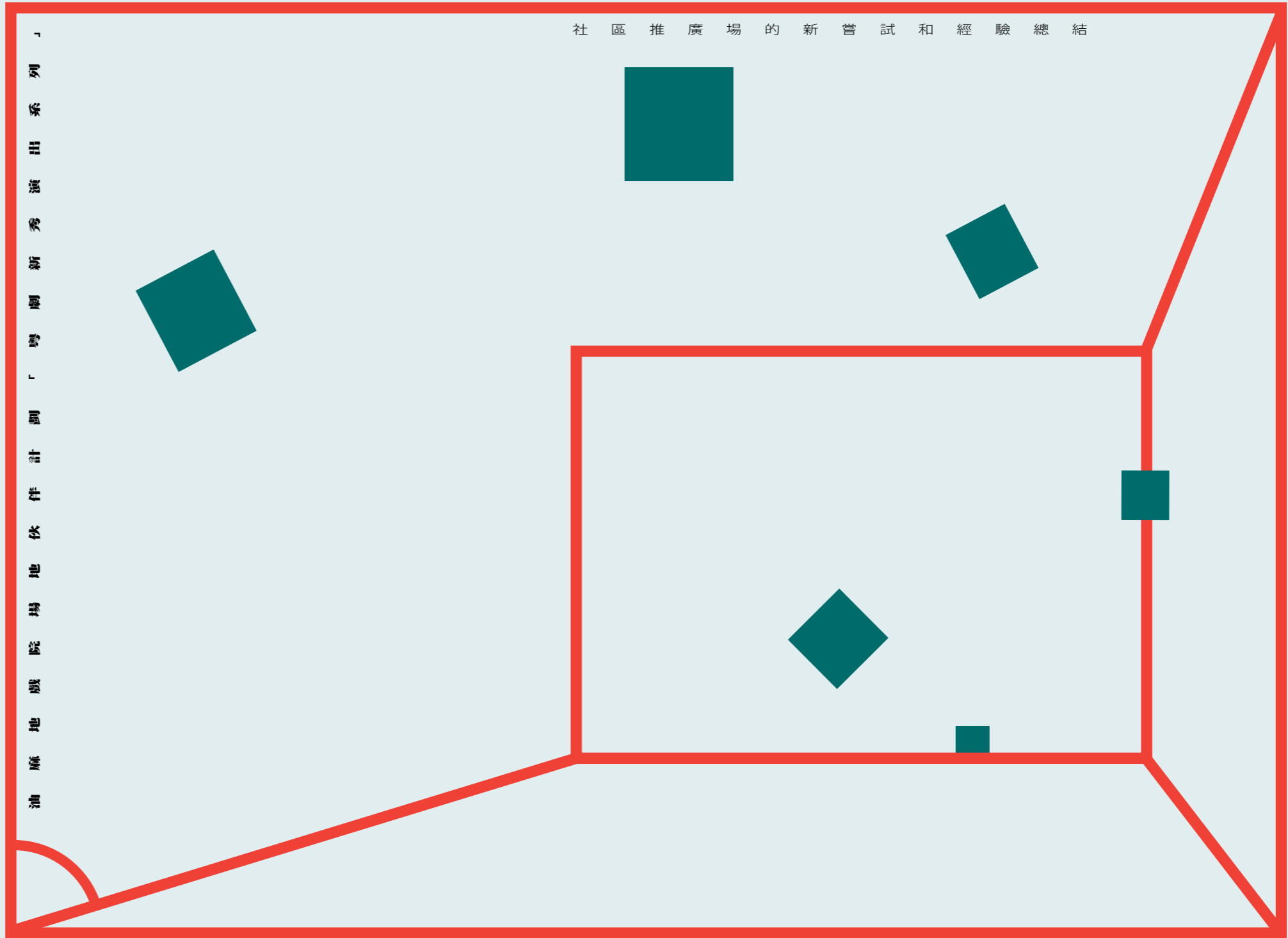

Hong Kong
Xiqu
Overview

香
—
港
—
戲
—
曲
—
概
—
述

2017
2018

社區推廣場的新嘗試和經驗總結

油麻地戲院地伙計劇「粵劇新秀演出系列」

油麻地戲院場地伙伴計劃「粵劇新秀演出系列」 社區推廣場的新嘗試和經驗總結

文
香港八和會館(執筆：岑金倩)

「社區推廣場」是增值項目

二〇一二年七月十八日，香港八和會館(下稱八和)在汪明荃主席的領導下，正式推出油麻地戲院場地伙伴計劃「粵劇新秀演出系列」(下稱新秀計劃)。在當時五位藝術總監李奇峰、阮兆輝、新劍郎、羅家英、龍貫天的無私授業下(發展至二〇二〇年，新秀計劃共有八位藝術總監，除前述的五位外，增加了尹飛燕、王超群、陳嘉鳴)，新秀演員們在油麻地戲院密集式的演出，打開了本地粵劇發展新的一頁。康樂及文化事務署(下稱康文署)的場地伙伴計劃是三年一屆，文章下筆之時，新秀計劃已是油麻地戲院場地伙伴計劃的第三屆，正邁向第九年的劇季。

除了康文署的支持，新秀計劃還得到民政事務局「粵劇發展基金」的資助才能成事。基金的資助申請是年度性的，因此每年提交資助申請時，我們都會重新考量每一年計劃的發展方向和重點。最初的新秀計劃是沒有「社區推廣場」的，發展了幾年以後，我們開始更清楚計劃的定位和功能，才推出社區推廣場。新秀計劃的主要功能是台前幕後的新人培訓(主要透過演出節目和各類型的培訓項目)；另有三項增值功能：(一)教育、(二)社區推廣、(三)觀眾拓展。在計劃的主要功能順暢推展後，在資源許可的情況下，我們才可逐一拓展上述三項的增值功能。因此，在計劃推出的第六年，我們才推出社區推廣場。

「社區推廣場」的誕生

在最初策劃社區推廣場時，與各位藝術總監商討節目內容時，我們也曾有這樣的疑問：究竟社區推廣場和一般的推廣節目，有甚麼不同呢？就國外的經驗，製作人會透過藝術節目來凝聚社區的民眾(例如：節目內容探討社區問題和特色、邀請社區人士一同參與製作等)，從而增加社區的向心力和競爭力。但粵劇始終有固定的形式和表演技巧，並不如話劇般容易處理當代的題材。與此同時，社區推廣場和觀眾拓展節目是否有重疊之處？

勇往直前，是我們這幾年來一貫的工作態度。既然是第一年的新嘗試，我們就以試驗性質推出不同類型的社區推廣場，看市場和觀眾的反應，才逐步調整我們的發展方向。得到幾位既

有「實力」又具「創意」和「童趣」的藝術掌舵人：阮兆輝、新劍郎和羅家英的全情投入，我們一下子推出了多款社區推廣場：

唐滌生百年誕辰紀念專場——經典作品賞析

- 《蝶影紅梨記》之〈窺醉、亭會〉及《隋宮十載菱花夢》之〈闖宮〉
(藝術總監：阮兆輝)
- 《雙仙拜月亭》之〈曠野奇逢〉、〈蘭園寄寓〉
(藝術總監：新劍郎)

合家歡粵劇活動

- 中國民間傳奇專場：《雲英繼父守城》、《王祥臥冰求鯉》
(藝術總監：阮兆輝；編劇：周嘉儀)
- 創意粵劇童話場：《三隻小豬》、《北風與太陽》
(藝術總監：羅家英；編劇：李沛妍、文華)

上述節目除了演出折子戲外，還會加插不同形式的導賞環節，例如：專家講解——阮兆輝、新劍郎親自剖析唐滌生劇本的獨到之處；學者論孝——潘步釗校長導賞二十四孝故事；跨界別導賞——由人仔叔叔介紹童話以增加氣氛。以上的安排，都是希望觀眾在觀賞粵劇之餘，還可以得到其他的資訊。這一連串的實驗，增加了藝術總監的工作，就連一班製作的同事也忙得人仰馬翻。但是，努力是沒有白費的，我們從試驗中慢慢找到社區推廣場和觀眾拓展節目的發展方向。

實驗結果

節目是否成功的指標，最顯然易見的就是觀眾的反應和票房！觀眾的即時反應，是最直接的回應。筆者坐在觀眾席，觀察台上台下，每次在節目完結後，都會因觀眾的熱烈反應，感到一切的疲累也是值得的！但是，免費招待節目的票房和入座率，卻是不靠譜的。我們的社區推廣場是免費派票的，派出的門票往往是超額的(即是三百座位，會派出三百五十至四百張票，因為總會有人拿了門票不出現)，但節目的入座率往往只有六至七成。除了上述的指標，我們還會參考坊間的評論(報章、網上、社交媒體)及計劃評估員的報告。

總體而言，這一年推出的社區推廣場是受歡迎和獲好評的，但亦有需要改進的地方。首先是人力資源，這一年的策劃及製作工作，好像考驗同事們的戰鬥力。要製作一台節目，尤其是部分是新編作品(即全新節目)，箇中繁多的統籌細節，實不能輕易盡道。如何有效地分配人

中國民間傳奇專場《王祥臥冰求鯉》(2017) — 照片鳴謝：香港八和會館

創意粵劇童話場《北風與太陽》(2017) — 照片鳴謝：香港八和會館

力資源，達到最高效率和高質素的製作，相信需要經過不停的實戰，才能掌握箇中的玄妙。現借此寶貴的機會，再次向當日的戰友(張秀君、鄧雅雯、周朗豐、張慧婷和王韻儀)說聲多謝。此外，藝術總監的取向，也會導向整體節目的氣氛和節奏。如何滿足不同階層、年齡觀眾對節目的期望和要求，更是一門大學問。

繼續追尋

二〇一八年就社區推廣場的多方向嘗試，讓我們有以下的反思：

1. 社區推廣場和觀眾拓展場的節目定位和方向是不同的。
2. 透過社區推廣場，我們希望讓觀眾在欣賞粵劇之餘，可以體驗和多了解油麻地這個活潑的社區。油麻地是眾多粵劇藝人和團體的長駐之所，這裡有很多曲藝的演出(廟街夜市)，也有眾多傳統工藝、文化、宗教的店舖和場所。油麻地戲院和旁邊的紅磚屋，更是歷史建築。粵劇是本地藝術，與這個社區有機地融合，互相輝映。在二〇二〇年，我們成功推出《這邊走，那邊看》社區推廣節目。這個外展節目，以「楊家將故事」為串連，導賞員先帶領觀眾參觀榕樹頭天后廟(廟上的瓦脊人物是楊家將，亦會介紹在天后神誕演出的粵劇神功戲)、位於平安大廈的八和慎和堂(編按：現為普福堂)(音樂部，安排新秀演員即場演唱〈五郎救弟〉)，最後回到油麻地戲院欣賞以楊家將故事為題材的折子戲〈攔馬〉。
3. 觀眾拓展場的目的，是為粵劇拓展不同層面的觀眾，和提升觀眾對粵劇的賞析能力。我們會因應不同觀眾群的口味和興趣，推出不同類型的主題式節目，例如：繼續推出吸引家庭觀眾的新編童話場；針對知識型觀眾的可配合探討歷史、文化專題的折子戲導賞節目；提升觀眾對粵劇認知的折子戲導賞節目等等。
4. 就觀眾拓展場，可繼續探討與其他劇種、藝術媒介合作的可行性，不單讓演員們有新的藝術體驗，也可吸引其他藝術界別的觀眾接觸粵劇。
5. 如果有更充裕的資源(財政和人力)，可以：
 - 進行系統性的市場和觀眾調查，務求進一步掌握觀眾的資料、取向、觀劇及購票習慣等，從而更針對性地策劃及統籌節目；
 - 拓展更多不同界別的合作夥伴，透過合作的協同效應，將粵劇推廣給不同層面的觀眾。

推廣粵劇是一條漫漫的長路，我們相信一路上會遇上很多有心人，共同努力將粵劇這項本土藝術介紹給更多及更廣的觀眾。

香港八和會館

八和會館成立於清光緒年間，是廣東粵劇從業員的專業組織。一九五三年，香港八和會館註冊成立，二〇〇九年成為慈善團體，以宏揚傳統粵劇藝術為宗旨，不單積極向公眾推廣粵劇，也關注粵劇演員及從業員的專業發展和承傳工作。八和亦十分重視培育新人，一九八〇年成立香港八和會館粵劇學校，後註冊為「八和粵劇學院」，並於一九九六年成為慈善團體。

香港戲曲概述 2017、2018

HONG KONG XIQU OVERVIEW 2017 & 2018

版次 2021年1月初版

First published in January 2021

資助 香港藝術發展局

Supported by Hong Kong Arts Development Council

計劃統籌、編輯 陳國慧

Project Coordinator and Editor Bernice Chan Kwok-wai

文章統籌、編輯 張文珊

Content Coordinator and Editor Milky Cheung Man-shan

編輯 朱琮愛

Editor Daisy Chu King-oi

執行編輯 楊寶霖

Executive Editor Yeung Po-lam

助理編輯 郭嘉棋*

Assistant Editor Kwok Ka-ki*

英文編輯 黃麒名

English Editor Nicolette Wong Kei-ming

英文校對 Rose Hunter

English Proofreader Rose Hunter

協作伙伴 香港八和會館、八和粵劇學院

Partners Chinese Artists Association of Hong Kong,
Cantonese Opera Academy of Hong Kong

設計 TGIF

Design TGIF

© 國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司

© International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印、轉載或翻譯。

All rights reserved; no part of this book may be reproduced, cited or translated without the prior permission in writing of the copyright holder.

出版 Published by

國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司 International Association of Theatre Critics (Hong Kong) Limited

香港九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L3-06C室

L3-06C, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel (852) 2974 0542

傳真 Fax (852) 2974 0592

網址 Website <http://www.iatc.com.hk>

電郵 Email iatc@iatc.com.hk

國際書號ISBN 978-988-74319-1-6

International Association
of Theatre Critics (Hong Kong)
國際演藝評論家協會(香港分會)

香港藝術發展局
Hong Kong Arts Development Council

國際演藝評論家協會(香港分會)為藝發局資助團體
IATC (HK) is financially supported by the HKADC

香港藝術發展局全力支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映本局意見。

Hong Kong Arts Development Council fully supports freedom of artistic expression. The views and opinions expressed in this project do not represent the stand of the Council.

*藝術製作人員實習計劃由香港藝術發展局資助 The Arts Production Internship Scheme is supported by the Hong Kong Arts Development Council