

演戲入門：觀察

羅冠蘭

做人似是易事，能呼吸，能吃喝便可，但要做有意思的人，不管是偉人或平凡人，箇中學問要窮一生去追尋。

同樣，演戲似是易事，能說話，能走動便可，但要演得好，不管是主角或跑龍套，箇中技巧，非三朝兩日能掌握。

所有的藝術源於生活，戲劇亦然。“人生如戲，戲如人生”是為老套話，卻也是真理。人的一生每天都在生活，不同的人有不同的體味，領受與衝擊，一切喜、怒、哀、樂、愛、惡、慾之間所產生的協調或矛盾，衝擊就形成一場一場的戲！當然，戲好不好看，感人與否則視乎參與者的選擇與歷練了。

可見，戲劇的基礎在於生活。學習戲劇的第一步就是學習去留心生活上的一切。

演戲入門三步曲之觀察、模仿、想像，就以觀察為首位。

甚麼是觀察？觀；看也，見也，也可解作表露的現象。察；審查，明白之意，也可解作顯著。觀察，就是去看見那些顯著的情況，審查，深入明白那些表露的現象。可知觀察是有目標的，要經過細心思考，分析及判斷的。

然則觀何事？察何人？有以下二大方向。

一．向外觀察

1．觀察人：演員的導師就是身邊及周圍的人。不管演甚麼角色，都可從中找到樣本作參考。所以，不要錯失？身邊周遭的任何人、事、物。觀察不限時間、地點、可個人或分組進行。每次先訂下目標。例如要觀察市井流氓，富豪商賈，抑或甚麼特定人物，請選擇有關之出沒區域，活動地點：如酒樓、茶室、大飯店、戲院、公園，然後在該處守候，細察該等目標人物共通生活習性，節奏，氣質，語言，行為模式或以及外型，打扮，衣著等等。然後再各自選定某人作詳細觀察查看。掌握其特徵，神韻。（如有類似角色要演，更可借用其特有之語調，大、小動作等等。在借用過程中，當然要發揮一下模仿能力了。）若分組進行，則各組員可一起或自行觀察不同的人，之後各組員代入所觀察的人物來個即興劇，看看這些不同的角色在劇中能產生甚麼衝突、矛盾或協調。

2．觀察不同性格、背景的人：不同性格的人有不同的行為表現，思維邏輯、選擇、反應。兩個性格相同的人交往，是否一定和諧，而衝突又是否一定比兩個不同性格的人相交來得少？戲劇的矛盾就因這些不同性格、背景、不同目的的人互相交往而產生的。

觀察的練習可個人或分組進行，若分組，則二人為一組，互相觀察對方性格的特點，表現，遇事時的反應，思維路向等等，為期一周或某一期限，然後

對調身份（以對方作為一角色），以對方的角度，性格為出發點，然後來一個即興短劇，看看這二人有甚麼事發生！

3. 觀察人類以外的各種生物：人類是具有動物性的，此人“蛇頭鼠目”，那人“蛇蝎心腸”，他“狡若狐狸”，她則如“河東獅子” 有時以“動物特性”來形容人更能表達“人性”！諷刺！觀察及借用其他生物的動態，特徵，習性，形體，聲音 可助了解及表達角色。動物模仿（Animalization）是演員一個重要練習。

練習做得好，則靠演員之觀察、感覺及模仿能力了。彼得布祿（Peter Brook）執導之電影‘李爾王’（King Lear）主角李爾王之形態特性就如一隻大黑熊！

練習可個人或集體進行，各自觀察不同動物，由家中小狗、心愛小 、小白鼠，金魚、雀鳥、家禽雞、鴨以至動物園或森林中各式住客均可。

各人模仿動物作一表演，然後將其觀察之動物性放入角色中，然後用不同動物特性的角色，來一即興劇，如鷹之冷靜、傲氣及快、狠、準的特性，用來塑造一商人角色，此君可能富甲一方，但亦有可能殺傷無數。

4. 觀察環境：人在不同的環境，往往有不同的表現。農村生活的樸實自然與都市貧民區或高尚住宅的生活習性都不同。法庭上為何人會戰戰兢兢？因嚴肅的法庭是判決是非生死之地！處身浪漫情調高級餐廳的燭光晚餐中，與在神聖莊嚴教堂崇拜時心境、表現、感覺便截然不同。多到不同的地區，如郊外、市區、街道、店舖、不同建築物 去觀察，感受周圍環境、特色、氣氛、感覺、佈置、裝飾等等。
5. 多觀看各類演出如舞台劇、歌劇、電影、甚至電視，察其演出水準，思考其信息表達等；多讀書，閱讀畫冊，多聽各類不同音樂，多細心留意日常生活中各種不同的聲響等等，都是訓練演員的很好練習。

任何時間，地點都可進行觀察的，偉大演員羅蘭士奧利花（Lawerance Olivia）曾在一份報紙訪問中說過他一有空便會去坐地鐵，因地鐵有他要觀察要學習的一切一切！

誠然，公共地方，交通工具都有豐富的素材讓演員觀察，學習。可與學生們來個地鐵之旅，由地鐵起點至終點全線，設定目標，組員可任意在不同車廂內走動找尋目標。

然觀察這行動本身，可能會做成對別人的騷擾，誰喜歡讓別人注視查察，評頭品足？定睛打量別人是不禮貌的，故進行觀察時，要智慧慎重而行，尊重別人。

二．向內觀察：

“Peel Off Theory”認為人本身已擁有豐富元素，層次及能力。向內尋找自己所有，靜心從各方面觀察自己，可發現自己或有巨大的潛藏的能力。很多戲劇練習可供演員發掘未知的自己。可參攷筆者主持之“Drama Creation and Self-Discovery”

課程。

好演員該敏感、善觀、善察的，若有此天份，則幸福矣！不過亦可藉後天培養。

多練習，多留心，將一切感受，覺察所得存於腦中，演戲時便能順手拿來，得心應手。

了解始於觀察，觀察生活有助了解戲劇。同樣，能多留心日常生活，點滴錯失，有助了解自己，了解別人，了解人與人之間之微妙，相得益彰！

附件：

為方便保存觀察所得資料，可自製一便於帶紀錄卡。但一切文字紀錄只供存案參考。最重要是演員對所觀察之一切的感覺，情感上的領受。

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 姓名： | 組別： | 同組組員： |
| 目的： | | |
| 時間： | | |
| 地點：區域： | 地點特色： | |
| 節目名稱或資料來源：（若觀察之目標來自某節目或書畫報刊） | | |
| 目標特徵及細則：（如：外型、膚色、打扮、氣質、聲音、節奏） | | |
| 目標人物性格、背景等細則： | | |
| 跟進即興劇：人物（角色）： | | |
| 同劇其他角色： | | |
| 事件 / 情節 / 戲劇行動： | | |
| 跟進即興劇心得： | | |
| 此次活動 / 結論 / 心得： | | |
| 備註： | | |

此紀錄卡為建議性質，以供參考，可因應需要而增刪。

一切觀察理性上的分析，資料收集外，切記要用心靈去感受！

一切的藝術，心靈的感覺最重要！

羅冠蘭：浸會書院畢業，前香港話劇團首席演員，多次獲最佳女演員獎；曾任無線電視訓練班顧問，又為香港大學及浸會大學主持戲劇課程。