

泥
濘
劇
MURDER

限閱文件
RESTRICTED

桃花源粵劇工作舍發展指引
2003.2.12

膠著 MUDDY

背景

粵劇是香港本土文化藝術，這是無可置疑的。

上世紀的「仙鳳鳴時代」【01】開展了一頁粵劇中興史之後，半世紀以來粵劇界至今再沒有影響深遠的創作及革新。粵劇專業演員任冰兒曾說：「……現在粵劇委實不中用了……如果沒有一份正職，倚靠從事粵劇糊口，那就比較艱難一點！」

【02】粵劇踏入廿一世紀，已積弱甚深，前路茫茫……如果今後粵劇真的再不能孕育新一代的職業演員，**粵劇還有可為嗎？**

目的

藝術要延綿不絕，背後必有一個健康的「循環系統」，否則必然步向消亡。如今「**粵劇循環系統**」【03】膠著斷裂，環節不扣，久未見轉機出現，情況告急，如何使之重新連接起來，成為當前急務。

要救粵劇之未亡，倚靠政府，不是一個治本的方法。政府只是一個行政機構，往往未能了解藝術工作者微妙的特質，以行政主導藝術，根本不能洞悉業內的成敗得失，極其量只能起輔助的作用，如電影業，政府興建了電影資料館，只能保存電影遺產，電影業不景，卻做不了甚麼。振興電影業，必須是不斷製作高質電影，這個責任亦必須由電影從業員肩負。年前，由香港政府文化委員會提出的諮詢文件，已確立了由民間主導的文化策略及路向。

桃花源粵劇工作舍**以藝術主導為前題**，開展修復「粵劇循環系統」，希望**拋磚引玉**，使更多愛護粵劇的朋友參與，而最終目標，是為粵劇界鞏固製作高質粵劇的條件。現在僅存的條件，是還有一批「末代藝人」，可是大部份已接近六十歲或以上，十年後香港粵劇將步入**業餘水平**。因此，修復「粵劇循環系統」，刻不容緩。

對象

舞台上：為新一代粵劇藝術工作者開路；

舞台下：向新一代不認識粵劇的年輕人推廣，由香港至海外華人區，再擴展至西方人士，然後再回返中國非粵語區域。**【03】B**

內容

整個建設分**四個階段**進行，而每個階段所需建設時間，則視乎人力資源、受眾的反應及經費的籌集情況而決定〔以籌款結集經費及爭取公供資源，然而長遠運作，則以**自負盈虧**為目標，以免增加社會負擔〕。每個階段互相扣連，互為因果，以連接「粵劇循環系統」為軸，推行高質粵劇製作及提升粵劇欣賞文化。

第一階段 **【04】**：建設 「**第壹書店 ONE Book Cafe**」及
「**第壹排練場 ONE Studio**」；

第二階段 **【05】**：增建 「**第貳展覽廳 TWO Exhibition Hall**」及
「**第貳教室 TWO Learning Room**」；

第三階段 **【06】**：增建 「**第叁工作坊 THREE Workshop**」；

第四階段 **【07】**：增建 「**第肆舞臺 FOUR Stage**」。

最後借香港作家小思一句話，作為整個計劃的激勵：

「這回，我們必須作個保證，要作成得起、保得住衣鉢的子孫。」

節錄自《今夜星光燦爛》，漢藝色研文化事業有限公司出版，1990年

附註

限閱文件 RESTRICTED

附註 01

仙鳳鳴時代

粵劇專業演員阮兆輝曾說：「她們〔任劍輝、白雪仙〕的影響，在近代香港粵劇史上，可說是無出其右，這是可以肯定的。因為過去粵劇有許多派系〔流派〕，而派系的影響則只在其內部起作用。例如學戲的人會學某人的唱、做、表演等，而不是去學一個派系所推行的風氣和作風。而任姐、仙姐則造成了一種風氣，幾乎令全行都跟著這條路發展。而這種風氣，我〔阮兆輝〕可以肯定的告訴大家，其影響是非常巨大的。甚至可以說：她們實際形成了一個「仙鳳鳴時代」……其實「仙鳳鳴」發起的是一場藝術運動……其餘蔭仍然留存至今天。」（節錄自阮兆輝，區域市政局：「仙鳳鳴・任白波」講座，日期：1994年2月，後刊於黎鍵編著：「香港粵劇時蹤」第126-133頁「仙鳳鳴創造了一個新時代」，1998年12月初版，市政局公共圖書館出版）

附註 02

任冰兒之話

粵劇專業演員任冰兒曾說：「現在年青一輩學習粵劇或粵曲，我很贊成，不過希望他們當作業餘，因為現在粵劇委實不中用了……如果沒有一份正職，倚靠從事粵劇糊口，那就比較艱難一點！」（節錄自粵劇VCD雜誌式月刊：《大老倌粵韻精華雜誌》2002年11月第一期，大老倌影視製作社出版）

粵劇循環系統概念

凡一門藝術，總是在光輝燦爛的火花中拼發，而於群眾心目中奪得一個重要的位置及認可之下，才會建立起來。有了火花拼發的起點之後，各個重要環節倘能配搭合宜，互相緊扣，自能連結成一個自動**運行不息**的循環系統。就如人體一樣，與其頭痛醫頭，腳痛醫腳的做救亡工作，倒不如幫助他建立一個健康的循環系統，身體就自然能夠繼續不斷茁壯生長。

A 環節：高質創作

藝術由**技術**及**內涵**合體而成。

技術：因應不同藝術形式而各異，但都必須是超凡的表現；內涵：是源自人類生活，感性的沉思及睿智的詮釋；創作是延續藝術實踐的不二法門，因此高質創作是整个循環系統中最重要的一環。

就粵劇藝術傳統而言，技術主要是指演員掌握的四功五法〔唱、做、唸、打及手、眼、身、步、口〕，這全是演員主導的概念，而舞台科技〔佈景、燈光及音響等〕及導演制度，多被認為是西方劇場的概念，而不被納入粵劇的範疇。

直至仙鳳鳴時期對粵劇藝術作了全面革新及提升，讓我們引用仙鳳鳴的例子，探討粵劇高質創作所具備的條件：

【一】技術方面

演員技術：「她〔白雪仙〕不是研究『做手』這樣的簡單，她要追求的是戲曲藝術上最高的境界。如初演《牡丹亭驚夢》，她便刻苦地鑽研了梅蘭芳在《遊園》一場的身段與做功，把崑劇那種『載歌載舞』的方法融進傳統粵劇的表演中去……當時的粵劇只重唱，不重演，一般都無『做功』與戲曲的『表演』，但白雪仙卻把粵劇的『做功』推向藝術化。」（節錄自黎鍵：「細說白雪仙」，原載於「越界雜誌」1991年12月第14期，第29頁）

仙鳳鳴擁有的的是頂級藝術水平的演員：任劍輝、白雪仙、梁醒波、靚次伯及任冰兒等。時至今日稱得為專業演員者均接近六十歲或以上，試問他們再能演出多少年？而接班人更是絕無僅有，十年後香港粵劇將進入業餘水準年代。

舞台科技：仙鳳鳴的服裝改用顧繡以減輕重量及改良質感；另一方面「白雪仙覺得立體佈景有一定好處，但也有一定壞處。原因是佈景佔用場地多，演員則演區少，無從發揮演技，所以白雪仙採用半抽象半立體，同時盡量利用燈光打出舞台層次……在服裝與佈景顏色上要調和，更講求燈光配合。」（節錄自葉紹德：「第七屆荃灣藝術節特刊：粵劇伴奏及舞台裝置」，1985年，第39頁）

當時營造了全新的舞台效果，可是在仙鳳鳴之後，半世紀以來基本上是原地踏步，主要原因是演員主導的概念，普遍認為演員表演以外，其他都不重要，觀眾入場只是看演員表演就足夠了。今天，現代劇場科技已有很大的進步，粵劇舞台既不是堅持古老的「一桌兩椅」〔基本上只用一張桌子及兩張椅子以不同的組合虛擬所有的場景〕，又不肯進一步吸收更進步的劇場科技，沿用的卻是半世紀前的科技，這就顯得有點尷尬：既不古樸又不與時並進，落伍的形象在不知不覺間印在新一代的心目中。

音樂拍和：仙鳳鳴注重創作新小曲〔如《紅樓夢》之〈逃禪〉、《牡丹亭驚夢》之〈遊園曲〉、《西樓錯夢》之〈巫山一段雲〉、《再世紅梅記》之〈霓裳羽衣十八拍〉、〈墓門鬼泣〉等〕及發掘古曲〔如《帝女花》之〈妝台秋思〉及《九天玄女》之〈萬象巍巍〉等〕，以求新、求變、求配合劇情；伴奏方面在原來的樂隊外，額外增加一小組中樂隊，引進不同的配器專責小曲伴奏以求更佳音樂水平。

「1957年，王粵生先生在仙鳳鳴劇團上演之帝女花，引進了古箏伴奏，提供與編劇使用的調子，有廣東大調秋江哭別與及塞上曲第四段妝台秋思，帝女花上演後，不但因調子旋律優美及詞曲典雅而令觀眾們擊節稱嘆，而在音樂伴奏快慢疾緩依照劇中需要奏出高難度水平。粵劇帝女花的唱段已引起了不少知音者陶醉，粵劇正確路子才穩定下來。」（節錄自葉紹德：「第七屆荃灣藝術節特刊：粵劇伴奏及舞台裝置」，1985年，第38頁）

現今坊間流行唱局〔業餘愛好者顧用樂隊唱粵曲作樂的活動〕，伴奏樂隊應付業餘者的要求比較容易，因循一般的演奏方式已能獲得可觀的報酬，業內也沒甚麼新創作需要他們動腦筋，而且樂隊綵排費用昂貴，劇團也應付不來，沒有創作動機就沒有創作實踐，更不可能有創作成果了。

【二】內涵方面

劇場藝術內涵一般寄存於**劇本及導演主導**整個藝術實踐於一種思想層次之中，最後由**演員演繹**於舞台。

劇本創作：「〔白雪仙〕鼓勵唐滌生為仙鳳鳴編寫以文學為內涵的明清傳奇戲，尤其是她務求從劇本人物出發去重新塑造戲劇中的人物形象，她所演繹的人物角色往往是複雜的——無論是外形或是內心世界。」（節錄自黎鍵：「細說白雪仙」，原載於「越界雜誌」1991年12月第14期，第27頁）

粵劇劇本創作以唐滌生仙鳳鳴時期的作品為首〔現今四大名劇《帝女花》、《紫釵記》、《再世紅梅記》及《牡丹亭驚夢》無不寫就於這時期〕，唐滌生卒於1959年，半世紀以來普遍公認無出其右。舊日粵劇劇本偏向以表現演員技術為主，對形而上的探索乏善足陳，入場觀眾是為了娛樂，對追求藝術的觀眾，粵劇是不能吸引他們進場的。

今日粵劇界高叫劇本荒，但看編劇費，卻低得可恥，藝發局一般給一個新劇本的報酬只三數萬，所謂給專業創作的，也只不過是五、六萬，可是一個高質創作劇

本三幾個月也不成，收支根本不平衡，無人入行是絕對正常的結果，而僅存的成熟編劇家均已過退休年齡。

導演主導：傳統而言粵劇是沒有導演，演員各自理解劇本而直接於舞台表演。這種無統一導向的方法，用於單薄的劇本及娛樂性演出還可勉強應付，但若要把粵劇的藝術層次提升，承載深層的內涵，似乎就不可能了。

「仙鳳鳴的支柱白雪仙在臨場排練上，肯定是個嚴而近苛的導演，否則不會有傳奇如『任白』名劇。六十年代的這個因緣際會式的『導演』雖僅為一現的曇花，卻有傳世的戲寶。」（節錄自黎鍵：「主腦從此立」，原載於「三界重蹈〔三界·人鬼神，2002年重演特刊〕」第146頁）

可是現今香港職業劇團均認為無此必要，只有部份康文署主辦的才有導演的設立；一般職業劇團上演的都是無導演導向的表演。

總結以上的分析：從仙鳳鳴時期的軌跡看，高質創作應具備五個主要因素：內涵方面是**睿智的劇本及導演主導**；技術方面是**造詣不凡的演員、善用舞台科技及高水平音樂拍和**。

可是五個主要因素，於當今粵劇界均已亮起紅燈，全軍告急。

今日如要有高質粵劇創作，應由如何建立創作條件想起，長遠而言必然是令五個因素均能健康發展，但高質創作是藝術的本體，整個「循環系統」亦必須由此一環節帶動，否則其他環節亦絕不能推動，因此當前急務是趁著以上五個因素，仍然僅存少量人材〔大部份是老將〕，應設法動員他們，仍有機會產生高質創作。

但這是急不容緩的，因為點起這個環節的燃料，十年後將大部份耗盡。

B 環節：推廣發展

【一】推廣原則

當有了高質創作的實踐，下一步就是如何達至廣為人知。每一種藝術活動均不能擁有全民觀眾，兩者之間自有奇妙的關係，就像一對戀人，第一步是**相遇**時總有傾心處；第二步是**相處**後是否投緣，投緣的意思是能否再進一步發掘出值得欣賞之處，正面者就越加痛惜，負面者就必然是無疾而終。

因此無論是高質創作或是推廣發展，必須是以藝術本質來尋找與之有緣的觀眾，繼而是以豐富本質來留住觀眾的心，而不是靠包裝或綽頭。其實現時尚存一批隱

藏的粵劇愛好者，他們不進場只因沒有好製作，他們是上一代粵劇工作者的遺產，如能有好創作再次啟動他們，他們自然會為粵劇推廣獻出力量，不竟他們是真正追求藝術的觀眾，這股力量比捧偶像的盲目觀眾來得實而不華。

【二】推廣目標

1. 粵語社群

以粵語社群為第一推廣目標，這是理所當然的，因為粵劇是以粵語為語言的表演藝術。首先是香港，繼而是全世界的華人區，因為所有華人區均以粵語為第一語言。重新擁有觀眾基礎，粵劇才能獲得資源發展下去。

2. 歐美社群

東方藝術對歐美人士總有一股莫名的神秘吸引力，只是我們有沒有善用這一點優勢，將我們真正的好東西拿出來而不是「呃鬼佬」賺取眼前的小利而反倒失卻廣大的觀眾群。

3. 國內社群

所謂「物離鄉土貴」，只有衣錦還鄉，在外國得到名聲後，再回歸原來的故鄉，本地人才曉得以正面的目光看待，這雖帶點悲涼，但卻是鐵一般的事實，因此為了事半功倍，最後一站才回到祖國大地。

C 環節：正面注意

外國歌劇未必每個人都理解，但一般人對它的感覺是正面的，甚至到一個地步彷彿稍微接觸一下這門藝術都足以提升個人的身份及氣質。相反地，粵劇往往令人想起一連串「不合時宜」、「上一輩的老套玩意」、「沉悶」、「嘈吵」等負面字眼。因此，推廣發展的目標，最主要是要產生正面注意的效果，不是硬生生地提醒人有粵劇藝術的存在，更重要是要扭轉人對這門藝術的觀感。

D 環節：產生興趣

製造出正面注意之後，便有機會進入「產生興趣」一環。對粵劇開始有正面注意的人，就好像一道道敞開的大門，讓高質製作自由探訪，從中挑出有緣人，亦即是對粵劇產生興趣的人。事實上，現今仍不乏對粵劇有興趣的人，只是尚欠高質的製作來扣緊他們的心。

E 環節：成為觀眾

有正面的注意，以致產生興趣的人，遇上高質的製作，自然樂意成為舞台下的觀眾。高質製作必須源源不斷，粵劇的觀眾才可累積得日漸雄厚。

EX 環節：捧偶像

建立了相當的觀眾群後，必須小心一種盲目捧偶像的風氣。有時候，鍾情一個偶像，捧他的場，支持他的演出，也能對所吹捧的偶像帶來鞭策作用。但以現今流行樂壇或粵劇界中所見者，均以盲目吹捧居多。這等觀眾但求見偶像一面，對其演出質素毫無要求。相反地有鞭策力而認真的觀眾〔票友〕，失望於不思進取的演出，自會逐漸流失。

一般人往往被捧偶像式的觀眾所營造出來的繁榮假象蒙蔽。其實，根據統計所得，目前經常觀看粵劇的人士全港只得五至八千，即是我們看見場場爆滿，也只不過是這幾千人重重覆覆去捧場，這又如何稱得上逢勃呢？我們先要洞悉這現象，總不能以為整個循環系統，以此為燃料就可轉動。換言之，循環系統已經膠著不動，現在所吃者，乃上一代餘蔭而已。

F 環節：追求認知

從以上各環節看來，似乎只要有高質創作，這門藝術便能復活過來。某程度來說是對的，但別忘記即使如何資深的從業員亦總有老化的一日，倘若後繼無人，觀眾亦只會從演者一同老去，最後亦難逃成為一門夕陽藝術。因此，我們需要的是——一個循環不息的系統，而不是單單直線發展。

追求認知就是為了長遠發展，要完成循環效果，這個是重要的一環；我們必須照顧到新人的培育，在觀眾中發掘未來的從業員，循環才能不息地運作。而培育新人的第一步，就是在提供觀賞的作品之餘，亦提供其他資源，讓觀眾有機會追求進一步的認知。對藝術的欣賞能力不是與生俱來的，更多的認知才能培養出更高的欣賞能力。

G 環節：學戲

學戲是循環系統正常運作之後所產生的自然效果。有興趣的人士在進一步認知之後，自然生出一批有心想學戲的人，要把握這批學戲的人的潛力，就必須有完善而有系統的方法去教授下一代。目前粵劇界仍沿用口傳心授的教學法，我們必須參考其他藝術教育，取長補短地發展出一套能配合時代及先進的學術門路。

F X 環節：票友

追求認知除了產生學戲的人之外，也可以產生出票友。票友未必是有興趣自己演戲的人，但卻對這項藝術有相當的認識及評賞能力，部份票友最終亦會演變成學戲的人。舞台質素的高低與票友人數的多寡是循環性地互相影響的。票友多，鞭策力強，舞台製作便會日益進步。但若舞台質素差，票友不被吸引進場，鞭策力便會減弱。目前粵戲尚餘的票友不多，我們必須將已經對劇壇失望的票友重新吸引進來。

G X 環節：業餘演出

學戲的人未必會成為職業演員，很多只是為了興趣而作業餘的演出。業餘演員在各方條件配合許可下，也有發展成職業演員的，但成為職業演員必須是從前面各環節發展出來的才是堅固的。有些半業餘半職業的粵劇演藝人，也常作粵劇演出，但由於沒有好的根底，只是「有戲無功」，若以職業的姿態演出，徒令觀眾對粵劇有錯誤形象，對劇壇絕對是有損無益的。

H 環節：職業演員

必須訓練出有心而認真的人作職業演員，粵劇藝術才能有發展。前面引述過專業演員任冰兒的一番話，提到粵劇作為業餘興趣是好的，但以此作為職業來糊口就很難了。並非表示不應以粵劇為職業，只是說出了一個行內人都清楚了解的問題，一個無可奈何只得接受的現實。但我們必須設法挽救這局面，否則沒有職業演員，循環系統便運作不成，粵劇命運茫然。

I 環節：成熟

粵劇專業演員羅家英曾說：「『啟德遊樂場』的意義對現時的『中層演員』非常重要，因為那是唯一可以提供演出和實習的場地。至今香港新一輩的主要演員任何一位都是在“啟德遊樂場”出來的，如吳美英、阮兆輝、我〔羅家英〕、文千歲、尹飛燕、賽麒麟……等等，經過了實習和長久的鍛煉，演員也就煉出來了。這時候一幫演員在這個場地上互相觀摩、印證，獲益不淺。不過踏入八十年代，『啟德遊樂場』也便停頓了。」（節錄自香港電台第四台電台節目：《藝海繽紛之香港粵劇》特輯，座談日期：1991年1月1日，後刊於黎鍵編著：「香港粵劇口述史」第210-211頁「九十年代香港粵劇面面觀」，1993年11月初版，三聯書店〔香港〕有限公司出版發行）

年輕的藝人要經過誤打誤撞，要有從錯誤中學習及實踐的機會，才能發展得成熟。現今我們正缺乏這類像「啟德遊樂場」的地方，給新一代的藝人磨鍊技術及感情；職業演員的技術及感情未能成熟及深化，就難於推動高質的創作。

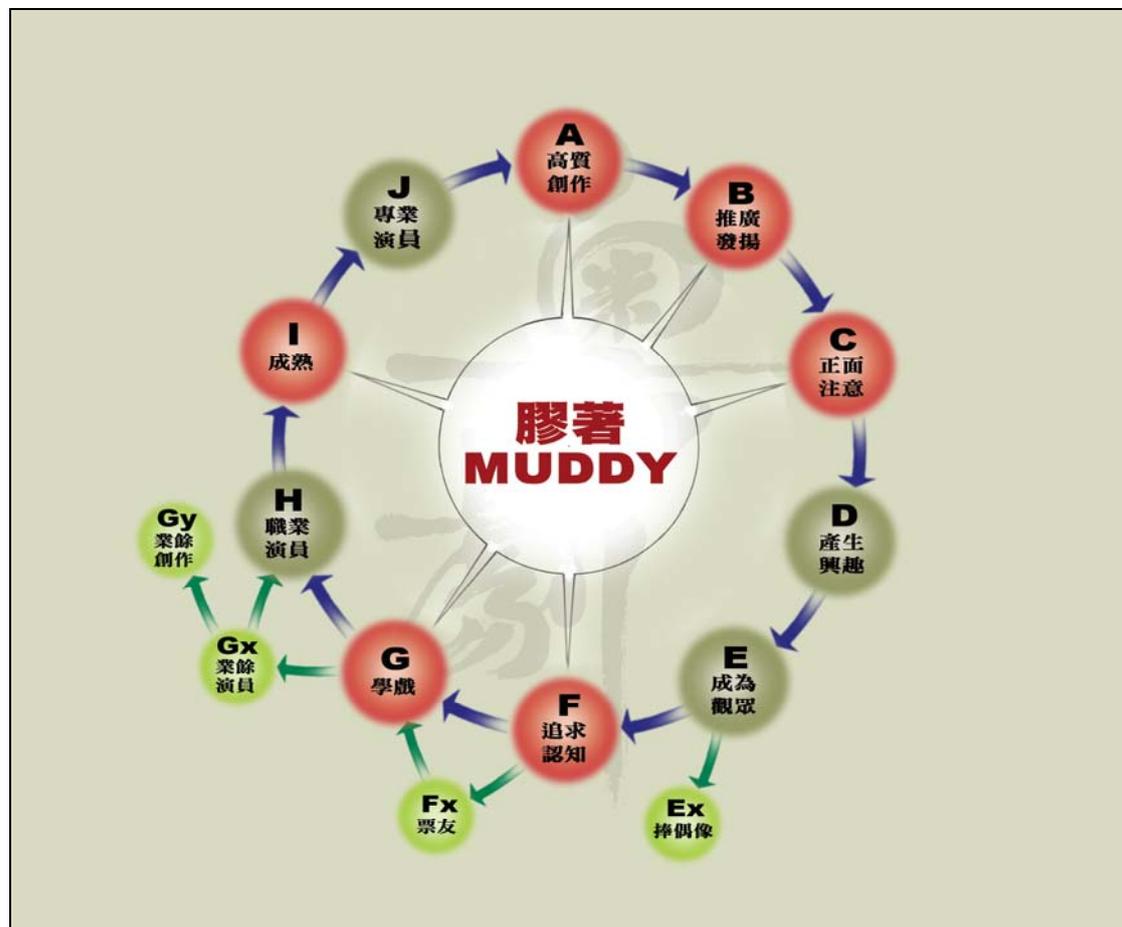
J 環節：專業演員

演員擁有深厚基礎，經過演出實踐，達至成熟境界後，便可稱得上是專業演員。專業演員不是單為工作而演出的職業演員，是有能力把他們的技術及感情提升到藝術層次，這才是直接推動粵劇藝術繼續向前發展的藝術家及戰士。

Gy 環節：業餘創作

目前劇壇出現不少業餘創作，但業餘創作的力量，是否可推動循環系統？業餘創作的充斥是否等於劇壇蓬勃？當年粵劇蓬勃之際，又何曾多見有業餘創作呢？業餘創作的存在無疑是好的，但若要推動循環系統，始終必須是專業劇團的責任。

膠著不動的粵劇循環系統

【一】今天是膠著而不能產生循環

若我們嘗試把這個循環系統的模式套入現今粵劇壇內，就不難看見現存的劇壇運作系統是支離破碎的。大膽的講句：我們今日沒有高質的創作。幾十年來能夠反覆重演的來來去去都只是一些陳年劇本，可想而知今日的創作水準如何了。不能反覆重演的作品算不得上是高質作品。

再者，粵劇藝術到今日為止給人的形像仍舊是負面的居多。沒有正面的注意，就連絡不起產生興趣，成為觀眾，追求認知以至學戲的環節。即使仍存在部份對粵劇有興趣的人，當他們想進一步認識這門藝術的時候，就會發現根本沒有足夠及全面的資源，也缺乏有系統的學習途徑，更別說一個容許實習演出的場所，如此下去，自然不能衍生下一代的高質創作。要改變這一切，就必須把握目前僅存的人材資源，重整目前幾個循環系統上的幾個缺口，重新將每個環節緊扣，這個系統才能自行繁衍不息。

若我們仍舊滿足於表面而沒有基礎的蓬勃假象，則十年後，這僅有的起步資源都耗盡後，粵劇劇壇就再無重生的希望。

【二】如何令他不膠著斷裂而連接起來

這個循環系統走上軌道之後，許多的環節都是上一個環節成功運作所引出的自然果效。目前正因有幾個重要的環節膠著斷裂，以致整個系統不能銜接運作。

例如推廣發揚方面，我們特別一再強調，推廣人必須對粵劇藝術具相當的高品味，才能帶出正面注意的效果。現時不時有粵劇推廣活動，但其中使用的推廣手法及口號，能否製造出一個高品味及正面的形象呢？

舉一個正面注意的推廣例子：中藥及涼茶在西方醫學進步之後，沉寂了好一陣子，近年卻復甦起來。因為推廣人以「天然食品」及「自然療法」等適切世界流行的趨向，作正面形象的推介，涼茶鋪於是復活了，吃中藥也不再是「無知婦孺」行為。

粵劇必須令更多人被吸引成為觀眾。接著要處理的就是提供門路及去處，發展有系統的資源，包括參考書籍的編撰及系統式課程的設立，讓有興趣人士可以追求進一步的認知，甚至踏上學戲的階段。

再下一個膠著斷裂了而急需修補的環節就是提供一個成熟的場所，一個如「啟德遊樂場」般的實習舞台，讓新一代演員有更多機會去切磋、成熟並深化他們的藝術。

幾個關鍵的環節重新扣緊之後，循環系統便能一環接一環地向前推進。

附註 04

第一階段：「第壹書店」及「第壹排練場」

目的：

「第壹書店」是建設 C 環節〔正面注意〕及 F 環節〔認知〕

是粵劇愛好者的「入門處」及「匯聚點」。「入門處」就是讓從未接觸過粵劇的中外人士，不論有心或無意，當開始對粵劇有進一步認知的要求時，他就能想起這個地方〔這方面必須注意日常推廣及正面形像，才能達到正面注意的目的〕，有他要找的資料。「匯聚點」就是讓任何人士有一個自由天地，交流對粵劇的種種見解，好使彼此互相結識、幫助及成長，對粵劇有更多的認知，開創更美好的明天。

「第壹排練場」是建設 G 環節〔學戲〕之初階

為粵劇愛好者設計有關唱、做、唸、打等基本課程並舉辦有關粵劇之活動及講座。

場地形式設計：

【一】地點選擇

選取具有香港特式之市區地段，以配合粵劇具有之本土文化氣息，令本地人士自覺粵劇是屬於自己的文化藝術；令外地人士感受整個區域的風格及濃厚的香港地道藝術氣氛。並且是交通方便的地舖連閣樓，開放時間為每日中午 12 時至晚上 11 時。長遠而言，希望獲得政府將空置歷史建築物，撥作發展，如藝穗會。

【二】室內設計

揉合粵劇傳統與現代文化的特式，並會展覽一些粵劇海報及藝術品等，務求帶出古老藝術與時並進的生命力。

第壹書店——

第一階段約為一個 2000 至 3000 平方呎的空間，當中約一半的地方會劃為小型資料閣，搜集粵劇及各地戲曲有關的書籍及影音資料；並放置 15 至 20 人使用的梳化，能讓用家舒坦地看書或談天說地；另外設有 10 個獨立坐位可供觀賞影音資料及上網瀏覽。

第壹排練場——

另一半地方建成排練室，設有鏡、地氈及多層扶把等基本戲曲訓練設備。

服務：

【一】免費閱覽

免費供用者於「第壹書店」內使用書籍、影音資料及電子資料，藉此將「第壹書店」發展為中外人士，粵劇知識入門處及粵劇研究者的資料集中地。

【二】銷售服務

銷售粵劇及其他戲曲書籍、影音資料及紀念品等，方便中外人士能集中一地購買；另方面可增加收入，協助營運。

【三】閱讀及談天茶座

提供閒適的空間，設自助售賣飲品及小食機，讓用者可舒坦地閱讀；也可與中外人士輕談共話粵劇、粵曲及各地戲曲。

【四】影音及上網獨立坐位

除市面上影音資料及互聯網可供使用外，更會自建影音及電腦資料庫，提供更精更闊的粵劇及各種戲曲資料庫藏。

【五】複印及傳真服務

提供自助影印、掃描及傳真等服務。

【六】舉辦專題座談

舉辦專題座談會，供業內、外人士共話梨園；會後內容作文字、錄像或錄音整理，納入「第壹書店」檔案，方便中外愛好者及研究者隨時使用。

【七】第壹排練場——基本課程

舉辦粵劇基本課程：身段、基本功、毯子功、把子功、唱曲及演技等課程，是建設「粵劇循環系統」的 G 環節〔學戲〕的起步。

【八】租用排練場

公開租與不同的粵劇及各種戲曲團體或個別人士作為排練及舉辦活動之用，亦可藉此增加收入，協助營運；並提供簡單擊樂及戲曲道具借用服務。

發展目標：

【一】擴充資料庫及成立出版社

將「第壹書店」擴展為具有「藝術圖書館」般規模及具書吧特色的混合體，擁有更豐富的粵劇書籍及有關資料；另一方面，也建立其他藝術界別如繪畫、舞蹈、話劇、音樂劇、電影、雕刻及建築等的資料庫，因為不同的藝術有其共通處及參考之處，相互間必能有所啟發。而且讓不同界別的藝術工作者，能有一個交流的空間，也讓他們有一個接觸粵劇的機會。而影音庫則發展若「HMV」般的影音專賣店。

長遠發展，再成立出版社，為有志粵劇粵曲的學者、研究人士，提供發表的機會，希望發展成完備的，粵劇藝術系統叢書。

【二】「第壹排練場」發展為專業訓練的預科班

將「第壹排練場」擴展為有如「王仁曼芭蕾舞學校」般規模，一方面提高業餘愛好者的欣賞或演出水平；另一方面，能培養出基礎厚實及具創意的新一代，能配合更進一步的專上教育〔如演藝學院全日制粵劇專業課程〕，為他們日後踏進專業演員的藝術道路作好準備。

附註 05

第二階段：「第貳展覽廳」及「第貳教室」

目的：

「第貳展覽廳」是建設 B 環節〔推廣發揚〕及 C 環節〔正面注意〕

經常舉辦及協辦，有關粵劇及各種戲曲富創意的主題展覽會，為發表者及觀賞者建立橋樑，為粵劇新苗播下種籽。

增建「第貳教室」是建設 G 環節〔學戲〕的進階

加強基本課程之外，再發展延伸課程，加入有關粵劇劇場及其他相關的課程，令粵劇愛好者之藝術向深度發展。

場地設計：

「第貳展覽廳」——

初步劃出約 2000 平方呎的範圍，裝置射燈、展板、音響及擴音等基本展覽設備。

「第貳教室」——

加建若干數百平方呎的「第貳教室」以配合其他的課程要求。此外亦增建「第壹排練場」的面積及數量並增加設備，如放映、音響、擴音、錄影及錄音等，作多元化之準備，以便舉辦不同類型之課程及活動。

增加之服務：

【一】主題展覽

「第貳展覽廳」將專門舉辦有關粵劇及各種戲曲之主題展覽：包括靶子、劇照、舞台設計、化妝、服裝、髮式及插戴〔頭飾〕等。

【二】小型放影會

於「第貳展覽廳」或較大的「第壹排練場」，舉辦珍貴的粵劇及戲曲影片放影，作觀賞及設觀後研討會。

【三】第貳教室——延伸課程

增設延伸課程，舉辦有關粵劇藝術裡不同範疇的研習課程。包括
音樂（唱腔，伴奏，擊樂，音樂理論等）

化妝（基本的生旦化妝、老人妝及各類臉譜化妝）

服裝（歷史演變，基本製作及設計）

舞台美術（基本概論及欣賞）

舞台製作（利用現代舞台製作方法，製作一套粵劇）

粵劇導演（探討粵劇導演制的發展）

劇本導賞（選取不同年代的經典出色劇本作分析及導賞）

劇本創作（介紹劇本創作的原素及理論實踐）

劇團管理（從現代行政角度剖析一個粵劇團的管理）

【四】租用服務

「第貳展覽廳」、「第壹排練場」及「第貳教室」均可公開租與不同的戲曲團體作為展覽、排練、舉辦課程及活動，亦可藉此增加收入，協助營運。

發展目標：

多元展覽建立粵劇正面文化

擴充「第貳展覽廳」規模，分為粵劇部份及主題部份。粵劇部份長期介紹粵劇戲台前、後的風光，如戲台前：今昔舞台面貌；戲台後：文化及習慣等。

主題部份則舉辦粵劇及各種戲曲的多元主題展覽，如香港粵劇名班、木偶粵劇、京劇面譜、梅蘭芳的舞台形像及古戲台等。

附註 06

第三階段：「第叁工作坊」——造型與身段的關係及發展

目的：

增建「第叁工作坊」是建設 I 環節〔成熟〕，透過這地方發展行當及劇場造型

【一】行當造型

除演員的培育之外，再探討幕後的範疇，在傳統上已發展得很豐富的就是行當造型，主要是指服裝，此外是其他配飾，如盔頭、髮式、冉口及靴鞋等。而粵劇行當造型與演員身段〔形體動作〕的關係，是緊扣而絕不能分開的。可是歷年很少作資料整理及有系統的研究，今後學者難於學習，更引起運用上的混亂及爭拗。「第叁工作坊」希望透過資料搜集、研究及實踐，整理出完整的系統，供將來演出及研究作積極的支援，展望創作出更新更佳的，粵劇造型及身段。

【二】劇場造型——道具

劇場造型主要由佈景、燈光及道具等組成。而佈景及燈光在傳統上並未有太大的發展，因此與表演的規律，沒有緊密的結連，發展空間相當廣闊，而現代劇場科藝發展得相當成熟，如何應用於粵劇舞台應是導演的功課，由「第貳教室」延伸課程探討。道具〔主要指演員用的道具，如刀、槍、劍、馬鞭、團扇、褶扇及大刀等，而不是陳設於佈景的道具〕與演員的身段，有非常密切的關係，可是沿用經年，使用者只知因循使用，已沒有多大理解其結構與動作的關係，引起應用上的困難而不曉解決，甚至窒礙身段的設計，更遑論創作及發展。因此有必要由傳統中找出構造的關鍵，繼而不斷改良、發展及創作更優良的道具及粵劇身段。

場地設計：

【一】增建「服裝工作室」

1. **設計室**：約 200 平方呎，備電腦、繪圖台及燈箱等設備。
2. **製作工場**：約 700-1000 平方呎，備裁床、衣車等設備。
3. **布倉**：約 300-500 平方呎，供搜集及貯藏特別的布料。
4. **染房**：約 200 平方呎，備抽風、冷熱水供應、洗衣及乾衣等設備。
5. **配飾工場**：約 500 平方呎，主要設計及製作盔頭、插戴、髮式、冉口、面譜及靴鞋等。

【二】增建「道具工作室」

劃出約 500 平方呎的範圍，備電腦及有關設計及生產的設備。

增加之服務：

【一】第叁工作坊——造型與身段的關係及發展

舉辦及協辦有關粵劇服裝、盔頭、插戴、面譜及道具等設計及製作工作坊。

【二】銷售服務

銷售由工作坊設計及由國內訂製之粵劇及各種戲曲之演出服裝及用具，以方便業內外人士購買，亦可增加收入，協助營運。

發展目標：

【一】出版粵劇造型系統叢書

有系統地整理出一套粵劇行當造型的全面資料，以中英文出版及發行，供中外業餘愛好者、業內人士及學者，一系列完備的研究及應用叢書。

【二】支援演出造型用具

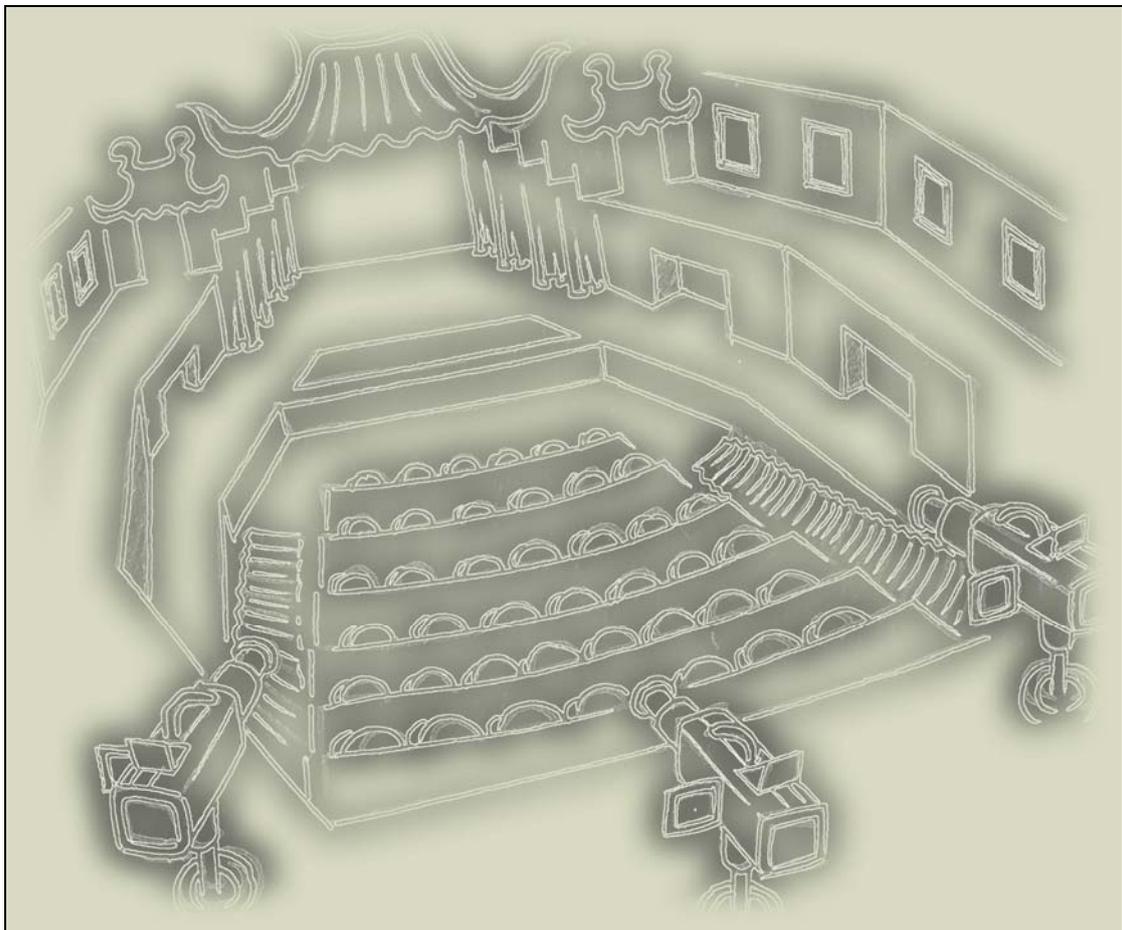
以合理價格提供演出用具及技術支援服務予學校、專業及業餘演出人士等。要強調的是此為研究部門，而不是生產部門，無意於業內引起商業上的競爭，反之是希望支援業界的發展。

【三】創作演出造型用具

在保持傳統的前提下，努力研究及創作更理想的粵劇造型，讓其健康發展永不停滯。

附註 07

第四階段：「第肆舞臺」——多功能小型粵劇實驗劇場

目的：

增建「第肆舞臺」是建設 I 環節〔成熟〕的進階

我們在上文已經提過羅家英先生論及「啟德遊樂場」的重要性，因此，增建「第肆舞臺」是為了讓年輕演員，有一個經常演出的機會，因為只有舞台演出才是真正的實習，從而獲得鍛煉和摸索，令他們漸趨成熟，更重要是為高質粵劇舞台製作，預備一批優秀的演員。

場地設計：

【一】設計格調

揉合中國古戲台及現代實驗劇場的特色，既有古雅情調亦有現代文化氣息，是一個全新的粵劇劇場設計。

【二】規模

小型劇院規模，具備完善的劇院科技設施，觀眾座位可靈活增減，由 300-400，以適應不同要求之演出。

【三】適合多功能使用

備有乎合不同用途的科技設備，是一個多功能的運用空間：

1. 實驗舞台
2. 錄影廠
3. 迷你戲院
4. 錄音室
5. 演講室

增加之服務：

【一】舞台製作

經常舉辦及協辦粵劇演出，提供機會予職業及業餘粵劇或各種戲曲演員，作不同形式的演出。

【二】迷你戲院

日間時段播放電影，運作形式如昔日的利舞臺及普慶戲院，藉此增加收入，協助營運。而電影選材以藝術性較高為原則，如影藝及百老匯電影中心。

【三】戲曲影展

聯同大學、戲曲發展組織或文學發展組織，舉辦珍貴的粵劇及戲曲影展，配上中英文字幕供中外人士觀賞及設觀後研討會。並將研討內容作文字、錄像或錄音整理，納入「第壹書店」的檔案，方便中外愛好者及研究者隨時使用。

【四】研討會

舉辦及協辦有關粵劇的研討會，讓中外人士對粵劇更注意及進一步了解。

【五】錄像製作

1. 將現場的優質演出轉為錄像紀錄，存放在「第壹書店」影音資料庫中。
2. 策劃有關粵劇的錄像製作如：專業教材、中小學教材、推廣紀錄片及各類粵劇特輯等。

【六】錄音製作

1. 舉辦編撰粵曲新段比賽，邀請高質素之演員及唱家錄音，一方面豐富「第壹書店」庫藏；另一方面聯絡發行商，出版銷售，增加推廣及協助營運。
2. 錄製教材如：粵劇舞台官話集、粵劇鑼鼓集、粵劇牌子音樂集及粵劇古老表演程式集等，一方面豐富「第壹書店」庫藏；另一方面送給學界作教材。

【七】租用服務

公開租與不同的粵劇及各種戲曲團體作演出或舉辦活動，亦可藉此增加收入，協助營運。

發展目標：

「第肆舞臺」是高質粵劇製作的基石，因此必須令其活潑發展，全力提供資源及鼓勵新一代後學者打穩基礎、勇於嘗試、廣闊視野、加入現代文化氣息與時並進，創作一些既有技術保證，更有靈魂深藏的粵劇藝術作品，粵劇才能延綿不絕不致消亡。

發展「粵劇循環系統」至此，基本上每個環節均連接重生起來了。往後發展是需要不斷的推進及修正，令循環系統運作得暢順，帶動更多新一代，成為粵劇觀眾；使熱愛粵劇的有心人，加入職業從業員的行列。

戲行中常言道「三年一狀元，十年無一角」，說明了成功演員之難求，然而只要讓「粵劇循環系統」不斷運轉，健康成長，「江山代有才人出」，**粵劇還是有可為的。**