

想象真实

迈向教育戏剧的新理论

IMAGINING the Real
Towards a new theory of drama in education

[英] 大卫·戴维斯 / 著
(David Davis)

曹曦 / 译

中国人民大学出版社

想象真实

迈向教育戏剧的新理论

[英] 大卫·戴维斯 (David Davis) 著

曹曦 译

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目(CIP)数据

想象真实：迈向教育戏剧的新理论/（英）大卫·戴维斯著；曹曦译．—北京：中国人民大学出版社，2017.5

ISBN 978-7-300-23197-6

I. ①想… II. ①大…②曹… III. ①戏剧教育—研究—英国 IV. ①J8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 183135 号

想象真实

迈向教育戏剧的新理论

[英] 大卫·戴维斯 (David Davis) 著

曹曦 译

Xiangxiang Zhenshi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 170mm×230mm 16 开本

版 次 2017 年 5 月第 1 版

印 张 14.75

印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

字 数 178 000

定 价 55.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

献给我的孙子西奥和莱昂
以及我的继孙子女艾蒂和杰克

英文版致谢

我意识到新一代的戏剧教师和教育戏剧工作者在研究着一个相同的领域：爱德华·邦德（Edward Bond）的戏剧理论和实践工作，及其在教育戏剧中的应用。他们都同样承诺推动这个进程。这些作家包括克里斯·库珀（Chris Cooper）、科斯塔斯·阿莫诺普罗斯（Kostas Amoiropoulos）、亚当·贝瑟兰法维（Adam Behtlenfalvy）、约翰·杜纳（John Doona）和凯特·卡塔菲亚斯（Kate Katafiasz），他们都在同一领域运用不同方式工作。我可以非常自信地说，他们比我更能够发展这个领域。

我非常感谢克里斯·库珀，本书一写成他就阅读了全部书稿，并且给予非常有价值的反馈。当然，本书的最后一章是我们一同完成的。

我对盖文·伯顿（Gavin Bolton）保持终生的感激。他是我的第一个真正的老师，并是我所有教学生涯中持续性的灵感源泉。我们分享了超过45年的教学和学习：他教，我学——以及我们在纽约和其他地方共同教学。非常感谢他写的推荐序。我深深的感谢也给予爱德华·邦德，我第二个伟大的老师。他持续不断的创造力以及多年和我保持的联系对我来说是无限的启发。他也阅读了本书的初稿并给予了許多有用的评论。本书真的是对这两位致敬，他们都用各自不同的方式，为人类的未来奉献着创造。

我非常感谢巴勒斯坦拉马拉 Al Qattan 基金会教育研究与发展中心的所有人。他们的总监沃希姆（Wasim Kurdi）一直持续地向我提供他们的素材，使我得以继续在巴勒斯坦与许多人一起从事戏剧工作，并在约旦的 Al Qattan 暑期学校任教。我特别感谢在过去两年共同工作的、来自巴勒斯坦的研究小组的成员：木塔瑟姆（Mutasem）、薇薇安（Vivian）、瑞达

(Raida)、尤瑟夫 (Yousef) 和阿米莱 (Amira)，当然还感谢我特别的朋友基法 (Kifah)，他作为我的翻译和朋友支持了我许多年。

我还要感谢在土耳其协会 (Turkish Association) 的许多朋友，特别是他们的主席奥马教授 (Prof. Ömer Adigüzel) 以及我了不起的翻译和朋友瑟伦博士 (Dr. Selen Korad Birkiye)。这些年来我经常被邀请主持工作坊或讲座，这其中，当代戏剧协会是我在全世界范围内见过的最让人印象深刻的戏剧教育团体。

我还给予约翰·艾尔斯 (John Airs) 感谢，他在约旦的暑期学校中耐心地记录我的笔记；感谢迈克·弗莱明 (Mike Fleming)，总是在我需要的时候出现；感谢奥勒姆·阿库司·伊斯皮尔 (Oylum Akkus Ispir) 和亚历克·金布尔 (Alec Kimble) 检查本书中的数学部分；感谢比尔·罗珀 (Bill Roper) 不厌其烦地与我长时间地讨论想象力以及相关话题。

特别感谢吉莉恩·克莱因 (Gillian Klein) 对我不懈的支持，她是出版界的明灯和希望。

当然，我还要感谢我这么多年的学生们，他们教给了我很多。

我要把最重要的感谢和爱献给我的妻子伊莱恩 (Elain)，她是我生命中的永恒。还有我的女儿，也叫伊莱恩，她一直鼓励她的父亲写作这本书。

我一定遗漏了很多，希望他们会原谅我。

中文版致谢

我要把最真诚的感谢送给曹曦，他在翻译本书的过程中体现了无限的能量。他似乎能同时做 20 件事情，每一件都承载着他精心的照料和对细节的关注。抓马宝贝·教育体验中心非常幸运地拥有这样有才华的人作为其核心。我也要感谢抓马宝贝和它的领导者王威，另一名非凡的人，不断驱动着中国教育的改变，她的意志和决心总是能够让她不断实现这个愿景。感谢中国人民大学出版社戏剧部的席璟和李琳，她们是出版本书的关键。

特别感谢李婴宁，模范的剧作家、教育者和活动家，她让教育戏剧在中国的发展变为可能。她与我同事和朋友多年，我的生命因为和她的相识变得无限丰富。我还要感谢黄婉萍和陈玉兰，她们曾是我多年前的学生，两人共同为香港教育戏剧做出了重要的推动工作。我还要感谢多年来我的许多来自中国的学生，他们都用不同的方式为此书的撰写做出了贡献。

中文版作者序

大卫·戴维斯

十分有幸能够和中文读者相识。这本书已经有序言了，但我希望在这里再补充一点我自己的注解。当然我只能从我的观点出发。虽然我阅读过中国的历史——多么长的历史啊——我却对现代中国知之甚少。以下的观点可能和你自己的经验不符，但我认为它们一定有交集。

我们生活在一个混乱的时代。我们的孩子们在一个充满问题的世界中成长：我们遭遇全球变暖；很多地方发生战争或处在战争的边缘；上百万难民从战争和压迫中逃离；我们在一个个经济危机中蹒跚而行；恐怖主义在我们的城市中栖息；在世界的许多地方，饥荒正在蔓延；我们还可以继续不断地列举。我为我的子孙担忧。

我们被一种系统驱使着，将我们推向消费主义，而不是为我们的环境和彼此赋予价值。我们知道事物的价格，却不知道它们对人性而言的价值。英国的教育正朝着这条路前进。我们在为市场准备年轻人——就业市场和消费市场，而学习本身应该意味着太多别的东西。他们可能会学到很多事实，可我们拿它们来做什么？他们可能会学会写出考试的正确答案，却学不到如何思考；他们可能会学到很多技术，但“为何如此”与“怎么如此”是同等重要的；他们已经丧失了探索文学的兴趣，无法钻研人类共享的经验；他们已经丧失在科学世界驰骋的兴趣，放弃了对那些未知的前沿探索——从宇宙的边缘到量子力学的内在世界。他们需要奔赴这些旅程，并且始终视建造人类的未来为学习的潜在价值：事实上，他们应该具备去清理我们成年人留下的混乱的能力。在他们受教育的宝贵时间里，如

何提高他们作为人的生存本质呢？我们能给我们的孩子们最好的礼物是什么呢？

我们可以帮助他们在这个世界上找到自己，给他们空间探索他们自己的价值体系，允许他们问自己：他们看到的问题是什么。为了做到这点，戏剧提供了一个空白。戏剧对年轻人最有用的方面，是能将他们放置在一个境遇中，在那里他们面对选择，并且做出选择，让他们有机会让自己更加（或更少）富有人性。我们必须冒这个风险。我们必须为他们创造这个机会。否则，他们只能接受一个现成的价值体系和信仰体系——这个世界中叫声最大的那个声音。戏剧让孩子们尝试他们生活的不同境遇，允许他们在安全的环境中尝试他们的想法和行为，像最早的戏剧倡导者之一说的那样：在一个“无禁区”的领域里，寻找自己。这是无价的礼物，而我们知道它的价值所在。

我希望这本书可以为这个过程贡献一点点力量。

推荐序

盖文·伯顿

自从我第一次邀请大卫进入杜伦大学硕士班，那个为有经验的老师设立的课程，并促进学校的戏剧教育发展，已经有四十多年之久了。在那些早先的日子里，通过我们在英国和加拿大的许多短期课程，我们的职业生涯也变得一致起来，最终我成为他在伯明翰创立的课程的客座讲师和主考人。我总是非常享受他的陪伴，并感激他对我工作的支持，这些伴随着他最近编辑的《盖文·伯顿：教育戏剧精选文集》（2010）达到顶峰。他从讲师到教授，再到（令人惊讶的！）半退休的教授，不断发展关于教育戏剧的观点，给我们指出教育戏剧中缺少的东西。然而我们直到现在，才开始看到他观点的全貌。

当他邀请我为这本书贡献序言时，我吓了一跳，我以为多年前我已经说得很清楚：我的职业生涯结束了。近些年我也的确经常（而且经常充满遗憾地）拒绝类似的邀请。但大卫就坐在我的客厅……我能怎么办呢？

几周后，当他发给我本书的三分之二时，我带着强烈的“义务”坐在书桌前，思考：“好吧，我得开始写……”我没有意识到我居然会爱不释手！这本书完全吸引住了我。摆在我面前的是一个思考的新世界，超越了我之前读过的任何东西。我又感到自己像一个学生，而大卫变成了我的老师。

读者可以从本书的前几页引言感受到它坚定的诉求。本书具有开创性风格，探讨戏剧如何开启“意识的新形式”这一全新观点。意义深远的是，大卫在本书中超越了对戏剧的探索，它的重要性体现在：他呼吁所有

老师认识到，社会若想逃离目前的文化困境，就需要改变我们的价值观，而戏剧教育是能让下一代通向更加有同情心和责任感的路径之一。

大卫提供了一个全新的课堂戏剧和教育剧场的理论，一个让老师关注不同焦点的理论。他邀请我们探索的道路，非常紧密地和英国著名的剧作家爱德华·邦德的工作联系在一起，邦德的剧场方法从根本上挑战了我们与斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特关联的传统。大卫认为邦德的艺术和希思考特 50 年前介绍的“活在当下”戏剧（“living through” drama）之间存在一些联系，为“存在在事件中”（being *in* the event）提供了一个共同基础。我在职业生涯的大多数时间都在追求和改善这种特殊的方法，大卫将我的经历当作一种工具，以此来支撑他将邦德的戏剧概念应用于学校。

这是一本了不起的书，完全开辟了新天地。我的教师朋友们，我认为我们还有很多需要学习。

中文版序（一）

李婴宁

读完戴维斯教授的新著《想象真实：迈向教育戏剧的新理论》的中译稿，深感当初答应中译者曹曦的邀请写一篇序，实在有些自不量力！然而，我作为戴维斯在中国大陆最早的学生、作为在中国推广教育戏剧近20年的一线戏剧教师，却也有责任去履行这一义务。

1996年我开始在英国中央英格兰大学国际教育戏剧研究中心学习教育戏剧，同时也开始在中国学校介绍、推广、普及教育性戏剧。其中前九年进展缓慢，只是通过写文章介绍这一学科并引介国外专家来中国讲学。有幸的是，我也曾邀请戴维斯教授到上海戏剧学院和光明中学讲学。2005—2007年，我们开展了沪港台教育性戏剧三年交流互动，进一步使更多学校了解了这一学科。2007年终于将“教育性戏剧的理论发展和实作”课程引进到上海戏剧学院艺术（戏剧）教育专业，其教材于2010年被评为上海市高校精品教材。与此同时我也一直在京沪社区、幼儿园、中小学校普及推广教育戏剧，目前除京沪外，沿海地区并远至青海、新疆的许多地方的学校也已经实践教育戏剧多年了。

然而，我们还远没有深入到教育戏剧的深层内核。为什么这么说呢？你看过戴维斯的这本书就明白了：这是一门学问，一门跨学科整合的新学科、新理论和新方法。这可不是什么“一听就懂、一看就会”的东西。你选择了这一学科，想把它运用在你的教育工作中，就需要潜心向学，去把它学懂、学透、学深。这样才可能做好相关的教育事业，不至于误人子弟。

戴维斯是国际教育戏剧领域重要的领军人物。他在本书中详述了20世纪和21世纪关于戏剧教学的中心问题，带领我们进入了社会的、政治的、历史的和意识形态的讨论，直指教育戏剧领域的某些重大问题。他的论述引发了关于戏剧程式、形式、意识形态、全球化背景，以及具有政治紧迫性的所有必要讨论；该领域所有历史的和未来的发展方向也都被提及。本书使我们明白怎样才是一个有参与感的教育者，如何才能为孩子们开启介于想象和真实之间理想的教育戏剧方式与方法。而这其实也正是我们每一个中国戏剧教师应该考虑的议题。

我在跟随戴维斯学习的期间，有幸列席过两次全英戏剧教师年会，参加过多萝西·希思考特的硕士生答辩，也得以聆听希思考特的工作坊示范和盖文·伯顿的亲身教学。可惜的是，由于语言的障碍我当时并不能学懂这一切。后来通过在国内近20年的实践学习，才使我慢慢进入这一领域并从而使跟随我的学生们受益。

我们知道教育性戏剧是一个横跨教育学、心理学、认知学和戏剧学的20世纪新学科。它所涉及的层面，无论从哪个层面进入，都足够我们潜心学习一辈子，来不得半点投机取巧。我是学戏剧的，当然我会在戏剧学的层面上进行更深入的发掘。

吊诡的是，当我们经过十余年的坚持和努力，似乎终于得到教育界的首肯、社会的认可时，全球教育气候却几乎将作为艺术形式的课堂戏剧带到了绝境：西方在多年的推进后陷入了停滞状态，而现在看起来正在倒退，到了一个很有问题的阶段。全球范围内的实践者极力希望在该领域有所突破，但教育戏剧理论界在过去20年却从未突破过20世纪60年代至80年代英国的教育戏剧的发展水平。甚至教育剧场运动在其五十周年纪念时，却发现真正的运动本身早已戛然而止了。人们说教育戏剧的希望可能在中国，因为目前中国已经越来越重视并将这一学科引入普通教育了。

作为经历了教育戏剧从诞生到突破，再到今天的窘境的领军人物，戴维斯在本书中详细分析了我們奉为各路大师的风格和创建。我们需要什么

样的教育?戏剧是怎样和这种教育结合起来的?教育戏剧如何吸取各戏剧大师的精华而不至于成为僵死的教条?这本书试图提出自己独到的见解,并对这些问题深入探讨。

第一部分,戴维斯分析评论了希思考特的“专家的外衣”的方法,他提出,教育戏剧大多数时间局限在一种反思性的模式中,效仿着布莱希特的距离化^①概念,比如像主要由乔纳森·尼兰兹发展的习式方法。他还提出了目前剧场、教育戏剧和应用戏剧出现的某些弊病。戴维斯采用了邦德的观点,认为我们还没有发展出一个后布莱希特式的戏剧。

第二部分,他利用“活在当下”戏剧的核心发展,回顾了过去50年内最好的教育戏剧实践范例,它们的原理均受到盖文·伯顿和多萝西·希思考特的影响。他将自己限制在对发展“活在当下”的戏剧体验显得重要的几个关键点上,让本书的戏剧焦点集中在伯顿提到的“创造”戏剧上。他指出这是“非常重要的教育和戏剧工具”,其主要兴趣在于:教育戏剧是作为艺术形式,而非剧场表演或者是以教授课程大纲为目的的戏剧。

第三部分,他引入爱德华·邦德的戏剧,从戏剧学层面建立一个新的教育戏剧理论,尝试着教育戏剧理论的新发展。他回顾了第二部分中主要的过程戏剧中的戏剧元素。这个分析受到爱德华·邦德发展的新的剧场样式的影响。

这样,戴维斯就将教育戏剧领域最旗帜鲜明的两位重要先锋——多萝西·希思考特和盖文·伯顿——的突破性理论和剧作家爱德华·邦德的戏剧理论连接了起来,定义了一种推动教育戏剧新理论的可能,为教育戏剧的发展指示了新方向。学者们认为这是全球范围内,第一次将爱德华·邦德戏剧理论详细解析到课堂戏剧中的理论著作,也是教育戏剧领域近30年

① 这里提到的“距离化”(distancing)的直接来源是希思考特的“框架距离”及距离化模式。它受布莱希特的“陌生化”或“间离”效果的启发,但远比美学上的间离(verfremdung)要简化得多,也不具备布莱希特戏剧的政治元素,这是希思考特对教育戏剧框架概念的贡献,目的不在于进行戏剧美学的争论。——译者注

来最重要的学术突破。

当然，这一理论的提出是基于戴维斯连接邦德戏剧所做的20年实践和潜心研究的结果。20年来，大伯明翰（Big Brum）教育剧场艺术总监克里斯·库珀与爱德华·邦德十余部教育剧场剧目的实践奠定了这一新理论的提出。我们在北京的抓马宝贝有幸参与了后半段的实践历程，也使我们得以较早地领略到这一理论的深刻内涵。

作为教育戏剧理论和方法在中国的引进者、实践者，我们不得不思考一个问题：我们引进教育性戏剧的目的到底是什么？十几年的低头拉车，我们思考这一问题似乎总在浅表层面。我们固有的知识结构受狭义的戏剧观念、传统的教育观念所限，使我们不可能在深层次意义上步步深入，更不可能从前瞻的戏剧形态、心理认知、教育哲学层面深入探索。尤其可悲的是，对此我们并不自知。我们被表面热闹的戏剧游戏和习式包围，刻板地利用程式化的习式来结构戏剧课，连为什么、怎样运用这些习式也懒于思索，不求甚解。我们浅尝辄止，不在乎自己搬来的程式是否真对孩子们有益，因为真正看出是否有效果的时机也并不在当下，更不要说我们有些人急功近利，追求商业上的利益大于对孩子的关心！

在国际教育戏剧领域中，过去的一些年过分地强调了程式化的习式，比如尼兰兹总结的70个习式方法，局限在一种反思性的模式中，效仿着布莱希特的距离化概念。在中国，尼兰兹也被奉为普遍的经典，我们认真地按那些习式做着工作坊，却没有思考如何认识我们行动的一切。我们也曾疑惑有人对习式的模仿已流于形式，照猫画虎的表面模仿并不一定都能解决问题，但既然国际上都这么用，跨过国界我们也就这么用了。除了对希思考特创造的“教师入戏”“专家的外衣”等方法稍熟外，对她提出的“框架距离”，伯顿提倡的“虚实之间”的直接参与，邦德、库珀所重视的“物件”等戏剧艺术的重要因素，我们实践甚少。我们似乎都忽略了作为戏剧基本要素的这些方面，对所学仅是机械地模仿。戴维斯对这种机械化模拟的理论与实践进行了直截了当的批评，并勇敢地提及当年轻人们面临

的文化的危机。这也将教育戏剧,乃至更广范围内的教育领域的工具化倾向第一次暴露于学术批评之下。

戴维斯在本书和他的另一本著作中^①对斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特、邦德的戏剧理论和方法做了深入浅出的比较。邦德是英国先锋戏剧的重要人物,他的工作重心之一便是唤起创造性的想象力,即如何打开一扇窗,让观众直接将他们的生命和世界的责任联系起来,让他们不再穿过意识形态不透明的透镜去看他们栖息的世界,并在这个过程中为观众提供一个创造自己人性的机会。这使我联想起我对实验戏剧、先锋戏剧运动的观点。人类社会实验艺术的发展到当代并没有穷尽,它仍然在发展着,不过有高潮、有低潮,有激进、有舒缓。我并不认为实验戏剧已经式微,从此就结束了。只要有人类存在,就一定有戏剧艺术存在,就一定有对人性的不断探索。人们不会满足戏剧形态的一成不变,而总处在不停探索中、创造中,总在不断的想象中追求着新鲜感。只是我们活在当下,未必看出我们的所做历史长河中的意义和地位,那也许要在我们这代人过去若干年后,才能由后人得出结论。

教育戏剧本来就是20世纪先锋戏剧发展的一个支流,它已经被成功地应用于社会和教育,打破了传统教育的封闭状态,扭转了以教师为主体的传统,将学生放在了主体地位。虽然我不能说这都是戏剧的功劳,但至少戏剧在其中起了至关重要的作用。我把教育性戏剧看作是实验戏剧的继续,我们正在创造着一种打破舞台界限的、人和人直接交流的对话性艺术创作。不错,我们是和孩子们在想象的真实中创造着。不管你承认不承认,这都是一种戏剧形态、一种艺术创造,我们一步也没有离开戏剧,只不过放大了戏剧的教育功能,使得我们可以在其中驰骋、创造、受益。

说实话,我并不是一个教育专家,也不是人们信口说的什么“中国教育戏剧第一人”。我是个剧作家,一个戏剧教师,一个教育戏剧的传播者、

^① 戴维斯在《获救》学生版本(Methuen Drama, 2009)的序言中明确对比了斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特和邦德的差别。

实践者。这些年来，不断有人称自己和自己的团体是“第一”，我不客气地说：都错了，我们都不是第一，我们都是在前人实践基础上的继任者。这一概念是我在许多场合都说过的，这里不妨再借谈戴维斯的著作的机会顺便梳理一下。

我们知道戏剧本身是具有教育功能的，这是任何人想“去”也去不掉的固有功能。只要有戏剧，就有教育作用，只看你是放大还是缩小，还是故意歪曲、掩盖而已。中国的现代“戏剧教育”是随着现代话剧的引进而为人们意识到并日益彰显的。早在 20 世纪 30 年代，这一概念就已经被提倡并专门放到农友、工友间实践，在抗日战争的前、中、后期，对学生及其他民众都起过很大的宣传教育作用，且此后社会不管经历什么样的意识形态、政治主张，基本就没有停止过。可以说，我们的戏剧教育少说也有七八十年的历史了。所以我不反对，也从来没有反对过戏剧教育、戏剧赏析、校园或业余演剧。但是现在，我们引进的是一种在世界已经风行、在中国却从未见过的“教育戏剧”方法和理念。这当然就必须经历强调、正名、实践、辨伪等科学实证过程。那么，我告诉你：中国大陆第一个介绍英国的 TIE 的是戏剧翻译家孙家琇——她早在 1984 年就写文章《关于英国的 TIE》，介绍了英国的教育剧场（载于《外国戏剧》杂志，1984 年第 2 期），这才是第一人。

2005—2007 年，在与港台地区的教育戏剧互动中，我们终于达成了基本共识，把英文 Drama in Education 的中文定名为：“教育戏剧”，用以区别我们早已有的、以舞台戏剧为依托的“戏剧教育”。同时也把 Theatre in Education (TIE) 的中文定名为“教育剧场”。这样，包括美国的 Creative Drama（创造性戏剧）等在内，这些概念被统一命名为：“教育性戏剧”。为了强调并推广这一理论和方法，我们做了很多艰难的实践，确实证明了它对教育、对孩子、对社会的积极作用和有效性。比如，我们改变了过去以教师为主体、单向传播的教学方式，转而确立了参与式、互动式的双向课堂教学方式；我们更强调教育的主要目的是育人，是素质培育而非仅仅