

集体说谎

吴家禧

一起说谎

「观看舞台剧演出的观众跟看电视和电影的有甚么分别？」

我的答案是：「需要跟演出者一起说谎！」

甚么是说谎？

「提一些并非真正存在的东西当作真实般表达出来，意图使别人信以为真。」我们甚么时候看见过一座石屎水泥造成的屋子、大桥、高楼、平房结实实的搬在舞台上？小溪、大海、原野、外层空间……等一切你能想象或从未想象过的东西都可以在「布景」两字的谎话下，便能活灵活现的出现在舞台上。然后演戏的和看戏的都一起把这些木头、铁架、油彩……甚么的当作真情实境。在这些虚假的东西上谈情说爱、高歌欢舞、论人生、评公理、作戏场、变安乐窝……这一切的七情六欲也只是另一层的谎话，却又能把台上台下弄得如痴如醉、五内翻腾，尽管他们谁都在事前早已知道这些都并非真实的。

到底是甚么力量能在无声无息间驱使一些互不相识的人，围在舞台的前后，自然而然的一起说谎？把眼前一切虚假不实的都认真起来？

想象力

一股神秘力量就是「想象力」。

戏剧人凭想象力把虚拟的布景放置在舞台上，演员们凭想象力把角色情绪消化吸收，再透过自身的情感演绎在舞台上挥放传达；观众们凭想象力体味台上景致营造的氛围，投入角色思绪情欲的起伏间。把虚化为实，证假逆转为真，端赖人类最宝贵的财富之一——想象力。

试想像在数百人的剧院里，台上台下有些是连碰面机会也从没有过的，但在这从陌生的脑海里竟都能同时透过想象力的诱发，在充满局限的舞台上下，在沟通、在交融。这正是舞台剧享寿了逾千年，仍能在科技和新媒介的夹击中茁壮成长的原因。

「想象力」就是构成舞台剧的主要元素，因此我们在学校里要引领同学们认识、掌握的，也应它以它为目标。

事实上「想象力」是人类与生俱来的本能之一，不需移植也不必孕育，但它却会随个人的阅历而丰富或萎缩。而创造力更是建基在想象力之上，一旦想象力出现衰颓，更强的创造力也会变得摇~不稳，最后还会一倒不起。

无敌资源

有些老师总以为让同学们掌握了表演技巧、编剧方法和导演的章规，便能把学

校的戏剧工作引进轨道，却不知道发展同学们的想象力和创造力的重要性。事实却是纵使同学们都学懂了诸般技法，极其量也只能成为一些高质素的工匠，终究也不能在艺术上进步。

青少年时期的同学还未受到过多的绳规法则所捆绑，脑子里的想象力活如脱缰马，只怕过野，少见不足。我们需要做的就只是从旁提示，尽力协助。不过可不要以为这是一个简单的差事，要负责任的，积极的从旁尽力提示协助，比直接了当的掌管控制、指挥调度、分配安排来得更吃力，弄不好还会是各方也不能讨好，可是换来的却是一个个无限量资源的发掘。

也有不少老师和同学跟我埋怨学校就是缺乏开发戏剧活动的资源。我的响应是学校里其中一项最大的资源和优势就是——缺乏。是的，正是缺乏方使我们得思量如何去面对问题；得千方百计的去寻找消解问题的方法；得试从更多不同的渠道去解决问题。在资源极度缺乏的景况下，只要有一些充满想象力的脑袋，叫人惊喜的创造力便会有机会涌现。

武士屠龙

这是一个我乐于一说再说的真实例子。多年前，在一间中学的舞台上，一位中三同学决心要演一出武士屠龙的戏。他自己写成了剧本，也选定了其他的角色，但就是解决不了巨龙的问题。怎样才能最便宜地做出一头能跟他这武士厮杀的巨龙来？他费了很大的劲，最后他终于想出了方法来。表演的时刻到了，他用最简单的服饰把自己装扮成武士，手执木制的长剑。大幕打开，他全力以赴的跟台上那条十多呎高的凶猛巨龙扭打起来，观众都看得乐极了。当这武士以利刃刺进巨龙心脏的一刻，台下即发出为他欢呼的喝采。在大幕拉上的一刻，布幕把大片观众席传来的热烈掌声一并卷进这学校多用途礼堂的舞台上。演出完毕，观众散去。同学们把大幕再次打开，然后兴高采烈的为台上那堆得十多呎高的椅桌松绑解结，接着把数十张桌椅悉数回复原来的模样。

是的，那条巨龙便是由绳子和数十张桌椅堆捆绑而成。制作费多少？三元一捆的绳子就是了。但巨龙的价值却是难以估计的，因为这就是一个充满想象力和创造力的脑袋，鼓舞了更多的兴奋学习的脑袋一起完成的作品，这样的成品你能为它订价吗？

最终境界

要是那同学因为困于学校资源的缺乏不敢把自己的心愿付诸实践；要是那同学的戏剧老师听到他要演出的题目后便以资源缺乏的理由来压倒了他的表演梦；要是那学校有更多的资源给那同学作制造巨龙的费用；要是……那么这么叫人感动的故事便不会出现。

事实上这例子不单说明了丰富的想象力能诱发无穷的创造力，它也同时肯定了剧场就是一个表演者与观众想象力交通互融的地方。

要是那次置身在「武士屠龙」表演礼堂里的同学都是一群想象力贫乏的观众，他们看到的会是甚么？一个着了魔的学生，披着稀奇古怪的简陋服饰，拿着一支木棒子，对着一堆砌起来的桌椅发疯地自语、狂吼、怒打、闪避、劈刺，最后还激烈地把木棒推塞进桌椅堆中，然后便爆出满足的傻笑，这情景多吓人！

观众能看得满意，能投进「武士」的「大战」，全赖他们也有丰富的想象力，随着「武士」的视野而看到「巨龙」；而看到「恶斗」，最后更看到「胜利」。然而他们欣赏的不单是武士的英勇，更重要的是飞驰在舞台上的动人的想象力和叫人喜出望外的创造力，这一切就洋溢在那平素淡然无奇的学校礼堂舞台上。

戏剧观众要追求的正是这种感觉；戏剧人致力要达到的也就是能提供这种境界。

练习方法

过去不少负责学校戏剧活动的老师都要求我能为他们提供一些戏剧活动的内容，由于对大部份学校里的戏剧情况都未有较多的了解，因此在大部份的情况下我能提供的就只有这既容易也很困难的「想象力练习」。

容易的是想象力早已是每人都懂的一回事，并非那些必要多费唇舌去解释介绍的表演概念。困难的是如何释放和培养想象力正是目前这弹丸之地的教育所最欠缺的，不进则退，只怕有些老师也逐渐丧失了这本能。庆幸的是只要我们愿意平静下来，便能发现我们身边可成为「想象力练习」的素材竟是那样丰富，俯拾即是。且举一例：椅子便既可以是长途旅游者的背囊、路边的围栏、战场上的掩护体、大厦天台边缘的建筑……它可以是任何东西，只要我们发挥我们的想象力去「看见」它，相信它，然后认真的以它的身份去看待它。就这样它的每一个身份都可以发展成一个小故事，这些小故事和小故事间又可扣连成另一故事。小故事的先后不同调动又会引发更多新的故事，就这样串来扣去，一张椅子已能发展出无数的故事来。这就是练习，这就是开始丰富我们想象力的方法，就是这么简单。

也许你现在已发现身边的教材实在数之不尽，也许还发现了更多有趣的练习方法。是的，就是这样，要学习掌握练习想象力方法的导师，自身也得有丰富的想象力。情况就如玩双人秋千般，一定得双方发力，否则这玩意是玩不下去的。可是一旦双方都懂得配合协调后，彼此能够看到更高更远的风光；尝到更有动力、更有趣的分享滋味。

吴家禧：赫垦坊剧团艺术总监及创办人
现为教育署学校戏剧议会委员
香港演艺学院戏剧学院咨询委员