

导演工作的基本认识

钟景辉

(1) 导演职责简介

导演是整个制作的总指挥。他的任何决定均会影响整个制作的艺术水平和经费运用。他需要与整个制作组合共同工作，并且要有弹性的处理方法。不同单位有不同职责。导演不是万能泰斗，他要与演员、设计师及后台工作人员全面合作才能获得理想效果。

导演更要了解剧本的质素及需求，以求制作能达到剧本的目的。导演更要聆听别人的意见，专制的导演不会受到欢迎。导演必要明白「时间就是金钱」的道理。

(2) 选择剧本

剧本的优劣各有不同看法，最主要是要找一个你自己喜欢执导的剧本。还要考虑以下各点：

- (a) 剧本有甚么特点？
- (b) 剧本对观众、演员及导演有没有挑战性？
- (c) 角色有多少？剧团是否有足够演员或可以演出某角色的演员？
- (d) 演出场地对剧本是否适合？
- (e) 演出费用是否足够？
- (f) 演出场地设备（包括前后台）是否足够？
- (g) 是否足够时间排练？

(3) 遴选与角色分配

这是一个很重要的阶段。如果角色分配得好，对演出将有极大帮助。如果选错了演员，演出将会大打折扣，排练也会倍感困难。

遴选方法普遍有三种：

- (a) 公开遴选：演员自己可以选择喜爱的角色参加遴选。
- (b) 邀请遴选：导演可邀请某位演员作个别遴选。
- (c) 指定角色遴选：导演指定某演员遴选某一或某些角色。

遴选可分初选及复选，导演作出最后决定后就可以宣布角色的分配。在某情况下导演可能需要考虑 A、B 角的分配，或后补演员的分配。

(4) 剧本的演绎

- (a) 剧本的时代背景及有关政治、经济、社会、道德观念等问题均要多多了解，并要作必要的资料搜集。
- (b) 故事的起、承、转、合要清楚知道。

- (c) 剧本的主题和结构。
- (d) 每一场戏的气氛和节奏的快慢。
- (e) 剧本的语言和风格。
- (f) 每个角色的背景、关系、行动、目的及发展或转变。

(5) 排练过程

通常一个两小时的演出需要一百廿小时的排练。剧本的难度与工作人员的熟练程度会令排练时间有所增减。音乐剧则需要更多时间排练。

排练过程通常分九个阶段：

- (a) 开场白：介绍作者、剧本、设计、导演意图等。有些导演会做游戏或即兴练习等。
- (b) 围读：可围读一至三次。全部演员在场。
- (c) 开台位：可全剧开台位后再行排练及修改。有些导演会喜欢边排边开台位。
- (d) 粗排：将剧本分开若干大段排练。
- (e) 掉本排练：要定下日子掉下剧本排练。
- (f) 细排：集中排练“关系”、“潜台词”、“意思”、“角色发展”及“节奏”等。
- (g) 串排：以上(d)，(e)，(f)各阶段均应有不同的串排。最好不要打断排练。写下问题，排练后再讨论。
- (h) 技术排练：主要是排练技术上的东西，包括灯光、服装、道具、转景、音响效果……等。
- (i) 总排练：许可的话应分三次进行。第一次注意技术上的问题。第二次注意技术与演员的问题。第三次应该当是一次演出去排练，甚至可以用作预演场。

(6) 演出

演出之前导演属于后台，可以作任何排练上的最后决定。演出时导演的的位置应在观众席，从观众角度看戏及留意观众对演出的反应。导演应保持冷静及理性的反应，坚持演员照排练的情况演出，任何修改应得你的同意。

(7) 舞台调度

- (a) 了解舞台特性：如镜框式，四面观众，三面观众，突出式等等。
- (b) 了解布景设计及风格。
- (c) 了解平面图及布景的的演区划分及出入口。
- (d) 调度时留意人物构图。
 - (i) 画面与布景、道具等关系。
 - (ii) 人物之间的关系。
 - (iii) 画面说明了甚么。
 - (iv) 画面的情绪反应感觉。
 - (v) 画面风格上的统一。
 - (vi) 调度须显得自然——特殊风格或需求例外。

(8) 导演与演员

导演要启发及帮助演员表现得最好，导演与演员的关系可以是教师，朋友，启发者及批评者。演员通常是非常感性的人，各有长短处，有演员由内至外创造角色，也有由外至内创造角色等。你要懂得如何控制及启发各种不同的演员，全部负面批评并不是好的批评，对演员打击很大。批评时要提出解决办法，没有解决办法就不要提出全面负面批评。这样只会引起反感和不安。

(9) 导演与设计者

导演要与不同的设计者紧密合作，包括布景，灯光，服装，道具，音响效果，化妆等。戏剧是综合艺术要各部门大家合力创作，才能达到理想效果。舞台种类，布景设计，剧种，导演意图都会影响设计者。最后的演出要和各个不同单位达至统一和谐。

(10) 导演对平面图的理解

- (a) 建筑学的逻辑。
- (b) 出入口的数目和位置。
- (c) 观众视线是否受阻。
- (d) 视觉上是否太单调或太复杂。
- (e) 台阶或不同层面的演区是否足够。
- (f) 大道具（如沙发、茶几、椅等）的排设及主要集中点。
- (g) 大道具及出入口的位置是否能够令演员自由走动。

(11) 导演与监制及后台工作人员

导演与监制要时常沟通，艺术立场与行政立场很容易产生问题和矛盾。要衡量轻重去坚持和让步，导演不能忽视后台工作人员的重要性，要了解及配合不同部门的工作，导演要与监制及各部门筹划排练及工作进度的日期表。

(12) 导演音乐剧

作为音乐剧的导演，工作更为繁重，导演更要与音乐指挥、作曲、作词、编舞等充份合作。排练时间要更长。音乐剧对导演来说，是一项很大的挑战。导演的能量、控制、技巧、人际关系均需求更大，但满足感也大。

(13) 检讨

导演要懂得自我检讨，也要能够接受正确的批评。能多看好的演出，更能培养出判断好坏的能力和尺度。

(14) 多看，多读，多做

做了数十年的舞台导演及电视编导，我觉得导演的成长没有快捷方式。一定要多看，多读及多做，这样才能令你分出好坏，吸收到新知识及获得实际经验，令自己有所改进。

(15) 后记

我这篇文章当然不可能包括了全面的导演须知，不过我希望这只是一个开始，从这里可以再加深研究和发展。

钟景辉：美国耶鲁大学艺术硕士。资深舞台、电视工作者。现任香港演艺学院戏剧学院院长。