

我国高校发展社会表演教育探微

宋佳样

(厦门大学 外文学院 福建 厦门 361005)

摘要:随着戏剧艺术与社会科学各个学科的不断融合和不断渗透,出现了越来越多的新兴的交叉学科,人类表演学和社会表演学就是发源于戏剧人类学的两个新的学科。根据人类表演学和社会表演学的研究发现,社会和个人与社会表演学的发展息息相关。发展社会表演学不但有助于个人在社会生活中的形象和行为的圆满定位,也有助于国家在世界上形象的提高和完善。中国大学素质教育已经倡导多年,提高素质教育的方法也百花齐放。文章将从社会表演学视角探讨大学素质教育的问题,为中国大学素质教育输入新鲜血液。

关键词:社会表演教育;表演训练;形象

中图分类号: G640

文献标志码: A

文章编号: 1003-2614(2013)05-0031-03

中国的大学生是中国未来的栋梁,他们将肩负着各种国际、国家和社团的使命,在未来的生活工作中,他们将扮演各种不同的角色,不但要面向本国,还要面向世界,因此,他们拥有一个什么样的形象,他们的表演能力如何,将直接影响到他们所代表的团体、社区和国家的利益。既然形象和表演才能如此重要,那么,越早培养越好,如果等我们的大学生进入国家各个领域的工作岗位以后再开始培养,那就有些滞后了。如今,当我们走进中国大学校园进行观察时,我们不难发现,当代大学生历经了多年高压下的应试教育,他们中一部分人学会了用试卷表达自己,但是却失去了用形体语言和口头语言表达智慧的才能。这导致一些大学生连简单的面试都没有信心面对,更不用说,将来承担强国爱民的使命。为此,从现在开始注重大学生的形象和表演教育是高校教育的重要环节。本文将就以下三个方面进行分析,一是社会表演学理论,二是在中国大学发展社会表演教育的必要性,三是在中国大学发展社会表演教育存在的问题和解决的办法。

一、社会表演学理论

社会表演学产生于20世纪后半叶,是在人类表演学发展基础上形成的一个学科。近年来,这一学科在西方备受瞩目,得到了很好的发展。

首先,美国人类戏剧学家维克多·特纳将表演分成两类:一类是包括社会戏剧在内的社会表演;另一类是包括美学意义上的戏剧在内的文化表演。他提出“社会表演和文化表演有多种多样,每一种表演都有自己的风格、目标、修辞、发展模式和有代表性的角色。”^[1]社会生活的最基本的材料是表演,即“日常生活中的自我表演”。“每个人的自我是通过角色表演来体现的,是通过打破角色的表演来实现的,也是通过宣称自己已从某人已经历的状况和地位转变为另一个使他被拯救或咒骂、被提高或被解放的公共社团来

体现的”^[2]。这样,表演与社会的每一个成员产生了密切的关系,人人都在表演,人人都要表演,表演是人生的一个重要的组成部分。

其次,美国戏剧人类学家理查德·谢克纳认为“一个人或者群体的活动作为向另外的个人或者群体展示的行为……通过将不可思议的从司空见惯中分离出来的行为方式培养影响别人感觉的能力,这就是行为的表演。”^[3]在他看来,表演就是“所有事件的组成,它们当中的绝大多数都是在不经意之间流逝的,从第一名观众进入表演场地开始,直到最后一名观众离去之后,在表演之间和表演者与观众之间所发生的事情”^[3]。

德国戏剧家布莱希特谈到街头的一个人生活场景时说:“在街头的表演中也深藏着艺术因素。每个人都有点滴的艺术才能。”^[4]⁸⁵他认为,生活中的表演和舞台戏剧中的表演是没有明显界限的,只不过表演的程度和技巧不同罢了,一个被他称为“自然的”表演,另一个被他称为“艺术的”表演,然而在目的和性质上是有着很多共同点的,即“相差不远的”^[4]⁸⁷。一语道破生活中的表演和戏剧中的表演的相似之处。

在此基础上,中国戏剧家孙惠柱提出了社会表演学的概念。他认为,表演有两种方式,“一是取悦别人的方式,即别人要我怎么演我就怎么演;二是角色的定制化和个性化表演方式,即我要怎么演就怎么演,你爱看不看。表演的第一要诀就是更使人信服,社会表演和舞台表演还有一个常常被人忽略的相通之处,那就是好的表演都要经过编导的精心构思,哪怕编者自己又是表演者”^[5]。

电影导演“伯格曼认为人在社会和家庭中总是扮演着角色,有时一个人同时扮演几个角色,人在扮演角色时很难呈现真实的完整的自我,往往是以面孔出现,犹如戴上面具。在他看来,社会就是大舞台,人在社会中生活就像是在演戏,

而舞台上的戏剧又是在演绎着社会和人生、生活和演戏是没有绝对界限的”^{[6]232}。因此,“在伯格曼看来,现实生活和戏剧是分不开的,每个人都自觉和不自觉地在现实生活中扮演某个角色,舞台上的表演就是在解释生活”^{[6]234}。

英国著名戏剧导演彼得·布鲁克表明,只要有空间,空间里进入人,并且有人观察这个空间里的人,那么,这个空间就是剧场了。走过这个空间的人的行动因为有了别人的注视而成为表演,那个被观赏的人也因此成了演员。

由此断定,生活中的每个人都是演员,生活里每个有人的空间都可能是剧场。而且表演训练可以促使人们成功地演绎自己的人生,做一个成功的“演员”。周恩来和里根就是两个鲜明的实证。

周恩来年轻时是南开新剧团中男扮女装的旦角演员,1961年,他还在《校风》上发表了著名的《无校新剧观点》一文。“周恩来在南开学校读书时,不仅是品学兼优的学生,而且也是表演话剧的活跃分子”^[7]。孙惠柱认为“天津南开学校蓬勃的学生戏剧活动既造就了后来成为杰出专业戏剧家的曹禺,也为周恩来、吴国桢这些政治家的素质训练打下了扎实的基础。”^[8]20世纪初“他自己参加演出的《一元钱》也曾进京演出”^[7]。周恩来的魅力在于他日常工作中的言谈举止。他语言幽默,举止落落大方,多次工作集会中的演说具有强大的感召力,正是他完好的形象和真诚恰当的表现博得了百姓对他的信任和爱戴。

里根的戏剧活动从小就开始了。据记载,里根自12岁参加新教以后,就经常参加教会的戏剧表演。“里根的表演欲望和天赋很早就表露了出来,他不但参加了教会的戏剧演出,在高中时还报读了戏剧课程,并且在学校的演出中担任主角……1937年进入好莱坞华纳兄弟电影公司开始影视演员的生涯。第二次世界大战期间应征入伍,在美国空军服役。退伍后重返好莱坞,在此后20多年的时间里,他曾先后在50部影片中担任角色。从救生员到运动员,从电影明星到州长、总统,里根一生所扮演过的角色实在是数不胜数”^[9]。之后,他连续两届在总统竞选中获胜,这跟他的完好形象和出色的表演才能是分不开的。

二、在中国大学发展社会表演学的必要性

完好形象和优秀的表演才能可以帮助人们推销自己和自己的政治或生活理想。例如,有些百姓从来不对政治感兴趣,但如果他崇拜的某个政治家的形象,或许就会关注他所宣扬的理念,产生关心国家发展前途的兴趣。这对提高一个国家、社团或组织的凝聚力非常重要。余秋雨认为“西方戏剧人类学讲,每个政治人物都在表演,所以他们要经过戏剧学的训练。当年英国‘铁娘子’撒切尔夫人音调太尖,人们对她的信任度减低;美国前总统里根是演员出身,出场情况就非常好,自然就有表演的意识。按照戏剧人类学的说法,即使智者也要具有某种表演性。”^[10]为此,如若塑造个人在社会中的完好形象,使他们具有适合相应角色的表演才能,就要进行表演训练来奠定基础。大学生完成学业,进入社会为个人理想和社会奉献自己的力量,力量的输出和获得是否能成正比,这与他们在社会各个领域和各个阶段所进行的表演成功与否有着直接的关系。因此,提前形象培养和表演训

练将有助于他们在未来社会和家庭舞台上“表演”的成功。

首先,如果说生活就是表演,人们所生活的场所就是剧场。生活中有不同的剧场,不同的剧场需要采用相应的表演。如何才能认清剧场的性质而进行相应的表演,这需要表演训练和培养。B.约瑟夫·派恩,詹姆斯·H·吉尔摩认为戏剧的剧场有如下四种:即兴式剧场、平台式剧场、搭配式剧场、街道式剧场。周恩来在不同的剧场中都能恰当地把握自我的角色,做到符合环境的适宜表现,可以说,每一次的正式谈判和会面或演说都是经过精心编剧之后才进行的,临场也伴随着即兴表演。正确找到合适剧场角色需要具有高水平的编剧能力,而要成功而无败笔地完成每一次的“表演”不但需要正确判断剧场形式的才能,还需要具有在各种剧场形式下成功展示自己表演的才能。所以,发展社会表演教育十分必要,人们在接受表演训练或参与戏剧活动时,不但提高自己的表现才能,而且“演员可以通过表演或扮演角色而更好地了解自己;一个人类群体可以通过观察或参与由另一个人类群体的表演来更好地了解他们自己”^[2]。因此,表演的教育不但有利于对外表演的成功,而且有利于自我认识。

其次,发展社会表演教育是时代的需要。“媒体时代、市场经济使得越来越多的人意识到在别人面前表演的需要。大学生求职要面试自不待言,就连摆摊卖货的市民也要讲个形象……工商界要推广产品、打开市场,离不开种种包装和促销表演。所有这些都使得社会要求学校培养的各专业的人才,都具备以前长期被忽略的表演的才能。而戏剧课程,尤其是那些超越了剧本分析,实行理论和实践相结合的戏剧表演训练课程,是培养这种能力的有效手段”^[8]。此外,政府正积极推广素质教育,这既是为了满足人的全面发展的需要,也是为了解决学生将来适应社会需要的问题。在这个推广过程中,现有中国大学艺术类课程的局限性已经明显地暴露出来,相当一部分大学并没有为学生开设足够的艺术类课程,大学生疲于完成每周30节,甚至高达40节的课时学习和每学期多门的考试,参与各种文艺和社会活动的机会有限,使社会交际和表现能力无法有效提高,形象自然也就无法得到相应的改善,没有为进入社会成功演绎各种角色做好准备。

除此之外,进行社会表演教育还有利于大学生综合素质的提高。“与潜移默化地提高人的修养的音乐、美术相比,戏剧表演训练对人不但有类似的潜在的影响,还有更直接的改善、提高人的表达和交际能力的作用。音乐、美术的训练对非专业人士来说主要是提供一个基础,使之将来能进行个体的单项艺术欣赏和艺术活动;而戏剧是综合的艺术,它要求参加者懂得文学、表演、舞台美术乃至音乐等各个组成部分,而且还必须是在一个配合默契的集体中面对观众进行艺术实践。因此,在大学开设包括实践内容在内的戏剧课程肯定比音乐、美术课程要复杂得多,学生也要面临更多更大的挑战,但他们的受益也一定会全面得多”^[8]。不但有助于提高大学生的交际表达能力,改善形象,还有助于提高学生的创造力、想象力、认知力和责任心,还能丰富大学生的业余生活。

三、在中国大学发展社会表演教育存在的问题和解决办法

在中国高校发展社会表演教育目前面临的是师资、缺乏理论指导、理念接受和政策支持等四大问题。那么,如何解决这些问题呢?

我国仅有两所国家级高等戏剧学校主要培养表演专业人才。在这种情况下,解决师资问题就要仰仗拥有戏剧文学或表演等方面专门人才的综合性大学,通过他们的培养,为高校输入更多的教师。我国台湾在这方面比较成熟。他们首先设立一些工作坊对各地的教师进行表演训练和演出,然后派他们到各级教育机构教授表演,隔一段时期再将他们召回继续训练和演出。这些从事表演教学的教师不但周期地进行表演训练,而且还经常有机会充当演员正式演出。他们先学先演,然后去教,在教的过程中发现问题总结经验再来提高自己的演技和理论水平,然后再去教,这样在循序渐进中进步。所以要解决师资问题,就要在综合性大学加大培养表演师资的力度,设置表演专业本科生专业,培养既懂表演,又能表演的人才,由少到多,不断壮大师资队伍。厦门大学戏剧专业已经被批准为国家一级重点学科,因此,在厦门大学率先建立戏剧表演系就是一个很好的选择。

除此之外,还应充分利用高校中多才多艺的教师,充分调动他们的积极性,开设选修课,从学校或某些部门的业余表演训练开始。在这方面,北京大学、南京大学、厦门大学等已经开始了努力。

发展中国表演教育事业的另一个重点是更新国人的理念。笔者有一个朋友开办过一家文化形象公司,但后来却关了门,调查结果是相当一部分中国人认为,只要有了钱就行了,有了钱就可以得到一切。所以,许多企业公司的人士对自己的形象、气质和表现力不屑一顾。尽管社会中也有有一部分意识到进入国际市场需要有相应的企业领导人形象来匹配,但苦于不知从何入手改进。且大多数中国还不了解社会表演教育。所以,这就需要研究和宣传,为具体的实践提供充分的理论指导和支持。目前,美国等国家在这方面的发展要大大先进于中国,所以及时地将国外的研究成果介绍给国人也很重要。

在民主高度集中的中国发展社会表演教育,政府的政策支持十分重要。目前,中国还没有相关的政策出台。董健和马俊山指出“1999年6月在中共中央、国务院发布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》里,明确将美育列入国家教育方针。但在实践当中,人们对美育的理解,还是民国以来就形成的音乐加美术的结构,这显然是很片面的。世界各国在发展戏剧教育方面都走在了中国的前面。1994年,美国国会通过了《2000年目标:美国教育法案》(Goals

2000: Educate America Act),艺术教育第一次被写进联邦法律。‘这个法案宣称,对于教育来说,艺术作为核心课程与英语、数学、历史、公民学和政治学、地理、科学、外语同样重要’。该法案规定,舞蹈、音乐、戏剧、美术是全美中小学生的必修课程……随后公布的美国《国家艺术教育标准》道出了他的缘由‘我们有一千个理由相信,艺术是人类之旅不可分割的一部分,它带领我们走向人类的圆满。我们承认它的价值,是因为我们依此而行。我们相信艺术知识和艺术实践是子女们思维和精神健康成长的基础。在包括我们自己在内的任何文明中,艺术都跟教育分不开。经过长期实践,我们认识到:一个人如果缺乏艺术素养和技能,就不能说真正受过教育’。”^[11]目前,英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等国都将戏剧课列入中小学课程计划之中。

中国在中小学发展社会表演教育事业的道路似乎还很漫长,因此,首先在中国高校开展社会表演教育,提高和改善大学生的形象,更新大学生的理念,这无疑对未来社会表演教育的发展是一个很好的准备。当一批批经历过社会表演教育的毕业生步入社会的各个领域,他们将会带动更多的人去进行社会表演训练的实践,将会带动越来越多的人重视这种教育,受益的人也将会越来越多,进而为国家培养越来越多的能胜任强国爱人角色的社会成员。

参考文献:

- [1] 孙惠柱. 理查·谢克纳的戏剧人类学研究[J]. 外国戏剧, 1987, (3): 4.
- [2] Victor Turner < The Anthropology Of Performance >, New York PAJ Publications, 1987: 81.
- [3] [美] B. 约瑟夫·派恩, 詹姆斯·H·吉尔摩. 体验经济[M]. 夏业良, 等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2002: 115.
- [4] [德] 布莱西特. 布莱西特论戏剧[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1990: 85.
- [5] 孙惠柱. 重在表演·社会表演学导论[J]. 戏剧艺术, 1999, (3): 13.
- [6] 纪令仪. 世界艺术史——电影卷[M]. 北京: 东方出版社, 2003.
- [7] 张耀杰. 曹禺与周恩来: 戏剧与政治的不解之缘[EB/OL]. 中国艺术研究院网站.
- [8] 孙惠柱. 戏剧在教育中的地位与作用[J]. 戏剧艺术, 2002, (1).
- [9] 东方新闻. [专稿] 罗纳德·里根传奇之一: 从小镇到好莱坞[EB/OL]. 新华网新华资料<美国已故总统里根>.
- [10] 凤凰网. 本文由台湾《中国时报》授权刊载.
- [11] 董健, 马俊山. 戏剧艺术十五讲[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 399. [责任编辑: 吴井泉]