

得角色之心 应演员之手

●何常春

作为一名演员,你拿到了一个剧本之后,该怎么办?川剧艺术中有句谚语:“知其事,明其理;察其言,观其行,鉴其貌;得角色之心,应演员之手。”京剧艺术中也有一则,用北京话说:“找找事儿,认认人儿,琢磨琢磨心里的劲儿,找找窍门儿。”这两则谚语的基本内容、意识是差不多的,都正好能够回答上面那个问题。

首先,演员拿到一个剧本,准备演出,必须先要知道这个戏里说的是什么事,弄明白这出戏里说的的事儿是说明一个什么道理,搞清楚这里面的事和理是否符合生活逻辑,这就是“知其事,明其理”,也就是所谓“找找事儿”。事儿不找是不行的,演唱任何一出戏,都要先把戏里的事和理搞清楚,哪怕你是演一个很次要的角色,甚至是演一个“龙套”、“宫女”,你也要明白这出戏说的是什么,否则,你一上台就会在戏的外面,把整个戏都给破坏了。当然,如果你演的是这个戏的主要人物,那就更要全面掌握这个戏里的事和理了。

在任何一部戏里,一个演员总是扮演着一个具体的人物,主要通过这个人物自己的言行把他自己介绍出来。一般说来,戏剧不能像小说那样,由作者从旁来介绍这个人物。在传统戏里,常有引子、定场诗、表白等进行自我介绍或介绍其他人物,也有在戏中通过人物间的言行来介绍。然而,现有新编的剧本基本上不采取通过人物间的言行来介绍的方法,这更要求演员在表演这个人物之前,对这个人物要有深刻地了解,而且了解得越深就越好。

演员如何来了解剧本中的人物呢?凭我 20 多年来的演出实践,首先就要“察其言,观其行”。剧本中的台词是属于这个人物的唱词或白口,都是他说的话,这些话是从他嘴里说出来,我们就可以看看他说的是些什么话,他是怎么说的,用什么态度说的,用什么口气说的,是对谁说的,是在什么环境里说的,为什么他要这样说?只有通过“察其言”,真正了解了,才能把他说的话的语气说准,意思说明。有人说话剧是语言的艺术,其实,戏曲也是一样,戏曲中唱词、念白这些语言在一台戏中的地位,也与话剧中的台词同样重要。

当然,仅仅“察其言”是不行的,必须同时“观其行”,就是说要看剧本中所写的这个人物的行为,看他是怎么做的。在生活里要了解一个人,一般也是要以通过他的言行来进行了解。孔夫子曾经说过,过去他对人是“听其言而信其行”,认为所有的人既然这样说了,一定会这样做,言行总是一致的;后来生活经验丰富了,懂得了看一个人是要“听其言而观其行”,不但要听他是怎么说的,同时还要看他是怎么做的,因为有的言行不一,只听其言,也许会上他的当,轻信于他,把事情搞坏。因此,演员对剧中人物的了解,也要“察其言,观其行”才行。

一般读剧本的时候,要想剧中某一个人物,经过“察其言,观其

行”,对之有一定的了解,也就可以了。可是作为一个演员,对你所扮演的这个人物,仅仅只是了解他,还是不够的,因为你扮演他,那么在你的心目中,就必须要有这个人物的形象,也就是说要在你自己的视象中看到这个角色,这就要在“察其言,观其行”之外,还要“鉴其色,辨其貌”。所谓色、貌,则包括人物的神色、容貌,而人物的外貌,与他的性格、思想、情绪、态度等有关。演员设计所扮演人物的形象,往往就是从“鉴其色、辨其貌”入手的。如林国康老师寻找《打铜锣》中蔡九的扮相,孔老师寻找《小姑娘》中婆婆的形象,在全国各地家喻户晓,老少皆知,其创作过程肯定花费一番心血,因而使他们创造出来的形象,给人们留下了深刻的印象。

一个人的言、行、色、貌,基本上还是这个人的外形,属于他的外部行动。通过这些外部的形态、行为,还需更进一步看到人物的内心深处,也就是要做到“得角色之心”。也只有了解人物的内心,了解他心里想的是什么,我们演员才能真正地理解他言、行、色、貌这些外部的形态、行动的依据,从外到内的认识这个人物,所以演员在扮演这个人物的时候,才能够有创造的根据;有了根据,才能进行创作,用我们掌握的表演技巧表现出这个人物来,也就是“得角色之心,应演员之手”了。

责任编辑:晓芳