

谈演员基本功之「创作精神」

毛俊辉

当我们在剧院里，看到台上的演员演得那么有感情、那么有生命力，我们就很自然地完全投入剧中人物和事件所造成的世界中，就算明知身在剧院，人家在「做戏」，我们都无所谓，乐意地相信台上所发生的一切。这种「动情」和「入信」对于观众来说是多么的重要！同时亦说明出色的戏剧表演能发挥的作用有多大，能够懂得好好地运用它，帮助发挥戏剧对社会、对民生有真正的启发作用，确是值得我们去认识！

「动情」或「入信」都是我们在表演上所追求达到某一层次的艺术目标。在传统戏曲的表演上，我们比较注重「动情」的意境。因为东方戏剧的写意性强，往往通过「唱、做、念、打」的虚性表演，令到观众欣赏到舞台上的「美」而达到「动情」的境界。在西方，戏剧的发展是根据剧本出发，尤其是到了廿世纪，描绘现实生活的戏，包括内外在的生命，更成为主流的戏剧，所以「入信」变得是表演艺术的评价中其中一个重要的界限。当然「入信」在舞台上未必像电影、电视里面的表现方法那么富真实感，那么接近生活的「假象」，反而在明知台上做戏之际，你能体会到那种令人入信的逻辑性和由生活体验所提炼出的真实表演感，都是舞台上被肯定的艺术语言。

除了专业的技巧训练（包括身体动作、声音语言、戏剧知识、表演体系或方法等等），一个演员更重要的是首先建立一个良好的创作精神（或意识）。演戏是要讲心的，中文字的心是指心智，包括人的思想感情。演戏是要「真心」、要「专心」、更要「热心」。

一个演员无论是专业的或是业余爱好者，如果能真心地去演戏就已经成功地踏上第一步。那么何谓「真心」呢？真正用心地演戏，热爱戏剧的表演艺术本身，而不是热爱演戏所带来别人给予你的注意力崇拜，甚至名利。当我们能够找到那份纯真地热爱戏剧表演的感情，那么创作的路途将会是长久的，充满了发展的潜能。那份热爱不会是时有时无，受了少少打击就消失，遇到困难就灰心。那份真心不单是引导我们追求艺术的最大本钱，更是艺术表现上的求证。舞台上或银幕上表演的魅力往往来自演员「真心」的演出，那份创作的投入，那种令观众产生共鸣、出自真性情的演出是令我们多么感动，多么欣赏！

「真心」虽然是这样重要，但是从较技术性的角度来说，仍然需要「专心」和「热心」的配合才能发挥出全面的作用。在这里我说的调整创作的状态：对演戏的专注认真和热情忘我。专注的精神令演员的创作身心调整到最佳状态，因而发挥出创作

的灵感，体会到内心深底里的感受，和相对地能作出准确的反应。我们看到一个好演员的演出，必然是全神贯注地去做，因为集中精神「专心」演出的时候，往往亦是演员最松弛、最悦目、最自然地演戏时候，与那种凭着意志力或虚荣心去强迫自己专注地「做戏」往往是完全另一回事！

「热心」给演员在台上或银幕上带来一股生命力（energy），令人见到一个充满生机、充满生气的演出，这种的创作状态亦是要尽早去培养，这份热爱保持着演戏的趣味感，也是演员不能失去的东西。一旦失去了这个「热心」，演戏就很容易变成一种攻于心计的手段，一些非有机性的表演元素（例如卖弄、讨好等）就跟着出现，很快地就破坏了你的创作能力。你会发觉自己失去了敏锐的感觉，也没有了活跃的想象力，更缺乏有真正勇气的表现力，好像整个人都泄了气似的。所以我们会说演戏是需要有那份火一般的热情，并不是夸张的形容词，而是演戏需要具备的有机性状态。

最后，我会再用两颗心来总结演员应该寻求的创作精神。当我们对戏剧表演有进一步的接触、认识和练习时，我们更体会到「关心」和「信心」的奥妙。「关心」是指对戏剧艺术的关怀，对整体演出的重视。戏剧不是单独一个人做的东西，是一个群体的合作。就算一个演员在台上做戏，他对剧本、导演、对手甚至对台前幕后的人的尊重和支持，都是一个演员应有的操守。那份「关心」令到他懂得怎样去爱护这个戏剧的大家庭，而这个「家」亦将会永远属于他的。

「信心」是一个艺术工作者需要建立的创作能量，但是这份信心是要从学习、锻炼、实践中摸索出来的，而不是凭自己「自以为是」「自我欣赏」找出来的假信心。许多时候信心往往是由失败中、打击中才开始建立起来，因为那时候他才开始对自己有了真正的认识。当一个演员达到对自己的创作有实质的信心时，也就是他在表演艺术上开始踏上成熟的阶段。

所以谈到演员的基本功，想追求那份有感情、有生命力的演出，我首先会与热爱戏剧的朋友分享一下那份创作精神，那份「心」意！

毛俊辉：现任香港演艺学院戏剧学院表演系主任，多年来执导与演出的作品甚多，甚获好评！