信對業界生存有幫助。老倌龍貫天反對劇團派門票，因為影響戲迷熱情。有些業餘粵劇團為求滿座而派票，令部分觀眾不習慣買門票。有時一些演出為鼓勵市民看戲，到場更會有禮物送。劇團慣性派門票請人睇，不需付款的人就不珍惜，最後演出時沒有觀眾看，對行業沒幫助。他語帶激動地說：「藝術不是這樣的！若你是好戲，觀眾願意來買票入場，你的製作才是有認可。如果你做得不好，我不會買門票，買票是觀眾對你的評價。慶幸香港的大多數觀眾樂意買票，花真金白銀支持粵劇。」

古語云「千金易得，知音難求」，目前粵劇急需擴闊戲迷群，傳統藝術的觀眾是需時間累積和培育，提升新戲迷的鑒賞能力才能持久。

新觀眾需時間加深認識

對於戲迷欣賞水平問題，吳仟峰一臉惋惜地表示：「以前娛樂少，不論是表演還是觀眾的水準都很高，最傷心是現時觀眾是看偶像，不是欣賞藝術，就算偶像跌落地，都覺得好看，不是有深度看演出；有觀眾愛看人打船斗，因為視覺效果好，有動感，不懂欣賞唱功與演員內心的表情。」觀眾看戲不求甚解，不利粵劇發展，他直言很難解決問題，希望除了培育新秀，亦培育觀眾的欣賞能力。

自己也有劇團的龍貫天就較樂觀，他認為每一個年代的粵劇演員都會帶來新觀眾，他們需要慢慢接觸，才會追求看更好的表演，由不會看變為懂得欣賞。他以飲紅酒作比喻，指開初接觸的人會覺得所有紅酒都好，但隨着接觸的日子增加，會考慮紅酒的出產地及年份，選出最好。他認為現時社會比較開放，相比以前更容易接受粵劇，觀眾未必不會看，只是需要時間加深認識。

龍貫天認為新演員已經漸漸成熟，成為接班人，「我們希望每一個年代都是，前輩帶來一班戲迷，年輕粵劇演員亦帶來一班戲迷，希望將新觀眾引入劇場。」他又指出，盼更多有心人推廣粵劇，讓青年人慢慢接觸、認識、參與，希望新一代粵劇藝人演出有一定水準，不要馬虎，讓所有人都懂得欣賞，漸漸有自己的知音、擁護。

傳統戲曲觀眾減少的現象不單香港，內地也面對。正如蘇州市評彈團團長孫係所說的，傳承工作不僅包括培養鍛煉評彈創作、表演等方面的後繼人才，還包括讓更多年輕人接觸這一傳統藝術，培養更多青年受眾，前輩有責任和義務主動走近青年、走進大學，讓年輕觀眾了解優秀的傳統藝術，培養年輕粉絲。蘇州市評彈團足跡遍及全國近百所高校，包括台灣、香港和澳門的多所大學。去年去台灣演出，有18年前她們首次走進台灣校園時的觀眾，帶着他們的孩子又來看演出，看到令人欣喜的成果。香港粵劇界會否借鏡呢？

人才荒漸遠 觀眾亦荒將臨

■「八和」的六國大封相。

粵劇界自強自救

粵劇是廣東地區主要戲曲劇種，融合不同外省戲曲腔調，如江蘇、河南、廣西，加入民間說唱藝術，形成獨特的風格。龍貫天指出粵劇能傳至今日，正因樂於吸收外來事物，不斷變化，才有活力及生命力。他憶及當年曾參與話劇，又向電視台演員學習演戲心得，之後在自己開粵劇團時加入話劇元素，利用座位位置演出。1998年時，他作為一個大型粵劇演出的主辦人，亦會學習加入燈光效果，豐富演出效果。

1960年末，粵劇界曾經歷一段低潮期。龍貫天表示，英治政府不會支持廣東文化，只支持外國文化，形容當時在罅隙中生存，唯有默默拚搏，否則將表演機會拱手讓人。而當時娛樂事業興起，粵劇觀眾開始流向電影及電視台，不願看冗長的戲曲，直至1970年初，「慢慢觀眾又愛看現場舞台劇，大家不斷在行業努力工作，觀眾會回頭觀看」。

為了提升大眾對粵劇的興趣，著名粵劇演員劉惠鳴曾經嘗試粵劇夾雜話劇，串聯成一個故事；邀請尹光在伊利沙伯體育館以喜劇形式，合演新潮粵劇，讓不懂看粵劇的觀眾抱腹大笑；又將原本4小時的傳統戲曲《紫釵記》重新改編，濃縮至兩小時半，很多學生及老師都覺得很接受，畫面新穎。新崛起的花旦、香港靈寶劇團創辦人謝曉瑩表示，為了加深觀眾對粵劇的了解，她們劇團演出時會在舞台兩旁，加入投影字幕，介紹劇情，解釋粵劇專用名詞；又會指出劇中需要留意之處，例如高難度動作，令觀眾知道箇中精彩地方。開辦新戲時，亦有演前座談會講解。除此之外，她認為劇本賞識很重要，希望與文學雜誌合作，如做訪問、投稿，吸引知識分子。謝曉瑩本身是中大畢業，能寫劇本，所以較懂得從知識教育入手作推廣。

■新晉花旦兼班主謝曉瑩。

問及傳統與創新如何平衡，謝曉瑩認為創新元素只是吸引新觀眾的噱頭，不是主流，更不可以說等於粵劇，反而要藉此突出戲曲優點。演員對白佈景設計應該顧及劇中年代，例如演古代戲時，不要加入現代科技產品，以前的前輩「爆肚」時，會用上現代人的術語。

同時，以前的粵劇時間長達4小時以上，就算演至深夜，亦有大量捧場客。以前的演員經常要臨時「爆肚」，拉長粵劇，但如今當演至11時，觀眾開始起身離開，不

冀港府設文化局

業界希望做法公共交通工具，政府對優惠票補差價，又是否可行？民政事務局發言人回覆記者查詢時指，現時未有補貼半價門票。若申請粵劇發展基金資助，亦沒有將申請團體劃分為職業或業餘性質，惟申請須符合一些資格及準則，例如申請者或團體必須是本地註冊團體或香港居民；計劃需有助促進香港粵劇的發展；任何因資助計劃而獲得的收入，必須以實報實銷的方式全數用作進行資助計劃。如資助計劃有任何盈餘，則須退還予基金等。發言人又表示資助申請均由粵劇發展基金顧問委員會審核，基金發放資助金額前，會審閱獲資助團體在有關計劃的實際支出及收入，包括票房收入。不過，團體申請資助手續繁複令劇團卻步。

謝曉瑩希望透過專門機構，提供客觀指引，分辨專業及業餘團，觀眾可自行選擇，專業及業餘在租場地及資助方面也應有分別；才能促進戲曲表演更專業，但她相信短期難做到。粵劇承傳做了多年雖有曙光，但業界有很多問題仍待解決，他們希望政府設立對口單位和他們溝通，謝曉瑩認為要由香港政府設立文化局。

香港八和會館理事會副主席阮兆輝早已表示，希望政府成立「文化局」，推行文化政策推廣粵劇傳承。

龍貫天亦認為是有需要，因為文化局與康文署的定位不同，前者並不是為大眾娛樂，而是想保存及傳承文化，提高文化水準。

■阮兆輝（右一）希望政府成立文化局推廣粵劇傳承。
資料圖片

回歸後，特區政府推出多項政策支持粵劇文化。2005年民政事務局成立粵劇發展基金，支持及資助有關粵劇研究、推廣和持續發展的計劃及活動，資助項目包括：粵劇的演出、藝術教育、社區推廣、文化交流、研究、保存、評論、出版、專業培訓及場地支援計劃。根據民政事務局的資料顯示，由2010年開始至2016年，粵劇發展基金撥款金額總數達到5,700萬，平均每年達到800萬以上。

■李居明注重與觀眾互動，常在演員謝幕時一齊出來講下感受。

是因為不想看，而是要趕上尾班車。所以現時的粵劇通常是3個小時半，目標是縮短至兩小時，最好是8時入場，10時完結，回應時代需要。

新潮製作與戲迷互動培養觀眾

投身粵劇行6年的李居明，他凝聚觀眾有自己的一套方法，他肯花錢搞創新，寫劇本題材很破格，五年內編撰廿六部內容多樣化原創粵劇，例如《潘金蓮新傳》、《金胎蝴蝶夢》、《李白紅梅》、《關公月下釋貂蟬》等，劇本創作風格較舊日的粵劇編劇大膽，將佛教哲學，人生哲理加入粵劇，引起觀眾共鳴。又兼顧娛樂性，在舞台佈景燈光設計及服裝都很落本，舞台效果具電影感，令粵劇觀眾都覺得耳目一新，並找來粵港的粵劇團精英名伶合作，結果獲得極大迴響，令觀眾受落，更吸引愈來愈多年輕人、外國人、不同階層的觀眾走進戲院觀劇，李氏編劇的戲實成為「票房保證」，創造出一個粵劇新浪潮。

李居明坦言紅伶名氣大未必有票房保證，名伶有大群忠實粉絲才是粵劇的「鐵票倉」，才是票房保證。培養知音的好方法就是提倡紅伶多組織戲迷活動，多與戲迷互動，凝聚好氣氛。

他還花錢花精神成功令「新光中國戲曲文化」名下出品的粵劇在港龍的航空飛機上播放，試驗性質播放《西遊記之盤絲洞伊人》，收到好反應，本月1日起遊客將連國泰航班上都看到他們的粵劇。讓各國旅客都睇到看到中國粵劇藝術的魅力，一切為擴大觀眾層，振興粵劇。

政府出手推動粵劇文化初見效

■吳立熙表示現時中小學推廣分為兩種形式。
鄭雲風攝

實踐計劃」等活動，為學生接觸及學習粵劇，如導賞演出、演前示範工作坊及演出暨演後討論、粵劇培訓及結業演出等。

今年粵劇更衝出舊有場地表演。1月新春時八和會館在時代廣場設例戲展覽及聲音導賞，更會逢星期六、日演出折子戲；7月至11月的星期六，八和粵劇學院學生亦在機場上演折子戲。「他們未必看完整套戲，但某程度上接觸了，會有印象。」吳立熙指出，旅客來港是希望找尋具香港特色的事物，而這些活動正是其中一個機會，對粵劇界也有益處。

劉惠鳴表示，最希望有更多宣傳機會，現時在街道上貼海報有限制；而電視廣告收費高，如果只是一個普通的演出，難以負擔數萬元的宣傳開支，笑說「唱一句粵曲都過了十多秒」。另外，現時傳媒較少報道粵劇，少了粵劇版；很多觀眾想看粵劇，但不知在哪裡有演出，演出項目是什麼，希望傳媒及政府多做工夫。