

戲台上下 — 香港戲院與粵劇

前言

粵劇是既高雅又普及的中國傳統藝術，亦是香港本土文化的代表之一。由開埠初期在街頭演出到登上固定的戲院舞台，粵劇表演場地的變遷反映香港社會人口和經濟的發展，亦見證香港消閒娛樂的演變。

2004年，前太平戲院院主源碧福女士與康樂及文化事務署聯繫，表達將太平戲院的文物捐贈給政府的意願。這批為數六千多項的文物，終於在2006年分別捐贈給香港文化博物館、香港歷史博物館和香港電影資料館。香港文化博物館收納了當中約一千多項與粵劇相關的文物，大大豐富了本館粵劇戲院的館藏，更促使本館構思以粵劇戲院發展為題的展覽。

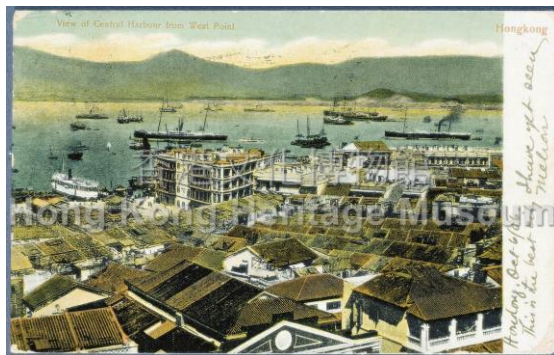
是次展覽除太平戲院的文物外，香港文化博物館亦從原有的館藏、其他博物館、歷史檔案處和私人收藏等渠道，揀選適合的文物展出，全面介紹粵劇戲院過去一個半世紀的變遷發展，兼述戲院的社會功能、與戲班的關係、舞台佈景的轉變和香港未來粵劇表演場地前瞻等課題。

在回顧粵劇戲院發展的同時，我們希望可以藉此增加市民對粵劇的興趣，推動市民和粵劇界人士一起保存香港的文化遺產，令粵劇發展更加興盛。

開埠初期

粵劇是中國傳統戲曲劇種之一，是廣東廣西地區特有的表演藝術，亦是本土文化的代表。早期粵劇的演出場地，大多是在神廟的戲台，或臨時搭建的戲棚。香港開埠初期，中環一帶已有街頭戲曲表演，這些表演大多是在臨時搭建的戲棚進行。隨著香港社會發展，經濟活動漸趨活躍，市民對消閒娛樂的需求亦越加殷切。在華人主要聚居的上環、西環區，娛樂事業更形興旺，戲曲演出不單在臨時搭建的戲棚進行，專門演出粵劇的戲院亦陸續在上環、西環一帶落成。這些戲院的設施較戲棚完善，遂成為華人重要的娛樂場所。從文獻資料顯示，早於 1853 年在香港島荷里活道已有一所專門上演中國戲曲的戲院。

1860 年代，多間戲院相繼在上環區落成，包括昇平戲院、同慶戲院和高陞戲院等，這些戲院規模宏大，每間約有一千多個座位，為華人提供更多的娛樂選擇。

明信片下方中間的建築物為高陞戲院

1890 年代

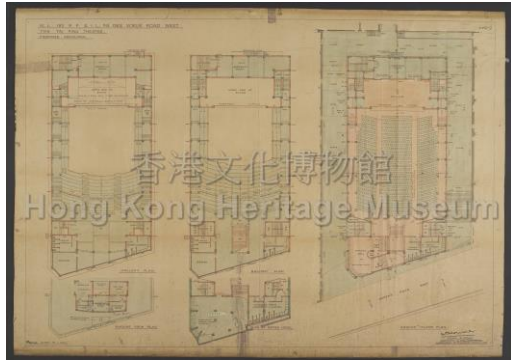
1996.12.52

黃金歲月

踏入二十世紀，香港經濟日益發展，經濟穩步上揚，人口持續上升，戲院業亦進入了長足發展的年代。1904年位於西環的太平戲院開始營業，與高陞戲院和重慶戲院(前稱同慶戲院)同時鼎立於上環、西環區。1911年，九如坊戲院(又稱新戲院)亦於中環落成啟用，它們積極安排省港名班如「人壽年」、「國中興」、「祝華年」等來港演出粵劇，大大提昇粵劇藝術在香港演出的水平。

由於人口劇增，政府除了在中西區進行填海工程外，亦先後於灣仔及銅鑼灣進行了多次填海工程，開闢土地來解決人口增加帶來的居住問題，香港人口逐漸向東遷移，專門演出粵劇的戲院亦陸續在香港島的東面落成，包括香港大戲院(又稱香港大舞台)和利舞臺等。九龍區方面，人口亦迅速增長，市民對娛樂的需求同樣殷切，著名的普慶戲院、北河戲院和東樂戲院相繼落成，成為粵劇戲班經常演出的場地。

然而，戰後香港電影事業發展蓬勃，而戲院以分帳形式租予戲班演出，為增加收入，戲院大多只願意租給有一定號召力的大型戲班演出，其餘時間則改為播放電影，影響了小型戲班於戲院演出的機會。幸而1950至1960年代幾個具規模的遊樂場如荔園遊樂場、啟德遊樂場和荃灣遊樂場等建成啟用，這些遊樂場內均設有粵劇舞台，為小型戲班提供了不少演出機會。1962年，香港大會堂開幕，為粵劇戲班提供更佳演出場地。此外，隨著新市鎮落成，新市鎮內的社區會堂亦成為粵劇團體演出的地方。

太平戲院重建圖則

1931 年

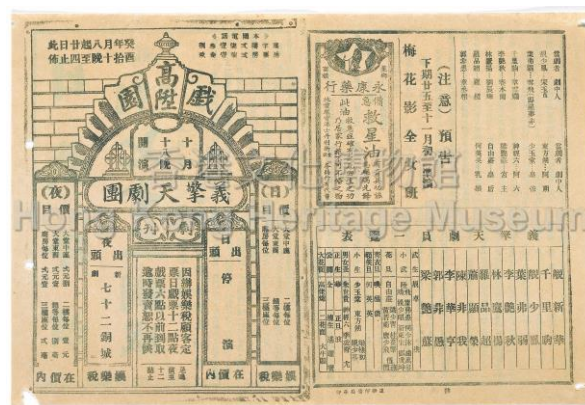
2006.49.1574.2

高陞戲院座位表

1930 年代

2006.49.1466.29

「義擎天劇團」於高陞戲園(院)演出戲橋

1913 年

2006.49.944

東樂戲院

1956年

2003.31.909

演戲以外

戲院自從於十九世紀出現於香港島上後，它的功能除為華人提供娛樂外，亦是華人團體款待外賓和籌款義演的重要場地。

1869年，愛丁堡公爵訪港，華人團體在同慶戲院設宴歡迎，飯後更安排粵劇演出，增添氣氛。1890年干諾公爵伉儷訪港，華人紳商也在高陞戲院設宴招待，並且上演《八仙賀壽》、《跳加官》和《天姬送子》等傳統例戲。除了華人團體於戲院招待外賓外，1936年，當時的總督郝德傑爵士也曾安排訪港的李滋羅斯爵士於太平戲院觀看由名伶馬師曾演出的粵劇《王寶釧》。1966年，瑪嘉烈公主和夫婿斯諾敦伯爵訪港，香港劇團更特意於當時最豪華的利舞臺為瑪嘉烈公主演出《平陽公主》一劇。無論是政府官員或紳商，都以粵劇為重要的文化代表，並於具規模的粵劇戲院接待外賓，顯見戲院對商宦階層有重要的社會意義。

經營粵劇戲院的紳商亦積極參與社會公益事業、進行社會救濟、以至支援抗日戰爭籌款等。戲院以減收院租，讓戲班舉行義演；或提供場地，讓慈善團體於院內進行義賣籌款等方式支持社會公益事業。二十世紀初，香港四醫院和紅十字會籌募經費，太平戲院便曾廉收院租，讓粵劇團義演籌款。

《歡迎瑪嘉烈公主、斯諾敦伯爵伉儷蒞港粵劇義演大會》特刊

1966 年

1996.44.82

致蘇州妹紀念錦旗

1938 年

2004.3.13

香港華人賑災會致謝信函

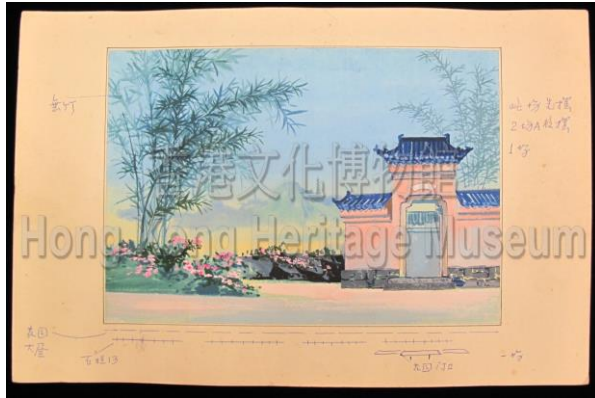
1937 年

2006.49.368

舞台佈景

早期香港粵劇大多在臨時搭建的戲棚演出，設備簡陋，沒有佈景，只在台中掛上一塊硬幕分隔前後台，幕前坐伴奏樂師，幕的左右各掛一幅門簾，為演員出入舞台的通道，稱為「虎道門」。演出時會利用一張椅子，上擺放一塊書有「花園」或「城樓」等字的木牌，說明戲中場景所在。

1860 年代，香港多間戲院落成，戲班演出由戲棚移至戲院，戲院建築逐漸加入西方歌劇院的特色，強調舞台和音響效果。二十世紀初，粵劇女班開始使用軟景，在不同的大畫布上分別畫上城門、花園、宮殿等場景，然後用繩懸吊於舞台後的正中位置，並隨劇情需要更換適當的軟景，令觀眾一新耳目。另一方面，粵劇女班又裝置小燈泡於佈景及道具上，營造舞台上的閃亮效果。1920 至 1930 年代，戲班又使用機關佈景，利用燈光，配合各種機械裝置，製造舞台上佈景快速變換的效果。同時，戲班亦開始參考電影製作，不單把銀幕上所需的燈光及道具等，運用到粵劇舞台上，並大量使用電影中常見的立體佈景，即以木做的硬景，如假山、樹木、廳堂等，亦以這些華麗的佈景規模作為宣傳的手段。1960 年代，舞台佈景設計者又於軟景和硬景之間加入網景，增強舞台景物的深度。1970 年代開始利用幻燈佈景增加舞台的層次感及真實感。近年舞台美術已由專人負責，加入電腦技術設計舞台佈景，為粵劇表演增添更多的色彩和氣氛。

《西園記》第一場佈景設計圖

1991 年

2009.13.3.1

粵劇名伶吳君麗研究舞台模型

1950 年代

2003.31.728

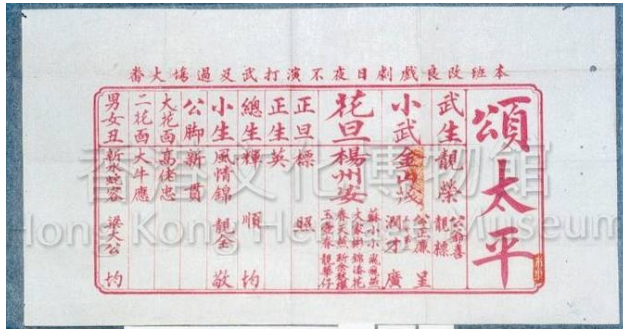
戲院與戲班

十九世紀末，香港島上雖然只有高陞、同慶及昇平三間戲院，但它們之間的競爭已非常激烈。當時高陞戲院位於人流較多的皇后大道西，相對來說，位於街市街(即現今的普慶坊)的同慶戲院則較偏僻，故同慶戲院經常減收票價，或隨戲票奉送濃茶點心，以爭取觀眾。

戲院間激烈的競爭，從它們爭相聘請名伶組班坐陣亦可見一斑。香港的戲院最初都是從廣州聘請粵劇戲班來港演出，後來戲院院主為增加戲院的號召力和穩定戲院收入，開始兼任班主，邀請伶人組織戲班。二十世紀初太平戲院落成，其與高陞戲院競爭最為激烈，太平戲院擁有好幾個戲班，包括「頌太平」、「祝太平」和「詠太平」等，而著名的粵劇全女班「太平艷影」也是由太平戲院擁有。

1930 至 1940 年代，太平戲院聘請名伶馬師曾組織「太平劇團」，馬師曾為戲院編演了不少名劇；而高陞戲院亦聘請以薛覺先為首的「覺先聲劇團」坐陣戲院。兩間戲院、兩個名班、兩個粵劇代表人物，展開了粵劇史上稱為「薛、馬爭雄」的輝煌年代。這時期，雖然已有多間粵劇戲院於港島及九龍落成，但由於位置關係，戲院之間的激烈競爭仍然以太平戲院及高陞戲院為主，因此太平劇團及覺先聲劇團鮮有到對方坐陣的戲院演出。然而，它們也會以分帳形式到其他戲院演出。

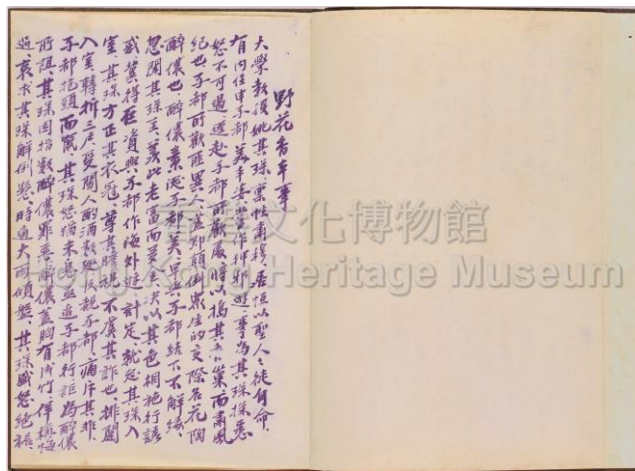
「薛、馬爭雄」年代，隨著香港淪陷，兩人先後返回廣州而結束了。這時期，不少伶人相繼逃離香港，是香港戲院業最艱難的時期。抗戰勝利後，散佈國內和海外的紅伶陸續返回香港，加上梨園後起之秀，粵劇才重新繁榮起來。他們紛紛自組戲班，到不同的戲院演出。

頌太平橫頭單

二十世紀早期

1995.114.323

粵劇《野花香》泥印劇本

馬師曾編演

1934 年

2006.49.1239

1940.11.19

高陞戲園演先聲

任資國教劇嚴示宣 錄前劇身在始終始

薛君先 顧全 顧新 顧全 顧新

全部改用立體佈景

台登齊出夜日員藝女男

宵通夜	九三一二話電要留	演日
稅運價夜	稅運價日	停
甘苦情因		演

「覺先聲男女劇團」於高陞戲園演出戲橋
 1940 年
 1994.110.19

衰落與展望

戰後香港電影事業發展蓬勃，粵劇電影亦迅速發展，繁盛的電影業吸引不少粵劇紅伶投身水銀燈下，低廉的電影戲票吸引觀眾轉看粵劇電影，令進入戲院觀看粵劇演出的觀眾大為減少。再加上電視出現，粵劇演出於 1960 年代末陷入低潮，專門上演粵劇的戲院寥寥可數。1970 至 1980 年代，香港經濟發展迅速、地價不斷攀升，吸引不少戲院院主出售戲院，大型的粵劇戲院如東樂戲院、高陞戲院和太平戲院等相繼拆卸，土地改建為商廈或住宅，令粵劇戲院更加缺乏。

時至今日，專門上演粵劇的戲院只餘下新光戲院，它擁有一千多個座位，是不少粵劇名班演出的地方。1993 年，「頌新聲劇團」在新光戲院連演 38 場，場場滿座，為它贏取「香港粵劇殿堂」的美譽。2007 年，政府決定將油麻地戲院改為戲曲活動中心，專門上演粵劇，為粵劇戲班提供新的演出場地。

另一方面，政府亦建議將來的西九文化區管理局採納西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會的建議，於西九文化區提供一個戲曲中心；中心除設有劇院外，還有其他附屬設施，如排練室、小型展覽廳等，標誌著粵劇這門傳統藝術，在演出場地上進入一個嶄新的紀元。

「頌新聲劇團」於新光戲院演出戲票

1974年

1996.116.86

「鳴芝聲劇團」於新光戲院演出海報

1992年

1996.141.69

梨園習俗

香港粵劇表演場地由臨時戲棚發展至固定戲院、戲曲中心，經歷百多載。粵劇戲院曾經星光璀璨，但隨著城市發展和娛樂的多樣化，具規模的粵劇戲院先後在歲月中消失。然而，臨時戲棚至今依然是粵劇其中一個主要表演場地。戲棚的舞台佈局依舊，戲班演員在戲棚表演時仍依循不少傳統習俗。

戲棚舞台的佈局有一定規制。舞台左邊稱為「衣邊」，主要擺放演員的戲服；舞台右邊稱為「雜邊」，主要擺放表演靶子和道具等雜物。沿著後台走廊的是主要演員的專用化妝間，而普通演員的公用化妝間通常在衣邊的盡頭。兩側由後台通往前台的位置是「虎道門」，而提示演員當天演出劇目的「提綱」，會張貼在雜邊的虎道門後，方便演員及工作人員參考。因應不同場地的限制，舞台的佈局雖稍有調整，但大體上仍會依上述規制。

此外，戲班必設有戲神神位，位處後台雜邊。班中演員和職員每天工作前，都會到戲神神位和舞台台口位（舞台面向觀眾的前方）上香，祈求工作順利。戲班供奉的戲神主要是華光大帝，亦有戲班供奉田竇二師和張五師傅。

另一戲班習俗，是在每台大戲演出首日，由丑生演員在戲神神位旁邊的樑柱上，用手指沾硃砂寫上「大吉」兩字，然後其他演員才開始化妝準備演出。習俗規定「吉」字的「口」不能四邊相連，以免犯「不能開口」的禁忌。亦有丑生寫「大吉」時一筆完成，不會斷筆，取其長做長有、生計無斷之意。

長沙灣神功戲棚外貌

2000 年