

戲劇浮生

黎耀祥論演技與人生

—增訂本—

黎耀祥 著

責任編輯 陳玉
書籍設計 嚴惠珊
訪問 羅展鳳
錄音整理 梁健彬

書名 戲劇浮生：黎耀祥論演技與人生（增訂本）
著者 黎耀祥
出版 三聯書店（香港）有限公司
香港北角英皇道 499 號北角工業大廈 20 樓
Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
20/F., North Point Industrial Building,
499 King's Road, North Point, Hong Kong
香港發行 香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
印刷 中華商務彩色印刷有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 14 字樓
版次 2010 年 1 月香港第一版第一次印刷
2015 年 11 月香港增訂本第一次印刷
規格 16 開（168mm × 230mm）216 面
國際書號 ISBN 978-962-04-3878-3
© 2010, 2015 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published in Hong Kong

目錄

有緣再聚

- 10 記於六年之後

自序

- 14 戲劇世界，如夢人生

訪談

- 16 一個演員對演出與生命的反思

形體設計

- 80 機關算盡還是自然演出？
82 沒有一成不變的方法學
84 情理之內，意料之外
86 鋪排「情理」，營造「意外」
88 別抹煞應有的自然反應
90 不作多餘的演出
92 懂得演戲，遺忘生活
94 「生活」的重拾與解構
96 「生活化」演出與劇本配合
98 內外懸殊的深度演出
100 為角色設計動作
104 辛潘的男同志演繹
108 小動作設計，大師級典範
110 形體動作的反向思維
112 演出目的與行為動機
114 眼神以外的表演途徑
116 自信而放縱的演出
118 必要的形體帶動
120 肢體作為情感工具
122 要感動人先感動自己

節奏表達

- 126 節奏的責任
- 128 節奏——演員的拍子機
- 130 角色的情緒節奏
- 132 表情節奏與反應
- 134 喜劇節奏的合法誇張
- 136 動畫節奏的收放
- 138 從對比節奏到深層演繹
- 140 演出的「時間」
- 142 停頓之必要
- 144 停頓之間的「轉接位」
- 146 「轉接位」的錯漏
- 150 語言的節奏
- 152 語言節奏與思考邏輯
- 154 真實節奏不真實
- 156 加工的真實節奏
- 158 對白的分寸拿捏
- 160 純粹的肢體節奏溝通

演員思考

- 164 模仿是演員學習的第一步
- 166 好演員滿身是戲
- 168 本色與演技
- 170 拒絕虛假的符號表演
- 174 演員的演繹填補
- 176 演出可被獨立評估
- 178 性格逆轉的演法
- 180 技巧只是通往觀眾內心的橋樑
- 182 「動作和內心的配合」程式
- 184 從大腦分析到動作邏輯
- 186 不作反應的真實
- 188 收集情緒記憶
- 190 我感覺得到
- 192 感覺由感情豐富開始
- 194 觸覺資料重組
- 196 「通感」的演出手法
- 198 同理心的力量
- 200 戲假情真
- 202 語言的局限性
- 204 演員的開放思維
- 206 不斷提問，永遠向前看

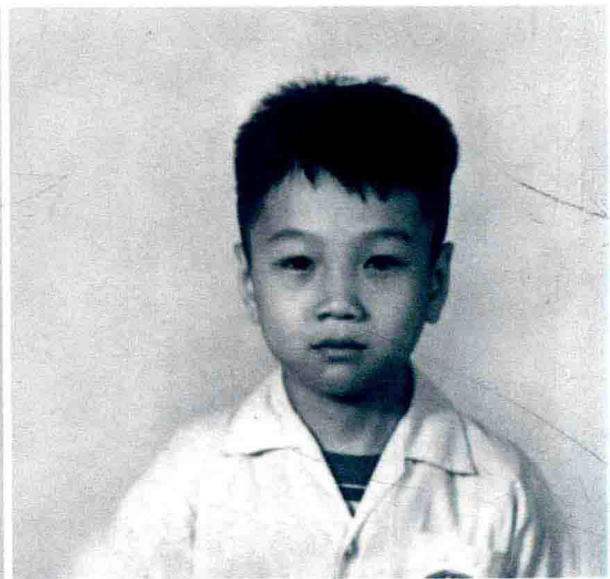
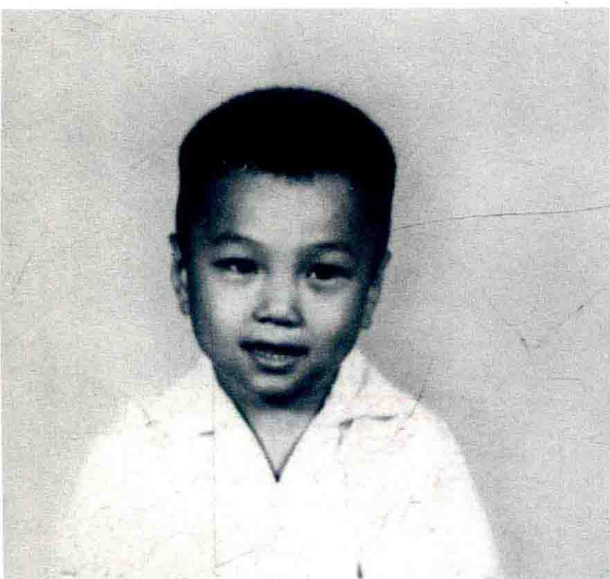
戲劇浮生

黎耀祥論演技與人生

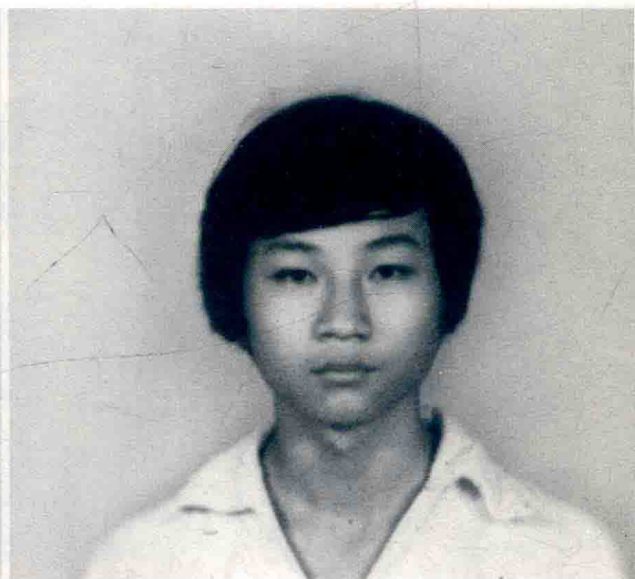
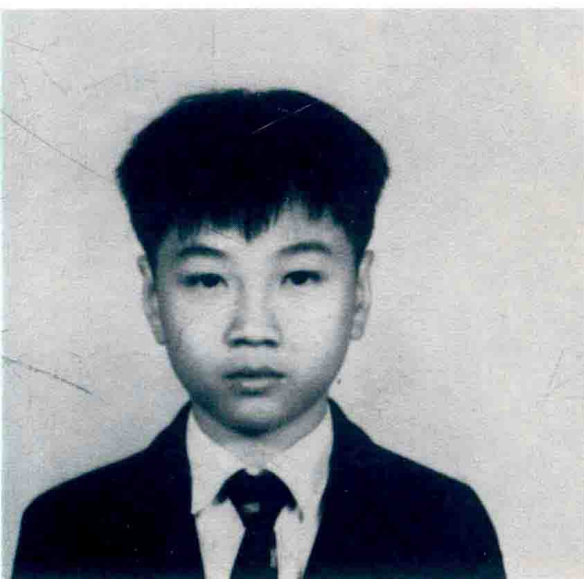
—增訂本—

黎耀祥 著

黎耀祥的四個階段(左起)：三歲、六歲、十二歲與十七歲。

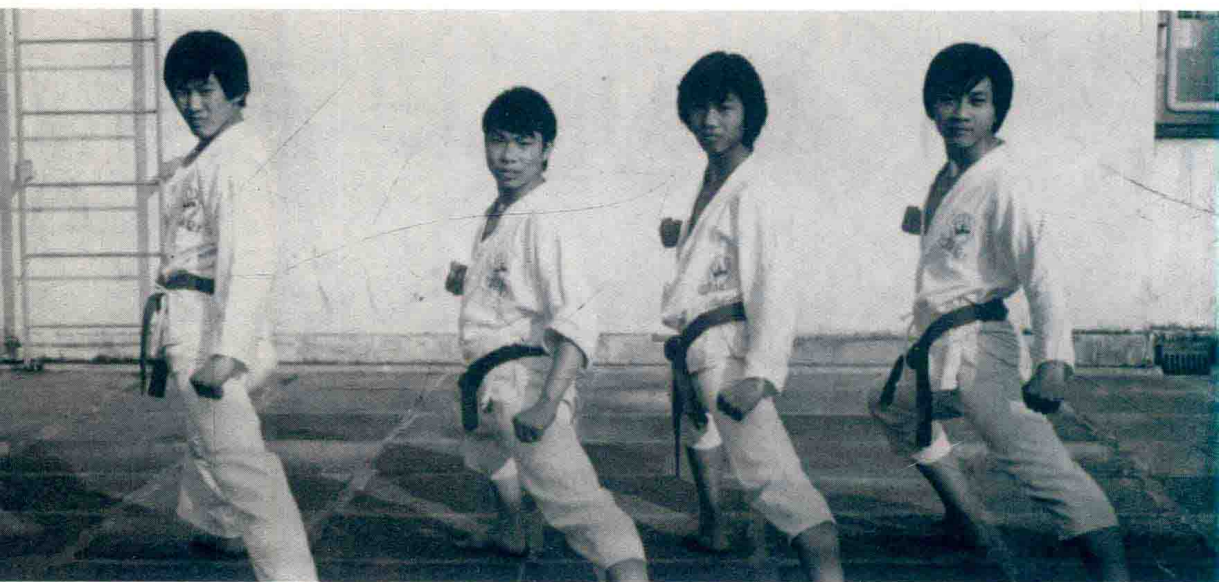

11 歲(左五)，小學旅行。

中學四年級（中間）上世界歷史課。

中學四年級(右一)學校天台練習空手道。

1985 年，第三期演員進修班（前排穿背心）。

目錄

有緣再聚

- 10 記於六年之後

自序

- 14 戲劇世界，如夢人生

訪談

- 16 一個演員對演出與生命的反思

形體設計

- 80 機關算盡還是自然演出？
82 沒有一成不變的方法學
84 情理之內，意料之外
86 鋪排「情理」，營造「意外」
88 別抹煞應有的自然反應
90 不作多餘的演出
92 懂得演戲，遺忘生活
94 「生活」的重拾與解構
96 「生活化」演出與劇本配合
98 內外懸殊的深度演出
100 為角色設計動作
104 辛潘的男同志演繹
108 小動作設計，大師級典範
110 形體動作的反向思維
112 演出目的與行為動機
114 眼神以外的表演途徑
116 自信而放縱的演出
118 必要的形體帶動
120 肢體作為情感工具
122 要感動人先感動自己

節奏表達

- 126 節奏的責任
- 128 節奏——演員的拍子機
- 130 角色的情緒節奏
- 132 表情節奏與反應
- 134 喜劇節奏的合法誇張
- 136 動畫節奏的收放
- 138 從對比節奏到深層演繹
- 140 演出的「時間」
- 142 停頓之必要
- 144 停頓之間的「轉接位」
- 146 「轉接位」的錯漏
- 150 語言的節奏
- 152 語言節奏與思考邏輯
- 154 真實節奏不真實
- 156 加工的真实節奏
- 158 對白的分寸拿捏
- 160 純粹的肢體節奏溝通

演員思考

- 164 模仿是演員學習的第一步
- 166 好演員滿身是戲
- 168 本色與演技
- 170 拒絕虛假的符號表演
- 174 演員的演繹填補
- 176 演出可被獨立評估
- 178 性格逆轉的演法
- 180 技巧只是通往觀眾內心的橋樑
- 182 「動作和內心的配合」程式
- 184 從大腦分析到動作邏輯
- 186 不作反應的真實
- 188 收集情緒記憶
- 190 我感覺得到
- 192 感覺由感情豐富開始
- 194 觸覺資料重組
- 196 「通感」的演出手法
- 198 同理心的力量
- 200 戲假情真
- 202 語言的局限性
- 204 演員的開放思維
- 206 不斷提問，永遠向前看

有緣再聚 記於六年之後

時光荏苒，匆匆六年。記得這書初版之時，才初登主角之門不久，更得幸運之神眷顧，奪得「視帝」之銜，可說是人生中的一個重要里程碑。往後更有自己偏愛的作品《巾幗梟雄之義海豪情》，三奪視帝的作品《大太監》，但亦有更多平庸甚至不堪入目之作品；起起落落，輾轉反覆地走過這六年，不禁由心底裡慨嘆一句：登天難，演戲更難！這書最初得以面世，必須要再三感激羅展鳳小姐之熱心和誠意，而今次再版，亦要再次多謝三聯書店和讀者們的支持和厚愛。

藉此再版之時，正好再次檢視自己這段演藝之路；從多年前一鼓作氣，帶著一份赤子之心的熱情寫下多篇文章，到現在，千帆過盡、冷靜沉澱之後，真的是別有一番滋味在心頭！三屆視帝的冠冕並沒有如其他人想像的一樣，令我演技跨前一大步。

名銜在不同的人眼中有不同的看法。於我而言，名銜就像是一隻雛鳥被賜予強壯的翅膀，讓我有高飛的機會，能夠接觸到不同的新事物，令我演技提升至更加成熟精湛的境界；但驀然回首，才驚覺這只是一個不切實際的憧憬，排山倒海的工作、訪問、宣傳、活動、糾纏不清的瑣事，教人心力交瘁；生活方式的改變令人措手不及，心和生活的距離更漸漸拉遠，如墮五里霧中，捉不住自己的感覺，更捉不住演戲的真情實感，這成功就好像換來了身心的一片空白，於此，不禁令我想起訓練班老師過的「演員的

三個狀態」：心境保持平靜、注意力集中、想像力豐富。其實，演員演出的時候都要謹記這三個狀態，無論你是新舊演員，即使經驗再豐富也不能偏離這基本的軌跡，否則，只會愈走愈遠，萬劫不復。

失去對生活的熱情就等同失去自己的觸覺，遺忘生活就等同遺忘自己，所以，演員必須每分每秒保持著對生活和生命的熱愛，否則，就只是一個沒有靈魂的軀殼。名銜，只會令人成為一個明星，而不會令人成為一個演員。

兜兜轉轉，尋尋覓覓，又再還原基本步，重新思考演戲的目的，再從頭出發。演戲的過程和結果都是求「真」，因為只有「真」才能感動人，但不同的表演就會有不同的「真」，電視演出更要面對一個獨特的難題，就是電視的表演是介乎於舞台和電影之間的一種形式，既比舞台真實但又不如電影；舞台的場景和空間甚至表演，有時會因場地所限而變得抽象，相比之下，電視會較為像真。對！是「像」真而不是全真，因為在表演過程中要考慮所有觀眾的接收和集中的程度，觀眾觀看時的習慣和時間，所以，有些表情對白難免會偏離真實，但「演」得太多會變成虛假，「演」得太少觀眾又會不明所以，怎樣做到像真不像假，明白又不太「白」，當中其實沒有一個必勝的方法，能夠做的就是思考、思考、再思考，然後試驗、試驗、再試驗。

溫故可以知新，關於演員的工作還是有些補充的：除了演出的技術之外，演員的問題還是應該回歸到「人的思維邏輯」的方面；演員的虛假最主要在於演員有劇本在手，預知自己要的話和將會遇到的事情反應，這和真實世界的情況完全相反矛盾；我們從來

不會知道下一分鐘會發生什麼事情和自己將會說的話，所以，在演出過程當中，重組真實生活的順序，就變成演員的主要任務。

人的反應神經系統，當中傳送的過程，我認為就好像一站接一站的旅程，例如，大腦要通知手去拿一個杯子，由大腦發出信息到達手的距離，可能是由幾百個「通訊站」組成，甚至是更多更多的站。人的每一個反應動作和思維邏輯都是經過這樣的過程而完成，只是我們的神經傳送以極速的方法辦妥，我們才不察覺站和站之間的存在；所以，有些人會因為一些病，而令到站和站之間的聯繫出現問題，導致身體動作不協調，或是動作出現時間的延誤，又或是想的和做出來的不配合；由此可知，演員要演出接近真實，必先要建立一個思維順序，這順序要由無數個通訊站組成，站建立得愈多，像真度就愈高。而在建站的程序中，又分「前期」和「後期」的工作；前者就是在看劇本的同時，找出思想行為的順序，即什麼的感受、什麼的判斷、什麼的反應，在每個項目中都細分不同的站，然後再模擬現實中的真實情況，在腦海中預演一次，就好像自己站在旁邊看事情在發生一樣，確實尋找真實的「案件重演」，確定之後就要進入「後期」的工作，所謂「後期」就是演出的當下，演員要從第一個站開始，順序地一站一站地演下去，專注集中，確保當中沒有跳過任何一個程序，在一站過一站的同時要準備下一站的到來，生生不息、連綿不斷，但整個過程亦要像我們的神經系統一樣以極速完成任務。當然，適度的調整在「前後期」中都是會不停地出現。

這書綜合了我多年的觀影和演出經驗，嘗試探索演員演出時的狀態和拆解表演技巧中的每一個細節，從而希望找出一條通往完美無瑕的演技之路。對於很多門外漢或戲劇愛好者來說，相信這書