

演戏入门：观察

罗冠兰

做人似是易事，能呼吸，能吃喝便可，但要做有意思的人，不管是伟人或平凡人，个中学问要穷一生去追寻。

同样，演戏似是易事，能说话，能走动便可，但要演得好，不管是主角或跑龙套，个中技巧，非三朝两日能掌握。

所有的艺术源于生活，戏剧亦然。“人生如戏，戏如人生”是为老套话，却也是真理。人的一生每天都在生活，不同的人有不同的体味，领受与冲击，一切喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲之间所产生的协调或矛盾，冲击就形成一场一场的戏！当然，戏好不好看，感人与否则视乎参与者的选择与历练了。

可见，戏剧的基础在于生活。学习戏剧的第一步就是学习去留心生活上的一切。

演戏入门三步曲之观察、模仿、想象，就以观察为首位。

甚么是观察？观；看也，见也，也可解作表露的现象。察；审查，明白之意，也可解作显著。观察，就是去看见那些显著的情况，审查，深入明白那些表露的现象。可知观察是有目标的，要经过细心思考，分析及判断的。

然则观何事？察何人？有以下二大方向。

一、向外观察

1. 观察人：演员的导师就是身边及周围的人。不管演甚么角色，都可从中找到样本作参考。所以，不要错过？身边周遭的任何人、事、物。观察不限时间、地点、可个人或分组进行。每次先订下目标。例如要观察市井流氓，富豪商贾，抑或甚么特定人物，请选择有关之出没区域，活动地点：如酒楼、茶室、大饭店、戏院、公园……，然后在该处守候，细察该等目标人物共通生活习性，节奏，气质，语言，行为模式或以及外型，打扮，衣着等等。然后再各自选定某人作详细观察查看。掌握其特征，神韵。（如有类似角色要演，更可借用其特有之语调，大、小动作等等。在借用过程中，当然要发挥一下模仿能力了。）若分组进行，则各组员可一起或自行观察不同的人，之后各组员代入所观察的人物来个即兴剧，看看这些不同的角色在剧中能产生甚么冲突、矛盾或协调。
2. 观察不同性格、背景的人：不同性格的人有不同的行为表现，思维逻辑、选择、反应……两个性格相同的人交往，是否一定和谐，而冲突又是否一定比两个不同性格的人相交来得少？戏剧的矛盾就因这些不同性格、背景、不同目的的人互相交往而产生的。观察的练习可个人或分组进行，若分组，则二人为一组，互相观察对方性格的特点，表现，遇事时的反应，思维路向等等，为期一周或某一期限，然后对调身份（以对方作为一角色），以对方的角度，性格为出发点，然后来一个即兴短剧，看看

这二人有甚么事发生！

3. 观察人类以外的各种生物：人类是具有动物性的，此人“蛇头鼠目”，那人“蛇蝎心肠”，他“狡若狐狸”，她则如“河东狮子”……有时以“动物特性”来形容人更能表达“人性”！讽刺！观察及借用其他生物的动态，特征，习性，形体，声音……可助了解及表达角色。动物模仿（Animalization）是演员一个重要练习。练习做得好，则靠演员之观察、感觉及模仿能力了。彼得布禄（Peter Brook）执导之电影‘李尔王’（King Lear）主角李尔王之形态特性就如一只大黑熊！

练习可个人或集体进行，各自观察不同动物，由家中小狗、心爱小、小白鼠，金鱼、雀鸟、家禽鸡、鸭以至动物园或森林中各式住客均可。各人模仿动物作一表演，然后将其观察之动物性放入角色中，然后用不同动物特性的角色，来一即兴剧，如鹰之冷静、傲气及快、狠、准的特性，用来塑造一商人角色，此君可能富甲一方，但亦有可能杀伤无数。

4. 观察环境：人在不同的环境，往往有不同的表现。农村生活的朴实自然与都市贫民区或高尚住宅的生活习性都不同。法庭上为何人会战战兢兢？因严肃的法庭是判决是非生死之地！处身浪漫情调高级餐厅的烛光晚餐中，与在神圣庄严教堂崇拜时心境、表现、感觉便截然不同。多到不同的地区，如郊外、市区、街道、店铺、不同建筑物……去观察，感受周围环境、特色、气氛、感觉、布置、装饰等等。
5. 多观看各类演出如舞台剧、歌剧、电影、甚至电视，察其演出水平，思考其信息表达等；多读书，阅读画册，多听各类不同音乐，多细心留意日常生活中各种不同的声警等等，都是训练演员的很好练习。

任何时间，地点都可进行观察的，伟大演员罗兰士奥利花（Lawerance Olivia）曾在一份报纸访问中说过他一有空便会去坐地铁，因地铁有他要观察要学习的一切一切！

诚然，公共地方，交通工具都有丰富的素材让演员观察，学习。可与学生们来个地铁之旅，由地铁起点至终点全线，设定目标，组员可任意在不同车厢内走动找寻目标。

然观察这行动本身，可能会做成对别人的骚扰，谁喜欢让别人注视查察，评头品足？定睛打量别人是不礼貌的，故进行观察时，要智慧慎重而行，尊重别人。

二. 向内观察：

“Peel Off Theory”认为人本身已拥有丰富元素，层次及能力。向内寻找自己所有，静心从各方面观察自己，可发现自己或有巨大的潜藏的能力。很多戏剧练习可供演员发掘未知的自己。可参考笔者主持之“Drama Creation and Self-Discovery”课程。

好演员该敏感、善观、善察的，若有此天份，则幸福矣！不过亦可藉后天培养。多练习，多留心，将一切感受，觉察所得存于脑中，演戏时便能顺手拿来，得

心应手。

了解始于观察，观察生活有助了解戏剧。同样，能多留心日常生活，点滴错失，有助了解自己，了解别人，了解人与人之间之微妙，相得益彰！

附件：

为方便保存观察所得资料，可自制一便于带纪录卡。但一切文字纪录只供存案参考。最重要是演员对所观察之一切的感觉，情感上的领受。

姓名：	组别：	同组组员：
目的：		
时间：		
地点：区域：	地点特色：	
节目名称或数据源：（若观察之目标来自某节目或书画报刊）		
目标特征及细则：（如：外型、肤色、打扮、气质、声音、节奏… …）		
目标人物性格、背景等细则：		
跟进即兴剧：	人物（角色）：	
	同剧其他角色：	
	事件 / 情节 / 戏剧行动：	
跟进即兴剧心得：		
此次活动 / 结论 / 心得：		
备注：		

此纪录卡为建议性质，以供参考，可因应需要而增删。一切观察理性上的分析，资料收集外，切记要用心灵去感受！一切的艺术，心灵的感觉最重要！

罗冠兰：浸会书院毕业，前香港话剧团首席演员，多次获最佳女演员奖；曾任无线电视训练班顾问，又为香港大学及浸会大学主持戏剧课程。