

路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索

粵劇新人類談學藝說傳承

西九文化區戲曲中心將於明年一月正式開幕，自此本地粵劇界增添一個殿堂級表演場地。二〇〇九年以來，伴隨粵劇成爲世界級非物質文化遺產，特區政府推出不少扶持粵劇的政策，演出十分蓬勃，近年更有愈來愈多的年輕人投身粵劇行業，本系列專訪四位「粵劇新人類」：郭啓輝、康華、梁淑明和陳紀婷，他們從小愛上粵劇，從藝時間皆爲十年以上，行當涵蓋武生／丑生、刀馬旦、文武生、花旦。縱使行內存在種種掣肘，但這班年輕人認真學戲，精益求精，憑藉個人努力在香港推廣並傳承粵劇，拓展新觀眾。

▼粵劇在港演出蓬勃，近年更有愈來愈多年輕人演出。圖爲梁淑明（右）演出《帝女花》劇照 梁淑明供圖

粵劇新人類系列 上篇
大公報記者 劉毅

郭啓輝：武生／丑生更易與觀眾互動

現年二十八歲的郭啓輝，並非出身粵劇世家，家人也沒有看粵劇的習慣，卻於九歲那年，因爲看了電影中梁醒波、觀次伯的演出而愛上粵劇，更視粵劇爲終身職業。「試想一下，今天我可以是黃衫客，明天或許是嚴嵩，雖然我只是一個演員，卻已擁有不同的人生體驗。」郭啓輝說。

爲更好地開啓粵劇之途，郭啓輝不顧家人反對，十五歲正式拜伶人陳劍峰爲師學習粵劇，他深信「名師出高徒，向前輩請教，自己一定會有所得」。爲了不影響學業，他時常要兩邊跑，白天上課，其他時間全部用在粵劇之上。他表示：「學戲之外，我會幫老師處理一些藝術行政的工作，過程中學到很多演戲之外的知識，對我日後的成長都大有幫助。」

▲武生／丑生郭啓輝飾演《白兔記》李洪一 郭啓輝供圖

在他眼中，現場環境及其他演員的對白，都可以用來設計搞笑橋段，進行即興演出。「登台之前，你永遠不會知道將會發生什麼事。這個時候，我好像一個下棋人，猜測等陣可能出現的任何情況。」他解釋道。

郭啓輝表示，在舞台演出之外，他還會嘗試劇本編排的工作，過程中也十分注重貼合現代觀眾的審美要求：「一齣大戲做四個鐘頭並不出奇，不過今時今日的觀眾，生活在節奏快的都市，連看一場電影都覺得不耐煩，更遑論認真真看一套大戲。故此我會重新處理劇本的時間線，避免出現舊時劇本「煲二黃粥」（爲拉長時間而重複唱段）的問題。」談及未來，他堅持「見一步就先行一步」，付出才華，當好粵劇接班人，守住這塊文化瑰寶。

▲康華認爲，應多改編中國經典故事。圖爲艷陽天粵劇坊《西遊記之盤絲洞》 康華供圖

康華：舊戲新編迎合時代審美

出身粵劇世家的康華，從兒時起就跟隨父母學習粵劇，後來更放棄學業，全心全意投入學戲，爲開拓眼界，她還去到內地學習京劇，再返回香港專攻刀馬旦。她表示：「我會將從京劇學來的知識用作粵劇的基礎訓練。」

康華堅持讓粵劇回歸傳統排場演出：「我現在要做的是令粵劇回歸傳統，繼承排場戲的同時，繼而思考如何將京劇、崑劇的仔細度化爲今日的粵劇程式。」

康華又認爲，粵劇本身比較淳樸，未必符合現代審美，但也並非沒有拓展空間，因爲傳統粵劇的內容始終關乎人情和生活，不過部分故事已不能引起現代觀眾的觀看興趣，故此，她會嘗試舊戲新編。

她直指，所謂舊戲新編，並不是要改變故事本身，而是濃縮演出時間，以及於人物塑造、唸白和戲曲程式方面多下功夫。康華曾改編《白蛇傳》，進一步放大白素貞的心理波動，從而引起現今觀眾共鳴，她強調：「每一次創作，我都着重勾畫人物，以角色引導觀眾。」比起國外話劇，其本人更希望多一點改編中國經典故事。

除卻演戲和編排劇本，康華亦營運兩個粵劇團——艷陽天粵劇坊及康華粵劇團

▲康華（左）在演繹《白蛇傳》時，放大白素貞的內心情感 康華供圖

前者投入成本較高，而後者則專門給年輕人提供表演機會，她說：「這個團主要是請一班年輕粵劇演員做一些實驗性演出。」至於有部份年輕演員反映因客觀條件而不能全身心投入，導致不夠時間練功和排戲，她回應道：「我也是一邊演戲一邊教學，時間都是擠出來的。」

從舞台表演到劇本創作、經營劇團再到粵劇教學，康華認爲：「表演和教學並無衝突，不僅如此，推廣亦是粵劇傳承人不可忽視的一個問題，因爲粵劇愛好者不分年齡層，我的原則是，如果是年輕粵劇演員，又有志以此爲職業業者，便盡可能提供機會；而對於年長粵劇愛好者，我也會在教授過程中，認真示範每一個動作，不僅讓他們明白粵劇是怎樣一回事，更令其知曉粵劇藝術的可貴，再由此提升他們的欣賞水準。」

康華最後坦言，粵劇在當今社會是一種小眾藝術，這點必須承認。爲此，她認爲在保留傳統排場戲的同時，亦可通過調整劇本篇幅和演繹方法來迎合現代觀眾的審美：「創新並不意味着要拋棄傳統，重點是找到傳統程式與現代審美關連的方式。」

▲陳紀婷（右）爲演好《白蛇傳》「盜草」一折而努力練功 陳紀婷供圖

富的舞台經驗，一年演出超過一百五十場。如此頻密的演出，外加其他工作，他都能認真鑽研每一個角色、每一個動作，哪怕是微小的角色都認真對待，他擔心「倘若自己演得不好，觀眾會覺得粵劇其實並不好看。」

爲符合現代觀眾的審美，如何在粵劇舞台上製造笑點？郭啓輝表示，對於現代粵劇而言，武生／丑生之間的區分很模糊，一個正襟危坐的縣官都可以「扯科反」（插科打諢）：「比如一個七品芝麻官審問犯人時，一定很嚴肅，但當他看到夫人出現時，立刻變作老婆奴，一前一後的反差，就可以惹台下觀眾發笑。」

西九文化區戲曲中心將於下月正式開幕，爲本地粵劇界添設殿堂級表演場地 大公報記者潘濶田攝

梁淑明及陳紀婷：苦心孤詣克服資源難題

對於將會參與西九戲曲中心開台日及開放日演出的花旦陳紀婷和文武生梁淑明（藝名「柳御風」）而言，粵劇這條路並不易行，卻依然想爲傳承做多點。陳紀婷雖無家庭負擔可全職演粵劇，但也慨嘆道：「香港的全職粵劇演員，根本就是打散工，每個月收入都不穩定。」梁淑明則表示：「我演戲的收入與動輒花費數萬元的戲服十分不成比例，爲更好地添置私伙戲服，我白天下班，從事與粵劇無關的工作。」

▲梁淑明參演油麻地戲院粵劇新秀演出系列，在《黃鶴樓》擔綱文武生 梁淑明供圖

梁淑明續說：「我的目標是成爲一名全職粵劇演員，但現時仍無法實現。學戲和添置戲服都需要一筆不小的開支，以一場表演來說，主辦方只會給下關（在戲班中較次要的角色，包括演兵卒、家丁、侍婢、宮女等開角）提供戲服，『六柱』戲服都要演員自己添置。」她以自己的行當文武生爲例進一步解釋：「例如一件插着令旗的『大靠』就要兩萬多元，簡單一點的『海青』，也要五千元。暫時我的接戲量還未能應付到我的生活和粵劇支出，所

她這種性格而選擇收其爲徒。

爲了演好粵劇，令更多人欣賞到真正的粵劇之美，陳紀婷和梁淑明都苦心孤詣，力求上進。陳紀婷不斷學習前輩們的優點，每一次演出後都會檢討自己的表現；而梁淑明每天都爭取時間練好功架和揣摩角色。

二人不僅在演戲方面下足功夫，更積極參與政府舉辦的學校推廣計劃，因爲在她們眼中，向學生推廣粵劇就好像播下希望的種子，正如梁淑明所言：「每當面對一班小朋友時，我都曾想，哪怕只有一、兩個人因爲這次推廣而愛上粵劇，此行就是有意義的。」陳紀婷亦表示：「其實，不少人都是從小就愛上粵劇，所以我願在年輕人中做多點推廣，一定會對粵劇的傳承和發展大有裨益。」

