

語言藝術的最高境界——戲劇語言

夏川

本文所討論的戲劇，是指話劇。諸如京劇，粵劇，黃梅戲等地方戲，準確的叫法應是戲曲。顧名思義，話劇主要是靠說話來表達的；而戲曲的精粹在於曲調（難以想像一齣完全沒有唱腔的京劇會是甚麼模樣。）。隨着科技的進步，有了膠片乃至磁帶、光碟，話劇就衍生出了電影和電視劇。如今，沒有電視機的家庭恐怕罕見，於是電視劇就走進了千家萬戶，成了人們工餘飯後必不可少的節目。據香港電視節目收視率的統計，戲劇（電視劇）節目的收視率，永遠是排第一的，所以有電視劇是「收視率王」的說法。正因為人們有追看電視劇的濃厚興趣，有些長命劇（如《真情》）可以延續到一千多集。電視劇的生命力那麼強，人們對它的興趣那麼濃烈，我們作為文化教育工作的從業者，值得深思，如果我們的教育方法，也能夠搞得像那樣的吸引人（哪怕只有它的十分之一，百分之一。），那教學成果肯定會成倍增加。

越來越多的香港學校正在研究推行以戲劇形式促進普通話教學。這個設想無疑是明智而且肯定會很快見效的。下面就這個話題來發表兩點淺見：1. 戲劇語言（通常叫台詞）與生活語言的區別。2. 戲劇訓練對提高普通話語言水平的作用。

一、台詞與生活語言的區別

可以這樣講，台詞才是語言水平的最高境界！而生活語言，是人人都會的，當然水準會有高低，但再怎麼高，是無法和台詞相提並論的。

人一生下來，自牙牙學語開始，就慢慢會說話了。隨着漸漸長大，人的文化水平逐漸提高，知識不斷增廣，就越來越會說話。這個世界，除了啞巴，還真找不到一個不會說話的人。然而，每個會說話的人，口齒不一定很清楚，要達到清晰的程度，就更需要一番功夫了。而戲劇表演，恰恰強調的是台詞要清晰，還要字字句句送到觀眾的耳朵裏去。不但如此，你的聲音（音量）和台詞（語言）既要讓最後一排觀眾聽得明白，也要讓第一排觀眾不覺得刺耳。這種運用氣息把聲音送遠，以深厚的吐字歸音功力將台詞念得字字打動人心是需要經過一系列嚴格訓練，才能練就的。這些就不在本文中贅述了。

那麼，如果天生一副好嗓子，而且口齒伶俐，生活中也不乏其人。可以這樣說，天生好嗓子，口齒清楚，是具備了當演員的其中一項有利條件，但決不是所有條件。相反，一些好演員並沒有天生好嗓子，但經過訓練完全可以彌補其不足。假如單憑嗓子，口齒取人，那戲劇學院甄選人才，訓練精英的教授們都可以告退了。

我們在生活中，常常會見到一些「開心果」，性格活潑，幽默風趣，能言善道，甚至模仿能力很強，裝甚麼像甚麼的人。但這類人在台下十分活躍，往往上了台就語無倫次，甚至連路都不會走，話都不會說了。這是甚麼原因呢？簡單地講，至少有三個原因：

1. 生活中「開心果」所表現的，無論說、笑、唱、扮都是隨性的，憑着自己的即興感覺，想到哪兒做到哪兒，沒有甚麼規定的內容，更無需受合理邏輯的限制。他想到要表現的東西，可以是短暫甚至是瞬間的，唱歌可能只唱一句（學某位歌星），走路（學某個人）只走一兩步。抓得到感覺就做，失去了感覺就停。而演戲就不行，必須完全按照劇本進行，說錯一句都不行，忘記了更不行。不但要準確還要嚴格按照導演的要求去進行，還要兼顧燈光、佈景、走位等等（更多方面的要求就不一一贅述了）。受諸多因素的限制，沒經過訓練的人，一上台就亂套了。
2. 壓力。人一上台，台下觀眾就會形成壓力，不是觀眾要給你壓力，而是從你自身心理產生的壓力。這股壓力，對沒經過訓練的人，比洪水猛獸還厲害，足以使「開心果」頓時變成「苦瓜仔」。如果是拍戲，攝影鏡頭對人的壓力（對未經訓練的人）就更可怕。好比拍照時，攝影師覺得你姿勢不夠美，笑得不夠自然，他要求你站得舒服些，笑得自然些，結果你反而站得更僵硬，笑得更不自然了，這種體會相信很多人都曾有過。
3. 生活中你就是你，儘管你也扮這學那（只是瞬間），但你基本上還是生活在自己的空間。演戲就不同了，演員要生活在另一個人（角色）的精神世界和另一個環境（劇情發生的地點，比如美國、南北極。），甚至另一個時代（古裝戲）。這兩種情況下的語言，哪種的難度高？答案相信是不言而喻的。

以上簡單的三點，已可說明台詞與生活語言的巨大區別，顯然台詞的難度要比生活語言大得多。所以，如果能把握好台詞的表達，不用說，你對這門語言的掌控和駕馭能力，顯然就高出了一大截水平。大家都知道，香港和中國大陸都有幾位是好萊塢（荷里活）闖出名堂的演員，而我們也知道，他們都是先用了相當長的時間（有的甚至兩年），克服了語言關（英語），才能扶搖直上的。幾年前，本人曾參與了一部香港（亞視）、新加坡和台灣演員合拍的電視連續劇，三方演員平時交談以普通話為主（因為在新加坡拍攝），可是一開（攝影）機，還是你說你的廣東話，他說他的台灣國語，我說我的普通話，絲毫沒覺得不自然。反而在拍攝前對詞（練習台詞）的時候，香港演員說普通話，我用廣東話，倒把在旁的工作人員逗得樂翻了天。這說明如能運用一門語言去演戲，不敢說是到了爐火純青程度，也足可謂流利精通了。反過來講，通過戲劇訓練來帶動學習語言，以難帶易，無需多久，要對付生活上的交談，就如廣東話「濕濕碎」，就輕而易舉了。

二、戲劇訓練對提高普通話語言水平的作用

話劇以說話為主，前文已講，在劇中說話可不同在生活中說話。除了聲

音響亮，音質優美，口齒清楚，氣息順暢，抑揚頓挫，輕重有別，張弛自如等等基本功的訓練（當然這些技巧在戲劇排練中，也必不可免地會涉及到），暫不在本文中討論。此外，至少有以下幾個方面不可或缺，並對提高普通話語言水平起至關重要作用的因素，要簡單講一下。

1. 假設

戲劇因假設而成立，沒有假設就沒有戲劇。簡單地說，戲裏有好人壞人，不可能找真的壞人去演「壞人」（角色）；戲裏的夫妻也很少可能由真的夫妻去扮演；戲裏的殺人放火，跳樓自殺絕對不能來真章的。因此戲劇的一切都是假設的。劇本是作者編（假設）出來的；角色是演員演（假設）出來的；其他的一切如：佈景是畫出來的，白天黑夜是燈光打出來的，傾盆大雨是水喉噴出來的，大雪紛飛是泡沫塑料吹出來的，總之一切都是假設的，但演員都要把它當成真的。

假設對於演員在語言，甚至嗓音方面，增加了很大的難度。老人和年輕人說話不同，教授和賣菜的說話不同，軍人和農夫說話也不同。而同一個人，在喜怒哀樂，情緒高昂和低落的時侯，或在不同的情境中，說話也是有很大區別的。還有，當面對不同物件，對上級或下級，對老子或兒子；身處不同環境，在醫院或鬧市；不同境遇，在冰天雪地或炎炎大漠中，人的肌體感覺是截然不同的，因此說話的聲調也是不一樣的。而以上所說的情形，是常常會在戲中出現的（如果只是由平鋪直敘的人、事、地組成的戲，誰要看！），就看演員能不能相信假設了。

利用戲劇必須假設這個特點，在老師的指導下，學生不難進入情況，下意識地，自然而然地根據角色年齡、性格、身份等的不同，以及劇情的需要而變換不同的音色、語調、氣息來說話，無需太多時間，他的普通話語言能力和水平，就會取得事半功倍的效果。

2. 潛台詞

話中之話，言外之意，言下之意，這在台詞中是常見的，也是非常重要的。生活也會有潛台詞，但不會太多，如果一個人說話總是帶鉤，是會讓人生厭的。可是在戲劇中，說話太白、太直、那戲就像白開水，沒甚麼看頭了。

排戲時有句行話，叫挖潛台詞，就是通過對劇本和人物（角色）的研究，把表面台詞內含的意思尋找出來，然後恰到好處地說出來，使戲的意境更耐人尋味，人物的面貌更活靈活現。前文所提的上千集連續劇，如果沒有這些東西，只是一味依賴情節，是不可能維持那麼久的。這部連續劇的成功，就是作者寫出了人物，而演員也演活了人物，一群活生生小人物，展開了一幕幕我們熟悉的生活，加上他們深具特色的語言，就使得人們一集追一集地跟下去了。

光潛台詞這個課題，就可以在戲劇活動中，讓學生自己揣摩，作者寫的台詞不能改，但你可以這樣說，也可以那樣說，怎樣說才能更好，更生動的表達劇情，體現人物（角色），不就提高了普通話語言表達的能力嗎？

3. 背詞

演員要按照劇情說話，自然要把台詞背下來，不能信口開河。可是如果演戲的時候，台上的演員你一句他一句把台詞背誦出來，這齣戲能看得下去嗎？別說演戲，就是演講，你照稿唸，或者經熟讀後把稿子一字不漏地背了下來，看看下面會有幾個人是在真的聽你背稿。

所以確切地說，背詞不是背書（劇本），當台詞從演員口中出來的時候，就應該是活人（角色）說出來的話（是語言而不是文字）。儘管劇本是作者編定的，而且名著要做到一字不易。但是演員一定要說出來，而不能唸，也不能背出來。我們看戲的時候，常常會忘了在看戲，被劇中人物命運所牽動，跟着哭，跟着笑。但當你發現（哪怕是瞬間）角色在背書，你即刻就會意識到，原來自己是在看戲，而台上的演員是在演戲，你馬上就不會再受騙，再也不會為劇中人物的命運擔憂了。

通過戲劇活動，通過排練，讓學生把躺在紙面上的文字（劇本都是印在紙上的）化成口中活的語言。這在戲劇中也有句行話，叫做把劇本立起來。把躺着的變成立着的，這個過程相信對於學生普通話語言能力的鍛煉，會有很大幫助的。

4. 判斷與交流

判斷和交流是演員演對手戲時，必須要有的過程，話是說給對手聽的，聽了對手那樣說，你才會決定這樣說。

我們不妨觀察一下周圍，一個人在一天的活動中，究竟有多少時間是在說話？除了睡覺8小時不算，其餘16小時，有沒有十分之一（1.6小時）在講話？如果有，這個人一定不會受人歡迎。因為每天要講一個多小時的話，說的內容肯定不會充實，要麼盡講廢話，要麼囉裏囉嗦重複話題，就算你說者不累聽者也會累了。當然也有特殊情況，如演講可能會超過這個時間，老師教課也會，談情說愛起來就更會沒完沒了。但細想一下，要發表一個多小時的演講，也許要花幾天或更長的時間，來準備資料以及構思；要授幾小時的課，那更是十年寒窗的積累，平均一算還是一天用不了說一個多小時。談戀愛有時可能通宵達旦，似乎有說不完的話，但說來說去其實只有一個意思：我愛你！其餘的都是廢話！！熱戀過後，就歸於平淡，結婚之後，話就更少，以七年之癢的時間統算，他（她）們平均每天的談話時間，還是不會超過一小時。這就是現實生活的狀態，因為人說話是思考的結果，而思考的依據要通過觀察。一個正常的人，尤其是有思想深度的人，用於觀察，思考的時間，肯定大大多於說話的時間。

可是演起戲來，因為台詞都是早就編好，演員早就背熟了的，於是就你一言我一語地對答如流了。專業的、科學的戲劇訓練，都十分強調判斷與交流這個元素，只有認真，專注地聽對手講甚麼，同時感受對手話中的內容，分量、語氣、情緒，你才能相應地回復對手恰當的語言（包括語氣和分量）。中國有位很有地位的老藝術家，在擔任導演排戲的時候，很多時間閉着眼，只用耳聽不用眼看。外行人也許

不明白，內行人就知道，原來他是從演員互相的對白中感覺有沒有戲。如果僅以耳聽就覺得戲對了，不用說，睜眼看戲就更出色了。

這樣說，並不是要讓大家都只聽不說。而是強調聽比說更重要，先聽對方講甚麼，才去回答對方，那麼講的分寸自然就會恰如其分，既不會慍也不會火。其實這一點，學生掌握好它並不難，因為現實生活本來就是這樣，語言是人與人之間溝通的最主要的工具，失去交流物件的語言，一個人對着空氣喃喃自語，人家準以為你腦子有了毛病呢。只要在戲劇活動的教學中，時刻提醒學生真聽、真想、真講，養成了習慣，說普通話的水平無意中就會提高。

結語

戲劇藝術中對於語言有直接幫助的元素，其實還有不少。限於篇幅，單篇文章太長會很悶，但願還有續篇吧。最後說一句：任何題材的劇本，都是揚善抑惡的。通過排演不但可以提高掌握普通話語言的水平，還可以寓教育於娛樂，取得美德教育的收益。

作者簡介

夏川教授，話劇演員、導演、電影編劇和電影專欄作家。任職於中國北京師範大學珠海分校藝術與傳播學院(大學)，歷任香港浸會大學(前稱「香港浸會學院」、新加坡國家電視台、新加坡凱德學院(大專)的戲劇導師。