

第二届 人类表演学与教育戏剧 国际研讨会综述

上海戏剧学院谢克纳人类表演学中心

电邮：sunwm@hotmail.com

第二届人类表演学与教育戏剧国际研讨会于2010年6月4日至6月6日在上海戏剧学院举行。在2008年第一届研讨会基础上，此次大会意在总结近两年来国内外同行在教育戏剧、社会表演培训方面的宝贵经验，探索教育戏剧的操作性，特别是有中国特色的教育戏剧模式，探索社会表演培训发展的路径和前景。本次会议主要有以下两方面的主题：

主题一： 中国特色的教育戏剧：戏曲广播操及戏曲式的教育戏剧

教育戏剧在2008年第一届人类表演学大会上曾是被热烈讨论的议题。在此后的两年中，上海戏剧学院的教育戏剧实践在孙惠柱教授以及致力于此的多位师生的努力下积极推进著，到本届人类表演学研讨会，教育戏剧实践已经积攒了很多宝贵的经验。作为本次大会的第一主题，教育戏剧得到了热烈的讨论和回应。

首先，台湾艺术大学戏剧与剧场应用学系专任教授张晓华对业已成为学制内科目的表演艺术戏剧教学的相关配套措施进行了探讨，厘清了台湾教育体制内发展的现况，分析了配套措施对表演艺术戏剧教学发展之影响，并提出了建议。上海话剧艺术中心的教育戏剧专家李婴宁老师探讨了教育戏剧的方法在学前教育中的运用，指出在学龄儿童的教育中从游戏开始的重要性，随即再进入戏剧情境和角色扮演。云南艺术学院院长吴卫民教授在对中国近现代话剧史的重新打量中，发现中国在不短的时间内开展了轰轰烈烈的国家形象、民族意志和移风易俗的教育戏剧运动，认为不但要给予教育戏剧热情的肯定与正确的评价，还要找出教育戏剧在今天发展的历史契机与生活空间，在广阔的社会行业中达到教育和培训的目的。香

港教育剧场论坛的前任主席钱德顺以香港中学的教育戏剧为个案，提出应该把形体作为戏曲教育的切入点，配合创意戏剧的课堂活动，让学生以形体动作进行即兴创作，学习效果会更加理想。香港演艺学院人文学科系主任张秉权博士展示了香港基础教育中的粤剧教育，介绍了近十年来香港中小學生粤剧教育的发展情况，以选择粤剧剧本《潞安州》为例，指出在剧本选择中应该重视戏剧教育中文化遗产的重要性，使得中国文化的道德核心成为青少年当下选择的依托。新加坡戏曲学院的蔡碧霞老师发表了关于新加坡戏曲如何引进新观众的演讲，介绍了华族戏曲在新加坡学校教育中的状况，认为在国际化的新世纪，复兴华族戏曲最关键的问题是如何引进新观众，并提出不论华族戏曲在与现代表演艺术竞争中要进行怎样的包装，都有必要保留戏曲的艺术美学价值，以区分这门表演艺术与其它表演艺术的独特形态。联合国教科文组织中国可持续发展教育戏剧项目的主持人，北京可持续发展教育协会的常务理事赵小刚，对于在教育戏剧工作坊中如何把传统戏剧元素加以添加和演绎的课题进行了尝试，并且与场上观众进行了互动。作为「京剧进课堂」北京市系列课程研究项目的负责人，中国戏曲学院的涂玲慧教授介绍了从 2008 年以来北京市京剧进课堂和京剧进社区的成果和经验，并介绍了自己编创的戏曲广播操，探讨如何从心理健康和身体健康两个角度培养青少年，使他们具有中国审美特点的形体美和姿态美。

民族的文化遗产有没有可能走进青少年的日常生活？能否把广播操和民族戏曲的动作训练体系结合起来？能不能把戏曲与盛行于西方中小学的教育戏剧结合起来？这些话题都紧扣弘扬中华民族文化和艺术魅力的大主题，与当前国家提倡的素质教育的大方向一致，因此具有现实而长远的意义。由孙惠柱教授等编导的具有中国特色的教育戏剧《孔门弟子》系列之一《礼仪之道》也在会上演出。《孔门弟子》是采用戏曲形式传递孔子思想和中国文化的舞台系列剧，用生、旦、净、丑的行当扮演和唱、念、做、打的方式来演绎一系列寓言式的小故事。此剧将走进大中小学和世界各地的孔子学院，并且意在创造中国特色的教育戏剧。实验作品在此届大会上引起了与会者的强烈反响。演出结束后，与会代表与主创人员对该剧的结构形式、主题、情节、人物及与观众的互动等方面进行了深入的探讨，提出了很多宝贵的建议，为《孔门弟子》系列剧今后的创作提供了改进的方向。众人对这种形式普遍认同，对创造中国特色的教育戏剧充满了信心。

主题二： 社会表演学：面向社会组织和职业人士的社会表演培训

社会表演培训是人类表演学的重要研究课题。在当今时代，人们越来越多地意识到自身行为的表演性和表演的重要性。如何使各种社会角色的行动更加规范？如何来帮助不同的职业人士提升社会表演能力？如何在符合角色规范的基础上发挥自我的主动性和创造性？如何来促进个人的成长、组织的发展以及和谐社会的建设？这些话题都具有很强的现实意义，因此，作为本届大会的第二主题，与会代表展示了近年来将艺术表演训练应用于社会表演培训的实践案例、经验和思考，探讨未来发展的路径和前景。

首先，邹昊平博士介绍了美国纽约州立大学研究生院丹尼尔·杰罗德教授关于模拟病人的论文，给代表们较大的启发，也引发了众人的讨论。大家认为，通过将演员训练成模拟病人，模拟出医生与病人之间的多种互动情境，可以帮助医学生提升与病人沟通和互动的能力，更有效地确诊疾病、对症下药。

社会表演学在中国还是一门新兴的学科，中国吉林省延边大学艺术学院戏剧系表演教师金粉以延边朝鲜民族地区为例，根据朝鲜民族地区的特殊性，谈了社会表演学在少数民族地区推广的意义。

英国皇家戏剧学院前院长尼克勒斯·巴特教授在大会上展示了为社会表演学专业的学生所做的工作坊，并邀请与会观众一起参与几个练习，如向对方提议、抬虚拟重物、指示心理状态和椅子练习等。这些精心设计的练习引发了众人极大的兴趣，也展示了社会表演领域的复杂、奇妙和耐人深思。云南艺术学院副教授、上海戏剧学院人类表演学博士生杨俊霞随后宣读论文，总结了巴特教授的训练方法。她认为，巴特教授将特定社会情境中的社会表演训练划分为三步：第一步，培养并训练有意识的观察；第二步，确定所承担的社会角色的身份地位、心理状态以及个体与空间的互动关系；第三步，确定采取什麼行动。通过观察、定位、行动，有效地承担并扮演自己的社会角色。

上海戏剧学院的彭勇文博士发表了关于面向职业人士表达培训的演讲，探讨了在日趋增长的表达培训需求中，如何从演员的艺术训练中借鉴方法？如何来训练才能满足各行业社会表演？他认为表达培训不能只注重外在的形式，更重要的是让学员真正学习和掌握形象的、富有感染力的表达手段，从而对观众产生影响。

上海戏剧学院电视艺术学院副院长、主持艺术专家吴洪林教授展示了针对社会表演者的语言形象培训。他认为，社会表演者的整体形象中，语言形象具有关键性的作用，是社会表演学者需要重点研究和实践的领域。要提升社会表演者的语言形象乃至整体形象，应从三方面入手：角色意识、陌生感和当众性。树立角色意识，就是让人超越日常生活的无意识状态，形成更自觉、更主动的角色意识。有了这种意识，人就会对自己扮演的重要角色产生陌生感、新鲜感，赋予其想像力和创造性，就会去精心设计自己的语言形象和整体形象，对自己的言谈举止、行为方式进行更多调整，反复排练，最终呈现出更优秀、更有影响力的社会表演。

他在一个小时的演讲中不仅提供了精辟的理念和精到的案例，还有精彩的现场演示和互动。通过找钥匙、使用毛巾、打开魔盒、看图说话等看似简单的练习，让与会的代表和观众看到社会表演学的重要性，看到了如何从上述三方面开展社会表演培训。

另外，与会代表还欣赏了由孙惠柱、费春放编剧、赵群导演的实验京剧《朱丽小姐》，该剧改编自瑞典著名剧作家奥古斯特·斯特林堡的代表作《朱丽小姐》，对其进行了中国化的改造。上海师范大学翁敏华教授认为该剧提供了倚「声」填「词」的启示，它虽然不是第一个倚声填词的作品，但是它进行得更加自觉、更加娴熟、更加有效。她还认为京剧演绎西方经典不但有助于年轻学子走近世界经典，还是京剧走向世界的很好形式，让世界感受中国戏曲风格化表演的独特魅力。

综上所述，第二届国际人类表演学暨教育戏剧国际研讨会气氛热烈、成果丰硕，达到了预期目的，充分展示了现阶段国内人类表演学在理论和实践方面的进展状况，也表现出该学科的巨大潜力与现实价值，为未来发展奠定了坚实的基础。

Abstract

The Review of the Second International Conference of Performance Studies & Educational Theatre

Richard Schechner Centre for Performance Studies,
Shanghai Theatre Academy

Email: sunwm@hotmail.com

The Second International Conference of Performance Studies & Educational Theatre, sponsored by the Shanghai Theatre Academy, was held on 4-6 June 2010. The conference was to update on the achievement in the areas of theatre education and social performance in China and abroad; to discuss the viability of theatre education, particularly in a Chinese context; to envision the prospects and direction of training in social performance. In addition, the conference explored two major themes: *1. Theatre education – A Chinese model as applied to drama education and callisthenic exercise based on Chinese operatic movements; 2. Teaching of Social Performance: Applications to societal and commercial organizations.*