

目錄

序 (張展鴻、陳守仁)	vi
前言	xi
第一部分 序論：粵劇在危機中的傳承	1
第一章 粵劇與新冠肺炎	2
第二章 疫情對粵劇界的衝擊	26
第三章 疫下的支援	38
第二部分 粵劇從業員的應對	59
第四章 被迫轉行	60
第五章 自強不息	71
第六章 疫下網絡及科技的應用	81

第三部分

粵劇從業員的心聲 93

深入訪談	94
新劍郎	95
劉惠鳴	104
鍾珍珍	113
高潤鴻	120
謝曉瑩	126
黎耀威	134
林穎施	141
龍貫天	146
鄧美玲	153
杜韋秀明	160
王潔清	165
余仲欣	174
阮兆輝、譚穎倫	183

第四部分

總結 197

疫情的考驗、長遠影響及啟示	198
---------------	-----

參考文獻／資料	223
---------	-----

鳴謝	228
----	-----

序

挑戰與回應：粵劇在災難中展新篇章

張展鴻教授、陳守仁教授

一

本書《香港粵劇在新冠疫情危機中的傳承》的著者鍾明恩教授從危機管理和文化政策的角度，為讀者提出一個對香港粵劇的傳承和推廣，特別是呈現在疫情衝擊下的社會現實情況的深入探討，使大眾對香港本土文化發展，帶來一個非常有建設性和深入的了解和思考。

全書除總結外主要分為三個部分：在第一部分，作者首先清楚明確地梳理粵劇作為「非遺」的發展和確立，社會環境在疫情下如何變得被動和怎樣爭取各方面的支援來保障免於各種損失，這些背景描述都為全書脈絡打下重要的基礎。第二部分，作者從粵劇從業員的適應和實踐過程中，使讀者了解到他們／她們活生生在疫下的生活改變和順應時勢的智慧；因為退票和停演使行內不同崗位從業員的收入驟減甚至完全消失，作者和她的團隊通過深入的訪問，藉此記錄和展示了粵劇在疫情下的韌性和社會各界給予的支持。第三部分，作者成功地從粵劇從業員的心聲和經驗，給香港社會大眾展示傳統文化面對的挑戰和提出一連串往後需要關注的問題。

本書不單是粵劇從業員疫下生活的整理，更重要的是疫後香港社會大眾對「非遺」保育工作方向的提問和反思。

二

綜觀粵劇發展史，粵劇從業員經歷波折以至災難，並非罕見。麥嘯霞的《廣東戲劇史略》（1940）論述粵劇的起源時，便記載了今天粵劇戲班子奉為「宗師」的「張五師傅」的事跡。

話說清代雍正（1722-1735 在位）年間，綽號「攤手五」的「張五」本來是在京城北京獻藝維生的名伶，因為不滿清廷專制，每次登台演出總發表革命言論。清廷官員被他觸怒，正擬捉拿他來懲治，豈料張五易服、化妝為女子，逃亡來到廣東佛山鎮大基尾，還教授粵班子弟京腔（即當時的弋陽腔）和崑曲，並改良粵班組織、擴大它的規模，以及創立「瓊花會館」¹。

可見，早在近三百年前，張師傅已憑個人機靈逃過災難。演戲的本質正是「扮演」和「變身」，運用它來回應災難的挑戰，足見伶人異於常人的應變能力。

其後，《廣東戲劇史略》也記載了十九世紀中葉因太平天國（1851-1864）之亂引致的「粵劇中衰」。² 由於名伶李文茂（？-1858）曾率領戲行子弟加入太平軍對抗清軍，亂平後，清廷由 1864 至 1868 年禁止本地班演出「廣腔」³，並到處追捕粵劇戲班子弟。粵班子弟四散逃亡，不少向南走到由英國人管治的

1 見陳守仁編注《早期粵劇史——麥嘯霞〈廣東戲劇史略〉校注》，香港：中華書局，2021:63-64。

2 同上註，72-73。

3 相信當時未有「粵劇」之名。

香港，也有逃到東南亞甚至遠至澳洲，⁴把粵劇帶到多處地方。

當年流遷香港⁵的避亂人士和戲班伶人，可能觸發了1852至1870年間第一批香港戲曲戲院的建立，作為自此傳承粵劇的一個新基地，揭開了香港粵劇史的序幕。

逃亡之外，當時也有不少粵班子弟緊守本來崗位，憑藉堅毅不屈的精神，用各種方式把粵劇傳承下去，使粵劇不致失去在廣東省的基地。同時，機靈的伶人也掌握這個契機，把粵劇「改頭換面」。

話說清代乾隆（1735-1796在位）年間，廣東本地班在弋陽腔、湘劇高腔和崑山腔曲牌的基礎上，吸收了已定型為板腔體的梆子腔。

「二黃」是湖北和安徽戲班藝人共同打造的板腔體，也是形成於乾隆年間，可能早在乾隆四十年（1775）前後，已經由安徽和江西戲班帶入廣東。⁶然而，據說在太平天國之亂爆發之前，「二黃」並未被廣東藝人普遍接受。

粵劇被清廷禁演期間，部分機智的廣東藝人為避耳目，除使用崑腔、弋陽腔、湘劇高腔和梆子腔外，也吸收二黃，形成了梆子、二黃並用的板腔體系，號稱是演出用西皮（即「梆

4 本文作者蒙名伶阮兆輝先生提供口述資料，謹此致謝。

5 見梁沛錦《粵劇研究通論》，香港：龍門書店，1982:249-250。

6 見劉文峰〈試論粵劇的形成和改良〉，載崔瑞駒、曾石龍編《粵劇何時有：粵劇起源與形成學術研討會文集》，香港：中國學術評論出版社，2008:13。

子」)、二黃的「京劇」，實際上已開始使用「現代粵劇」唱腔的「梆、黃」架構。⁷這種靈活變通，不只令粵劇保存一線生機，也豐富了粵劇的聲腔。

2020至2022年，當代香港粵劇在歷史高峰急轉直下，原因非因戰事，而是一場蔓延全球的新冠肺炎疫情。

鍾明恩教授的專著《香港粵劇在新冠疫情危機中的傳承》總結的研究工作，是針對新冠肺炎疫情對香港粵劇從業員的嚴厲衝擊，既涉及敘述這衝擊的具體情況、從業員的多種反應、政府的各種支援、業界團體發起的「自助」與「自救」活動，也交代香港粵劇經歷了這個「史無前例」的風波後的「生態改變」，並前瞻粵劇從業員可能汲取的教訓。

書中提及不少戲班從業員在「失業」期間自強不息，有些勇於嘗試其他職業、有些進修、有些努力練功、有些從事網上教學、有些從事粵劇和粵曲的創作或研究、有些鑽研電腦及媒體科技、有些靜心思考改良粵劇，都是靈活變通的例子，媲美太平天國亂後仍然孜孜不倦、努力傳承粵劇、藉機改革粵劇的粵班子弟。

回到當年粵劇被禁後，至同治七年（1868），終於在同業的努力和巧合機緣下得到解禁，恢復演出。光緒十年（1884），

7 見莫汝城《粵劇聲腔的源流和變革》，廣州：廣州市文藝創作研究所粵劇研究中心，1987:113-118。

伶人合資、合力動工興建「八和會館」，至 1889 年落成，是粵劇中興的象徵。

本書《香港粵劇在新冠疫情危機中的傳承》也敘述了當代「八和會館」在疫情期間一直扮演積極和主導的角色，向政府有關部門爭取發放給戲班從業員的援助。其中主席汪明荃、幾位副主席和一眾理事功不可沒，值得致敬。

「挑戰與回應」是著名英國歷史學家湯恩比（A. J. Toynbee, 1889-1975）提出的理論，認為一個國家、民族、一種文化的存亡和興衰，完全取決於成員對一浪接一浪的「挑戰」（challenges）的「回應」（responses）。

我們深信，香港粵劇從業員的靈活回應，足以應付新冠肺炎疫情給香港粵劇帶來的考驗和挑戰。在疫情期間藝人作出各種自強不息的嘗試，都是不同社會角色的「扮演」。掌握演戲是藝人的「軟實力」，其潛力無窮。隨着香港粵劇從業員教育水平和社會閱歷的不斷提升，這種「軟實力」絕對不能輕視，很可能會為香港粵劇翻開新的篇章。⁸

至於香港粵劇在「後疫情」時代的生態改變，以及從業員如何應對未來的其他各種挑戰，則我們只能拭目以待。

前言

2019 冠狀病毒病令香港粵劇界受到史無前例的衝擊，劇場被迫關閉，演出全面停頓，從業員生計大受影響，業界前景呈現一團迷霧。粵劇於 2006 年獲列入「第一批國家級非遺代表性項目名錄」¹，並在 2009 年被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」²，粵劇作為國家級非物質文化遺產，我們應當竭盡一切所能予以最高級別的守護及保育；然而，在全球疫情大流行下，粵劇發展受到極大的衝擊，甚至面臨傳承中斷的危機。事實上，在疫情前，粵劇在香港的傳承已面臨多項嚴峻的挑戰，當中包括觀眾人口的年齡老化、年青人的文化身份認同危機及神功戲的萎縮等，加上一場亘古未見的世紀疫症，更令粵劇界雪上加霜。

基於以上的挑戰，筆者在 2020 年開展了有關疫情對香港粵劇界影響的研究，期盼為這歷史時刻留下一些印記，並為未來粵

⁸ 疫情期間創作的新劇目中，令我們印象最深的是新秀演員文華自編、自演的《醫聖張機》，為粵劇注入了新題材和時代氣息。

¹ 中華人民共和國中央人民政府（2006），「國務院關於公佈第一批國家級非物質文化遺產名錄的通知」，http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_334718.htm

² 香港特別行政區政府（2009），「政府歡迎粵劇列為聯合國《人類非物質文化遺產》」，<https://www.info.gov.hk/gia/general/200910/02/P200910020282.htm>

劇的傳承及發展提出一些參考或啟示。透過採用社會科學的研究方法，本研究旨在：（一）調查疫情對粵劇界構成的影響；（二）檢視粵劇界從業員及各持份者在疫情期間的應變；及（三）探討及分析疫情有否或如何影響從業員的專業發展態度及對粵劇前景的觀感。最終，希望能透過是次研究項目，對未來的粵劇傳承，帶出一些啟示，並能喚起社會各界對粵劇傳承的關注及重視。

研究結果顯示，不少粵劇從業員在疫情期間能有智慧地順應轉變，靈活應變，自強不息，在危機中緊守崗位，並尋求新的機遇；亦有一些從業員為了生計，在疫情期間轉行從事其他行業，導致業界面臨人才流失的問題。總括而言，面對逆境，粵劇行業展現了強大的韌性，努力尋覓走出困境的各種方法及策略，創造了不少的正面轉變（positive transformation）及粵劇生態上的「新常態」。

本書得以完成和出版，實在有賴多方人士和機構的協助。毫無疑問，這研究的完成首先要感謝的是六十多位受訪者，若缺少了他們的慷慨幫忙、坦誠相告，本研究實在是難以進行，本書亦難以面世，本人謹此衷心致謝。本書所載錄的研究成果，是根據研究項目「2019 冠狀病毒病對香港粵劇的衝擊」（The Impact of Covid-19 on Cantonese Opera in Hong Kong），這項研究項目由「衛奕信勳爵文物信託」研究基金支持，在此我必須感謝「衛奕信勳爵文物信託」及各位委員對這項研究的鼎力支持。另外，我亦必須衷心感謝陳守仁教授及張展鴻教授，為這項研究在粵劇及非物質文化遺產方面提供了很多非常寶貴的學術意見、在本研究的不同階段提供了重要的支持，以及為

本書作序及審校。我必須對我的研究團隊致謝，我非常感謝蔡啟光先生的專業支援、數據收集，以及為本書提供了一些珍貴的照片，我亦感謝本研究計劃的助理蔡宛螢小姐及李函岷小姐在研究數據整理上的支援。非常感謝潘銘基教授為本書在中國語文及出版方面提供了很多寶貴的意見。當然亦要感謝香港中文大學文化管理文學士課程 Prof. Frank Vigneron 以及其他同事對本人在專著出版和研究上的意見、協助及支持。

我必須感謝香港八和會館及一桌兩椅慈善基金對本研究的支持，提供了很多彌足珍貴的資料及照片。我非常感謝香港粵劇學者協會、衛奕信勳爵文物信託，以及香港公共圖書館的邀請及悉心安排，讓我有機會在文物講座系列「神功粵劇在香港的發展」中分享這項研究的初步成果，並公開與粵劇名伶阮兆輝教授及青年粵劇演員譚穎倫先生進行訪談，與粵劇持份者及公眾展開了有建設性的相關討論，為這項研究奠下非常重要的根基。我亦特別感謝粵劇名伶阮兆輝教授接受這次公開訪談，並且在本研究中給予寶貴的意見，當然亦要多謝譚穎倫先生在這次公開訪談中的分享。衷心感謝以下學界前輩及同仁為本書給予具有影響力的學術評語，包括李如茹教授、齊悅教授、王忠教授、梁寶華教授、胡娜博士。本書得以出版，我亦必須感謝中華書局（香港）有限公司，中華書局自 2020 年開始，為本書的出版籌劃提供了很多專業的意見及幫忙，特此鳴謝。

鍾明恩

2023 年 1 月 30 日

第一部分

序論：粵劇在危機中的傳承

第一章

粵劇與新冠肺炎

粵劇是集戲劇、音樂、文學、武術、舞蹈和美術於一體的綜合性藝術，透過對廣東歷史變遷和世俗風俗的詮釋，以及對香港本土語言特色和文化記憶的保存，成為嶺南文化的代表性傳統文化藝術。¹ 二十世紀初，粵劇是廣州、香港、澳門及其他珠江三角洲等地區非常流行的表演藝術形式。² 然而，面對種種社會及政治因素、好萊塢電影和流行音樂等其他娛樂及文化活動的競爭，粵劇在 1960 年代至 1990 年代初期的受歡迎程度明顯受挫。³ 及後，在後殖民時期的香港（post-colonial Hong Kong），社會對保存歷史記憶愈來愈

重視，對粵劇作為中國傳統文化藝術的意識亦逐漸提升。最重要的是，粵劇於 2006 年被正式列入國家級非物質文化遺產名錄，⁴ 並於 2009 年被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage of Humanity），⁵ 為粵劇藝術的保育及傳承帶來了巨大的推動力。

自從粵劇被聯合國教育、科學及文化組織官方性認可為「人類非物質文化遺產」後，香港特區政府對未來的粵劇發展、傳承及保育作出了重新的檢視，投放於推廣粵劇的資源亦因而日增，希望將粵劇發展為具代表性的中國傳統文化，並藉此弘揚國粹，提升國民身份（national identity）認同。⁶ 這包括了多方面軟硬件的配套及發展，如發展高山劇場為粵劇專用表演場地、油麻地戲院為新秀培訓和演出的基地、將粵劇列入為香港中學文憑試（HKDSE）音樂科的其中一個部分、成立「粵劇發展基金」、在西九文化區興建專

1 Ma, H. (2022). The Missing Intangible Cultural Heritage in Shanghai Cultural and Creative Industries. *International Journal of Heritage Studies*, 28 (5), 597-608. doi:10.1080/13527258.2022.2042717.

2 Ng, W. C. (2015). *The Rise of Cantonese Opera*. Urbana: University of Illinois Press.

3 Chan, S. Y. (2019). Cantonese opera. In S. W. Chan (Eds.), *The Routledge Encyclopedia of Traditional Chinese Culture* (pp. 169-185). London: Routledge.

4 中華人民共和國中央人民政府（2006），「國務院關於公佈第一批國家級非物質文化遺產名錄的通知」，http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_334718.htm

5 香港特別行政區政府（2009），「政府歡迎粵劇列為聯合國《人類非物質文化遺產》」，<https://www.info.gov.hk/gia/general/200910/02/P200910020282.htm>

6 Chung, F. M. Y. (2022). *Music and Play in Early Childhood Education: Teaching Music in Hong Kong, China, and the World*. Singapore: Springer Nature.

為戲曲而設的戲曲中心及於香港演藝學院開設第一個粵劇學位課程。⁷ 然而，儘管回歸後香港特區政府大力推動粵劇的發展，但粵劇的傳承仍然面對各種巨大的挑戰，例如：觀眾人口的老化、⁸ 年青人的文化身份認同危機、⁹ 缺乏系統性的粵劇訓練¹⁰ 及神功戲的萎縮等，¹¹ 再加上 2019 冠狀病毒病的持續蔓延為粵劇界帶來的巨大創傷。以上種種問題，若不加以檢視及應對，長遠來說，粵劇的發展或許面臨逐漸式微的危機。

7 Chung, F. M. Y. (2022). Safeguarding traditional theatre amid trauma: career shock among cultural heritage professionals in Cantonese opera. *International Journal of Heritage Studies*, 28(10), 1091-1106.

8 Consumer Search Hong Kong Limited (2018). *Arts Participation and Consumption Survey (Final) Report*. Hong Kong: Hong Kong Arts Development Council. http://www.hkadc.org.hk/media/files/research_and_report/Arts%20Participation%20and%20Consumption%20Survey%20%E2%80%93Final%20Report/Arts%20Participation%20and%20Consumption%20Survey%20-%20Final%20Report.pdf

9 Chung, F. M. Y. (2021). Translating culture-bound elements: A case study of traditional Chinese theatre in the socio-cultural context of Hong Kong. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(3), 393-415.

10 Leung, B. W. (2015). Utopia in arts education: transmission of Cantonese opera under the oral tradition in Hong Kong. *Pedagogy, Culture & Society*, 23(1), 133-152.

11 陳守仁、湛黎淑貞（2018），《香港神功粵劇的浮沉》，香港：中華書局。

|| 粵劇與全球疫症大流行 ||

縱使回歸後，香港特區政府對粵劇的傳承及發展大力支持，粵劇亦被正式列入為「聯合國人類非物質文化遺產」，然而，一場世紀疫症的來襲，嚴重地打擊了粵劇的傳承及發展。

2020 年 1 月，世界衛生組織（World Health Organization）正式宣佈 2019 冠狀病毒病（Coronavirus-COVID-19）為全球重大公共衛生事件。¹² 2019 冠狀病毒病可說是二十一世紀以來最嚴重及具災難性的大流行病疫，各種針對疾病傳播的防疫措施，不但對全球的社會及經濟發展產生了重大的影響，對傳統文化的傳承，亦產生了非常重大的衝擊。因應疫情的迅速蔓延，世界各地很多文化遺產、博物館和表演場所等，在配合疾病傳播的防疫措施下，均被迫

12 World Health Organization (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/>