

劃」的研究助理蘇寶萍小姐對初稿提供了意見，及阮兆輝教授、梁森兒女士、郭鳳儀小姐、岑金倩小姐、蔡啟光先生、沈思先生、岳清先生等多年來向我提供支持和協助，本人在此一併鞠躬致謝。

盼望本書面世，趕及成為本人今年二月至五月在科大講授「粵劇與香港文化」的基本參考書，並迎接五月五日「《帝女花》（精緻版）」的首演。

陳守仁
2023年2月6日
於西灣河老家

粵劇係乜嘢？

中學生點解唔睇粵劇？

時至今天，香港的年青朋友對粵劇的第一印象仍往往是「高深」、「冗長」、「沉悶」。

要中學同學喜歡粵劇，絕對不容易。單是引導同學、帶領同學到戲院、會堂或戲棚欣賞粵劇演出，已不是易事了。

粵劇的第一個特點是用「粵語」演出，也即用大部分香港人的「母語」演出，與年青人經常聽的港產「流行曲」完全一樣，與年青人喜歡看的港產電視劇和港產電影也一樣。

可是，為何大部分年青人容易接受粵語歌、電視劇和電影，卻抗拒粵劇呢？

又或者說：為何大部分年青人寧願聽英文歌，看英文電影，熱衷國語流行曲，追「日劇」、「韓劇」和「K Pop」，卻抗拒粵劇？

這兩個問題不難解答，關鍵在於年青朋友追求「流行文化」是全球性的現象，也是理所當然的，並無甚麼不妥。既然粵劇不屬於流行文化，縱使使用母語，縱使聽得明明白白，但

絕大部分年青人對它不感興趣，是完全可以理解的。

當然，也有些年青人認為自己聽不懂粵劇。這大概是由於他們抗拒粵劇，又從來得不到適當的引導。厭惡的聲響聽不入耳，是可以理解的。

流行文化之所以吸引年青人，是因為它有很多可愛的特點：顯淺中有趣味、節奏輕快、唔長唔短，並由年青偶像演出，完全迎合年青觀眾瞬息萬變的專注力，以及不求深入、但求淺嚐即止的心態和追求偶像的渴望。

年青人在成長的過程中，難免被身邊不同關係的人「圍困」，從而帶來各種煩惱：父母要求學業成績進步，或期望他在音樂比賽獲獎，或期望他早日考得「八級鋼琴」；老師要求準時交功課、測驗合格、考試過關；鋼琴老師要求他每天練琴至少一小時；朋輩期望他更快回覆訊息，抽出更多時間「一齊去玩」……

年青人的偶像往往是電影明星或流行歌手，通常「顏值」極高、衣着前衛、行為大膽、不受羈絆、我行我素。偶像似人非人，不止是「人上人」，簡直是「神」，也是「忠實伴侶」，而從來不給他們半點要求、壓力，因此比父母、老師、朋輩、老友更可愛。難怪流行歌手、明星都被冠上「女神」、「男神」的美號。

年青人認同偶像、追求偶像也是全球性現象，被普遍認為並無不妥。

粵劇無法為年青人提供「偶像」，粵劇演員並不符合年青人對偶像的要求，是以大部分年青人抗拒粵劇，是可以理解的。

除了使用大部分香港人的「母語」來演出外，粵劇還有其他幾個特質。

作為戲劇的一種，每齣粵劇都由一個長篇故事主導，更往往是發生於古代的故事。因此粵劇演員須穿上古裝戲服，用典雅高深的曲詞和說白，更拖慢演出速度和節奏，以圖營造一種古代的氛圍。

《再世紅梅記》在戲棚的演出，主要演員包括（左起）紅伶王潔清（飾演吳絳仙）、阮兆輝（飾演賈似道）、陳詠儀（飾演李慧娘）及新秀宋洪波（飾演賈瑩中）

2017年5月7日，坑口天后誕正日，李淑文小姐攝影

要懂得欣賞粵劇的唱、做、唸、打也不容易，每每需要長時間不停地看戲，並須藉「導賞」和閱讀提升欣賞水平。

很明顯，上述粵劇演出的特質與上文敘述流行文化「顯淺中有趣味、節奏輕快、唔長唔短」剛剛相反，難怪年青人難以對粵劇發生興趣。

簡言之，青少年在成長過程中遇上不少難題——來自學業的壓力、努力符合父母和師長的期望、渴望朋輩的認同和關懷、對升學和前途的擔憂、對戀愛的好奇和憧憬等等，沒有一項可以在粵劇、粵曲中找到答案。另一方面，以青少年為「主要客戶」的流行文化卻刻意在這些課題上製造迎合青少年口味的產品，藉以吸引他們購買和消費。這正是青少年選擇享受流行文化而遠離粵劇、粵曲的主要原因。

然而，粵劇是香港歷史最悠久的傳統演出藝術，普遍受知識分子尊重，是高等學府學者專門研究的課題，擁有大量戲迷，在新冠疫情爆發前每年演出超過 1200 場，被聯合國認同是「非物質文化遺產」，是以政府每年投放大量資金用於推廣、保存和發揚粵劇。

縱使粵劇不屬於流行文化，也不受年青人歡迎，但無損它所具有的獨特價值。粵劇擁有無數流傳後世的傑作，而大部分流行曲隨着時間流逝而被人遺忘，兩者扮演着不同的角色。

中學同學係咪一定要喜愛粵劇？

說粵劇是屬於成年人甚至老年人的藝術形式，絲毫無損它的獨特價值。大部分中學同學抗拒粵劇，也無損它的獨特價值。

年青的中學生在求學時期遇上的失敗、挫折、與小情人的悲歡離合，大部分只是他們將來漫長生命中的前奏，長大後回顧起來，往往會覺得不值一笑。

成年人經歷過生活中的真正挫敗，體驗過世事無常、生離死別，往往才懂得在戲曲裏找到安慰、啟示，甚至找到「偶像級」的劇中人物，來幫助自己渡過難關。

在學校裏，引導同學學會欣賞和尊重作為傳統藝術的粵劇，固然是老師責無旁貸的任務，但老師不可能「要求」同學「愛上」粵劇。每個同學在吸收了各種藝術的基本知識後，絕對有權利選擇自己的喜好。愛上古典音樂也好、中國傳統器樂也好、流行曲也好、京劇也好、粵劇也好，都是值得尊重的選擇。

學校裏的粵劇教育是播種工作，假若今天同學認識了粵劇後，卻仍然抗拒，也並非表示播種失敗。播種後，或許需要一段時間後才見收成；待同學長大成人，或許有一天，他終會愛上粵劇。事實上不少粵劇戲迷都經歷過類似的階段。要同學喜歡粵劇，不能操之過急。中學同學愛上粵劇，有時也是「可遇而不可求」的。

粵劇的特質，除了上述的「用粵語」、「長篇故事主導」、「敘述古代故事」外，當然還有不少「可愛」之處。這些可愛之處的背後有不少學問，熱愛追求學問——尤其是有興趣探究音樂、戲劇、文學——的同學，每了解多一點粵劇，便會發現它更可愛一點。

粵劇是有「深度」的演出藝術，因此較吸引成年觀眾。但假若有些年青朋友不滿足於流行文化的商業性，或嫌棄流行文化過於淺顯甚至膚淺，他也許可以在粵劇裏找到無窮趣味。

進入粵劇世界的最好方法，是同學親身參與唱曲、伴奏或粵劇身段的訓練，繼而慢慢從各種途徑加深對粵劇的理解。

進入粵劇世界，也可以從欣賞演出開始。

《武松》在香港文化中心劇院演出後的謝幕，主要演員有（左三起）蔡之嵐、何偉凌、謝曉瑩、李秋元、李龍、陳好逖、阮兆輝等

2017年5月19日，香港文化中心劇院，李淑文小姐攝影

二

粵劇有乜嘢咁好睇？

粵劇就係一種 Chinese opera

粵劇是中國戲曲的一種，用粵語（廣府話）演出，流行於廣東、廣西的粵語方言區及香港、澳門地區，以至新加坡、馬來西亞，並傳播至全球有大量廣東人、香港人、澳門人聚居的社區，遍佈紐約市、三藩市及灣區（Bay Area）、多倫多、溫哥華、悉尼、珀斯（Perth）、麥爾本、倫敦等大都會。

前人曾說「戲曲」的特點是「以歌舞演故事」，但其實「以歌舞演故事」是全球「歌劇」（opera）的共同特點。《牛津英語字典》把 opera 界定為「a dramatic work in one or more acts, set to music for singers and instrumentalists」，意思是「由一幕或超過一幕構成、編配成音樂、由歌唱者及器樂演奏者演出的戲劇作品」。

也就是說，「以歌舞演故事」是中、外「歌劇」（包括音樂劇 musical）共通的形式，兩者的區分是基於用甚麼「歌」、哪種「舞」、演何樣的「故事」。

作為 Chinese opera，戲曲用的「歌」稱為「唱腔」（相