

TDR

The Drama Review,
Performance Studies

英文主编 Richard Schechner

中文主编 孙惠柱

人类表演学 系列

人类表演与社会科学

人类表演学是帝国主义的吗
创造重要知识：戏剧研究下的人类表演学实践
权利的演出
后现代博物馆中的表演与真实
表演中的环境叙事：用科技激励日常生活表演
现实与虚拟：社会表演学的哲学探讨

TDR

J812-53

1

The Drama Review,
Performance Studies

英文主编 Richard Schechner

中文主编 孙惠柱

副主编 彭勇文 俞建村

人类表演学

系列

人类表演与社会科学

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

人类表演学系列: 人类表演与社会科学/ (英) 谢克纳 (Schechner, R.),
孙惠柱主编: —北京: 文化艺术出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-5039-3625-8

I. 人… II. ①谢… ②孙… III. 戏剧—表演学—文集
IV. J812-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 211063 号
版权登记号: 图字 01-2009-2319

人类表演学系列: 人类表演与社会科学

英文主编 理查·谢克纳
中文主编 孙惠柱
责任编辑 沈 梅
封面设计 刘宝华
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyschs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2008 年 12 月第 1 版
2008 年 12 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 17.25
字 数 340 千字
印 数 0001—3500 册
书 号 ISBN 978-7-5039-3625-8
定 价 32.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

编者前言

人类表演学正式得名于美国纽约大学于1979年成立的“人类表演学系”(Department of Performance Studies),是理查·谢克纳教授倡导的戏剧研究和人类学相结合的产物。人类表演学有不同的学派,以谢克纳为首的纽约大学一派影响最大,还有一派在芝加哥的名校西北大学,该校“人类表演学系”成立于1984年。近年来,越来越多的西方大学正式建立了这个专业,包括英国威尔士大学的“人类表演学研究中心”、澳大利亚悉尼大学的“人类表演学系”等。除此之外,欧美上千所大学都设立了相关的课程,即便没有专门的系,很多人文和社会学科中对这个新领域感兴趣的教授、学者都开设了相关的课程,有的在传播系、文学系,有的在心理学系、政治学系、社会学系、人类学系、管理学院等等,各种系科的学者和实践者都在从不同的角度对人类表演学进行研究与探索。

《戏剧评论—人类表演学刊》(TDR, *The Drama Review, a Journal of Performance Studies*)是当今世界人类表演学的旗舰学刊,已有50多年历史,大部分时间由谢克纳教授主编。从它的很长的全名可以看到,它的主要内容自创刊以来已经发生了巨大的变化,今天,该学刊为国际人类表演学的学者提供了一个权威的学术发表和交流的平台。

上海戏剧学院“谢克纳人类表演学研究中心”成立于2005年3月,主要任务是引进人类表演学的研究成果,开展广泛的国际学术交流,综合社会学、心理学、教育学等相关学科最新成果,理论研究和社会实践并重,创立和发展有中国特色的新学科——社会表演学,密切跟踪当今社会的实际需要,与相关行业和机构合作开展社会表演学的探索和实践,为中国和谐社会的建设做出贡献。

为促进我国人类表演学和社会表演学的研究,美国纽约大学Tisch艺术学院《戏剧评论》编辑部及其出版社(麻省理工学院出版社)已将该刊所发表的全部文章的版权慷慨地赠予我中心,对此我们深表感谢!从这些文章中,我们选择和翻译了多篇对我国最有借鉴意义的优秀论文,与国内学者所撰写的论文一起,编辑出版。本书是第一辑,今后将每年定期出版两辑,形成系列。

我们希望,此书的出版将有助于国内学术界在人类表演学领域与国际接轨,并使上海戏剧学院成为该领域引人注目的前沿阵地。

格式说明

本书中所编辑和翻译的国际论文中有大量引文。为节省篇幅，按照《戏剧评论》及麻省理工学院出版社的惯例，引文出处都在正文中用括号注明，括号中分别是：（作者，所引书籍出版的年份：引文出现的页码）。

《戏剧评论》每年按季节出版四期，在每篇文章最后的注解中，会有该文所发表的期刊号和年份，同时还有作者简介。

为保持学术规范的严谨，也为便于读者查阅，每篇文章的最后列出原文参考书目，按所引作者姓氏的字母顺序排列；同一作者有一篇以上的，再按出版年份排列；同一年份有一篇以上的，再按年份后所加字母顺序排列。

TDR

(第2辑)

The Drama Review, Performance Studies

目 录

编者前言

..... 1

格式说明

..... 1

翻译论文

人类表演与社会科学

理查·谢克纳 (Richard Schechner)

..... 周沁译 3

人类表演学是帝国主义的吗? (第一部分)

乔恩·麦肯齐 (Jon McKenzie)

..... 佳慧译 5

人类表演学是帝国主义的吗? (第二部分)

简奈尔·瑞奈特 (Janelle Reinelt)

..... 佳慧译 10

人类表演学是帝国主义的吗? (第三部分)

——人类表演学是无穷无尽的吗?

理查·谢克纳 (Richard Schechner)

..... 俞茜译 22

创造重要知识：戏剧研究下的人类表演学实践

吉尔·多兰 (Jill Dolan)

..... 王璐璐 秦 力 译 29

权力的演出

——表演空间的政治

恩古吉·瓦·西昂戈 (Ngugi Wa Thiong'o)

..... 申迎丽 译 40

指挥智能机

——骗术与幻术：自动机器棋手始末

马克·萨斯曼 (Mark Sussman)

..... 白岸杨 译 63

表演中的环境叙事：用科技激励日常生活表演

马克·范·多恩 艾佛特·范·罗能 奥简·德·威利斯

(Mark van Doon, Evert van Loenen, and Arjen de Vries)

..... 何怡琰 译 82

数码、评述和记录

——人类表演研究与超媒体

史蒂夫·狄克逊 (Steve Dixon)

..... 杨俊霞 译 96

生活万花筒

——迪斯尼—米高梅影城

史蒂夫·尼尔森 (Steve Nelson)

..... 李金树 译 124

后现代博物馆中的表演与真实

特蕾西·C·戴维斯 (Tracy C. Davis)

..... 王玉珏 译 141

法律意义上的现场

——法律中的表演

菲利浦·奥斯兰德 (Philip Auslander)

..... 郭 锐 译 168

中文论文

现实与虚拟：社会表演学的哲学探讨之二	孙惠柱	191
人类表演学研讨会综述	邬 锐	198
从汶川地震看公众形象的角色与表演	吴 戈	201
震灾创伤与戏剧治疗：“九二一地震”心灵重建戏剧工作坊	张霭珠	212
真人和脸谱的社会表演学分析		
——以曹操的历史、小说、舞台及影视角色为例	于 田	232
电视游戏？培训教程？		
——从社会表演学角度看职场真人秀	沈嘉熠	239
虚拟－真实世界里的新活动：扮演式游戏	吴晓露	247
角色总谱与自我形象		
——论人类表演学“角色与自我的矛盾”	钟 鸣	256
关于社会表述研究的追问与思考	康 尔	262

翻译论文

人类表演与社会科学

理查·谢克纳 (Richard Schechner)

这一期 TDR 远谈不上完美，而且也没有全面开始努力建立一种比较系统的联系社会学与人类表演学的方式。很明显，至少自欧文·戈夫曼 (Erving Goffman) 和克劳德·列维-斯特劳斯 (Claude Levi-Strauss) 的研究开始——自从 1950 年起——这种关联就一直存在着。换句话说，表演是一种交流方式，广泛用于正式的典礼仪式、公众集会以及其他各种形式的物质信息、风俗文化的交流。

但是，我们并不能确切地知道，在这些领域，如心理学、社会学、人类学、心理治疗、传播学、行为学，什么才是它们和人类表演学的关键联系点。随着时代的不断进步，越来越多的互参 (cross-referring) 出现在方法论中。举个例子来说，一群人，不管是两个、三个还是十二个，通过一些方式使他们的行为“仪式化”，他们不是在做自己，而是在“演”自己。这些表演形式值得深入研究，而且在这些社会科学研究中，所用的词汇通常都取材于戏剧词汇，比如角色扮演、戏剧场景、背景设置、行为和/或表演。同样，戏剧中的关键术语也源自社会科学，比如互动、仪式、庆典和对峙。

我认为，人类表演理论和社会科学在七个主要方面达到了统一，而且在各个方面以及整个连续系统的概貌中，具体的实践工作能很好地完成。这七个方面分别是：

1. 日常生活中的表演，包括各式各样的集会。
2. 运动、仪式、游戏和公众政治行为。
3. 解析传播中的各种模式（非书面语言）；语义学。
4. 人类与动物行为模式间的联系，尤其在游戏和仪式化的行为方面。
5. 心理治疗中强调人与人之间的互动，行动表达，以对身体的意识。
6. 人种学和史前学，包括外来的和熟悉的文化。

7. 建立一种统一的表演理论，实际上就是行为理论。

这一期 TDR 中的文章并没有涉及到所有七个方面。没有谁对戈夫曼和列维-斯特劳斯进行描述，甚至他们的拥护者也没有。而在人类学、传播学和其他一般理论领域取得重大成就、堪称巨人的格雷戈里·贝曾（Gregory Bateson）也无人谈论。我对这些遗漏深表歉意。这一期在动力学（Kinesics）和疗法方面做了很深入的阐述，在我看来虽然仅仅是两个方面，但却是众多方面的一个聚焦。

除了要对这些缺陷感到抱歉之外，我更想强调的一点是，要不是有了这期提供的这个主题，那这些文章就不能汇聚其中，它们会散落于纷繁的学术杂志中，而其中没有哪家是把人类表演理论作为主要兴趣的。许多个人在这七个方面都做过研究，而其中某些能在论文最后的参考列表中找到（在列表中还能查询到所有的脚注），但是文字并不是很连贯，只是描述一个单一的独立领域。

我认为《人类表演理论》与这七个方面是相互独立但又具有内在联系的。这个领域能使“科学方法”的各个方面与艺术中使用的传统的直觉方法相结合。这种结合的方式在当今对于社会科学和艺术是非常合适的。这是因为现今艺术中日益倾向分析的方法和社会科学中日益倾向直觉的方法融会到了一起。

我在 TDR 做了七年编辑，因此我在 TDR 上提出这些建议是比较合适的。在迈可·克比（Michael Kirby）编辑的主持下，TDR 已成为了一位先驱，一位凝结了许多历史结晶的先驱。我认为社会科学与表演艺术的交会，以及人类表演理论的创新为刚刚兴起的先驱运动打下基石。这种运动将会引导人们更注重建立形象而非破坏形象，更节俭而非挥霍，更注重纯粹的观察和分析而非直觉与情绪。这场运动不是以 60 年代晚期的那种政治意识来现它的彻底性，而是以一种追根溯源的方式来进行。

我于 1969 年停下了编辑工作，我想这个决定是对的。我写这篇文章时的思考更加坚定了我 1969 年的决定。如果你们想要一本专门探讨人类表演理论的杂志，融合人类表演和社会科学，提出并检验关于人类行为和交流的理论，我将会尽我所能的与你们合作。我说这些并不是因为 TDR 这方面还做得还不够好，而是因为我相信应该有一个持续的论坛，专门来讨论这个刚刚开始的特殊话题。

《戏剧评论》客座编辑

（周沁译）

注：本文章出自《戏剧评论》1973 年秋季刊。作者是美国纽约大学大师级教授谢克纳。1969 年由于他把主要精力转向先锋戏剧活动而暂时放弃了《戏剧评论》的编辑工作。《戏剧评论》由克比主编，1973 年克比请他回去做客座编辑。所以，他这期的身份是“客座编辑”。

人类表演学是帝国主义的吗？

（第一部分）

乔恩·麦肯齐 (Jon McKenzie)

人类表演学属于帝国主义吗？我经常思考这个问题。尤其当我和威尔士大学的亥克·罗姆斯 (Heike Roms) 教授以及新加坡大学的韦婉玲 (Wan-ling Wee) 教授共同进行一项出版计划，合编即将出版的论文集《质疑表演：全球研究谱系》(Contesting Performance: Global genealogies of Research) 时，这个问题更加突显出来。这本书包含十六个不同国家的作者，各自论述并反省其本土文化的表演研究，文章选自 2002 年高等教育戏剧协会在纽约举办的人类表演学工作坊、2004 年在新加坡举办的人类表演学国际会议，以及 2006 年美国戏剧研究学会在多伦多主办的研讨会。论文集收纳了在世界各地所写的关于不同专业领域的考察，提供了多样化的研究角度，使文化表演的研究取得了长足的发展。

由于这些工作坊和论述，罗姆兹、婉玲和我得以接触北美、南美、欧洲、亚洲、非洲、中东、澳洲和纽西兰等地的研究者，我们对此感到相当兴奋，不仅仅因为不同的人类表演学谱系被展现出来，还因为我们看到了关于表演的不同定义以及不同的研究方法。在新加坡为期三天的工作坊中，参加人数超过 25 人，许多学者强烈地想要“述说自己的故事”，以便与本地的人物、事件的历史产生关联，这就像是一种研究方法及挑战，正为人类表演学提供更广泛的知识，促其成形。此外还有许多人认为，现在已到了对人类表演学进行描述和分析的关键性时刻，有必要开展一项工程，让世界各地的研究者能彼此知道对方正在做什么。

当我们与这些作者一同工作时——有时面对面，多数时候通过网络——我们发现他们的故事和历史不仅提供了不同的角度来探讨表演如何在不同层次的对象与领域中被实践及理论化，同时也展现其受阻与解决的状态，这些状态并不是都一致的，有时处在中间、有时两两相依，有时在当下发生，有时可能在未来显

现。例如，马林·布莱泽维克（Marin Blazevic）与拉达·凯尔-菲尔德曼（Lada Cale-Feldman）分析克罗地亚后共产主义翻译研究的困境、戴安娜·泰勒（Diana Taylor）撰写的从事表演与政治研究的半球协会的跨国网状系统、卡里德·阿敏（Khalid Amine）探究后殖民处境中的摩洛哥的表演研究如何在阿拉伯中心主义与欧陆中心主义之间摇摆，因为这些地区相当特殊，他们所提的议题在别处也有些类似。不过，出版计划仅能提供不同的研究方向，介绍世界各地的文化表演，我们更希望这样的了解能够带领大家以更务实的态度面对 21 世纪。

很早以前，罗姆兹、婉玲和我都意识到这样的项目不会是没有麻烦和风险的。例如，婉玲很早就发现，我们的论文集将会再次复制所谓的人类表演学霸权。当我在不同的国家讨论这个问题时，我听到不同的学者以不同的方式讨论这样的霸权论述。有些朋友会私下给我意见，也有很多我不认识的人给我指教。我整理了这些评论，并试图还原它们的本意，我视其为“人类表演学帝国（PS empire）”一种内在的结构，源于极为本土的地区，并向外发展：

纽约大学的人类表演学系

理查·谢克纳定义人类表演学为“广泛的研究光谱”，如同某位毕业于纽约大学人类表演学系的博士所表示，系里的教授们并不以一种帝国主义的计划来讲授特定的议题，恰好相反，他们什么都教。纽约大学的课程并不只限于谢克纳（他的著作影响我甚深），还有许多重要的教授在那里任教。纽约大学人类表演学系的毕业生及其教授们，尤其是谢克纳，在美国及整个世界都有很大的影响。我不止一次听到人抱怨纽约大学在这个学科里占据了统治的地位——通常他们紧接着会赞美那里绝佳的、富有创造性的学术研究环境。同时，我也不止一次听到攻击谢克纳的言论，当然，一会儿他们又会说如果不是谢克纳的缘故，他们绝不会将表演置于自己研究的首要位置。因为谢克纳很早就划出这个学科的领地，而且划得那么宽广，以至于很难找到一个地方没有他的影子。还有，因为他采取了人类学的视角，系里的其他教授也开设这方面的课程，所以人类表演学的研究从一开始就是全球化，如此宽广的研究范围与地理视域结合在一起，最终带给人们一种殖民式研究计划的认识。而人类学关键的方法正是要帮助人们对付其自身挥之不去的种族中心主义，这并不是件容易的事，因为他们已有的知识系统被很精致地“安置”在那儿，因此总是会产生某种限制。不过，与纽约大学相关的研究却不会受到限制，虽然他们也能使研究成果置于这种状况的对立面。

美国的人类表演学

纽约大学的人类表演学并不仅限于理查·谢克纳，美国人类表演学也不仅限于纽约大学。在过去十五年中，人类表演学陆续在美国各大学中设立，特别是西北大学产生了许多重要的、有影响力的人类表演学家。另外像布朗大学、斯坦福

大学、伯克利加州大学、北卡罗莱大学教堂山分校、德州大学奥斯汀分校等，也都建立起自己的名望和声誉。美国人类表演学研究的质量以及论文和出版物的数量，都值得称颂，但它们都增强了美国人类表演学的支配地位。对于长久以来以身份、权力和抵抗为论述中心的美国学者来说，这种建立在政治和社会方面的支配性肯定会使他们感到无比惊讶：美国对于身份、权力和抵抗的论述也仅是某种文化特性的论述。例如，曾有一位英国教授告诉我，美国对于身份的看法，对英国来说是非常怪异的。同样的状况也发生在我去斯洛文尼亚演讲时，一位教授以他自己国家的近代史为例告诉我，他认为我从政治角度来探讨艺术的态度是非常危险的。总而言之，某些由出类拔萃的美国教授所建立起来的基本立场所体现出的文化敏感性和社会进步性，在其他地方则可能是文化的偏见和社会的退步。

美国/英国的人类表演学

另一些被称为人类表演学霸权的论述，是由美国 and 英国共同领导的部分。近几年来，美国的人类表演学被介绍到英国，例如阿卜瑞斯推斯大学、布里斯托大学、利兹大学、密德塞克斯大学、北安普敦大学、罗汉普顿大学，以及伦敦大学皇后玛丽学院等等，另外还有人类表演研究中心以及人类表演研究学会学刊。当然，英国也有很多重要且影响深远的研究被介绍到美国。英国学者的研究和训练明显不同于美国，他们着重在实践的层面。美国和英国之外仍有许多学者努力耕耘着，不过，都比不上这美/英“轴心国”有目共睹的支配地位。三个文化人类表演学的重要出版社——劳特里奇出版社（Routledge）、密西根大学出版社、帕尔戈雷-麦克米兰出版社（Palgrave Macmillan）——皆与这两个国家关系密切，他们的书全世界都看得到，但主要还是针对美、英国家的读者。再者，人类表演学年会迄今所举办的 12 场人类表演学国际学术研讨会（PSi）中，只有三场不在这两个国家举办（两场在英国、八场在美国），举办这三场的国家分别是德国、新西兰和新加坡。与美国一样，新西兰和新加坡都曾是英国殖民地，换句话说，只有一场不在英美影响势力的国家举行。这种情形促使我思考“人类表演学霸权”问题。

英语系国家的人类表演学

英语是人类表演学的通用语言。以英语为母语的美、英人类表演学还包括了澳大利亚、新西兰、新加坡、南非以及也使用英语的加拿大的研究。毫无疑问，人类表演学在这个思考层面上，只是一个相当普通的议题。在大多数研究领域，以及国际性的商业、经贸和运输等领域，英语都是“世界语言”。不过，若从文化表演研究的角度仔细思考这个问题，英语的全球性霸权不容忽视，尤其是英国与美国的霸权。翻译的问题在人类表演学研讨会中几度被提出：在德国美因兹以及英国阿卜瑞斯推斯的研讨会中，提供了多种语言的翻译；在新加坡研讨会

中则完全以此议题为主，讨论英语面对其他语言时的权力问题，尤其是东南亚的各种语言。我认为，在美因兹及阿卜瑞斯推斯的研讨会中，只有一次全体会议有其他语言的翻译，而其他的会议全都是用英语。在新加坡研讨会中则更明显，全程讨论都以英语进行。一方面，这些例证显示，英语提供了一个交流的途径，既实现了母语非英语的人去与以英语为母语的人交流（例如巴西人可以和澳洲人沟通），也帮助了母语非英语的人彼此之间的交流（如马来西亚人可与斯洛文尼亚或摩洛哥人交谈）。另一方面，如同在新加坡所争论的状况，英语的支配性使“表演”的概念成形，却也使它变形，进而延伸影响到被“当作”表演来研究的那些研究对象。在此，问题便出现了：“表演”如何被翻译？何时且为何表演在某些状况里远离了翻译？怎样才能让“表演”及其翻译与其他的术语和用法产生共鸣、趋于一致？更严重的是，英文的优势已经影响到一个人的研究是否能否被别人读到，以及怎样被解读。我曾听到许多无法以英文书写、出版的教授说，他们有一种被孤立的感觉，被排挤在人类表演学主流的对话之外。

这便是我对人类表演学的帝国主义进行描述时所推导出的内置结构。我深信，没有任何一个人类表演学者会拥护任何一种霸权——恰恰相反，人类表演学在整体上是强烈反对霸权的——但我不得不承认，一种帝国主义的效应依然在影响着人类表演学的研究者与实践者。

英语系人类表演学的语言霸权与英美帝国主义的历史紧密相连。这个帝国主义历史投射出它的阴影，覆盖了我所描述的问题的整个结构，且近几年来这个阴影越来越重。在《表演或其他》（2001）这本书中，我认为表演（广义而言，包含组织的、技术的、文化的范例，以及历史的形成）“太美国化了”（all-too-America）。我在2001年的美因兹研讨会上就曾预言，在这十年内，批判人类表演学之“美国性”的声音一定会出现。“9·11”事件使这个预言成真——随之而来的是“全球恐怖主义战争”，以及入侵伊拉克——且加快批判的响应速度。回头看上述的问题结构，它正击中了乔治·布什总统惯常以伊拉克战争指称“全球恐怖主义战争”的声明——战争由美国、英国、澳洲，及其他联盟国家一同进行。我知道许多美国教授对这场战争感到无比震惊，我相信英国和澳洲的学者也一样。在新加坡人类表演学研讨会上，有一场讨论会完全以美国霸权和美国人类表演学之间的合谋为主题。而在这场讨论会之前，包括我在内的许多美国学者对美军的侵略行为发表了哀恸的评论。

罗姆兹、婉玲和我努力地将不同的人类表演学类型放到我们的论文集中，我们会直面其中的风险，愿意为此做出奉献。这种风险是不可避免的。在我自己的研究工作中，我支持巴特勒（Butler）的观点，认为表演性（performativity）在寻找摆脱权力机构的过程中，总是存在着被权力纠缠成一团的风险。在知识产物这个层面上：研究领域的确定、研究方法的创新或应用、概念的阐明，甚至批评的实践，都需要建立一个普遍性去圈定界限、建立关联、将差异分类，也因此增

加了我所警告的霸权。不过，我必须强调，这个普遍性也会产生突变与分裂，为进步性的转变开放各种可能性。因此，在《质疑表演》这本书中，我们决定赌一赌这双重的机会：也许有再次增强其权力形成的风险，或许，能帮助消除这些风险。

(佳 慧 译)

注：本文出自《戏剧评论》2006年冬季刊，作者是美国威斯康星大学密尔沃基分院英语系副教授，现代学培训协调人乔恩·麦肯齐。他当时所进行的项目“表演学：全球表演性与抵抗性”对全球范围内的表演权力的模式进行了探索。