

表演上海

剧场空间与城市想象

杨子 著

•
上海
艺术研究所
研究丛书
•

表演上海

剧场空间与城市想象

杨子 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

表演上海：剧场空间与城市想象/杨子著. —上海：上海人民出版社，2016

(上海艺术研究所研究丛书)

ISBN 978-7-208-13707-3

I. ①表… II. ①杨… III. ①剧场-研究-上海市
IV. ①J819.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 062310 号

责任编辑 舒光浩 时润民

装帧设计 胡 斌 刘健敏

• 上海艺术研究所研究丛书 •

表演上海：剧场空间与城市想象

杨 子 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 21.5 插页 2 字数 315,000

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13707-3/J · 440

定价 68.00 元

序一 戏剧的力量

王 杰

2009年夏，在上海交通大学张杰校长的力邀之下，我从古城南京来到上海闵行，主持上海交通大学人文学院。此前我并不了解这所学校，在我参观上海交通大学校史馆时，我才了解到创办中国最早话剧社的李叔同曾就读于这所百年老校。坐落在淮海路和华山路交会处的南洋公学正是中国现代教育和现代文化——包括现代戏剧、体育、工程科学和翻译的重要发源地。1895年，北洋水师惨败于中国黄海海域，晚清政府痛下决心创办南洋公学。蔡元培曾两度在这里任职，黄炎培、章太炎等曾在此任教员。2009年，在上海市紧锣密鼓筹备上海世博会的时候，我辞别诚朴雄伟的南京大学，来到快速发展变化中的上海，来到处于创建世界一流大学状态中的上海交大。

2010年10月，以“城市，让生活更美好”为主题的上海世博会正在热展，我主持创办的上海交通大学“国际文化周·英国文化周”隆重开幕。文化周活动丰富繁多，包括观看多国演创人员合作的舞台剧《东寻记》，以及主创人员与师生举行工作坊、座谈交流等等。这次经历是我对上海的戏剧舞台，以及“表演上海”概念的第一次深度接触。我感受到上海这座城市的文化多样性，也感受到戏剧的巨大魅力和力量。

我们生活在一个高速变化的全球化时代。作为国际化大都市，上海以大量流动人口聚集和多元文化共存而著称。上海的发展早期受“租界文化”和“殖民经

济”的影响，现在则受惠于海内外大量优质人才的不断注入和聚集。因此，不同文化之间的摩擦和冲突，以及对文化冲突的想象性解决一直是上海文化建设的关键所在，也正是在这个意义上，剧场表演实践——无论是从艺术学维度还是社会学维度——是了解、观察、体验、分析上海的一个最佳途径。

表演及行为研究是当代人文学科的一个新的研究方向和研究领域，兴起于以百老汇戏剧著称的纽约。关于纽约不断繁荣和发展的剧场艺术及其与城市的关系，已有许多著作、论文和研究报告对其进行阐述，而关于上海 1930 年至 1940 年代戏剧、电影、大众文化与城市高速发展的关系也已有诸多研究。但是，关于 20 世纪以来，特别是 21 世纪以来上海的文化、城市发展、城市居民包括外来移民与戏剧及流行文化的关系的研究，应该说到目前为止还是十分缺乏的，也许是因为我们的学者，包括许多人文学者都将目光聚焦于上海经济繁荣的理论化阐释，却忽略或来不及顾及生活于上海的诸多“异乡人”的情感、生活与文化认同。

青年学者杨子的《表演上海：剧场空间与城市想象》，是一部汇集社会学、艺术人类学、美学、文化认同理论和空间理论研究上海剧场与上海城市文化的新著，她以城市剧场为考察对象，用剧场重构城市、阐释城市，在重构与阐释城市的过程中对剧场进行再发现、再定义，以剧场为中介去解读城市文化与社会变迁。她在书中提出的诸多问题，譬如如何通过剧场的艺术实践进行人的主体性建构，多元的异质空间以及复杂的文化生态如何在城市空间中共存，我认为应该引起人文学者和社会科学研究者的关注。上海在 20 世纪早期曾经被称作“东方巴黎”，是当时仅次于伦敦、巴黎、纽约的世界级文化大都市。近年来，随着中国经济的持续发展，创办国际型文化大都市的目标重新提到上海城市领导者的议事日程上。但是，在全球化背景下，如何创造和繁荣充满活力、启迪人们心灵的城市文化，将上海打造成为引领时尚、文化创意的国际文化大都市，如何让复杂的艺术生态和文化经济得以形成，并与社会和城市形成良好的互动，确实是一个十分重要的理论问题。在杨子的这本新著中，我看到了这种理论阐释的努力，虽然仅仅是一个开始，但的确是一个很有价值的开始。

戏剧是一门很古老同时也是最具现代性的艺术。戏剧的发展与生存状况就是一座城市精神面貌和文化状况的最直接的呈现。“表演上海”，在剧场以及通过剧场艺术实现的交流和互动中，上海这座城市的文化品格得以真实地呈现。剧场既是公共性的，又是私密性的。在剧场这个特殊的空间中，人性的复杂和丰富，人间的悲伤和欢乐，其中的无奈和抉择、勇敢和背叛等等，都得到类似于在显微镜下的放大与呈现，这正是戏剧迷人的地方。借用一下上海世博会的口号：“戏剧，让生活更美好”。

记得还是在 1969 年，我因为偶然的原因参加了《沙家浜·军民鱼水情》的排演。那时我读小学五年级。同班的长着美丽大眼睛的小姑娘许彩琳扮演了《沙家浜》中的沙奶奶，而我则扮演新四军指导员郭建光。当时只是感到挺好玩，没想到演出大受欢迎，远远超出了大人们想象。我们先是在区文化汇演中获得热烈的掌声，后又在全市汇演中一再谢幕。现在想起来，这段经历对于一个 12 岁的孩子的影响，注定是深远的。这就是戏剧表演的力量。

人生就是戏剧，让我们都有精彩的表演。

王 杰
2016 年 1 月 24 日大雪之后·杭州 紫金港

序二 “多点透视”与“上海叙事”

张 真

我和杨子素昧平生。年初我在上海纽约大学教授寒假课程结束，即将回纽约前与朋友聚别，朋友向我介绍了杨子关于上海剧场空间和文化的研究，这个题材激起了我的好奇心。一方面，作为土生土长而后侨居他乡的上海人，对上海文化地理的前生后世有一种难舍难离的关切；另一方面，作为上海早期电影文化史的研究者，我一直对中国“影戏”传统里“戏”的脉络兴趣浓郁，想了解更多。在拙作《银幕艳史》里，我对“电光影戏”如何在晚清民初的茶园戏园以及游戏场里生根开花，并催生海派白话现代主义电影语言和跨媒介视听文化有所描述。

在纽约大学新学期工作最忙乱阶段的间隙，在电脑上打开《表演上海》书稿，杨子鲜活的“田野”调查，“厚度描写”（thick description），和与上海剧场历史交互并行的有关家园乡愁离散的母题，让我得以在繁忙中驻足回望故乡，回味母语，行走在那些熟悉的街道，造访或熟悉或陌生的剧场——尤其那些陪伴我成长的老市区密集的戏院电影院（“东方百老汇”）。虽然书稿的副题叫做“剧场空间与城市想象”，开篇的理论部分聚焦对战后西方文化理论中的空间和后资本时代“景观”批判的综述及其对全球化语境下中国的适用性探讨，但杨子的研究方法和写作肌理恰恰超越了僵固空间的描述和浮面抽象的分析。通过翔实的档案历史，生动的现场考察，亲近的访谈，有条不紊的梳理，杨子有理有据、从容不迫地写就了一部剧场历史演变及其社会内涵演绎的文化史，一个“多点透视”视角

里和时间记忆河流上的“上海叙事”。田野和史料的深度挖掘与开阔的视野相互交融，给这本“剧场文化地理认知图绘”带来学术质感和全球语境的向度。看得出来，她对跨学科人文社科方法有相当自信的把握，对当下与过往的粘联也很敏锐。

串联不同章节的“杨四剧场”（移民民间淮戏社区）、“下河迷仓”（先锋实验公共空间）、“转型剧场”（新光影艺苑，共舞台和1933老场坊）、“上海话剧艺术中心”（中产白领话剧等）和“上海大剧院”（“高雅”文化，权力形象），是三十多年经济文化改革和社会转型的多样复杂性相当典型的案例。杨子在不同的场景和时代之间切换自如，采用带有自反意识的民族志的叙事、机构历史和政治经济机制分析、剧目美学解读，也有对作者性和接受层面的考量，细节感情丰满而不失理性宏观把握。看完最后一页，兴犹未尽。感谢朋友的推荐，感谢杨子分享多年研究心血的结晶，使我在剧场林立的纽约（书中提到的重要比较参数之一）刷新对上海的剧场文化政治地理的认识，也唤起了我的乡愁和对书中提到的诸位朋友的思念。

杨子的写作也传达了一种紧迫感，即在这个时尚和娱乐至上的“小时代”，权力和资本联手通过城市化、商业化大刀阔斧地改写剧场和社会场域的后改革时期，剧场作为社会舞台、本土与世界文化碰撞交融的实验场，以及公众“希望空间”的多元性和可能性是否还能被重新激活并拓展。上海引以为豪的世界主义和全球视野，与此息息相关。在这一点上，我很期许上海能够超越纽约。

张 真

2016年惊蛰日于格林威治村

目 录

序一 戏剧的力量 王杰 1

序二 “多点透视”与“上海叙事” 张真 1

绪 论 全球化、全球城市与城市想象 1

第一节 全球化与城市想象 5

第二节 世界城市与全球城市 9

第三节 城市治理的文化转向：上海与上海剧场 12

第一章 为什么是剧场 17

第一节 为什么是剧场 21

第二节 上海剧场的地理分布 37

第三节 剧场研究的空间转向 43

第二章 杨四剧场：剧场，表演与记忆政治 51

第一节 地方性文化的社会属性 54

第二节 自我营造的空间：对一个民间淮剧戏班和剧场的描述 66

第三节 观演场域：记忆政治的构建 86

第四节 记忆政治：乡愁，地方性生产与表演的权力 100

第三章 下河迷仓：社会个体的表演实践 103

第一节 下河迷仓：“非主流”抵抗 106

第二节 边缘性：“非主流”的剧场美学 115

第三节 实验剧场，社会图像 142

第四节 建构民间：个人化表演与主体性重建 163

第四章 转型剧场：剧场重构的文化再发现 171

第一节 剧场文化唯物主义：转型、资本重组与文化转向 174

第二节 文本与表演：全球化、消费主义与文化赋权 191

第三节 文化转型：世界城市的再想象与再定义 204

第五章 上海话剧艺术中心：“后国家”剧场的市场叙事 与跨文化身份认同 207

第一节 “后国家”剧场的市场叙事 210

第二节 商业与艺术之争 226

第三节 跨文化剧场：“异乡人”的上海身份认同 238

第六章 上海大剧院：文化治理，权力景观与世界主义想象 263

第一节 权力的空间生产物 266

第二节 大剧院的政治叙事 272

第三节 世界主义想象 282

第七章 城市中的剧场，剧场中的城市 293

第一节 剧场作为城市的表征 297

第二节 剧场的想象与建构 303

参考文献 307

后 记 322

绪 论

全球化、全球城市与城市想象

全世界就是一个舞台，所有的男男女女不过是一些演员。他们都有下场的时候，也都有上场的时候。

——〔英〕莎士比亚《皆大欢喜》

1990年代以来，因技术革新而使资本流动成为可能的全球化变革越来越成为举世瞩目的焦点，全球化这个风靡一时的字眼在某种程度上表征着世界不可逃脱的命运，是历史无法逆转的进程。众多现代经济的研究表明，全球化的根源与二战后欧美工业生产模式革命和全球政治格局转型的历史内涵紧密相联。1920年代美国福特汽车工业大规模流水线生产方式的发明，意味着一种新的“福特式”工业模式的出现，其根本特征是通过流水线作业达到前所未有的产品生产的高数量，产品换代的高频率和产品价格的成比例下降，并由此宣布所谓大众消费品生产时代的到来。同时，战后美国经济崛起，全球政治经济格局从欧洲转向美国，社会生活的物质膨胀和整体重组围绕着一个中心，即促进大众性消费，这意味着一个不同于经典资本主义的时代的降临。

对全球化的解释多元纷纭，但总体可将之归于五个层面进行阐释：意识形

态、文化、冲突、政治和经济。^①全球化是意识形态的扩张，英国学者吉登斯（Anthony Giddens）认为，全球化是“世界范围内的社会关系的强化，这种关系以这样一种方式将彼此相距遥远的地域连接起来，即此地所发生的事件可能是由许多英里以外的异地事件而引起，反之亦然”^②。因而，全球化是“我们生活中的时—空的巨变”，表现为“发生在遥远地区的某种事件，无论其是否是经济方面的，都比过去任何时候更为直接、更为迅速地对我们发生着影响。反过来，我们作为个人所作出的种种决定，其后果又往往是全球性的”^③。全球化是世界文化之间的联结，甚至是一种“世界文化”的发展。这样的文化“联结”有积极与消极的两面，消极一面表现为世界不同文化的日益同质化，积极的一面表现为不同文化之间的混杂和交流。全球化也涉及不同生活方式之间的冲突，在通过商业和传播互相连接的世界，人们不再孤立地生活于其中，而是以史无前例的方式陷入各种矛盾冲突之中。也有观点认为全球化是一种政治现象，譬如在过去的 100 多年里，诸多国际性的组织机构被发展、建立起来，如联合国、欧盟、非盟等，这些组织机构超越了狭隘的民族身份，代表着向更为广阔的一体化世界迈进的关键性步骤。当然，全球化也被认为主要关乎经济，是全球经济融合的核心因素。这些从不同视角对全球化进行阐释的定义并不互相排斥，而是从不同维度构成了对全球化这一历史进程的认知。总而言之，“全球化”意味着世界进入大规模互动时代，被马歇尔·麦克卢汉（Marshall McLuhan）视为“全球村”（global village），是梅罗维茨（Joshua Meyrowitz）所称的“无地域感”（no sense of place）的世界。^④世界各地政治、经济、社会、文化，空间的跨国连接与发展的过程和影响，动摇了以固定空间领域为基础的国家治理形态。在全球化进程中，国家从对政治或军事权力的掌控转向对文化软实力的治理，由此促成城市治理思维的全面转向，一个以城市为主体的新的治理模式在全球范围内展开。

① Dan Rebellato, *Theater & Globalization*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009, p.4—7.

② [英] 安东尼·吉登斯著，田禾译、黄平校：《现代性的后果》，译林出版社 2000 年版，第 56—57 页。

③ [英] 安东尼·吉登斯著，郑戈译：《第三条道路》，北京大学出版社 2000 年版，第 33 页。

④ [美] 约书亚·梅罗维茨著，肖志军译：《消失的地域：电子媒介对社会行为的影响》，清华大学出版社 2002 年版，第 297—302 页。

第一节 全球化与城市想象

为了更好地掌握“全球化”这个概念，本书聚焦于全球文化的重要生产地点——城市。随着国家边界的消失、民族国家权力的削弱、国际组织和跨国公司作用的增强，全球化促进城市趋向同质化、单一化和标准化发展，也带来了城市发展过程中的新的问题，亦即如何在同一性中凸显其独一无二的特殊性。城市是展现国家与地方竞争优势的核心地域，提升城市的竞争力成为地方政府面向全球化的重要课题。不可否认，城市的发展与特定的地理空间、文化氛围有关，在这一过程中，随着 21 世纪文化产业、创意经济以及波及世界的新媒体革命的发展，文化产业成为城市经济的支柱产业。营造独特的城市功能与文化氛围、增强城市文化认同，强化知识经济取向的文化产业、型塑多元的城市文化，是城市在全球化背景下发展与改造的思考策略和行动方案。

对全球化和全球城市的探讨在多个学科领域与知识范畴内被广泛地展开，成为 21 世纪初人们理解全球城市和城市文化的一个重要维度。本书试图在跨学科领域和范畴内展开对这一议题的讨论：是什么构成城市居民或城市观光客身处于其中的城市的意象？这些多元各异的城市意象如何映射或者冲击着全球化与全球城市的概念？

城市意象是什么？在凯文·林奇（Kevin Lynch）看来，城市不仅仅是自身存在的事物，而且应将其理解为由它的市民所感受到的城市，城市的“可读性”决

定了城市市民心中的城市意象，这种意象是“个体头脑对外部环境归纳出的图像，是直接感觉与过去经验记忆的共产物”，“对个体来说，无论在实践上还是情感上都非常重要”。^① 卡尔维诺在《看不见的城市》中描述了诸多关于城市的隐喻，城市意象因主体视角和位置的不同而尽显差异。城市是经验与记忆的重写本，由各种空间实践所型塑，包括建筑和规划、行政与商业、工作与休闲、政治、文化和日常生活等。

安德里亚斯·胡赛恩（Andreas Huyssen）在《其他城市，其他世界：全球化时代的城市想象》一书中对生产城市意象的人的“想象”进行了有力的剖析，“城市想象标志着城市居民想象他们日常居住的城市最基本的也是最首要的方式。城市空间总是不可避免地、在阶层、种族、性别和年龄、教育、宗教等方面形成不同的主体和身份认同。和城市有关的想象预示着生活、工作和休闲娱乐于其中的居民对城市的想象方式，是人们认知层面和身体维度的城市意象，是具体呈现出来的物质现实（embodied material fact）”^②，在这个意义上，对城市的想象构成城市现实的一部分，而不仅仅只是想象的碎片结构。

城市空间浓缩和丰富了文化发展及其活力，在亨利·列斐伏尔（Henri Lefebvre）关于“社会空间的生产”以及查尔斯·泰勒（Charles Taylor）有关“现代社会想象”的论断中，“城市想象”已成为一个老生常谈的词汇。然而，这一概念在诸多研究领域中侧重点有所不同，有些侧重于与城市有关的媒体意象、“赛博空间”（Cyberspace），有些聚焦于基于跨国网络基础的人权和生态议题的草根行动，或本地扎根性和跨地域商业活动之间的联系等。事实上，这些都是主要的维度，和长期的社会习俗，语言及日常生活实践一起，生产着今天的城市想象。

对城市想象的研究起源于世界体系理论（world-system theory）及新的都市地理学。1990年代，全球化进程作为一种新的社会现象在经济领域、信息技术

① [美] 凯文·林奇著，方益萍、何晓军译：《城市意象》，华夏出版社2006年版，第2—3页。

② Andreas Huyssen (eds), *Other Cities, Other Worlds: Urban Imaginaries in a Globalizing Age*, Durham: Duke University Press Books, 2008, p.3.