

WINTER INSTITUTE 2012

上海戏剧学院
Shanghai Theatre Academy

布朗大学 纽约大学 普林斯顿大学 耶鲁大学

BROWN, NYU, PRINCETON, YALE

WINTER INSTITUTE 2012
PERFORMING SHANGHAI

2012 冬季学院

表演·展现上海

孙惠柱 陈漪 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

WINTER INSTITUTE 2012
PERFORMING SHANGHAI

2012 冬季学院

表演·展现上海

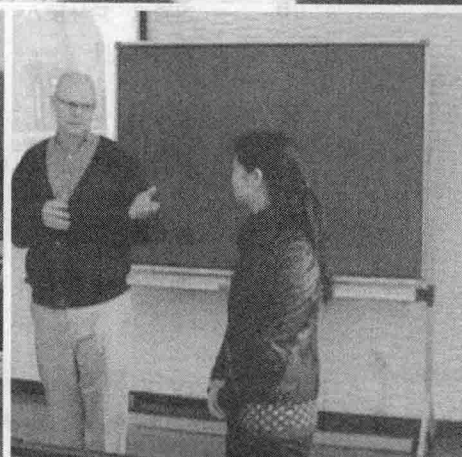
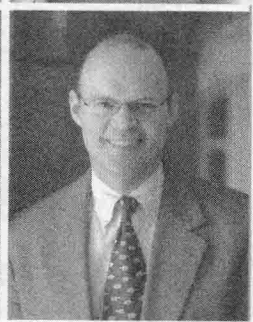
孙惠柱 陈漪 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

2012 冬季学院：表演·展现上海 / 孙惠柱，陈漪
主编. —北京：文化艺术出版社，2013. 1
ISBN 978 - 7 - 5039 - 5522 - 8
I. ①2… II. ①孙… ②陈… III. ①表演艺术—文集
IV. ①J812. 2 - 53
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 298706 号

2012 冬季学院：表演·展现上海

主 编 孙惠柱 陈 漪
责任编辑 齐大任
版式设计 姚雪媛
出版发行 **文化艺术出版社**
地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2013 年 1 月第 1 版
2013 年 1 月第 1 次印刷
开 本 700 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张 17.25
字 数 200 千字
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 5522 - 8
定 价 32.00 元

孙惠柱（上海戏剧学院、教授）

这些年来中国大学的对外交流日益频繁，国际研讨会此伏彼起。海外的学者对迅速崛起的中国兴趣大增，飞来捧场前赴后继；国内的教授要和国际接轨和同行接触，忙于赶场乐此不疲。上海戏剧学院也主办过各种很有意思的国际会议，但是，2012年1月的冬季学院（Winter Institute）可以说是史无前例，很不一样。

首先，它不是一个“研讨会”，而是一个微型“学院”；其主体是来学习的学生而不是教授们——这是国际一流大学的第一宗旨：教授为学生服务，而不是相反。冬季学院的学生来自世界各地，大部分出自中美两国的名校，他们在老师指导下一起讨论，一起练功，一起排戏，一起策划、完成课外项目。其次，这是由耶鲁大学、普林斯顿大学、纽约大学、布朗大学和上海戏剧学院等五个国际一流大学联合举办的教学活动，而且正在形成一个长期的机制——第二届冬季学院又将要揭幕。正如书中普林斯顿大学的多伦和斯泰西教授所言，冬季学院最初的起因在

纽约大学和布朗大学、普林斯顿大学及上海戏剧学院合作编辑 TDR 的联盟。编辑部在纽约大学、麻省理工学院出版社出版的 *TDR: The Drama Review ; The Journal of Performance Studies* (《戏剧评论》) 是个很不寻常的刊物, 一刊二名, 既是美国历史最久的戏剧学刊 (1955 年创办), 也是国际新学科人类表演学的旗舰刊物。2008 年起上述四校结盟联合主编该刊, 现在这四所大学, 再加上耶鲁大学的教授们来到上海, 把高端的学术成果与学生们分享, 让中国学生不出国就能“留学”美国名校, 也让国际学生能在短期内得到来中国留学的最佳体验。第三, 冬季学院的教学方式多元, 讲座、观摩、田野考察、实践工作坊、中外学生组织的课外活动交叉进行。这在国际一流大学是常态, 但在大班充斥的中国大学里还很罕见。我们的艺术院校倒是以操作课为主, 但多数新办院校生师比太高。学生难以得到具体的指导; 很多课程又缺乏先进理念的支撑, 过于因循守旧。冬季学院的操作性工作坊都很有新意, 如“跨媒体写作”课竟是从肢体热身开始, 对开发脑力还真有帮助, 全程参与这门课的戏文系写作老师郭晨子精到的描述和分析让我也大开眼界。

这不是一本学术会议的论文集, 也不是一般的教材。它首先是给已经参加了冬季学院的学员们编的, 十五天的课程很快就过去了, 高密度的新信息不太容易当场充分消化, 这本书可以帮他们回味和反刍。对于更多的未能参加的读者, 本书的文字和图像能让他们触摸到国际戏剧学和人类表演学领域最新的脉动。中国现在的大学里, 一般的教材多半是用完就丢的, 希望这本书能让大家在看过以后还想保存一段时间——至少要保存到和下一本做个比较吧。

2012 年 11 月 30 日

2012 冬季学院开幕式

2012 冬季学院开幕式合影

楼巍（上海戏剧学院党委书记）

去年3月，我在出访美国的过程中，与耶鲁大学、布朗大学、纽约大学的教授和领导进行了愉快而富有建设性和创造性的交流，发现了许多因不同点而激发的创建性思想火花，也找到了许多面对时代挑战的共同命题，由此引发我产生了扩大这种成功交流，并把这变成一种师生交流学习机制的想法，为此，我们邀请了以上三所大学和普林斯顿大学一起与我校共同开设了“1+4”冬季学院。衷心感谢这些学校的大力支持与合作，衷心感谢我校外事等相关部门的努力，同时也衷心感谢上海市教委给予财政上的大力支持！

中美五所优秀大学在上海戏剧学院共同开展教学互动活动是我校国际化开放办学的一个重要项目，其最重要的目标不仅是通过跨文化学习交流、提高专业学习水平，更是在于孕育一个国际化大学的文化土壤：沟通、开放、包容、分享、创新。衷心希望通过这次活动探索中美一流大学师生学术交流的一种创新模式和机制，祝本次冬季学院取得圆满成功！

我谨代表布朗大学以及戏剧艺术与人类表演学系的同仁，对上海戏剧学院主办的“2012冬季学院：表演/展现上海”项目的开幕表示祝贺。布朗大学很高兴能与上海戏剧学院开展合作和交流，并祝愿冬季学院项目取得圆满成功。

在科学、政治、医药、商业、艺术等各个领域，全球的未来的领导者们，都将会有在本国之外学习和工作的经历，我们也希望，他们将越来越多地拥有一个以上的“祖国”。这种倾向具有至关重要的意义，它将推进人类知识、提高人类福祉，将我们的学术和艺术与应对全球问题结合起来，并展示解决这些全球性的问题将如何有助于学术和艺术目标的实现。如今，人类面临着传染病、流离失所、环境退化、经济发展不平衡等重大问题，无法想象在没有全球性的合作的情况下，要如何解决这些问题。

我校与上海戏剧学院的合作日益密切，并在不断发掘研究和教学的合作项目。

25年前，人们无法想象得到如今发生的变化，以及它对人类生活的方方面面造成的影响。举两个例子来说，互联网，还有巴西、中国和印度的崛起，使得我们从八国峰会扩展到二十国峰会的时代。

十年前，全球的经济和政治看起来欣欣向荣，许多人都如此认

为，包括那些经济圈人士。一些人说：“世界是平的！”似乎整个世界突然面对着相同的机遇与挑战。然而直到今天，世界还不是平的，最近在中东的事件说明，一方面许多地区都存在着共性，但是也必须寻找更为复杂和温和的方法来获取信息，理解世界上仍然存在着巨大的不平等，在政治、经济等领域都是如此。

毫无疑问，在现在看来边界的存在就是为了被跨越。但是我们确实有一些需要问的问题：如何跨越？这对于跨国界社会中的机构和个人而言有何意义？要听取谁的声音来塑造世界的未来？

全球化带给人们的变化和感受取决于你所在的地区，是上海、加尔各答、里约热内卢还是旧金山。当然许多问题都是相似的：民主与精英与不平等之间的关系（比如在戏剧、健康和教育领域）是什么？为什么如今的演员、工程师和医生都需要知道这些知识？

在这种情况下，我们需要的是新型的合作，新型的伙伴关系，新型的教育。布朗大学非常荣幸和高兴能够参加上海戏剧学院冬季学院项目的开幕，并将与上海和世界各地的同事们一起，在两校间建立起更为稳固的纽带关系。

各位朋友们：

非常感谢贵校主办此次活动，并邀请我们和其他美国院校的戏剧学者和艺术家们参与。我们很高兴来到这里，希望了解中国的戏剧与表演的发展状况，并与诸位分享我们的观点。我们相信，未来两周的课程将会丰富、激励甚至是改变我们。我们非常感谢贵校的盛情。

很高兴《戏剧评论》学刊新成立的联盟将我们聚到了一起。记得两年前，我们六个人——谢克纳、马瑞兰、吉尔、斯泰西、丽贝卡和孙惠柱——在纽约谢克纳家的客厅里开会，商谈成为联盟编辑的可能性，交流各自可能会编辑的专题，并考虑由不同的编辑每年在各自的大学负责一期刊物的具体安排。记得在那次会上谢克纳教授非常客气和大度，他认为《戏剧评论》编辑队伍的扩展有利于提高刊物的质量，并有效拓展其范围。这可能是因为联盟编辑中三个人都毕业于纽约大学的人类表演学系——吉尔·杜兰、丽贝卡·施奈德和孙惠柱，这让谢克纳对于分摊编辑的职责更有信心。

幸运的是，我们俩成了第一期的联盟编辑，在谢克纳和副主编马瑞兰·桑福德的支持下，于2011年秋季完成了以“当代犹太裔美国人的表演”为主题的期刊。该期刊登了关于以色列和中东危机的

现代舞的文章、1933年芝加哥世博会上犹太国家的呈现、百老汇音乐剧《屋顶上的提琴手》和《牛奶与蜂蜜》，来瑞·萨坦、辛迪·谢尔曼的照片等。

我们负责的刊物之后，是《戏剧评论》非常精彩的“常规的”一期，我们热切地期待着丽贝卡·施奈德和塔维亚·纳雍关于“缺乏安全感”问题的专刊。随后是孙惠柱负责的一期，其内容将来自于这次冬季学院。

来自世界各地的艺术家、学者、理论家 and 实践家能够相聚在上海，互相学习和交流，获取灵感，这一事实可以说代表了《戏剧评论》的本质以及人类表演学的精神。

谢谢。

目 录

Contents

1 序言 / 孙惠柱

4 致辞 / 楼巍

顾德民

吉尔·杜兰、斯泰西·伍尔芙

讲座

3 丽贝卡·施奈德 /
历史事件的表演重现

18 宫宝荣 /
当代中国戏曲舞台上的西方经典

33 凯瑟琳·希易 /
戏剧编审是怎样帮助编剧推进剧本创作的

48 温德尔·哈林顿 /
投影设计

55 赖声川 /
戏剧的创造：创意即兴

71 詹姆斯·邦迪 /
演出季策划

Preface / Sun Huizhu

Speeches / Lou Wei

Matthew Gutmann

Jiu Dolan / Stacy Wolf

Lectures

Rebecca Schneider |

Theatrical Reenactment of History

Gong Baorong |

Western Classics on Contemporary Chinese Opera Stage

Catherine Sheehy |

How Dramaturges Help Playwrights Develop Their Plays

Wendall Harrington |

Projection Design

Lai Shengchuan (Stan) |

Dramaturgy of Creative Improvisation

James Bundy |

Theatre Season Planning

- 85 沈林 /
跨文化戏剧新探
- 101 凯瑟琳·希易 /
喜剧理论：以喜剧经典为范例
- 120 吉尔·杜兰、斯泰西·伍尔夫、丽贝卡·施奈德、翁敏华 /
女性主义戏剧学 / 人类表演学

工作坊

- 161 郭晨子 /
跨媒体写作工作坊纪实与反思
- 168 陈新煌 /
情绪·动因·停顿·信任——“表演契诃夫”与俄罗斯导演大师班方法比较谈
- 178 张羽 /
光影的舞蹈，戏剧的霓裳——冬季学院投影设计课程听讲记录
- 185 黄戈 /
“表演莫里哀”工作坊纪实
- 195 朱玉宁 /
九味杂陈之味匣子训练

Shen Lin |

Intercultural Theatre Revisited

Catherine Sheehy |

Comic Theories with Examples from Classic Comedies

Jill Dolan、Stacy Wolf、Rebecca Schneider、Weng Minhua |

Feminist Theatre / Performance Studies

Workshops

Guo Chenzi |

A Report and Reflection on "Writing for Cross-Media Performance"
Workshop

Chen Xinhua |

Emotion • Motivation • Pause • Trust—A Comparison between the Methods
of "Acting Chekhov" and Russian Directors' Master-class

Zhang Yu |

The Dance of Lights and Shadows, and the Costume of Theater — Class
Notes of "Projection Design"

Huang Ge |

A Report of "Acting Moliere" Workshop

Zhu Yuning |

The Training of "Rasabox" with Multivarious Tastes

课外活动

孔子短剧

- 205 李迈 /
“孔子短剧”组织者谈

- 208 贺汨江 /
“孔子短剧”的创作与感悟

肢体戏剧实验室

- 216 魏美玲 /
中国韵律审美——上海戏剧学院冬季学院的一场肢体戏剧
实验

观看演出《水乐堂》

- 222 陈漪 /
聆听水乐与禅声——小记 朱家角“水乐堂”之行

观看演出《朱丽小姐》

- 226 魏美玲 /
为戏曲身体而改编：跨文化表演中的中国韵律——关于京
剧《朱丽小姐》的学术思考

- 237 学员随想

- 250 后记