

粵劇創造的本質

藝術家，鑑賞家和初學者的
理解及其互動

The Nature of Creativity in Cantonese opera:

Perceptions of
Artists, Connoisseurs and Beginners
and their Interaction

梁寶華教授

香港教育大學

文化與創意藝術學系 / 粵劇傳承研究中心
香港大學教育資助委員會 研究資助局
優配研究金資助項目 (2014-15年)

摘要

傳統上，香港粵劇藝術家努力發展個人獨特的藝術風格。從 20 世紀初，多位粵劇藝術家成功地建立了自己的個人風格，並獲得了觀眾的認可。然而到了 21 世紀，一些專業藝術家一方面對發展自己的風格猶豫不決，另一方面卻模仿一些粵劇大師的表演風格。我們不禁要問：藝術家的創造觀念是否及如何隨著時間而轉變？為什麼今天的觀眾似乎已經接受甚至欣賞這種轉變？儘管創造力被認為是西方最重要的高階思維之一，與東方傳統藝術（例如粵劇）相關的創造力卻一直被人們忽視。

本研究旨在探討三個影響粵劇創造的未來發展的關鍵議題：

1. 20 世紀香港傑出藝術家所展現的創造的本質；
2. 從演藝人員和學習者的角度，看粵劇表演風格觀念的變化；及
3. 如何通過專業演員和觀眾來重新評估藝術創造。

背景

粵劇是一種自清朝以來流行於香港和廣東的中國戲曲。1920-1950 年代通常被認為是香港粵劇的黃金時期，在此期間，許多傑出的藝術家，例如薛覺先、馬師曾和芳艷芬等，通過創造自己的演唱風格為粵劇的發展做出了貢獻。然而，粵劇自 1960 年代經歷了衰退，粵劇演員個人風格的發展一直沒有以前那麼活躍。從業者傾向於模仿前人的風格而不發展自己的個人「品牌」。

自 2000 年以來，儘管香港政府大力推廣粵劇，但在香港粵劇中幾乎找不到新的個人風格。演員傾向模仿以前的傑出藝術家。同時，觀眾似乎對那些能夠成功模仿以前的粵劇大師的表演者感到滿意。當前的粵劇藝術家如何看待這個問題？觀眾的期望會否影響演員的決定？觀眾是否願意在香港粵劇中看到新的個人風格發展？這些問題有待解決。

研究目的

1. 分析不同演員在同一粵曲中的不同唱腔，並配合歷史文獻，展示粵曲唱腔的建立和創意。
2. 調查資深演員、樂師和唱家對發展個人風格的經歷及觀點，對粵劇演員模仿他人風格的理解以及對改善粵劇地位的看法。
3. 調查及比較香港粵劇藝術家、鑑賞家和初學者這三類持分者對粵劇演員的個人風格發展的看法和對粵劇的態度。

研究設計

本研究分三個階段進行。

第一階段對不同粵劇藝術家演繹的錄音唱段進行音樂分析，重點在於唱腔的相似性和差異性如何反映個人風格。

第二階段通過訪問本地粵劇從業員的研究，調查香港社會文化背景如何影響粵劇的發展。

第三階段的目的是調查香港專業粵劇藝術家、鑑賞家和初學者對粵劇演員發展個人風格的觀點，並作出比較分析。

本計劃採用一種混合研究方法，既使用定性工具又使用定量工具，包括對各組進行問卷調查，並與志願受訪者進行深入訪談。

研究方法

第一階段

- 分析由薛覺先、新馬師曾和林家聲在《胡不歸》之《慰妻》一幕中的長句二流和長句二黃的唱腔；
- 結合有關三位演員的歷史文獻，分析每位演員的創新點和原因，並透過國際有關創意和創造力的學術文獻，分析和解釋每位演員的創造性。

第二階段

- 以「半結構性訪問方式」訪問了 13 位資深粵劇從業員，包括：
 - ▶ 4 位演員 (25-50 年演出經驗)
 - ▶ 4 位樂師 (30-50 年演出經驗)
 - ▶ 5 位業餘唱家 (40-60 年演出經驗)
- 訪問內容包括：
 - ▶ 他們在學習過程中有關建立個人風格的經歷
 - ▶ 他們對粵劇演員模仿其他演員的理解
 - ▶ 他們對粵劇的個人風格和創造力發展的看法
 - ▶ 對今天的演員和以前的大老倌的創作實踐的看法

薛覺先

新馬師曾

林家聲

第三階段

- 以問卷方式調查香港粵劇藝術家（包括演員和樂師等）、資深觀眾（例如戲迷會會員）和剛開始欣賞粵劇的初學者（例如曾在大學修讀粵劇課程的學生）對粵劇演員發展個人風格的觀點
- 自變項 (Independent Variables) 包括：
 1. 性別
 2. 身分（粵劇藝術家 / 資深觀眾 / 初學者）
 3. 年齡（30 歲或以下 / 31-59 歲 / 60 歲或以上）
 4. 教育背景（中學程度或以下 / 大學程度 / 碩士或以上）
- 依變項 (Dependent Variables) 包括被訪者：
 1. 價值觀：認同粵劇演員發展個人風格的程度
 2. 可能性：相信粵劇演員能夠發展個人風格的程度
 3. 觀眾期望：認為觀眾期望粵劇演員發展個人風格的程度
 4. 對演員的認知：認同粵劇演員正在發展個人風格的程度
 5. 演員和觀眾的相互影響：認同觀眾可以影響藝術家個人風格發展的程度
 6. 環境：認同現在香港的環境能夠促進粵劇演員發展個人風格的程度
- 成功回收了 530 份問卷（441 份電子版；89 份紙版）
- 利用多變量變異數分析 (Multivariate Analysis of Variance, MANOVA) 方法分析 4 個自變項和 6 個依變項的關係

馬師曾

任劍輝

芳艷芬

何非凡

研究結果

第一階段

- 富競爭的粵劇環境是創新的催化劑；不斷追求完美和創新是藝術家的原動力。
- 薛覺先的創意在於改革香港早期粵劇的流弊，並創立對粵曲演唱的一些個人見解，形成理論和個人風格和流派，例如強調「依字行腔」。
- 新馬師曾矢志超越薛覺先，他學習京劇的發聲和唱法，以完全不同的唱腔和發聲方法重新演繹薛氏的作品，並能在創新與恰當之間取得平衡。
- 作為薛覺先的弟子，林家聲在薛腔的基礎上再發展，強調自己的長處，並嘗試以唱腔的處理深入反映曲詞的意思。
- 歸納以上例子，同一作品，不同的演員可以有個人的獨特演繹。

第二階段

- 個人因素 / 取向：
 - 追求技術和藝術 / 建立個人風格是個人的選擇：
 - 「我們必須依靠自己。沒有人可以強迫你創造自己的風格。只有你敢於創造，並且願意。」
 - 「太多其他吸引，不容易專注於個人發展。」
 - 「如果沒有知識，如何創造個人風格？」
 - 與樂師長期合作：「例如，何非凡在午夜發展他的唱腔。他有一位樂師幫助他設計不同的唱腔，而他只是從中選擇。現在我們沒有……我們沒有這種條件，也沒有那種背景。」
- 教學方面：
 - 有心學好的演員不多：「現在的藝術家出生在一個搖籃裡（被寵壞了）。老師受僱教他們。他們（學生）依靠老師，似乎學習是老師的責任，而不是學生的責任。如果我（學生）一無所知，老師必須教我。他們（學生）只重複老師說的話。這意味著學生失去了學習的責任。」
- 社會文化方面的影響：
 - 受西方音樂會禮儀的影響，香港觀眾傾向於過度鼓勵演員：
 - 「觀眾的過度鼓勵使他們（演員）變得自大。您（演員）跌倒在舞台上，犯了錯誤，他們（觀眾）仍然鼓掌。然後，我（演員）不會介意犯錯。以前如果演員犯錯，觀眾會喝倒采。」
 - 演員的職業生涯改變：
 - 「他們從一開始就成為正印……因為年輕人（新演員）可以輕鬆獲得想要的東西，因此他們沒有成功……他們錯過了學習扮演次要角色的過程。」
- 經濟（市場）方面的轉變：
 - 以往一套新劇可上演多天，讓演員有機會鑽研：「過去，任白可能要為一個新作品演奏十個晚上甚至二十個晚上。但是，在當前的市場形勢下，你最多只能進行兩個晚上的表演。」
 - 現在粵劇團需要經常製作新的劇目，以滿足觀眾的需求：「通常，這些[新]曲目每年只演出一次。他們可能會在幾年後再次演出。」
 - 「為了發揮表演的趣味，你（演員）需要在同一劇中不斷重複表演，改進和探索。如果你（演員）只能每年甚至兩年重複表演一次劇目，那就好像從頭開始。」
- 政府的財政支持：
 - 「我認為他們（演員）在“政治”上花費了更多的精力，而不是在於藝術上。什麼是“政治”？例如資助機構或一些大型基金會。」

第三階段

- 問卷 (七點量表) 的**信度**理想 ($\alpha = .70$, $N = 530$)
- 受訪者的年齡和身分是重要因素；不同性別和教育背景的受訪者並無顯著差異
- 所有受訪者傾向支持發展粵劇創意的觀念 ($M=5.28$) (見表 1)
- 所有受訪者傾向認為藝術家有可能並且有能力發展自己的個人風格 ($M=5.25$) (見表 1)
- 所有受訪者傾向認同觀眾會支持藝術家發展自己的風格 ($M=4.36$) (見表 1)
- 所有受訪者對於現今演員正發展自己的個人風格略呈負面 ($M=3.59$) (見表 1)
- 所有受訪者傾向於同意藝術家不須要遵循觀眾的期望 ($M=4.29$) (見表 1)
- 所有受訪者傾向同意目前香港粵劇環境難以促進個人風格的發展 ($M=3.81$) (見表 1)
- 受訪者的年齡愈大，他們對發展個人風格的價值觀愈高 ($M=5.52, 5.24, 4.90$; $p<.05$) (見表 3)
- 長者 (超過 60 歲; $M=4.94$) 期望粵劇演員發展個人風格的程度比中年人 (31-59 歲; $M=4.57$) 和年輕人 (30 歲或以下; $M=4.82$) 均顯著較高 ($p<.05$) (見表 3)
- 對於香港的藝術環境能否促進粵劇演員發展個人風格，年輕人 ($M=3.03$) 較中年人和長者顯著地樂觀 ($M= 2.32; 2.05$, $p<.05$) (見表 3)
- 對於認同粵劇演員發展個人風格的程度，所有參加者的回應較負面；初學者 ($M=3.38$) 較資深觀眾 ($M=3.02$) 和藝術家 ($M=2.90$) 顯著地樂觀 ($P<.05$) (見表 3)
- 有關期望粵劇演員發展個人風格的程度：
 - 三組不同年齡組別的初學者和資深觀眾並無顯著差異
 - 年長藝術家組別 ($M=1.80$) 較中年 ($M=4.23$) 和年輕組別 ($M=4.14$) 顯著較低 ($p<.001$) (見圖 1)

表 1：描述性統計結果（均值和標準差）（N=530）

	所有參加者	藝術家	資深觀眾	年輕觀眾
價值觀	5.28 (1.02)	5.21 (1.21)	5.36 (1.09)	5.23 (1.09)
可能性	5.25 (1.35)	5.40 (1.34)	5.31 (1.47)	5.19 (1.35)
觀眾期望	4.36 (1.23)	4.21 (1.24)	4.28 (1.40)	4.42 (1.14)
對演員的認知	3.59 (1.11)	3.31 (.96)	3.38 (1.29)	3.70 (1.02)
演員和觀眾的相互影響	4.29 (.98)	4.40 (1.08)	4.29 (1.08)	4.28 (.94)
環境	3.81 (.91)	3.73 (.89)	3.71 (1.02)	3.86 (.85)

表 2：多變量變異數分析 (MANOVA) and F- 檢定 (Univariate-F Test) 結果

MANOVA	df	F	
年齡	12, 1004	2.91***	
性別	6, 501	0.51	
教育背景	12, 1004	2.98***	
身份	12, 1004	3.42***	
年齡 x 性別	12, 1004	0.59	
年齡 x 教育背景	18, 1509	1.37	
年齡 x 身份	24, 2016	2.18***	
性別 x 教育背景	12, 1004	1.04	
性別 x 身份	12, 1004	1.03	
教育背景 x 身份	18, 1509	1.01	
F- 檢定	df	F	partial η^2
年齡			
價值觀	2	2.96*	.01
可能性	2	0.78	
觀眾期望	2	4.38*	.02
對演員的認知	2	2.13	
演員和觀眾的相互影響	2	0.07	
環境	2	3.15*	.01
教育背景			
價值觀	2	0.90	
可能性	2	2.61	
觀眾期望	2	2.47	
對演員的認知	2	3.14*	.01
演員和觀眾的相互影響	2	2.73	
環境	2	1.30	
身份			
價值觀	2	2.63	
可能性	2	2.67	
觀眾期望	2	3.75*	.02
對演員的認知	2	3.29*	.01
演員和觀眾的相互影響	2	1.11	
環境	2	0.69	
年齡 x 身份			
價值觀	4	1.46	
可能性	4	0.86	
觀眾期望	4	2.99*	.02
對演員的認知	4	1.87	
演員和觀眾的相互影響	4	1.49	
環境	4	0.55	

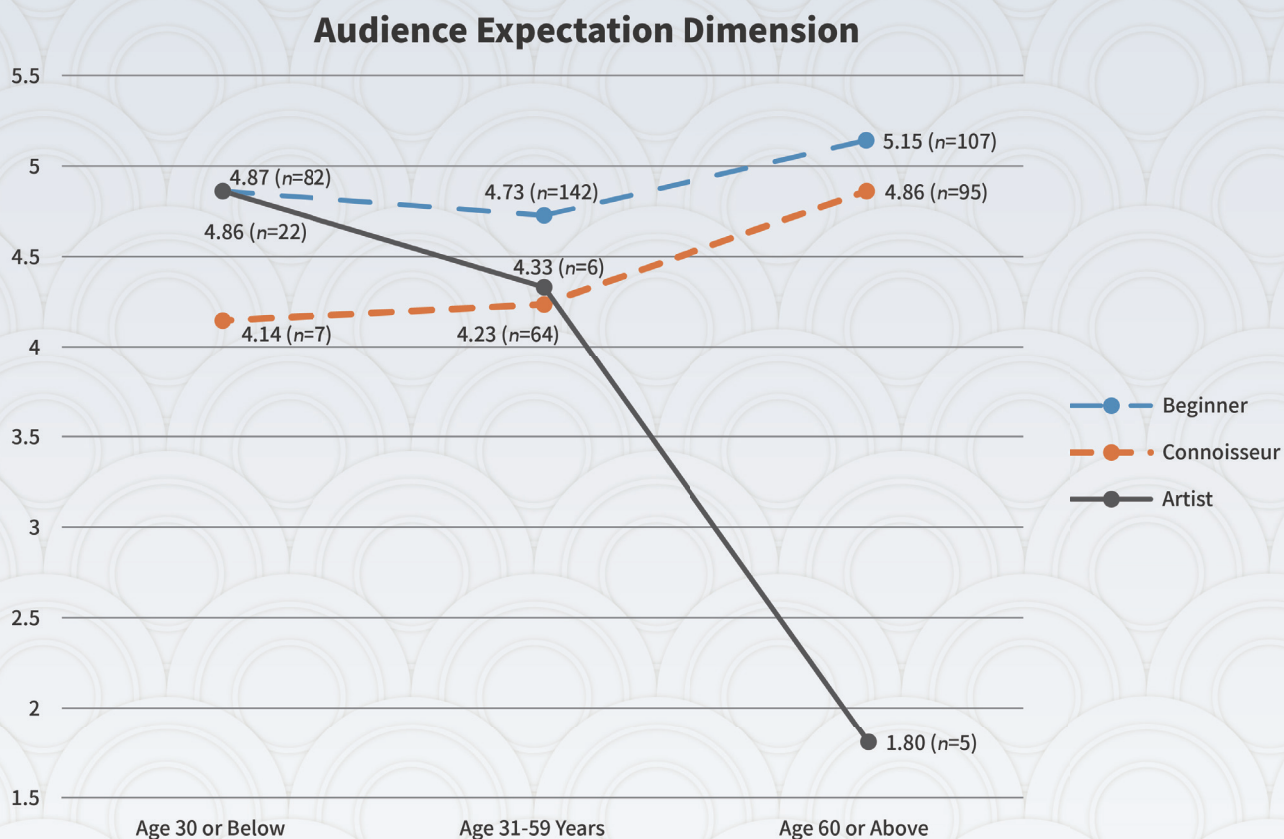
$N = 530$, * = $p < .05$, *** = $p < .001$

表 3: 多重比較中的描述性統計量 (均值和標準差)

依變項	組別		
	年齡		
	30 或以下 (n = 111)	31 - 59 (n = 212)	60 或以上 (n = 207)
價值觀	4.90 (0.94)	5.24 (0.95)	5.52 (1.07)
觀眾期望	4.82 (1.40)	4.57 (1.62)	4.94 (1.79)
環境	3.03 (1.28)	2.32 (1.47)	2.05 (1.38)
	教育背景		
	中學或以下 (n = 330)	大專 (n = 178)	碩士或以上 (n = 22)
對演員的認知	3.26 (1.51)	3.25 (1.04)	2.77 (1.06)
	身份		
	年輕觀眾 (n = 331)	資深觀眾 (n = 166)	藝術家 (n = 33)
觀眾期望	4.90 (1.50)	4.59 (1.85)	4.30 (1.98)
對演員的認知	3.38 (1.28)	3.02 (1.48)	2.90 (1.28)

N = 530, 有下劃線的統計數據表明 Scheffé 事後測試的差異不明顯 ($p > .05$)

圖 1: 身份和年齡的交互作用對觀眾期望維度的影響

總結

- 優秀的粵劇演員有個人的志向、興趣和內在的動力讓他們為建立自己的獨特的演出風格。
- 面對激烈競爭和不利環境等外在因素，很多演員仍然能夠成功創立自己的個人風格。
- 演員透過努力學習和不斷分析、反思和改良前輩的藝術表現，也可以自成一派。
- 建立個人風格需要漫長的努力，還要得到觀眾和同業的認同。
- 觀眾對演員的藝術決定有一定的影響；觀眾教育是重要的提升觀眾水平的方向。
- 資深觀眾是促進粵劇演員建立風格的重要一環；他們亦對演員有更高的期望。
- 年輕觀眾抱較樂觀的態度；但年長的藝術家則抱較悲觀的態度。
- 香港政府近年大力支持粵劇，但未必有利於粵劇演員的個人風格發展，建議應全面檢討資助制度。

這項研究利用實證研究方法嘗試解釋香港粵劇演員在藝術創造方面的發展。它揭示了有關粵劇表演的創造力和發展個人風格的特徵，以及藝術家和觀眾所持的創造觀念在多大程度上受到社會文化背景的影響。這些發現豐富了當前對粵劇創造力的理解，並為製定和實施對未來觀眾的培育和激發當代藝術家的創造力提供了有價值的參考。

會議論文發表

1. 梁寶華 (2015). *Creativity in Cantonese Operatic Singing in Hong Kong since the Mid-20th Century*. 阿斯塔納，哈薩克斯坦，第 43 屆國際傳統音樂學會世界會議，2015 年 7 月。
2. 梁寶華 (2016). *Conception of Creativity as Personal Style in Hong Kong Cantonese Opera*. 格拉斯哥，英國，第 32 屆國際音樂教育學會世界會議，2016 年 7 月。
3. 梁寶華 (2017)：《從創造理論的視角看薛覺先在粵劇的創造和發展：回顧與前瞻》，香港，南薛北梅國際學術研討會，2017 年 12 月。

有關出版

1. 梁寶華 (2018)：從創造理論的視角看薛覺先在粵劇的創造和發展：回顧與前瞻，輯於陳守仁、廖妙薇編，《南薛北梅國際學術研討會論文集》（頁 98-109），香港，香港粵劇學者協會、中國文化院、東方藝術中心、北京梅蘭芳紀念館、懿津出版企劃公司。
2. Leung, B. W. (2018). Creativity in Cantonese operatic singing: Analysis of excerpts from *Hu Bu Gui* (胡不歸) by three artists. *International Journal of Community Music*, 11(3), 265-288. https://doi.org/10.1386/ijcm.11.3.265_1
3. Leung, B. W. (2019). Conception of creativity as personal style of Cantonese opera artists in Hong Kong: A socio-cultural perspective. *Journal of Artistic and Creative Education*, 13(1), 1-13. <https://jace.online/index.php/jace/article/view/183/116>
4. Leung, B. W., & Fung, C. V. (under review). Perception of developing creativity in Cantonese opera among artists, connoisseurs and beginner audience in Hong Kong. *Psychology of Music*.

梁寶華教授簡介

梁寶華教授現任香港教育大學（教大）文化與創意藝術學系教授，並為粵劇承傳研究中心總監。他致力將粵劇納入學校正規音樂課程並加強師資培訓，其領導的優質教育基金計劃「中小學粵劇教學協作計劃」，先後於2011年獲由聯合國教科文組織成立的國際音樂議會 (International Music Council) 頒發音樂權益獎 (Musical Rights Award) 及2012年獲香港教育學院（教大前身）頒發知識轉移獎。任職教大期間，梁教授編著了一套教材《學校音樂創作教材套》及一系列適合本港學校需要的音樂教科書。

梁教授曾於多份國際知名學術期刊發表論文，包括：International Journal of Music Education、Research Studies in Music Education、Music Education Research、Pedagogy, Culture & Society、International Journal of Community Music 及 Arts and Humanities in Higher Education。梁教授出版的《音樂創作教學：新世紀音樂教育新趨勢》（卓思，2005），更是本港首部關於音樂創意教學的書刊。北京人民音樂出版社亦邀請梁教授出版一個更新版本以回應內地音樂課程改革（人民音樂出版社，2014）。梁教授亦曾出版一本題為 Creative Arts in Education and Culture: Perspectives from Greater China 的書籍（Springer, 2013），展示大中華地區的藝術教育和文化發展；另一本著作是 Traditional Musics in the Modern World: Transmission, Evolution and Challenges (Springer, 2018), 剖析傳統音樂在現代的國際情況和傳承挑戰。粵劇方面，梁教授先後出版了《香港文學大系一九五〇——一九六九·粵劇卷》（商務，2020）、《粵曲梆黃唱腔藝術：方文正作品彙編》（天地，2019）和《生生不息薪火傳：粵劇生行基礎知識》（天地，2017）。

梁教授現任國際音樂教育學會 (International Society for Music Education) 候任主席、亞太音樂教育研究論壇 (Asia-Pacific Symposium for Music Education Research) 主席、《亞太藝術教育學報》總編輯、東北師範大學、廣州大學及華南師範大學客座教授、中國音樂家協會會員、香港學術及職業資歷評審局教育及演藝學科專家、民政事務局港台文化合作委員會委員、音樂事務處專業顧問、香港演藝學院中國戲曲學院顧問，與及大埔藝術中心管理委員會委員。梁教授曾任國際音樂教育學會三屆理事及在其轄下的學校音樂及教師教育委員會和研究委員會獲選為主席、香港音樂教育家協會創會主席，及《國際音樂教育學報》聯席主編。梁教授於2011, 2014及2019年分別獲得研究資助局的優配研究金，並於2009年獲優質教育基金撥款資助其研究。梁教授早年先後獲香港中文大學文學士（音樂）（1987）及教育文憑（1991）、香港浸會大學文學碩士（1995）及澳洲新南威爾士大學哲學博士學位（2002）。

鳴謝

香港研究資助局 (優配研究金 #18403414)

陳仲賢先生

馮志強教授 Prof. Victor Fung

Dr. Richard Whitbread

聯繫方式

梁寶華教授

香港教育大學 文化與創意藝術學系 新界大埔露屏路十號

辦公室 : +852 2948 7063

傳真 : +852 2948 7077

電郵 : bwleung@eduhk.hk

粵劇傳承研究中心 : <https://www.eduhk.hk/rctco/ch/index.php>

