

粵劇保育與創新系列（一）

粵劇是嶺南文化的重要因子，香港粵劇與廣東粵劇緊密相連卻有略微不同。香港本地粵劇的傳承與發展是近年熱話，也有不同的香港粵劇團體與藝術家們嘗試從各個角度為這一古老藝術注入新的活力。他們有的專注於對傳統戲的挖掘，試圖從深度上溯本歸源，呈現原汁原味的傳統精粹；有的則嘗試在故事中加入現代元素，將當下的時代印記融入其中。有的嘗試打破表演程式的框框，創作出具實驗性的小劇場作品；也有的試圖將現代劇場導演制引入粵劇體系，改變其創作方式及流程。還有的將電影感帶上粵劇舞台……各種大膽嘗試，似乎也有着香港地特有的融會中西、勇於跳脫框框的生猛勁頭。這些不同的實驗有何可取之處？為中國各地方戲曲劇種的傳承與發展帶來什麼啟發？又為推動香港成為中外文化藝術交流中心、說好香港故事帶來什麼靈感？

掃碼睇片

穿越為殼 科技為引

《開心穿粵2.0之夢·將來》

新穎展現粵劇傳統精髓

戲曲中心茶館新星劇團去年推出創新粵劇《開心穿粵》，引入人工智能機器人參與演出，令人耳目一新。今年團隊再接再厲，創作出全新的《開心穿粵2.0之夢·將來》。演出將南音、古腔、粵樂演奏等元素相融合，藉由科技元素的牽引，吸引觀眾走入粵劇大門。

科技可以在粵劇的傳承與創新中擔當什麼角色？演出的聯合導演——西九文化區表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍與粵劇名伶羅家英接受了記者的訪問。

◆文：香港文匯報記者 尉瑋 攝：香港文匯報記者 黃金源

鍾珍珍介紹道，上次的《開心穿粵》得到賽馬會贊助，引入模仿家英哥的人工智能機器人參與演出，得到了不錯反饋，不少觀眾表示喜歡故事的呈現方式，拉近了與粵劇間的距離。這次的《開心穿粵2.0》則從五六十年代穿越到2046年，加入小機器人Jimmy作為未來的象徵。

故事中的未來時代，因為沒有人學，粵劇古腔已瀕臨失傳，幸虧有數據紀錄，便由機器人來代唱。誰知機器人突然出現故障，最終由從過去穿越而來的花旦完成演出。演出中亦融入不少《黑鏡》式情節，想像科技大爆炸時代的情境。例如主角演唱完卻發現觀眾不鼓掌，只紛紛舉着黑色熒幕，原來是「舉機」當支持。

「到時連點讚都已經是老土的了！」鍾珍珍笑道，「其實現在也是，會發現很多觀眾都不鼓掌，一完場就忙着舉機拍照，台上的演員有時就覺得，是不是我唱得不好呀怎麼沒有掌聲？我都有在演出裏面滲入這些現狀。」

科技作引子 傳統很寶貝

其實，不論是《開心穿粵》還是《開心穿粵2.0》，鍾珍珍始終想做到的，是尋找一種方式，讓人發現「傳統其實很寶貝」。前者藉由設置舊屋場景，來自然帶出傳統粵劇知識；後者則真正跨越時空，用新穎的故事外殼包住粵劇傳統的展示。劇中精華，是藉由「戲中戲」的設計，把唐滌生《紅菱巧破無頭案》之《對花鞋》，及本地新晉編劇黎耀威原創作品《過江擒盜》兩齣折子戲呈現在觀眾面前，讓大家在緊湊的90分鐘內一窺南音、古腔、粵樂演奏等不同演出形式的特點。

鍾珍珍坦言，引入科技元素更多是引子，「最希望的是透過這個故事表達我們的心情：不論科技發展得多先進，人心、人的感情和感覺是不可取代的。」對於粵劇傳承，她亦呼籲：「雖然電子荷包很方便，但沒有電時也很大件事。希望大家今時今日把握時間，能保留的東西盡量保留、盡量學習，用我們口手相傳的方式去做這件事，將來就不會後悔了。」

科技不會帶來衝擊 粵劇其實很「潮」

近年來，戲曲中心做了不少新嘗試，將科技元素與粵劇相融合，打破粵劇予人「老舊」的固有印象。《開心穿粵》系列如此，去年底鍾珍珍與羅家英合作的小劇場粵劇獨腳戲《修羅殿》亦如此。演出改編自電影《羅生門》，從電影剪接手法和現代劇場敘事手法中汲取靈感，打破傳統粵劇的舞台及燈光設計思維，又融入多媒體互動元素，讓故事時空不斷跳接。羅家英一人分飾多角，挑戰其從藝半世紀以來首部獨腳戲，在表演方式上亦作大突破。

「當時大家看完都覺得：哇，粵劇現在變成這樣了？！」鍾珍珍笑道。而談到科技是否會對粵劇傳統帶來衝擊，「我不想用『衝擊』來形容。」她坦言，「其實粵劇是一種很靈活的形式，因為它一向是market-driven，一向跟着市場走，對觀眾的喜好是很遷就的。比如之前粵劇裏也有吊威地啊，上天下海啊，其實很『潮』的。但是因為大家少看，一看它着古裝就覺得它古老，其實是錯的。所以，現在用LED，用沉浸式音響，是否就顯得很先進或者會對粵劇造成衝擊呢？不會的，他們（粵劇藝術家）都很喜歡試的，只不過資源未必個個都有。還有資源要用在哪裏呢？這是每個班自己要去決定的。」

她續分析道，粵劇當下的創新與發展，需考慮兩個根本的關鍵點。首先，傳承傳統是關鍵，「如果根基不好，怎麼創新都不行。」其次則是拓展觀眾。「這四個字聽起來好像很容易，但做起來『板斧』來來回回是不是都是那些？但如果從另一個角度看，怎麼才能貼近現在的人，令他們來看粵劇呢？如果和他們距離太遠，他們就容易說不，但其實他沒看過的，只是印象中覺得你是古老的東西。就像我們做小劇場粵劇獨腳戲，很多人會質疑：哈？獨角戲？還是粵劇？不想來。但是看完會覺得，現在的粵劇好厲害哦。」

在她看來，粵劇一直在發展，但這發展與觀眾的理解之間有隔閡、有落差，如何打破這層認知上的窗戶紙，非常重要。

◆羅家英指導年輕演員。西九文化區管理局提供

◆《開心穿粵2.0之夢·將來》

◆傳統戲《過江擒盜》亦加入新元素。

◆演出中加入不少神秘道具，展現舊時觀戲傳統。西九文化區管理局提供

◆演出利用時空穿越故事，吸引觀眾一嘗粵劇魅力。

◆演出在粵劇中加入科技元素。

發展「科技粵劇」？時機未成熟

粵劇名伶羅家英多次與鍾珍珍合作，在粵劇的傳統中發掘新元素。他認為，《開心穿粵2.0》是首次用粵劇來講穿越故事，而融入機器人、影片、LED等元素來做演出，有利於吸引年輕觀眾或少看粵劇的觀眾入場。

「將粵劇提升到是和現代科技一起前進的藝術，告訴大家粵劇不是那麼古老的，也是可以走在時代尖端的。這是好事。」但他亦強調，香港粵劇的特色是傳承較多，「古老比較重要」，間中嘗試新方式無妨，但傳統不能丟。「沒有『新潮粵劇』這樣東西。」他說，粵劇始終是「守舊」，傳統是根本，需要在舊的戲曲中去找元素。融入科技是新穎的表現形式，但科技發展迅速，其主流的方向仍然是生產力上的助力，而非藝術表達；再者，戲曲是舞台上的當下的真人表演，與其他表演藝術一樣，它有時間性的特色。他更舉例電影對AI、CG、動態捕捉

等的運用來做比較，認為AI可以在電影中被廣泛使用，但在現場舞台上則暫時難以實行。

「科技是否可以真正當作是粵劇的一種發展形式呢？暫時不行。」羅家英說，「第一，科技未成熟；第二，我們沒有那麼多的資源。第一次做時，有賽馬會的支持，所以才能做到，不然根本沒有本錢去進行。怎麼找資源，這方面仍然要想辦法。」他又分享兩次《開心穿粵》對科技運用的不同。「上次機器人就是站着裝飾，這次則會說話、做戲，做一些簡單動作。其實是讓大家知道，機器就是機器，人就是人，機器犯錯的幾率很高，何況現在技術還沒有那麼穩定。這次機器人就犯錯了，已經開場了，怎麼辦？於是穿越了百年前找做戲的前輩，去代替機器人演唱。」

加入科技元素作為引子，但反觀出傳統精髓的無法取代，這是《開心穿粵》的題旨所在。

拓展觀眾 從小種下種子 年長自然回頭

對於如何拓展粵劇的觀眾群，羅家英也有自己的看法。他認為現時年輕人在成長中接觸西方文化較多，對粵劇接觸少，長大自然不會入劇場。關鍵是從小要接觸，「有看過就好，小時候種下種子，四五十歲時就會回歸來看粵劇。」坊間總強調對年輕觀眾的爭取，羅家英卻認為粵劇真正的目標觀眾其實是40-70歲的觀眾，他們才是購票的主力。「年輕人不是不想看，他們沒有時間。讀書、拍拖、結婚生

子，多忙！自己生活都沒有搞定，哪有時間看戲呢？但如果從小腦中已有種子，等仔女大了工作穩定了，有時間有閒錢，就會回來看大戲。」在他看來，十多歲時的年輕人，覺得大戲古老是正常，因為那時他們永遠是向前追趕潮流；到了中年，潮流追不上了，反而會回到古老的傳統中去尋找樂趣。「到那時，反而喜歡書法、畫畫、喝茶、聞香，尋找古代文人的感覺。」他說，「人的心態如此。」