

第二屆齋色園黃大仙信仰文化節

「跨越與變奏——傳統與現代對話」研討會

講者：汪明荃博士

日期：2023年10月29日（星期日）

時間：傍晚 5:30-7:00

地點：黃大仙祠鳳鳴樓禮堂

I 前言

在介紹我在粵劇傳承的經驗前，我想先回應今天研討會提出的兩條問題。

第一條：傳統文化是否需要「現代化」？Yes and No. 我覺得主要視乎該項傳統文化的發展目的。

有一類的傳統文化已經定型，而它亦難於在新時代有所發展，我指是已經找不到發展的客觀條件，因此保存的目的主要是「保護」，例如：古體詩（唐詩）、駢文（四六文，如漢賦等）。這一類的傳統文化，只要好好「保護」，不太需要「現代化」，最重要是讓大眾明白在文化的發展長河上，曾經有這種美麗的文化。

有些傳統文化，曾有輝煌的發展，到現今仍然完整的存在，有進一步發展的客觀條件，因此保存的目的主要是「保育」。「育」字，是有孕育新生命的意思，亦可以用「現代化」這個概念來理解。例如：粵劇，這項藝術在現今仍有豐厚的發展條件，我們可以繼續創作，將新時代的想法、表現手法，在傳統上加以發展！

第二條：在保守與創新之中，如何拿捏平衡？大前提是需要基於傳統及尊重傳統，這不是保守，因為傳統文化有深厚的根，我們先要認識傳統，扎根在傳統，才去發展，才可以講創新。傳統文化得以流傳，要成為「活的文化」（a living heritage），就必需創新，賦予它新的營養，它才能永續發展下去。

以下是拋磚引玉，我將會從四個角度說說傳統文化藝術，如何可以跨越（發展）和變奏（不同程度的改革）。之後，大家可以提出問題，我們可以交換意見！

II 粵劇傳承人

在粵劇傳承的首要工作，就是培養傳承人。傳承人不單是表演者，還包括全方位台前幕後的工作人員，包括：音樂樂師（行內稱中樂「擊樂」及西樂「吹、絃」）、舞台美術及技術人員（行內稱畫部、提場、台口等）、服裝及製作人員（行內稱衣箱）、製作人員（行內稱經理、櫃台）。

在過去我在八和的工作，我曾經成立「八和粵劇學院」和其中的不斷改革；與中文大學、演藝學院、以往的勞福局、職業訓練局等不同機構，合作各式課程；以至成功推行十多年的「油麻地戲院場地伙伴計劃·粵劇新秀演出系列」。經過差不多二十年的發展，培育粵劇界新一代的傳承人，可以說是成功完成任務了！在上世紀 90 年代，我們覺得粵劇界人才凋零，到現在不同部門也有很多新血，在人才方面，的確有着「量」上面的大規模發展。而下一步的挑戰，就是如何提升演出的水平和質素！能夠大規模培育傳承人，最大的機遇是 2009 年粵劇成為聯合國 教科文組織 下的「非物質文化遺產」。粵劇成為全世界的非遺，政府及社會的確為保育粵劇提供了大量的資源，加上業界的全力配合，粵劇傳承才能夠在十多年內有徹底性的變化。

III 粵劇傳承的行政

以往粵劇發展主要是靠業界人士的自身努力，但當粵劇因應時代的發展（當它不再是在上世紀 20-50 年代時，市民大眾的唯一娛樂），它需要面對社會及廣大觀眾的要求，就不能再固步自封，要開放、要發展。以往粵劇的製作和行政，行之有效，因此粵劇界對行政和製作上的改革，沒有興趣；但由上世紀 80 年代開始，粵劇在社會上的認受性有徹底的轉變（粵劇在西方文化及大眾傳播媒體的高度發展下，失去了大批的支持觀眾，甚至成為小眾娛樂，被邊緣化），粵劇有了生存的危機，不得不變。1992 年，我被選成為八和主席，最值得注意的是我是首位八和女主席。之前女性在粵劇的行政上，是沒有地位和聲音的！這與中國的傳統思想，男主外、女主內，不無關係。但是女性和男性在思維上，實在有點不同：女性重細節、細心，和較善於交際和溝通，這也是不爭的事實。我成為主席後，先跟不同部門的同業了解他們的需要，一樣一樣跟進和改善。我也嘗試將新思維、新管理帶入八和，例如：引入電腦、CEO（總幹事）、申請藝發局的資助（例如：我提出及成功向藝發局申請第一筆 100 萬的資助，令學院可以重組課程等）；我也憑藉我在社會的人脈和影響力，為八和爭取了不同的合作機遇和善長在財務上的支持，八和才可以有足夠的人力和財力，進行各項的大型發展計劃。有了建全的管理團隊和業績，政府開始信任八和的能力，之後多番委約八和進行大型的演出。

行政方面，除了八和的 CEO（總幹事）及其所領導的團隊外，我們還需要學習「企業管理」，如何從家庭式運作，過渡至「董事局管治」。要一班粵劇演員，「坐定定」讀文件、作理性的討論及決議，實在需要長時間的學習和實質運作。不單是一班主要骨幹，行內稱為老叔父，我還大力提議引入年輕的從業員作為理事，讓他們有機會學習行政和如何作為一名稱職的理事，如何為業界服務，如何為業界爭取發展資源和機遇！

下一步是藝團的行政改革，但改革的先決條件是資源。由於現時粵劇的藝團大多是小型運作，只能處理最基本的行政，根本沒有人才和發展的空間。這個情況需要改變和改善，需要更多專業人士的協助，包括：法律、會計、市場推廣、境外演出安排等。

IV 粵劇創作及創新

粵劇要發展，新劇本和製作是必要的。但創作新劇本和搬演新劇需要大量資源。香港的機製和國內不同，國內的劇團是國家建立和運作的，劇團有固定的資源，所有工作

人員有固定的月薪；就連創作新劇本，國家也有指導單位，有全職的創作人員，每年規定創作新劇的數量，也有劇團負責製作和演出新劇。香港是市場運作，創作和製作新劇的成本，全由劇團的班主（投資者）負責，最大的難處是，投資了那麼多錢，但是沒有場地可以提供作長期演出（每次演出只可以最長 5-6 日），就算是創作大受歡迎，但演期短，根本不可以回本。如是者，班主又如何作出如此大的投資呢？戲曲中心的成立，我們曾寄予厚望，其中一項就是他們有資源製作大型的新劇，但是戲曲中心有他們自己的定位和想法，製作大型新劇的還是靠業界自身努力，或者是康文署和藝術節的委約製作。

另一個值新討論的議題是：如何在粵劇製作上使用 ART TECH（即如何在藝術演出使用最新的科技，如：立體投影、VR 及 AR 等）？傳統粵劇的其中一個精髓是它的虛擬性，包括表演方法和舞台美術。如何活用最新的 ART TECH 在粵劇製作上，而不要窒礙傳統的表演方法，這是需要大量的嘗試！

V 粵劇的社會責任

粵劇是世界的非遺，香港政府對粵劇投入了相當的資源，粵劇如何回饋社會？粵劇蘊含豐富的中華傳統文化，有很高的教育價值。回饋社會最好的方法，就是透過教育和社區活動，將粵劇的真、善、美，和下一代及不同成份的社區人士分享。但分享的方法和途徑，卻需要因應對象的文化程度、興趣，每次度身訂造演出及導賞活動的內容，才可事半功倍。