为什么要做演员

我在读博士之余,还是个业余演员。有时候排练结束,突然想不清自己为什么要做一个演员。为什么要背熟一大段台词,去舞台上扮一个不相干的人?为什么要推敲琢磨,一字一句、举手投足都要斟酌,只为博台下一群不相干的观众的青睐?

我有时去做演员,是为了逃避和发泄。平时要温良恭俭让,做科研时要never be personal,一发邮件就是"would you please"。有时压抑良久,话剧是味怪药。在排练时可以快意恩仇,指鼻子训人、叉腰骂街,可以演个冷静的杀人犯,也可演失心疯的糟老头。之前一段时间为极细微的事与人颇有争执,烦躁不宁。到舞台上神经质地咆哮一通"这些人我见一个就杀一个,掐死了他们我还要洗洗手",一时间真以为自己是个暴戾的花花公子,也就把平日的一地鸡毛撇在一边。有时生活苦痛繁琐已臻其极,只要能有一刻卸下现实的枷锁,便能得一时的快慰。但是打局游戏、看部电影,也足以欣然自忘,暂时脱离现世的苦闷。"醒时同交欢,醉后各分散",如果只为一剂麻醉药,又何必非到舞台上来。

我有时去做演员,是为了剧组的同侪。终日和真空泵、电子束打交道,动辄连着一周见不到五个人,简直像是青灯古佛的修炼。有机会见到其他的直立行走哺乳动物,而且还与我颇有同好,真是幸甚至哉!乐意演剧的人,一般总有有趣的一面。之前我拉朋友来演小品,排练之余一起打牌烤串谈天说地,不亦快哉。后来加了非鱼剧社,周围更是凑齐了一大堆丧心病狂的朋友。排练完了去腐败,或畅叙幽情,或大揭八卦,也总是妙趣横生。不过为了凑一帮好友,大可以办个沙龙或者拉个吃货群,又何必非到舞台上来。

我有时去做演员,是为了台上的挥洒。演小品的时候,有时包袱响了,全场笑翻,鼓掌叫好不停,以至于大家演不下去,各位演员对着观众做鬼脸玩,这时感觉真是快慰。话剧自然要严肃些,没有笑声捧场。之前北大剧社一个改编自阿加莎·克里斯蒂的话剧,剧里每夜都有人离奇死去。就是这样一个本应令人毛骨悚然的剧,观众动辄因为某个演员夸张的表情、动作笑成一片,演员们全都丈二和尚摸不着头脑,这样自然是尴尬。但如果演到好处,台上两个人泪眼相顾,台下观众也神伤起来;台上剑拔弩张,观众们也捏一把汗;在高潮时突然落幕,观众们怔一下,然后掌声雷动,你和大家一起鞠躬谢幕,像是心中一块大石在空中转体三周半后终于落下,还压出了个漂亮的水花。演完的几天内,在周围的朋友里面你简直要成为一个明星,自己也不免飘飘然以为终于从人名变成了名人,有资格租一件貂绒穿了。不过台上一分钟,台下十年功,如果单为了舞台上的荣光,这投入产出比也是太低。人家专业演员数年磨一剑,可以连演几十场,养家糊口发财致富;我等业余爱好者,又何必非到舞台上受这洋罪。

这么一想,又何必做演员。但做演员乃至参与筹办整个话剧,最诱人之处在于创造。一句句一步步地推敲,每句台词都用四五种语气试读,一点点把这个只存在于白纸黑字剧本上的人物剥开,冷眼看出他每句话里面蕴藏的细微的情感转折;然后你突然一头扎进去,变成了那个或阴鸷险恶或痛苦绝望或不可一世的人(我为什么总演反派角色……),这便是斯坦尼老先生在《演员的自我修养》里说的境界了。在所有技术和细节的繁冗之后,你在舞台上不再是一个急着赶due或做实验的学生,而是另一个你自己参与创造的人,这种感觉实在神奇。郑渊洁曾说,人们都有现实世界和梦世界,作家独有一片创作世界;在舞台上,你就是把你们的创作世界一下子倾泻给人看。我在业余演员里也算是极业余的,演出时的缺点硬伤数不胜数,但是我们后来每次排练一遍乃至演出一遍,酣畅之感像是洗了个痛快的热水澡,其中的快乐难以言说。

世上的爱好,大致分两类。浮生中偷得一刻钟的闲暇,喝一杯茶,看看美剧,听听音乐,刷一刷朋友圈,让日常生活的快车在车站里小憩一会儿,实在是美好的事情。然而另外一类爱好,却是让你搭上另外一辆列车,然后在一条迥然不同的铁路上照样全速奔驰。有人每天晚上看到星星觉得美好,于是花大价钱买了器材,夜里登上山顶拍摄星轨;有人看别人的小说心痒,自己逐字逐句推敲起来,不久也俨然变成个像样的小说家;也有一群同好聚在一起,从租借场地、置办道具,到写剧本、背台词,直到最后音效灯光布景齐备,在一个具体而微的舞台上用话剧展现出人生百态。三体里最可怕的攻击是降维,而这些第二类的爱好正是给你的生活增了维度。有了它们,我们的人生得以不坍缩为一个"一维函数取极值"的得分游戏,不变成"卖了羊娶妻,娶了妻生娃,生了娃放羊"的愚昧循环。

"为什么要做演员?"

"为了生命之光,欲念之火,为了罪恶与灵魂。"