

艺术与心灵丛书

O
ARCO-ÍRIS
DO
DESEJO

Augusto Boal

欲望彩虹

波瓦戏剧与治疗方法

[巴西] 奥古斯都·波瓦 著

马利文 欧怡雯 译 / 谢如欣 葡语审校

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

艺术与心灵丛书

O
ARCO-ÍRIS
DO
DESEJO

欲望彩虹

波瓦戏剧与治疗方法

[巴西] 奥古斯都·波瓦 Augusto Boal 著
马利文 欧怡雯 译 / 谢如欣 葡语审校

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欲望彩虹：波瓦戏剧与治疗方法/（巴西）奥古斯都·波瓦著；
马利文，欧怡雯译。—北京：北京师范大学出版社，2019.2
（艺术与心灵丛书）
ISBN 978-7-303-21907-0

I. ①欲… II. ①奥… ②马… ③欧… III. ①戏剧理论—研究
IV. ①J80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 020007 号

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2016-1076 号

营 销 中 心 电 话 010-58802181 58802123
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

YUWANG CAIHONG

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码：100875

印 刷：鸿博昊天科技有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：787 mm×1092 mm 1/16
印 张：12.25
字 数：188 千字
版 次：2019 年 2 月第 1 版
印 次：2019 年 2 月第 1 次印刷
定 价：67.00 元

策划编辑：周益群
美术编辑：王齐云
责任校对：段立超 陈 民

责任编辑：齐 琳
装帧设计：王齐云
责任印制：马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010—58800697

北京读者服务部电话：010—58808104

外埠邮购电话：010—58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010—58805079

献给鲁拉、保罗·弗雷勒

以及

巴西工党

献给格雷特·洛伊茨

以及

哲卡·莫雷诺

译者序

戏剧：自我观照和行动改变的艺术

马利文¹ 欧怡雯²

奥古斯都·波瓦（Augusto Boal，1931—2009），巴西著名导演、剧作家、戏剧教育家，在世界戏剧界具有广泛的影响力。遗憾的是，截至目前，国内还少有对他的推介和研究。我们非常荣幸可以翻译波瓦的《欲望彩虹：波瓦戏剧与治疗方法》（以下简称《欲望彩虹》），并在此向读者推介波瓦的戏剧哲学思想，以及他的剧场与心理治疗的应用方法。

波瓦生活在巴西社会动荡时期，在其所经历的40余年的剧场社会实践探索中，他的戏剧理论逐渐形成和发展成型，形成了他对戏剧教育和治疗价值的独特认知。《欲望彩虹》一书，是波瓦在其著作《被压迫者剧场》的基础上，对其戏剧实践经验和理论延伸至探讨心理治疗领域的著作。

《欲望彩虹》形成于20世纪80年代，其产生源于波瓦在欧洲和北美洲的发现。他发现，“压迫”这个概念不再像在拉丁美洲那样外显，而是表现得更为隐秘，这些压迫在很大程度上是看不见的：别人看不见，甚至是受压迫的人自己也看不见；压迫的隐秘性已经渗透入人的头脑中，被内化，成为植入人们“头脑中的警察”。尽管是隐秘不见的，但是，这些内在的压迫却支配着和影响人们的思考和行为，

1 马利文，北京师范大学教育学部教育心理与学校咨询研究所副教授，应用戏剧与表达性艺术教育研究中心主任，中国心理学会临床与咨询心理学专业委员会艺术治疗学组戏剧治疗组首批专家委员。

2 欧怡雯，香港教育剧场论坛执行总监，墨尔本大学教育研究所艺术及创意教育部博士，英国埃克塞特大学戏剧系应用戏剧硕士，主要从事应用剧场/戏剧教育教学、研究、培训及教育剧场演出等工作。

它或成为一种阻碍，特别是当人们表现出无法和别人交流、孤独、对空虚恐惧、冲突，出现伴随焦虑、忧郁等情绪的社会心理问题时。“被压迫者剧场”旨在探索外在社会压迫（如暴力、贫穷、饥饿等），而“欲望彩虹”则是新发展出来的一支，旨在揭露和探索这些非物质的或个人的内在压迫（如情绪、态度、假设等）。

在本书的第一部分中，波瓦阐述了他的戏剧理论。波瓦的戏剧理论颠覆了人们对戏剧的普遍认知。人们一般认为，戏剧是“专业演员”的事情，作为“普通人”都是非演员。而波瓦在开篇就提出，人类不仅创造了戏剧，人本身就是戏剧。戏剧是人类的真实本质。戏剧的实质蕴藏于人类观察自己的过程当中。戏剧是人类的一种能力，一种使人能在活动当中通过行动来观察自己的能力，人类因此而获得自我认知，并成为作为观察者的主体和作为行动者的主体。

这种观点对波瓦的戏剧实践非常重要。波瓦坚信，所有人既有表演的能力，也有表演的权利。“每个人都可以做戏剧：不是只有演员！”这就是其具有革命性的戏剧教育思想，它打破了戏剧是某些少数专业人员的专属领域的传统。强调了戏剧对普通人具有教育和促动行为转变的功能。

波瓦的戏剧理论打破了演员和观众之间的界限，创造了“观演者”（spect-actor）这个概念。我们都是戏剧，因为我们演出，所以我们都是演员；同时我们也是观众，因为我们同时也在做观察。他指出，不能把观众视为被动的观看者。作为演员，应该具有与观众相遇的意识，要能够敏感地觉察到他们所承担角色所具有的社会影响。波瓦的戏剧教育理论为专业演员和非专业演员赋予了个人行动的权利和责任。

在亚里士多德的诗学中，戏剧角色代替观众思考和行动；在布莱希特的诗学中，观众保留了自己思考的权利；而在波瓦的戏剧理论中，观众承担他们思考或行为的权利，并尝试改变戏剧演出，尝试问题解决方案，讨论改变计划，观众自己可以训练自己进行真正的行动。所以，在波瓦看来，“演出”（to act）这个词，具有重要的双重意义，它既指戏剧意义上的“演出”，也是指在日常生活上采取行动。这便将戏剧舞台与生活舞台紧密地联系在一起了，波瓦认为，戏剧是生活的预演。戏剧使人能够想象其行动的多种可能、学习如何进行选择。人在观看、演绎、感受、思考等行为中，能够看见自己，能够感受到他正在感受着、思索到他正在思索着。

《欲望彩虹》中，波瓦重申戏剧具有教育和社会行动的功能，同时强调了戏剧

的心理治疗的功能。关于人格和戏剧关系，他使用隐喻的方式，将人格最内在的部分看作是无意识的压力锅，内在的无意识通过剧场的促动不断地冒着沸腾的泡泡，这些泡泡想冲破意识的压制伺机冒出来。波瓦认为，必须使“压力锅爆炸”才能发现真正的人，开始有意义的重塑。戏剧工作的独特之处在于能够直接深入人们的潜意识深处，并与之对话。观演者将自己潜入深层自我中，唤醒在无意识压力锅中冒泡的人物，被压抑中的不同面向从而被演出带出。在这个过程中，个体开始认识到他需要改变自己的生活，并且具备了改变的力量。

戏剧行动，可以让人潜入自我的深处，与潜意识建立联结，并以难以预料的人物呈现出来。在美学空间中，记忆和想象力是自我实现和自我补偿的内在要素。波瓦使用三种渗透假说、虚实之间和类比感应来说明戏剧治疗的机制。莎士比亚形容戏剧持有“反映本性的镜子”。波瓦说，戏剧就是这个能让我们看见自己的灵魂之镜。

书中在第二部分的“实践部分”，介绍了波瓦的各种戏剧治疗技术和这些技术的应用案例。所有这些技术都试着通过观看不同欲望的组成、结构和框架来帮助参与者对不同色彩的欲望进行分析。

这些方法的共同之处，就是强调对身体的运用。波瓦强调人要认识自己的身体，一个人要熟悉他自己的身体是如何进行表达的，了解他自己的身体具有什么样习惯和倾向性，还要了解这些表达、习惯和倾向性的变化程度。

波瓦常常从身体动作入手，采用游戏方式，让参与者在游戏中不自觉地进入到排演中，通过这种递进式的游戏，让参与者去了解他们身体上、心理上或社会上的议题。“影像剧场”是波瓦戏剧技术的重要方法之一，而肢体行动，居于影像剧场的首要地位。从最简单的影像定格开始，就可以引导参与者从中提取出丰富的、多样性的解读，然后逐渐地展开探索，从身体上到心理上，再到社会层面上去除束缚他们的僵化观念和行为。

波瓦非常重视参与者在当下最真实的感受以及内在更真实的语言，通过影像剧场的肢体动作，将人内在的压迫外化出来，激发参与者内在的最真实的体验，对个体和社会现象进行深入探究和思考，真切地看到他的内在压迫，并与这些内在压迫进行真实的对话。在本书中，波瓦延伸发展了影像剧场的手法，创造了“头脑中的

警察”和“欲望彩虹”。利用影像拉开距离的观看，引发参与者对所经历的压迫进行反思，并激发起在模拟的戏剧空间中产生改变这种内在压迫的动机、提出改变的行动策略，并现场实施改变行动。波瓦将这种在戏剧美学空间中所进行的参与、观看和行动改变的过程视为是“生活的预演”。波瓦戏剧教育的技术和过程具有生成潜力，戏剧过程为个人和社群提供转化的机会。戏剧过程所创设的美学空间，是一个相对安全的环境，在这个环境中，个人和社群进行“排练”，释放他们自己内在的“压抑”，将获得的学习带入日常生活环境中。这种心理治疗直接与认知、情感、行为相关联，通过具身参与体验，直接指向转化与改变的方向，显现出治疗改变的力量。

“欲望彩虹”技术鼓励个人和团体积极参与这种具有批判性反思的戏剧过程，通过引导者持续地对参与者自身及对所身处的境况的诘问，使参与者认识到他们在团体中的活力和变革潜力。已有研究显示，这些戏剧技术可以广泛地被应用于不同的领域（如教育、医院、监狱、社区）和不同的社群，特别对促进人的真实的、批判性的反思卓有实效。译者在十多年来对戏剧教育与戏剧治疗的学术和实践领域的探索中，运用“欲望彩虹”于心理健康教育 and 学校咨询专业研究生教学及教育管理者、教师、社会工作者等不同群体的培训，获得相同的研究结果。

波瓦在书中对其戏剧实践经历还有很多生动的描述，读者可以通过阅读这些生动的故事，看到波瓦对戏剧饱满的热情，波瓦戏剧理论的发展体现了他作为行动研究者对戏剧实践的持续的批判性反思。虽然波瓦在书中提供了大量的练习方法和技术，但是他并不认为要把这些东西作为一种固定的知识体系来全盘接受或把每个工作步骤视作不可撼动的跟从，他倡导的工作精神是，要对这些方法检验、修改，或者加入实践者自己的想象，为不同地域寻找适切的实践路径。这种态度，正是波瓦所秉持的戏剧思想中“行动—反思—改变”精神的体现。

因此，我们也希望读者能以批判性的阅读态度和行动，结合各自的社会戏剧实践，对本书提出的方法进行大胆的探索，积极地去检验、修改和加入属于你们自己的创造，使得波瓦在此分享的方法与技术变得更丰润、应用得更广阔。

本书以《欲望彩虹》的英译版本为参照翻译，为保证此书更忠于波瓦葡萄牙语原文，北京师范大学出版社周益群老师特别约请了曾在波瓦身边工作过、懂葡萄牙

语、专攻戏剧教育的谢如欣博士将我们的译文与葡语原文书稿进行对照，并补充了英文版本缺失的部分。在此对北京师范大学出版社的支持和审校谢如欣¹的用心协助特致感谢！同时，我们要一并感谢这些年来随同我们一起经历过“欲望彩虹”的应用剧场工作者、教育管理者、高校和中小学教师、研究生和社会工作者们，特别是我们专业学习小组的同学们：凌朦、刘薇、陈星辰、李佳楠，因为你们所有人的参与，我们对波瓦的戏剧教育与治疗思想和方法有了更深刻的体悟！

作为译者，尽管我们对译稿反复斟酌拿捏，尽量力图贴近原意，但可能仍有不尽如人意之处，敬请读者不吝指正。

2018年8月1日

1 谢如欣博士，2003年在美国攻读戏剧，后师承波瓦，专注于波瓦剧场研究至今10余年；目前旅居巴西，常年于里约被压迫者剧场中心驻村进行田野调查；为巴西被压迫者剧场学会成员，并担任该会亚洲区代表；著有《被压迫者剧场发展史》等。

作者序

为什么会有这本书？我的三次戏剧性相遇

到此，是一段很长的历程，我在戏剧的道路上走了40年；至此，我仍有很多事情要做——一些已经构思完成，等待被执行；一些还没构思好，但已经在预想中；这本书标志着一个新阶段的开始，一项长期研究的结束。这依然是被压迫者剧场，但是，是全新的被压迫者剧场。那我们到底是如何抵达这里的？

在20世纪60年代初，我和我的阿利那剧团同伴在巴西最贫穷的地区巡回演出，包括圣保罗州的乡下、巴西的东北部等地。我们进入贫穷的地区，接近巴西非常贫穷的地区：圣保罗腹地、东北部等地。巴西，仍然持续着极端的贫困。简单地说，人们平均月收入少于50美元，大部分人甚至低于此。根据可靠的调查，尽管当时巴西在国际资本主义经济联盟中排名第八，一个中级工人的工资甚至少于19世纪的奴隶主用来满足和管理奴隶的最低支出。伴随着极端的卑贱与贫困的是极端的富裕，当地贫富差距巨大。作为理想主义者、艺术家，我们不能成为这种剥削行径的帮凶。我们要反抗，我们热血沸腾，我们正在遭受着痛苦，我们写剧本，上台演戏，演出他们的精神、暴力的片段、对抗不公的愤怒中的激情。我们对他们的描写是英雄式的，我们的表演是庄严的：这些戏剧几乎都是以劝诫的赞美诗、演员的合唱和规劝的诗篇作为结尾——“让我们为自由洒热血！让我们为我们的土地洒热血！让我们洒热血！让我们洒热血！”

倡导被压迫者向压迫反抗，这似乎是我们的权利，的确是我们的当务之急。谁是被压迫者？我们所有的人。被压迫者是一个笼统的概念，太笼统了。我们借由艺术讲述真相，提出解决问题的办法。我们教农民如何捍卫他们的土地，但

我们却都是来自大城市的人。我们教黑人如何对抗种族歧视，但我们几乎都是白人。我们教妇女如何对抗她们的压迫者。谁是压迫者？正是我们，几乎所有人，我们是男性身份的女权主义者。尽管如此，我们的意图仍是好的。

直到某一天——每个故事里迟早都会出现的某一天——某一个美好的日子，我们到东北部的一个农村巡演一出美好的音乐剧，我们在为那里的农民表演一场雄壮的音乐剧，我们为那些全部由农民组成的、情绪激动的观众们唱那英雄式的台词“让我们洒热血！”。在演出尾声时，一个高大魁梧的农民走到我们面前，他热泪盈眶地说：

“见到你们真是太好了，年轻人，镇上的人，和我们想的都一样，让我们和你们携手起来，我们也想要为我们的土地洒热血。”

我们很骄傲，因为任务完成了。我们的信息被响亮而清晰地接收到了。但是，维吉利奥（Virgilio）——我永远不会忘记他的名字、他的脸和他无声的泪水——维吉利奥继续说：

“因为你跟我们想的正是一样的，这就是我们要做的：我们这就吃饭（正好是中午了），然后我们全体集合，你们带上你们的枪，我们带上我们的枪，将那些做上校保安护卫的走狗赶出去，他们占领了我们一个兄弟的家田，放火烧了他的家并扬言要杀了他全家——但是，我们先去吃饭——”

我们顿时没有了胃口。

我们努力让我们的思想和我们的语言一致，我们尽最大努力厘清误会。诚恳似乎是最好的策略：我们的枪是戏剧道具，并不是真的武器。

“不能开火的枪？”维吉利奥惊讶地问，“那它们是用来做什么的？”

“它们是用来表演的，实际上是不能开火的。我们是严肃的艺术工作者，我们信奉我们宣扬的，我们是货真价实的，但枪是……假的。”

“好，既然枪是假的，那我们就扔了它。但是，人不是假的，你们是真的，

我看见你们在唱我们要如何抛洒鲜血，我在这儿，你们是真的，所以跟我们来，我们有足够的枪给你们。”

我们由害怕变成恐慌，因为很难解释清楚这一切，无论是向维吉利奥还是向我们自己——纵使我们的枪不能开火，我们这些艺术家也不知道如何开火，那又该如何说明我们是真诚的、真实的和正确的呢？我们尽力地解释了，如果我们跟他们去了，与其说是帮他们，不如说是害了他们。

“所以，当你们这些谈论要抛洒鲜血，你们讲的‘鲜血’，是我们的，而不是你们的，是吗？”

“对这件事，毫无疑问，我们是认真的，但我们是真的艺术工作者而不是真的农民！维吉利奥，回来，我们谈谈……回来。”

从此，我再也没有见过他。

我没有忘记过维吉利奥，没有忘记过那一刻，那个让我对自己的艺术感到羞愧的一刻。艺术本身，对我而言仍旧是一件好东西。但错在哪儿呢？错，当然不在戏剧题材，即便到今天，我相信它都是合理的。在斗争中，宣传会是极有效的工具；错在于我们对其运用的方法。

在那段时间，切·格瓦拉（Che Guevara）写过一句非常优美的话：“团结意味着冒同样的风险。”这帮助我们理解了我们的错误。宣传是对的，错的是我们没有追随我们自己所提出的建议的能力。我们这些来自大城市的白种男人，能教给来自农村的黑人妇女的东西少之又少……

因为那第一次的相遇——一次与真实的、有血有肉的农民，而不是抽象的“农民阶级”的相遇，——一次受伤的但是有启发的相遇，我再也不写提供建议的剧本，再也不传送“信息”，除非我与那些人冒相同的风险。

1973年，我在秘鲁执行一项以戏剧进行扫盲的计划¹，我开始使用一种新的剧

1 波瓦在1973—1974年参与了秘鲁的“整合性识字计划”（ALFIN），该计划以保罗·弗莱雷（Paulo Freire）“受压迫者教育学”为扫盲的教育方法，波瓦负责该计划中的戏剧部门。在秘鲁的经验帮助他确立了被压迫者剧场方法的整体雏形。——审校注

目 录

作者序 为什么会有这本书？我的三次戏剧性相遇	001
------------------------	-----

第一部分 理 论

1 戏剧——人类的第一项发明	003
2 人性、激情与平台：一个美学空间	006
2.1 什么是戏剧	006
2.2 什么是人	018
2.3 什么是演员	024
3 有关“头脑中的警察”的三个假设	030
3.1 第一个假设：渗透	030
3.2 第二个假设：虚实之间	032
3.3 第三个假设：类比感应	035
4 两所精神病院中的经历	037
4.1 萨特鲁维尔	037
4.2 弗勒里-莱-奥布赖	043
5 使用欲望彩虹技术的序言	048
5.1 模式	048
5.2 即兴演绎	056
5.3 认定、识别和共鸣	057

第二部分 实践

6 展望技术 065

- 6.1 影像中的影像 065
- 6.2 词汇的影像 075
- 6.3 影像和逆反影像 075
- 6.4 影像万花筒 083
- 6.5 影像中的影像群 095
- 6.6 投射的影像 097
- 6.7 关于时间的影像 097
- 6.8 仪式性的姿态 098
- 6.9 惯性和面具 099
- 6.10 受压迫的多重影像 099
- 6.11 幸福的多重影像 100
- 6.12 轮转的影像 100
- 6.13 转化的影像 100
- 6.14 团体的影像 100
- 6.15 罗生门 101

7 内观技术 103

- 7.1 反角的影像 103
- 7.2 剖析的影像 110
- 7.3 仪式和面具的环回 117
- 7.4 混乱的影像 119
- 7.5 “头脑中的警察”的影像和他们的抗体 120
- 7.6 观众“头脑中的警察”的影像 132
- 7.7 欲望彩虹的影像 133
- 7.8 屏幕影像 148
- 7.9 同一个故事里同一人的矛盾影像 151

8 外向技术	154
8.1 即兴演绎	154
8.2 游戏	162
8.3 演出	164
后记 技术和我们：一个在印度的实验	165
术语对照表	168

Part 1
Theory

第一部分

理 论

