

談演員基本功之「創作精神」

毛俊輝

當我們在劇院裏，看到台上的演員演得那麼有感情、那麼有生命力，我們就很自然地完全投入劇中人物和事件所造成的世界中，就算明知身在劇院，人家在「做戲」，我們都無所謂，樂意地相信台上所發生的一切。這種「動情」和「入信」對於觀眾來說是多麼的重要！同時亦說明出色的戲劇表演能發揮的作用有多大，能夠懂得好好地運用它，幫助發揮戲劇對社會、對民生有真正的啟發作用，確是值得我們去認識！

「動情」或「入信」都是我們在表演上所追求達到某一層次的藝術目標。在傳統戲曲的表演上，我們比較注重「動情」的意境。因為東方戲劇的寫意性強，往往通過「唱、做、唸、打」的虛性表演，令到觀眾欣賞到舞台上的「美」而達到「動情」的境界。在西方，戲劇的發展是根據劇本出發，尤其是到了廿世紀，描繪現實生活的戲，包括內外在本質的生命，更成為主流的戲劇，所以「入信」變得是表演藝術的評價中其中一個重要的界。當然「入信」在舞台上未必像電影、電視裏面的表現方法那麼富真實感，那麼接近生活的「假象」，反而在明知台上做戲之際，你能體會到那種令人入信的邏輯性和由生活體驗所提煉出的真實表演感，都是舞台上被肯定的藝術語言。

除了專業的技巧訓練（包括身體動作、聲音語言、戲劇知識、表演體系或方法等等），一個演員更重要的是首先建立一個良好的創作精神（或意識）。演戲是要講心的，中文字的心是指心智，包括人的思想感情。演戲是要「真心」、要「專心」、更要「熱心」。

一個演員無論是專業的或是業餘愛好者，如果能真心地去演戲就已經成功地踏上第一步。那麼何謂「真心」呢？真正用心地演戲，熱愛戲劇的表演藝術本身，而不是熱愛演戲所帶來別人給予你的注意力崇拜，甚至名利。當我們能夠找到那份純真地熱愛戲劇表演的感情，那麼創作的路途將會是長久的，充滿了發展的潛能。那份熱愛不會是時有時無，受了少少打擊就消失，遇到困難就灰心。那份真心不單是引導我們追求藝術的最大本錢，更是藝術表現上的求証。舞台上或銀幕上表演的魅力往往來自演員「真心」的演出，那份創作的投入，那種令觀眾產生共鳴、出自真性情的演出是令我們多麼感動，多麼欣賞！

「真心」雖然是這樣重要，但是從較技術性的角度來說，仍然需要「專心」和「熱心」的配合才能發揮出全面的作用。在這裏我說的調整創作的狀態：對演戲的專

注認真和熱情忘我。專注的精神令演員的創作身心調整到最佳狀態，因而發揮出創作的靈感，體會到內心深底裏的感受，和相對地能作出準確的反應。我們看到一個好演員的演出，必然是全神貫注地去做，因為集中精神「專心」演出的時候，往往亦是演員最鬆弛、最悅目、最自然地演戲時候，與那種憑著意志力或虛榮心去強迫自己專注地「做戲」往往是完全另一回事！

「熱心」給演員在台上或銀幕上帶來一股生命力（energy），令人見到一個充滿生機、充滿生氣的演出，這種的創作狀態亦是要儘早去培養，這份熱愛保持著演戲的趣味感，也是演員不能失去的東西。一旦失去了這個「熱心」，演戲就很容易變成一種攻於心計的手段，一些非有機性的表演元素（例如賣弄、討好等）就跟著出現，很快地就破壞了你的創作能力。你會發覺自己失去了敏銳的感覺，也沒有了活躍的想像力，更缺乏有真正勇氣的表現力，好像整個人都洩了氣似的。所以我們會說演戲是需要有那份火一般的熱情，並不是誇張的形容詞，而是演戲需要具備的有機性狀態。

最後，我會再用兩顆心來總結演員應該尋求的創作精神。當我們對戲劇表演有進一步的接觸、認識和練習時，我們更體會到「關心」和「信心」的奧妙。「關心」是指對戲劇藝術的關懷，對整體演出的重視。戲劇不是單獨一個人做的東西，是一個群體的合作。就算一個演員在台上做戲，他對劇本、導演、對手甚至對台前幕後的人的尊重和支持，都是一個演員應有的操守。那份「關心」令到他懂得怎樣去愛護這個戲劇的大家庭，而這個「家」亦將會永遠屬於他的。

「信心」是一個藝術工作者需要建立的創作能量，但是這份信心是要從學習、鍛練、實踐中摸索出來的，而不是憑自己「自以為是」「自我欣賞」找出來的假信心。許多時候信心往往是由失敗中、打擊中才開始建立起來，因為那時候他才開始對自己有了真正的認識。當一個演員達到對自己的創作有實質的信心時，也就是他在表演藝術上開始踏上成熟的階段。

所以談到演員的基本功，想追求那份有感情、有生命力的演出，我首先會與熱愛戲劇的朋友分享一下那份創作精神，那份「心」意！

毛俊輝：現任香港演藝學院戲劇學院表演系主任，多年來執導與演出的作品甚多，甚獲好評！