

Hong Kong Kigu Overview

香港戲曲概述 2021-2022

Hong Kong Xiqu Overview 2021-2022

主編、行政統籌

Editor and Administration Coordinator Choi Kai-kwong

蔡啟光

Choi Kai-kwong

原文審訂

Original Text Reviewer

羅麗

Luo Li Lawly

英文翻譯

English Translator

吳樂怡 楊芝霖 Lois Ng

Catalina Yang

英譯審訂 汪卿孫

Translation Reviewer

Teresa Wang

版面設計及排版

Layout Design and Typeset

沛誠公司

Amazing Source Company

網站

Website

hkxiqu.hk

hkxiqu.hk

國際標準書號

ISBN

978-988-74613-8-8

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.

疫情對粵劇的影響及啟示

撰文:鍾明恩博士(香港中文大學文學院文化管理 課程助理教授)

自 2019 年起,香港粵劇界經歷了史無前例的困境。 在全球疫情大流行下,劇場被迫關閉,演出全面停頓,從業員生計大受影響,業界前景不明,嚴重打擊粵劇的發展,甚至陷入傳承中斷的危機。事實上,粵劇在香港的傳承在近年一直面臨多項嚴峻的挑戰,包括入座率不足,觀眾人口的年齡老化,及神功戲的萎縮等,一場世紀疫症的來臨,更令粵劇界雪上加霜。

鑑於 2019 冠狀病毒病為香港粵劇業界帶來前所未有的衝擊,本人向衞奕信勳爵文物信託申請資助,研究項目成功獲批,逐展開歷時接近三年,名為「2019 冠狀病毒病對香港粵劇的影響」的研究項目²。

史無前例的影響及衝擊

在這場抗疫之戰中,業界從業員首當其衝,失去演期、頓失 收入、教學受阻等影響,都為他們的經濟和精神上增添極大 的壓力。

首先,粵劇界主要是日薪制的,即有演出便有收入,沒有演出便沒有保障。收入驟減,更甚「零收入」,對於積蓄有限的年青二、三線演員以及其他粵劇支援人員而言,影響尤其巨大。部分從業員同時從事的粵劇教育及推廣工作,亦因疫情嚴峻及學校停課,被迫取消,或無限期延期。較資深的從業員同樣遭遇巨大的危機,他們或需支付倉租及辦公室的租金等費用,故開支往往比年青演員更大。礙於生計上的壓力,有些從業員在疫情期間甚至需要轉行。

此外,退票手續和防疫措施的實行需時適應。無數演出因應反覆的疫情需要取消,隨之而來的退票工作則涉及繁複的行政及程序。另一方面,從業員亦須配合政府的防疫政策,例如檢測條例的執行等,對於劇團的運作亦帶來一定的壓力及挑戰。

再者,疫情下演出場地長期關閉。面對政府收緊防疫措施,隨時因應疫情的變化宣佈閉館,排練的日程難以定下;又或當入座率收緊,演出的計畫也許會因始料不及的虧蝕而被逼擱置。不確定的演期、入座率限制帶來的虧蝕、申請場地的困難等問題,正正在考驗業界靈活應對的能力。

最後,除了粵劇演出外,不少粵劇從業員所從事的教學工作 (包括中、小學及社區的粵劇粵曲教學)亦大大減少。即使學 校復課,粵劇教學仍受限於各種防疫措施(包括半天授課)。 而社區粵劇課程雖獲政府批准復課,但染疫的擔憂揮之不去, 無法恢復家長的信心,放心讓孩子外出學習粵劇粵曲。

有「危」便有「機」

反之,有從事成人粵劇或粵曲教學的從業員指出,學生的數量並沒有減少,疫情期間教學的收入反而增多了,主因為成人學生在疫情間多了空間的時間學習粵劇或粵曲;又或多了一些因 封關的緣故而留在香港,無法到深圳唱曲的學生。

另外,不少粵劇從業員在疫情期間,並沒有因為停演、封館而停下步伐。他們自強不息,為疫情後的工作積極地作出準備。這場疫症大流行,正好驗證了「危難逆境往往能激發藝術家的創作靈感」一話。部分參與是次研究的粵劇演員充分利用封館期間的空餘時間,創作劇本及粵曲,更甚產量大增。而且,疫情亦激發了一些粵劇從業員開拓新的工作方向、在專業上作出突破的決心,包括積極探索各種互聯網及藝術科技的可能性,如進行粵劇網上演出及製作粵劇相關的網上影片,希望能在疫情期間維持與觀眾的互動及聯繫,減低觀眾流失的機會。同時,也有粵劇從業員嘗試從演員的角色延伸到教學的層面,希望讓更多市民大眾認識粵劇文化。事實上,聯合國教科文組織

亦一再強調教育及專業培訓在文化傳承中扮演着不可或缺、舉 足輕重的角色³。

總括而言,如能在疫後繼續充分發揮從業員在疫情間正面應對 的能力,把握因應疫情衍生的新機遇,相信會為粵劇的可持續 性發展帶來正面的效益。

政府及業界的各方支援

疫情期間,香港特區政府向粵劇界伸出援手,發放資助。粵劇 界的行會及機構亦反應迅速,作出了不同的應對行動,發揮了 業界互助的精神。

香港八和會館(八和)⁴在疫情期間發揮了行會的重要角色。 其一,八和在疫情期間積極協助香港特區政府發放援助基金, 以紓解業界從業員快的困境。2020年初,香港特區政府從「防 疫抗疫基金」撥出一億五千萬至「藝術文化界資助計劃」,其 中一千五百萬撥給香港粵劇界,並由八和協助派發⁵。由疫情 開始至今,八和已完成了合共六輪資助的派發。另外,香港特 別行政區政府民政事務局亦委託八和分別於 2020年 11月及 2021年2月,向粵劇從業員分別派發五千元及七千五百元的 定額資助⁶。

重要地,八和在疫情期間向政府力陳業界困境,積極為從業員 爭取支援,希望能多方位支援從業員。除了統籌及發放政府的 資助給業界同工外,亦擔當起一些其他支援的角色,包括向業 界同工派發物資,積極協調政府場館的安排等。此外,八和亦 特意向政府申請了一筆資助,用以開拓「八和頻道:粵劇網上 學堂」影片,為粵劇界提供寶貴的教育及研究資源。

此外,為守護神功戲這寶貴的傳統文化,八和向特區政府請求 救援「神功戲」。當中時任主席汪明荃博士於 2021 年 3 月以 「搶救世界級非物質文化遺產挽救傳統粵劇(『神功戲』演出) 中斷的危機」為題,向香港特別行政區政府發出公開信,要求 政府批准恢復神功戲的演出。她提出若各區各鄉神功戲演出的 傳統中斷或消失,會危害神功戲的存活,並對粵劇能否保留在 「聯合國教科文組織」的非物質文化遺產名單上,造成直接的 影響。八和的積極爭取,最終成功促成了神功戲的恢復演出, 為粵劇界在絕境中帶來曙光。

八和在疫情期間發揮了行會的重要角色 (照片來源:香港八和會館)

除了八和,一桌兩椅慈善基金⁷在疫情期間亦積極協助業界渡過難關。有見梨園子弟面臨困境,生活徬徨無助,一桌兩椅慈善基金遂發起「仝人同心,抗疫重生」網上籌款粵曲演唱會,籌得善款全數用於支援香港粵劇從業員,以及疫下重振香港粵劇生態環境之用。該大型籌款活動集合了粵劇界三十三位老倌、專業的音樂團隊以及幕後團隊,在香港西九文化區戲曲中心茶館劇場進行了兩天的錄影,共演唱了十八首粵曲。活動獲得業界及公眾廣泛參與及支持,網上總瀏覽超過一百萬次,共籌得三百三十四萬港元,善款全數分發給 403 位受惠人(全是受疫情影響的粵劇從業員),每人共得 8,302 港元。

疫情期間,其他一些團體亦相繼舉辦了不同類型的網上籌款演出節目,當中規模較大的網上籌款演出節目,包括全球抗疫粵 曲網上直播慈善演唱會「萬千聲音眾志一心」。

一桌兩椅慈善基金發起「仝人同心, 抗疫重生」網上籌款粵曲演唱會, 籌得善款全數用於支援 香港粵劇從業員, 以及疫下重振香港粵劇生態環境之用。 (照片來源:一桌兩椅慈善基金)

疫情帶來的啟示及契機

雖然歷時接近三年的世紀疫情,為粵劇界帶來非常巨大的衝擊,但無疑亦為粵劇的未來發展帶來一些啟示,甚至是新的契機。

粵劇從業員在粵劇的未來發展及傳承上,扮演着極為關鍵的角 色,並藉此機會重新評估職業前景。在疫情嚴峻的時候,一如 很多其他受疫情影響的行業從業員,不少粵劇演員對於個人的 事業前程充滿憂慮,感到前路茫茫,甚至考慮轉行。當中一些 年青粵劇演員或剛入戲行的從業員為主,他們大多的學歷水平 較高,就業選擇較多,在疫情間曾考慮是否離開粵劇界並轉投 其他行業發展,又或考慮選擇將粵劇當為工餘興趣,以業餘性 質參與,假使他們最終真的離開粵劇界,恐怕或許會引致青黃 不接的情況。幸好,情況並非如此悲觀。大多從業員視仍視粵 劇為終身職業,以「做到老」為目標,意志十分堅定,疫情對 於他們來說只是一場小風波。一些粵劇演員為確保將來的生 計,及事業的可持續發展性,計劃發展多方面的專業,包括教 育及藝術行政等的工作。事實上, 近年粵劇教育在香港漸趨普 及,無論是中、小學(如校本課程或課外活動),或是專業培 訓(如香港八和會館、香港演藝學院),教育的範圍相比以前 更為深與闊。

除人才的事業前景外,業界的傳統模式亦有所轉移。當中神功 戲背後的重要文化、宗教及歷史意義⁸,使鄉村居民相信這項 傳統的停止,會帶來諸多不良的影響。面對疫情的迅速蔓延, 以及限聚令等防疫措施的實行,大部分神功戲卻在疫情最嚴峻 的 2020 年被迫取消,成為香港開埠以來面臨的最大挑戰。為 竭力守護此逾二百三十年的重要傳統文化,神功戲在疫情期間 主動作出短期的轉變。例如:在戲棚設計方面,有戲棚改為開 放式的設計以保持空氣流通,或增加座位之間的距離。在演出 形式方面,部分神功戲取消傳統舞台現場的演出,改以其他方 式代替,包括粵劇錄像、入廟內向神像演出例戲、廣東手托木 偶粵劇等。儘管各持份者在疫情期間排除萬難,竭力守護神功 戲,但長時期停演無疑影響不少人對捍衞神功戲傳統的決心, 加上本就面臨着成本上漲及大批村民移居海外等問題,神功戲 的生態環境令人擔憂。

長洲北帝誕尾戲,在一個「沒有觀眾的戲棚」。(照片來源:蔡啟光先生)

粵劇的長期發展趨勢,則圍繞數位轉型進行探索。藝術科技 (Art Tech)是香港政府近年積極拓展的項目之一,疫情期間 網路被廣泛地應用於表演及傳播,以填補表演場地在防疫政策 下關閉的空缺。踏入「後疫情」時代,業界就繼續採用數碼科 技推動粵劇可持續發展的問題展開討論。誠然,此方法或有利 於藝術展示,呈現演員的眼神、手勢等演出細節,以及觀眾拓 展,作為年輕觀眾接觸不熟悉的表演藝術形式的第一步。然 而,藝術科技需要一定的成本和支援,亦會向不適應鏡頭的演 員施加壓力,業界卻對於藝術科技依然抱着十分正面及開放的態度,包括提出限時播放、只上載演出的節錄等方案。當中更重要的是,嚴格把關,平衡藝術科技及粵劇的傳統,保留粵劇傳統精粹,不能讓科技喧賓奪主。

基於以上,粵劇未來的長遠發展,大致可考慮以下三個方向。 其一,香港必須多與大灣區合作。大灣區是將來粵劇發展的關鍵,香港需要多與內地合作、交流,考量如何借鑒內地的粵劇, 例如科技及網絡上的運用,融合各自的優勢,這樣才能有利香港,以至整個大灣區的粵劇發展。

其二,拓展年輕粵劇觀眾群。吸納年青觀眾是粵劇可持續發展的關鍵所在,在保存傳統文化藝術精髓的大前提下,並由資深粵劇從業員監察把關,可嘗試將新元素帶到粵劇,與時並進,例如現代科技在粵劇上的應用,以及需要思考粵劇在當代社會的呈現模式,例如:演出長度、內容及舞台設計等,從而吸引更多年青觀眾入場觀看粵劇,最終提升觀眾的增長率。

其三,政府須聆聽粵劇界的聲音、掌握業界的需要,從而在資源的分配上,能更到位,更切合業界的發展。目前的資助制度,亦需定時檢討,以配合社會的急速發展。資源上的支持固然重要,但必須嚴格把關,以確保粵劇表演團體及從業員的質素。

總結

新冠疫情無疑是自香港開埠以來,對粵劇界的最嚴峻考驗,卻 為粵劇界帶來了新的機遇。粵劇從業人員經歷過的波折和災 難,為我們提供了啟示和借鑑。只要行業上下自強不息,與時 俱進,風雨過後,憑藉粵劇界人士的不懈努力和對傳統文化的 堅守,定能在逆境中重塑輝煌,成為香港乃至世界的驕傲。

筆者應香港公共圖書館及衞奕信文物信託基金的邀請,公開訪問粵劇名伶阮兆輝教授及年青演 員譚穎倫先生,討論疫情對粵劇界的影響。

^{1.} 本文是建基於以下先前發表的專書: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。

^{2.} 本研究項目 (HAB/C 27/9/167) 的聯合研究員 (Co-Investigators) 為陳守仁教授及張展鴻教授。

^{3.} UNESCO. (2009). Decision of the Intergovernmental Committee: 4.COM 13.27. https://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.27.

^{4.} 香港八和會館成立於 1953 年,並於 2009 年註冊為慈善機構,旨在確立和保護粵劇在香港的生存機制,加固其傳承體系及擴展其傳播層面,使粵劇能夠活態地傳承下去。

^{5.} 香港特別行政區政府(2022),「防疫抗疫基金」,https://www.coronavirus.gov.hk/chi/anti-epidemic-fund.html

^{6.} 香港八和會館(2022),《八和滙報》2022年1月至4月112期,香港:香港八和會館。

^{7.} 一桌兩椅慈善基金成立於 2018 年,是一個為傳承、保育、推廣及發展粵劇及戲曲藝術而成立的香港註冊非牟利慈善團體。

^{8.} Chan, S. Y. (2019). Cantonese opera. In S. W. Chan (Eds.), The Routledge Encyclopedia of Traditional Chinese Culture. London: Routledge.

參考資料

李小良、余少華編(2020),《香港戲曲概述 2020》,香港:嶺南大學文化研究及發展中心。

香港八和會館(2021),《八和滙報》2021 年 8 月至 12 月 111 期,香港:香港八和會館。

香港八和會館(2022) ,《八和滙報》 2022 年 1 月至 4 月 112 期,香港:香港八和會館。

香港非物質文化遺產資料庫(2022),「粵劇神功戲」,https://www.hkichdb.gov.hk/zht/item.html?bf20c45b-b843-4dd8-861f-17f95e5dc799

香港特別行政區政府(2022),「防疫抗疫基金」,https://www.coronavirus.gov.hk/chi/anti-epidemic-fund.html

陳守仁、李少恩、戴淑茵編(2016),《省、港、澳粵劇藝人走過的路:三 地學者論粵劇》,香港:香港粵劇學者協會。

陳守仁、葉正立(2012),《香港神功戲》,香港:三聯書店香港有限公司。 陳守仁、湛黎淑貞(2018),《香港神功粵劇的浮沉》,香港:中華書局。

陳守仁著,戴淑茵、鄭寧恩、張文珊修訂(2008),《儀式、信仰、演劇神功粵劇在香港(第二版)》,香港:香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

梁寶華編(2023),《大灣區粵劇傳承發展研討會2022文集》,香港:香港教育大學粵劇傳承研究中心。

蔡啟光(2019),《香港戲棚文化》,香港:匯智出版有限公司。

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。

鍾明恩(2023),〈守護疫情下的粵劇傳承:香港八和會館〉,《跨越七十:香港八和會館七十週年誌慶》,香港:香港八和會館。

Chan, S. Y. (2019). Cantonese opera. In S. W. Chan (Eds.), The Routledge Encyclopedia of Traditional Chinese Culture. London: Routledge.

Chen, X. (2007). Technologizing the Vernacular: Cantonese Opera Films Through the Legend of Purple Hairpin. Hong Kong Baptist University. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi= e8ff9d7c5a345f1085 9302bfe9f2806fc05417d8.

Cheng, L., and B. W. Leung. (2020). "Motivational Effects of Immersive Media on Adolescents' Engagement in Cantonese Opera." In Learning Environment and Design: Current and Future Impacts, edited by W. Ma, K. W. Tong, and W. B. Tso, 213—226. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8167-0_13.