

導演工作的基本認識

鍾景輝

(1) 導演職責簡介

導演是整個製作的總指揮。他的任何決定均會影響整個製作的藝術水平和經費運用。他需要與整個製作組合共同工作，並且要有彈性的處理方法。不同單位有不同職責。導演不是萬能泰斗，他要與演員、設計師及後台工作人員全面合作才能獲得理想效果。

導演更要了解劇本的質素及需求，以求製作能達到劇本的目的。導演更要聆聽別人的意見，專制的導演不會受到歡迎。導演必要明白「時間就是金錢」的道理。

(2) 選擇劇本

劇本的優劣各有不同看法，最主要是要找一個你自己喜歡執導的劇本。還要考慮以下各點：

- (a) 劇本有甚麼特點？
- (b) 劇本對觀眾、演員及導演有沒有挑戰性？
- (c) 角色有多少？劇團是否有足夠演員或可以演出某角色的演員？
- (d) 演出場地對劇本是否適合？
- (e) 演出費用是否足夠？
- (f) 演出場地設備（包括前後台）是否足夠？
- (g) 是否足夠時間排練？

(3) 遴選與角色分配

這是一個很重要的階段。如果角色分配得好，對演出將有極大幫助。如果選錯了演員，演出將會大打折扣，排練也會倍感困難。

遴選方法普遍有三種：

- (a) 公開遴選：演員自己可以選擇喜愛的角色參加遴選。
- (b) 邀請遴選：導演可邀請某位演員作個別遴選。
- (c) 指定角色遴選：導演指定某演員遴選某一或某些角色。

遴選可分初選及複選，導演作出最後決定後就可以宣佈角色的分配。在某情況下導演可能需要考慮A、B角的分配，或後補演員的分配。

(4) 劇本的演繹

- (a) 劇本的時代背境及有關政治、經濟、社會、道德觀念等問題均要多多了解，並要作必要的資料搜集。
- (b) 故事的起、承、轉、合要清楚知道。

- (c) 劇本的主題和結構。
- (d) 每一場戲的氣氛和節奏的快慢。
- (e) 劇本的語言和風格。
- (f) 每個角色的背景、關係、行動、目的及發展或轉變。

(5) 排練過程

通常一個兩小時的演出需要一百廿小時的排練。劇本的難度與工作人員的熟練程度會令排練時間有所增減。音樂劇則需要更多時間排練。

排練過程通常分九個階段：

- (a) 開場白：介紹作者、劇本、設計、導演意圖等。有些導演會做遊戲或即興練習等。
- (b) 圍讀：可圍讀一至三次。全部演員在場。
- (c) 開台位：可全劇開台位後再行排練及修改。有些導演會喜歡邊排邊開台位。
- (d) 粗排：將劇本分開若干大段排練。
- (e) 掉本排練：要定下日子掉下劇本排練。
- (f) 細排：集中排練“關係”、“潛台詞”、“意思”、“角色發展”及“節奏”等。
- (g) 串排：以上(d)，(e)，(f)各階段均應有不同的串排。最好不要打斷排練。寫下問題，排練後再討論。
- (h) 技術排練：主要是排練技術上的東西，包括燈光、服裝、道具、轉景、音響效果等。
- (i) 總排練：許可的話應分三次進行。第一次注意技術上的問題。第二次注意技術與演員的問題。第三次應該當是一次演出去排練，甚至可以用作預演場。

(6) 演出

演出之前導演屬於後台，可以作任何排練上的最後決定。演出時導演的的位置應在觀眾席，從觀眾角度看戲及留意觀眾對演出的反應。導演應保持冷靜及理性的反應，堅持演員照排練的情況演出，任何修改應得你的同意。

(7) 舞台調度

- (a) 了解舞台特性：如鏡框式，四面觀眾，三面觀眾，突出式等等。
- (b) 了解佈景設計及風格。
- (c) 了解平面圖及佈景的的演區劃分及出入口。
- (d) 調度時留意人物構圖。
 - (i) 畫面與佈景、道具等關係。

- (ii) 人物之間的關係。
- (iii) 畫面說明了甚麼。
- (iv) 畫面的情緒反應感覺。
- (v) 畫面風格上的統一。
- (vi) 調度須顯得自然——特殊風格或需求例外。

(8) 導演與演員

導演要啟發及幫助演員表現得最好，導演與演員的關係可以是教師，朋友，啟發者及批評者。演員通常是非常感性的人，各有長短處，有演員由內至外創造角色，也有由外至內創造角色等。你要懂得如何控制及啟發各種不同的演員，全部負面批評並不是好的批評，對演員打擊很大。批評時要提出解決辦法，沒有解決辦法就不要提出全面負面批評。這樣只會引起反感和不安。

(9) 導演與設計者

導演要與不同的設計者緊密合作，包括佈景，燈光，服裝，道具，音響效果，化妝等。戲劇是綜合藝術要各部門大家合力創作，才能達到理想效果。舞台種類，佈景設計，劇種，導演意圖都會影響設計者。最後的演出要和各個不同單位達至統一和諧。

(10) 導演對平面圖的理解

- (a) 建築學的邏輯。
- (b) 出入口的數目和位置。
- (c) 觀眾視線是否受阻。
- (d) 視覺上是否太單調或太複雜。
- (e) 台階或不同層面的演區是否足夠。
- (f) 大道具（如沙發、茶几、椅等）的排設及主要集中點。
- (g) 大道具及出入口的位置是否能夠令演員自由走動。

(11) 導演與監製及後台工作人員

導演與監製要時常溝通，藝術立場與行政立場很容易產生問題和矛盾。要衡量輕重去堅持和讓步，導演不能忽視後台工作人員的重要性，要了解及配合不同部門的工作，導演要與監製及各部門籌劃排練及工作進度的日期表。

(12) 導演音樂劇

作為音樂劇的導演，工作更為繁重，導演更要與音樂指揮、作曲、作詞、編舞等充份合作。排練時間要更長。音樂劇對導演來說，是一項很大的挑戰。導演的能量、控制、技巧、人際關係均需求更大，但滿足感也大。

(13) 檢討

導演要懂得自我檢討，也要能夠接受正確的批評。能多看好的演出，更能培養出判斷好壞的能力和尺度。

(14) 多看，多讀，多做

做了數十年的舞台導演及電視編導，我覺得導演的成長沒有捷徑。一定要多看，多讀及多做，這樣才能令你分出好壞，吸收到新知識及獲得實際經驗，令自己有所改進。

(15) 後記

我這篇文章當然不可能包括了全面的導演須知，不過我希望這只是一個開始，從這裡可以再加深研究和發展。

鍾景輝：美國耶魯大學藝術碩士。資深舞台、電視工作者。現任香港演藝學院戲劇學院院長。