

第二十一課：粵劇表演的創新和個人風格的發展（上）

歷代香港粵劇藝術家精益求精，不斷在前人基礎上創新。本集將會詳述前輩伶人如何建立個人風格及影響風格創新的因素。

上世紀二十至五十年代被認為是香港粵劇的黃金時期；傑出的藝術家都能創造多元化的風格，有個人唱腔和演繹方式。二十一世紀開始，演員傾向於模仿前人的風格而獲得觀眾認可，使個人特色發展停滯不前。香港教育大學粵劇傳承研究中心於二零一四至一七年間進行一項名為「粵劇創造的本質：藝術家、鑑賞家和初學者的理解及其互動」的研究，探討粵劇演員個人風格的發展現況。

研究中透過不同演員的同一錄音唱段，分析唱腔的異同如何反映個人風格。例如薛覺先強調「依字行腔」；林家聲在薛腔的基礎上再發展，嘗試以唱腔的處理深入反映曲詞的意思；新馬師曾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。以上三位前輩演唱同一曲《胡不歸之慰妻》就有不同的演唱特色，反映個人風格的重要。

此外，粵劇演員會否建立個人風格實取決於幾項條件。例如演員的個人意願，是否選擇追求並敢於創造，決定其會否發展其風格特色；當然演員要有足夠的知識、技術水平方可在傳統基礎上創新。另外，受西方音樂會禮儀影響，香港粵劇觀眾傾向過度鼓勵演員；他們較少在富競爭的環境接收真實中肯的意見，容易令粵劇行內生態失去平衡，妨礙個人風格發展。更多的是，為爭取財政支持及政府資助以彌補龐大開支，演員除演戲外還要兼顧繁複的行政工作，難以在藝術上花更多時間力求進境並建立個人特色。

總而言之，外在環境是建立個人風格的關鍵因素；建立個人風格亦需要漫長的努力，還要得到觀眾、同業的認可。優秀的粵劇演員透過努力學習，不斷分析、反思和改良前輩的藝術表現，也可以自成一派。