

香港戲曲概述

Hong Kong *Xiqu* Overview

2023

香港戲曲概述 2023

Hong Kong Xiqu Overview 2023

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
978-988-74613-9-5

ISBN
978-988-74613-9-5

版次 2025 年 12 月初版

First published in December 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.

Supported by

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council 資助

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.

粵劇研創的嘗試： 賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃

撰文：張紫伶博士（賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃 項目總監）

計劃背景

「賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助、港澳非物質文化遺產發展研究會主辦，於 2022 年 5 月 13 日正式啟動，受到國內外社會各界廣泛關注。該計劃是一個為期三年的研究及創作項目，展開粵劇「創造性」的探討。此計劃通過毛俊輝在導演、創作與培育人才方面的豐厚認識，以及其豐富的中西文化舞臺實踐經驗，為傳統粵劇發展譜出新篇章。此計劃在打造新一代全方位粵劇人才的同時，展現出與時代接軌、獲大眾認可的新樣式創作，持續地擴闊粵劇觀眾的基礎，讓「粵劇」這項非物質文化得以傳揚及發展。

為了研究新一代粵劇人更廣闊的出路，毛俊輝在是次計劃推出兩個研創方向。第一個方向是「經典再造」的嘗試，旨在探究粵劇如何在傳統的基礎上再發展，以及怎樣將粵劇最值得傳承的藝術內涵用適合時宜的演繹手法來介紹給新觀眾。第二個方向是「跨界創新」的探索，毛俊輝在對中外文化的藝術精髓純熟掌握的基礎上，將兩者有機地結合起來，通過大膽的嘗試去尋找多種創新的可能性。前者以《平貴，我在等你》作為試驗，後者用《阿茜的誇啦啦救國夢》作為探索。

計劃理念

計劃啟動儀式暨第一次講座名為「讓香港發光的劇藝研創」。毛俊輝在講座分享了五十年來在舞臺上的實踐心得，讓他清楚知道關於藝術創作的必經的道路和不變的事實，那就是學習、實踐，以及發展。毛教授首先是從學習方面開始與大家分享。他指出，無論是戲劇或戲曲，都需要專注地學習，下功夫去鑽研。不管是通過什麼途徑，基礎打得越紮實越好。戲劇有戲劇的基本功，戲曲又有不同的需要，例如「唱做念打」就必須學習好，不但要認識與掌握，更要精通與純熟，這樣才有能力展示出傳統藝術的精華所在。香港的粵劇在人才培訓上十分不易，難得的是香港有不少年輕人是真的想學、愛演。而且他們都知道要學習、要鑽研，知道打好基礎是專業的條件之一。今日我見到大多數的年輕粵劇演員都會不斷去充實自己、尋求進步，這是一個可喜的現象，值得重視。

第二部分毛教授提到實踐，他指出，唯有通過持久的實踐和經驗的累積，演員才能夠逐步建立一定的藝術水準。其中過程無論是苦或甜、成功或失敗，實踐就是要教我們認識自己，才可能有進步。香港粵劇自從成為聯合國教科文組織認可的「非物質文化遺產」之一，可以說是重新活躍起來。尤其在過去十幾年，香港特區政府投放了不少資源提供實踐方面的輔助。硬體上有油麻地戲院、高山劇場以及西九的戲曲中心；軟件上通過不同機制和組織的演出資助，年輕演員也有不少實踐的機會，讓他們累積到一些經驗。但是經驗不只是數目，亦要關注質量。

最後談到粵劇的發展，毛教授認為有生命力的舞臺藝術才有條件持續性發展，而發展其中一個最關鍵因素就是創造力。無論是藝術的傳承或創新，都不能欠缺創造力，因為它發揮的作用涵蓋內容、形式、技巧、風格等等。任何一位成功的表演藝術家都會理解到，創造力是多麼重要，它可以令藝術家真正享受創作過程。而香港粵劇的發展或者創造力是比較

欠缺色彩的。很多演員都是依賴前輩留下的經典劇目作為他們實踐的主要素材，偶然出現的新作品往往都是曇花一現，未能流傳為新經典。箇中緣由，有人說當下很難再有像任劍輝、白雪仙、芳艷芬、林家聲等名家打造出來的佳作，但這些都是演員也非編劇的人才。那是因為粵劇的作品跟不上時代，亦沒有人推出真正讓今日觀眾認同的新作品嗎？這些都是本計劃裏面必須關心的問題。我們應自問，當下需要的是一個什麼樣子的粵劇舞臺？

毛教授還分享了一些看法：今日大家的生活方式和習慣與以往不同，無論是工作和生活都是被科技牽著走，每一刻都離不開手機、電腦、電視、網絡等。再加上這幾年的新冠疫情，全球都受到影響，舞臺的現場表演更加不停讓步，甚至要靠科技去製造一些演出機會。因此不少人都說科技將會主導表演藝術的發展，認為這就是表演藝術未來的出路。毛教授希望不是這樣，雖然他也相信科技會帶來許多可能性，但他同時認為舞臺呈現的那種「以人為本」的藝術是不能失去的。劇場能夠提供人與人之間真實接觸及交流的空間，表演藝術更是人類發揮本能的最佳示範，例如日本導演鈴木忠志就提出過活性能源的戲劇理論去對抗今天趨向「去實體化」的劇場的問題。

如果劇場的價值是肯定的，那麼大家希望粵劇未來的發展是什麼？它是否純粹作為一種當下的娛樂消遣娛樂就足夠；還是要相信傳統粵劇作為一種具代表性的戲曲藝術，追求某種藝術高度；抑或是要真正做到一種具創造力的表演藝術，讓任何觀眾在現場觀賞中能滿足到其追求的熱愛與渴望。毛教授更以自己為例，分享了他對中國戲曲的熱愛和尊重，來自其從小目睹的藝術大師的表演，例如粵劇的白駒榮、羅品超、楚岫雲等，京劇的馬連良、周信芳、裘盛戎等，上海越劇的袁雪芬等人的演出。他指出，如果香港的傳統粵劇可以做到讓人非看不可的話，它就自然需要有持續發展的空間。

毛教授認為粵劇需要有新的發展，因為今日的觀眾有多種選擇的可能性時，現場的觀賞就會有不同的要求，我們亦需要見到粵劇在形式或內容方面的創新。關於研創值得討論的議題甚多，亦不是簡單幾句就可以交代，但是如果有人說粵劇的價值在於傳統，不能改變，那肯定是錯誤的。我們要誠懇地回顧前輩們如薛覺先、馬師曾、白駒榮等名家，大膽靈活地採用中西、南北的文化精髓去打造出粵劇最光輝的面貌，繼承前人的遺產同時傳承他們的精神勇於再闖高峰。

計劃目標

「賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃」就是配合今日香港粵劇的生態環境，去推動毛教授認為有價值的目標：第一，推動粵劇的創造力。香港的傳統粵劇除了恆常的演出，是絕對值得繼續研究的。本計劃會邀請一班行內的有心之士共同探討如何令粵劇有所改進與提升。但我們需要有勇氣改變一些慣性的操作模式，一些扼殺藝術進步的陋習，包括抗拒付出額外的精神和時間去排練、去優化。第二，創新的探討。這樣對粵劇的長遠發展有很大的幫助；今天大家接觸到種種跨文化、跨界別的藝術，很多地方可以為粵劇的創新提供養份。尤其是香港肩負中外文化交流中心的使命，我們其實是最有條件發揮這種中西結合的創意，對拓展粵劇的新面貌，香港可以有獨特的貢獻。第三，發揮粵劇在社會上的作用。如果我們確認粵劇是香港的傳統文化，真正尊重及愛護我們的傳統文化，就有責任令它發揮在社會上的作用。舞臺藝術可以是公共文化課堂，課堂的課本優秀，人人受惠；課本粗劣，就會受到傷害，甚至造成我們在文化上的落後，再亮麗的話語也幫助不了傳統文化發揚光大。所以毛教授大膽地提出，本計劃想做劇藝研創是要讓香港發光發熱。

第一階段展演

本計劃啟動以後，從 2023 年 1 月初至 3 月 20 日，毛教授組建了團隊進行第一階段展演準備的排練，包括《平貴，我在等你》的主演龍貫天與鄧美玲，以及《阿茜的誇啦啦救國夢》的主演黎耀威、梁非同、符樹旺、梁振文及吳立熙等。值得一提的是，研創團隊除了演員之外，更重要的是搭建編劇、音樂與製作的班底。毛教授在開始排練之前花了大量時間與江駿傑（平貴）和黎耀威（救國夢）研究與修訂劇本，與此同時，高胡大師李章明及戲劇表演指導姚潤敏也是早早加入團隊與眾人一起進行研創初期的艱巨任務。至於此計劃的主辦單位港澳非物質文化遺產發展研究會，更是不遺餘力地提供有效率的行政支援，如組織人員時間、安排排練地點、對接賽馬會要求、邀請嘉賓、籌備下一輪講座與紀錄片拍攝，以及宣傳與招募觀眾等。不得不說，組織一個對藝術有追求和抱負，並願意無條件配合藝術總監要求的團隊，實屬不易。而這裏面許多工作，都是許多當今粵劇演出由於預算問題忽略不計，從而影響到製作水準與質量的事項。

展演排練（《平貴，我在等你》）

展演排練（《阿茜的誇啦啦救國夢》）

在第一次展演之前，本計劃還到訪了香港兩所大學做了兩次大型講座。本計劃第二次講座「從過去到現在：我的追尋創意之旅」於2023年2月7日在香港中文大學邵逸夫堂順利舉行；第三次講座是於同年3月14日毛教授親臨母校香港浸會大學¹，就「大戲攻心——香港製造的戲曲與戲劇」的主題與學生分享他對於戲曲及戲劇現代化的挑戰及機遇的見解。校友事務處總監李惠儀博士及其團隊亦有出席活動，對於已建立長久關係的校友毛教授以示支持。此外，香港浸會大學大灣區校友會亦為分享活動的支援機構，創會會長校友何緯豐博士（傳理）率領校友會代表出席活動，並參與臺上與毛教授對話的環節。校友會同時安排在網上直播活動，讓身處大灣區的校友即時觀看毛教授的精彩分享。

¹ [https://www.hkapa.edu/tch/honorary-awardee/doctorate/fredric-mao-chun-fai-doctorate:](https://www.hkapa.edu/tch/honorary-awardee/doctorate/fredric-mao-chun-fai-doctorate)
毛俊輝先生早年於香港浸會學院外文系畢業後赴美國愛荷華大學進修戲劇藝術碩士課程

在香港浸會大學舉行講座

2023年3月22日下午3時，「賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃」中第一階段展演項目「粵劇創作進程」於香港演藝學院賽馬會演藝劇院舉行。由創新粵劇《阿茜的救國夢》之「第一個夢」圍讀演出、粵劇經典再創《平貴與寶釧》之「別窩」彩唱示範展演、以及毛教授以「香港粵劇創造性發展」為主題的講座三個部分組成。活動當日，「文化體育及旅遊局」總館長何詠思女士、首席助理秘書長岑曉彤女士、高級經理張莉女士；「賽馬會慈善信託基金」慈善事務高級經理（藝術、文化、保育及人才發展）葉巧兒女士、慈善事務副總經理劉慧寧女士等社會賢達，以及「港澳非物質文化遺產發展研究會」秘書長張紫伶博士，攜同百多位中學生及教職員共同參與了本次活動。當日活動各界代表即場交流互動，創新粵劇《阿茜的救國夢》「圍讀演出」為台下年輕觀眾帶來了嶄新的粵劇新體驗，讓年輕觀眾有機會認識到原來聽起來很「傳統」的粵劇也可以如此有趣與時尚。

在香港演藝學院舉行匯報展演

粵劇名伶龍貫天（旭哥）與最佳拍檔鄧美玲（美玲姐）共同演繹了傳統劇目《平貴與寶釧》-「別窯」，通過毛教授運用其多年的導演手法與豐富舞臺經驗，為傳統故事增添了新的演繹手法，令觀眾在欣賞原汁原味的傳統粵劇表演形式的同時，也被深化了的角色性格，因立體呈現而感動。兩齣折子戲展演結束後的「香港粵劇創造性發展」，亦是本計劃的第四個公開講座，毛教授親自講解自己的創作歷程，深入地從多方面探討粵劇創造性的發展空間。

第二階段展演

完成了第一階段展演之後，毛教授即馬不停蹄地開展了籌備第二階段展演的工作。本計劃要衷心感謝一眾演員與樂師願意在2023年5月16日至7月7日抽出大量寶貴的時間，進行了《平貴與寶釧》-「別窯」以及《阿茜的救國夢》的密集式排練。《平貴與寶釧》-「別窯」的劇本概念來自毛教授，由他作為導演與粵劇青年編劇江駿傑聯合改編。故事講述薛平貴因獲王寶釧拋中綉球而結為夫婦，原本降伏紅鬃烈

馬，有功入朝，卻被岳父王允陷害，改為攻打西涼國的馬步先行並克日起行。薛平貴回窯別妻彼此流淚相對，說不盡生離之苦。這一齣折子戲是本計劃內，創作進程中的「經典再造」片段，特邀粵劇名伶龍貫天先生與鄧美玲女士擔綢演出。毛俊輝與江駿傑的文本改編工作除了提供給現代觀眾回味傳統戲曲的情懷，亦勾勒出經典故事的新視角。

《阿茜的救國夢》由毛教授翻譯、改編及導演，粵劇青年演員及編劇黎耀威負責改編。《阿茜的救國夢》取材自德國布萊希特的 *The Visions of Simone Machard*。此劇以日本侵華為背景，劇中的女主角是一個打雜的年輕女工，在劇中經常想像自己是楊家將故事中的柴火丫頭楊排風，為救國救民而上陣殺敵。這是「粵劇創作進程」項目中通過一眾年青演員，介紹毛俊輝與黎耀威在探討粵劇與現代劇場結合時迸發的創新演繹範本。

身為本計劃的藝術總監及監製，本人發現「一呼百應」是本計劃裏經常出現的口號。一路走來，本計劃曾受到許多不可控因素的影響而造成延誤，幸得各界鼎力支持及給予充分理解，讓我們可以相見。本人相信，一個可以流傳下去的藝術經典，必定有強大的團隊。計劃主打的不是個人品牌，而是透過毛教授廣闊的藝術眼界和淵博的實踐經驗，帶領此領域的從業員一同開拓屬於這個年代的版圖，從而不斷重新審視與發現「新」的自己。《平貴與寶釧》-「別窯」是計劃全體參與者的心血結晶，創作過程其實比演出更為精彩。台前幕後的每一位，皆為近乎百次的研究、分析、講戲、排練、創作、實驗、錄影、改進、再次創作、審閱，否定與肯定自我的過程中揮灑過亮晶晶的汗水。而行政團隊也是不分晝夜地根據藝術總監要求做著一系列的配合、規劃、聯絡、比較、記錄、確認、落實、備案、執行、存檔、歸檔、寫報告等既繁瑣枯燥的工作。

雖然排練在密鑼緊鼓地進行，但也不耽誤本計劃內十分重要的公開講座，在 2023 年 6 月 9 日，毛俊輝教授親臨香港紫荊書院，為上百位中學生舉行了第五次公開講座，題目為《新時代的傳承與創新》。粵劇今天與青少年的距離遠不如以往，許多香港紫荊書院的同學表示從未進入過劇場觀賞粵劇演出。毛教授與本人嘗試深入淺出地為同學們舉例說明粵劇在香港的歷史淵源，發展歷史以及目前狀況，冀望能夠從粵劇為出發點，啟發同學們對於興趣愛好以及全人發展的重視，以及從中提升對本土文化的認識與喜愛。

演前錄影

為了讓整個團隊更直觀地審視排練效果以及儲備演出素材，本計劃於 2023 年 7 月 10 至 12 日為《平貴與寶釧》-「別窯」和《阿茜的救國夢》在專業錄影棚進行了拍攝錄影。毛教授務求在搬到舞臺以前，製作團隊能夠從中找到提升的地方與空間，例如音效、服飾、唱腔、表演、劇本張力等。果然在劇目搬上舞臺以後，我們收到了許多觀眾的感謝來信，例如詠翔婦女會代表表示：「毛教授如往常一樣，在每個劇目中都注入了創意，並致力於以嶄新的手法傳承中國傳統粵劇藝術。特別欣賞毛教授與一眾年輕粵劇才俊共同打造的跨界演繹方式。該會會員對演出反應一致好評，認為香港應繼續推陳出新，以保留並傳承本土傳統的演藝文化。」

攝製紀錄片

在整個研創計劃中，本人認為很有價值的就是在不同時間和地點的創作進程中，拍攝下來的紀錄片。第一年度的紀錄片共有八集：第一集「計劃的起步」；第二集「毛 sir 講堂 - 一劇之本」；第三集「毛 sir 講堂 - 導演的建立」；第四集「毛 sir 講堂 - 戲劇的製作與市場」；第五集「毛 sir 講堂 - 舞臺的表演」；第六集「與毛 sir 對談：江駿傑、黎耀威」；第七

集「香港中文大學、香港浸會大學 - 講座」；第八集「『粵劇創作進程』綵排及展演」。

第二年度的紀錄片更為豐滿，我們圍繞著《平貴，我在等你》，總共製作了十六集的紀錄片：第一集「特邀主演 - 龍貫天」；第二集「特邀主演 - 鄧美玲」；第三集「聯合編劇 - 江駿傑」；第四集「服裝設計 - 譚嘉儀」；第五集「舞臺設計 - 陳志權」；第六集「燈光設計 - 陳焯華」；第七集「藝術總監 - 毛俊輝」；第八集「觀眾訪問」等。

本計劃希望通過紀錄片記錄從零開始的經歷，為後人在研創粵劇藝術的時候給予幫助與啟發，將毛教授在排演中的指導工作，與富有意義的教育部分保存為歷史記錄。粵劇是戲曲的一個分支，而戲曲表演是一個複雜的藝術類別，紀錄片的攝影方式可以細緻地記錄其複雜性，並在一定程度上得到延續，而紀錄片的拍攝形式配搭明確的說明，能夠引起觀眾興趣。紀錄片的資訊豐富，不同類型的紀錄片時常被學校作為教學資源，用於傳授各種知識原理。

感謝支持

最後，本人在此感謝計劃裏出現過的每一位同伴，你們都是計劃裏不可或缺的重要組成，更要衷心感謝香港賽馬會慈善信託基金對本計劃的肯定和大力支持。我們一定會繼續在創造經典的路上全力以赴，請各位繼續監督和鞭策我們前行。

附：

本計劃在 2023 年之後的推行情況，請瀏覽本計劃網站，
網址：<https://www.jcmaotheatre.com.hk>

本計劃紀錄片，請在 YouTube 觀看，
網址：<https://www.youtube.com/@jcmaotheatre/videos>