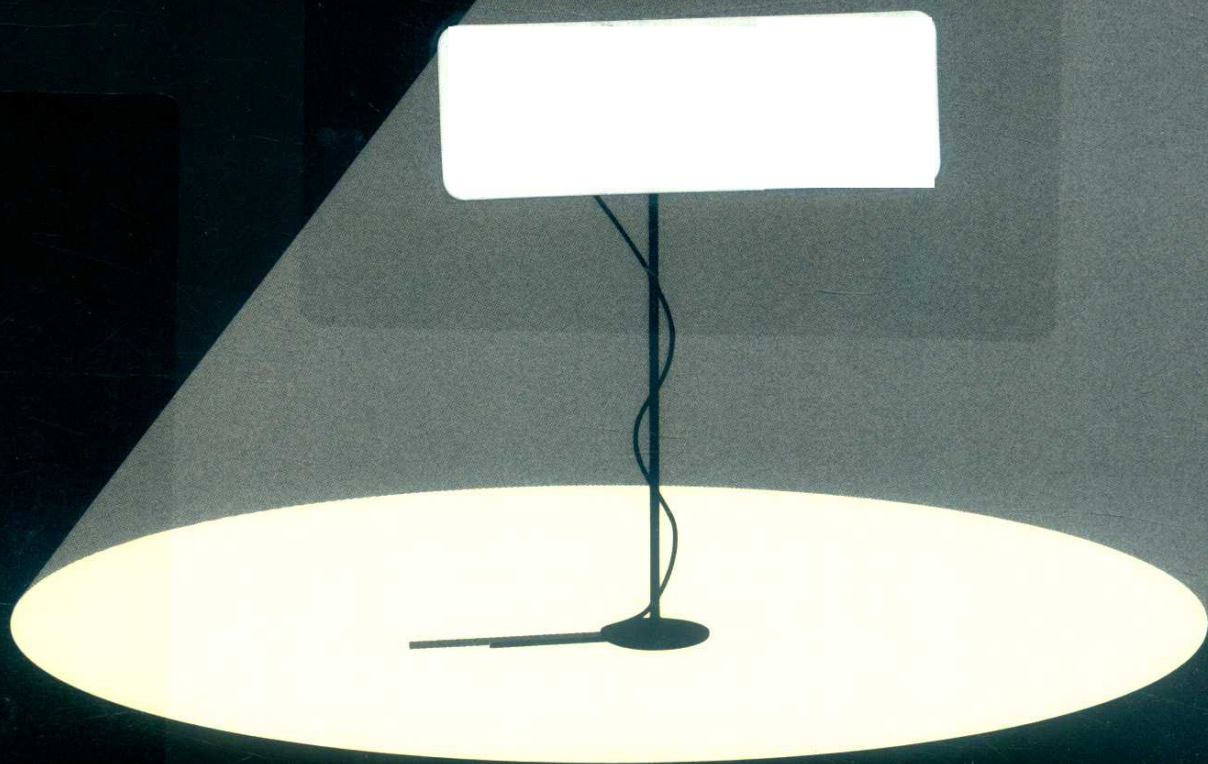

戏剧与传播

美国名校的演讲教育

林青虹 著

THEATER
AND
COMMUNICATION

本书受上海高水平地方大学建设项目资助

戏剧与传播

美国名校的演讲教育

林青虹
—
著

 上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧与传播:美国名校的演讲教育/林青虹著. --
上海:上海文艺出版社, 2022
ISBN 978-7-5321-8429-3

I. ①戏… II. ①林… III. ①高等学校—演讲—教学研究—美国 IV. ①H019

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第135637号

出版人: 毕 胜
责任编辑: 陈 蔡
特约编辑: 段 冶
装帧设计: 朱凤婷

书 名: 戏剧与传播:美国名校的演讲教育
作 者: 林青虹
出 版: 上海世纪出版集团 上海文艺出版社
地 址: 上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 2 楼 201101
印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司
开 本: 880mm × 1230mm 1/32
印 张: 9
插 页: 4
字 数: 221 千字
印 次: 2022 年 8 月第 1 版 2022 年 8 月第 1 次印刷
印 数: 1-5,000
I S B N: 978-7-5321-8429-3 / G · 361
定 价: 49.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请联系 021—64386496 调换。

谨以本书献给最疼我的爷爷、奶奶、外公、外婆
献给我最爱的父亲林乙平、母亲陈月丽

目录

第一章 绪论 001

演讲可以改变命运和世界——
从“哑炮总统”奥巴马说起

第一节 研究的缘起 / 006

第二节 概念与理论 / 016

第三节 学术史回顾 / 020

第四节 研究的架构 / 027

第二章 美国高校演讲教育与表演训练 033

演讲的演就是表演的演
表演是一种技能和专业
需要学习和训练

第一节 演讲教育与表演基本功训练 / 035

第二节 演讲教育与观演关系建构 / 050

第三节 演讲教育与角色（形象）训练 / 059

第四节 演讲教育与舞台（排练）训练 / 073

第三章 美国高校演讲教育与传播训练 093

演讲是一种传播

传播有信息、效果、受众、媒介这四大要素

演讲教育也要围绕这四个要素展开

第一节 演讲教育与传播信息 / 093

第二节 演讲教育与传播效果 / 099

第三节 演讲教育与传播受众 / 107

第四节 传播训练与媒介 / 119

第五节 传播训练与教学实施 / 128

第四章 美国高校演讲教育与声音训练 143

声音是演讲的载体

演讲的声音自成体系

演讲质量也取决于声音的表现力

第一节 声音与声音训练 / 144

第二节 美国声音训练的体系构成 / 147

第三节 美国声音训练发展的主要特征 / 165

第四节 演讲教育声音训练的价值 / 172

第五章 美国高校演讲教育的演变图谱与框架结构 181

不仅要了解美国高校演讲教育的现状

还要了解它的发展规律和模式

如此，我们才能获得自己的勃勃生机

第一节 美国高校演讲教育的“两轴四极”演变图谱历史坐标系 / 182

第二节 美国演讲教育系统的框架结构 / 201

第六章 模式与启示——美国高校演讲教育模式对中国的启示 217

目标只有一个：

开创中国高校演讲教育的新时代

第一节 美国高校演讲教育的模式 / 217

第二节 对中国高校演讲教育的十大启示 / 218

附录 233

- 一、哈佛大学肯尼迪学院“沟通的艺术”演讲批评训练教学实施 / 234
- 二、2016年秋季学期南加大新闻传播学院公众表达课程开课情况 / 236
- 三、2015年美国两年制和四年制高校基础传播课程中所强调的主题 / 240
- 四、哈佛大学肯尼迪学院“沟通的艺术”2016年秋季学期每周教学安排 / 241
- 五、菲茨莫里斯声音训练解构体式 / 260
- 六、文学院或传播学院的演讲系课程设置（草拟） / 266
- 七、演讲院系公众表达课及艺术院校公众表达表演课教学方法（草拟） / 270

后记 / 275

第一章 绪 论

2012年10月3日晚，美国总统竞选首场辩论在科罗拉多州丹佛大学正式举行，这场辩论是竞选连任的奥巴马和挑战者罗姆尼之间的首次正面较量，将关系到未来一个月的选情走势。辩论开始前的民调显示，奥巴马以49%的支持率领先罗姆尼五个百分点，可是开场短短十几分钟过去，奥巴马已经节节退败，整场辩论当中，罗姆尼表现得胸有成竹，咄咄逼人；反观奥巴马，则显得无精打采。当罗姆尼发难时，奥巴马竟然多次转移目光，有时紧盯地板，有时看看天花板。辩论结束后的一项即时民调显示，认为奥巴马赢得辩论的观众仅有25%，投票给罗姆尼的高达67%。CNN民调中心主任霍朗德表示，自从1984年首次进行此类民调以来，此前还没有一位总统候选人赢得60%以上民众的支持。罗姆尼能创造这个纪录并不是因为他表现得有多么优秀，而是因为他的对手奥巴马在辩论中表演得太过差劲。

在总统电视辩论后，奥巴马获封“哑弹总统”的称号，其实在这之前，他还有另外一个绰号叫“提词器总统”。很多人认为，在电视辩论中没有了提词器的帮助，奥巴马就不会说话了，这也是奥巴马此次失利的重要原因。

第一场电视辩论给奥巴马团队带来极大的压力。“拯救奥巴马大作战”开始了，大家要找回以前那个滔滔不绝、语言流利、演说一流

的奥巴马。他们反复观看电视辩论的视频，不放过任何一个细节，不错过任何一点声音，分析出以下原因：首先，在辩论中，奥巴马暴露了他的“教授”本性，长篇大论多次超时，不得不要求延长发言时间。学究式的话语方式总会让观众有距离感，而且“太啰唆”，滔滔不绝容易“失焦”。其次，奥巴马竭力表现自己是一个绅士，导致让人觉得他心不在焉、辩论时没有现场感、场上的奥巴马完全不像总统。最后，四年的白宫生活，让奥巴马习惯了高高在上，在白宫从没有谁像辩论中的罗姆尼那样当面指责过他。也许他已经习惯于华而不实、长篇大论的演说，习惯于不把对手当一回事，也习惯于在电视讲话中使用电子提词器。凡此种种都造成他在这次辩论中“消极被动”“心不在焉”“急于护短”的不自在。

团队建议奥巴马改变，但主要不是改变所说内容的实质，而是改变奥巴马表达的方式，即把重心放在表演（performance）上，必须给冗长的陈词“减肥”，缩短答案，让观众保持新鲜感。减少政策提问回答，增加设置热点议题的阐述，用寻常民众能听懂的新鲜语言给出解释，少些大段的政策陈述，多些感同身受的趣事分享和真情实感。除了主动攻击，还要加强反击。他们对奥巴马说：“回答问题的答案不需要改动太多，因为答案的好与坏只有5%的差别，应该把排练的时间花在演讲风格、速度、表演、态度以及状态投入上。”¹为此，团队在训练基地打造了一个和下一场电视辩论一模一样的场地，并安排参议员约翰·克里“客串”罗姆尼，与奥巴马模拟辩论。

排练前，奥巴马团队对所有可能的论题、双方攻辩问题，以及观众提问提前做好预测，给出相应的言简意赅、平易近人的答案。排练时，奥巴马一个问题一个问题地模拟回答，当感觉表现不够完美时，就重

来一次，直到将问题和答案烂熟于心，同时配合自己回答时声音、表情、体态、抑扬顿挫的最佳状态逐渐形成肌肉记忆，力求出口成章的表达与深情流露的表现浑然天成。

面对团队的特殊训练模式，奥巴马一开始有些不适应。他表示自己很困惑，因为自己是律师出身，总习惯于根据内心和脑海所想去抽丝剥茧地说服人。但是现在却被要求抛下自己的东西，把团队准备的内容说出来。反驳是律师的天性之一，当对手抛来一个炸弹，明明知道要怎么反击时，却要说服自己不可以用自己脑子里蹦出来的东西，而要说另一套，这是违背自己天性的。因此他很容易“出戏”，跳回到自己脑子原本想的答案，这等于是教大脑用另一种方式运作，好比自己是左撇子，却开始要学用右手写字。

面对奥巴马的焦虑，大家激励他道：“你的演讲不仅要让大家知道你的施政方针是什么，而且事关美国人民会不会支持和相信这一任政府。如果你在表达你的政见时缺乏热情和激情，民众就不会相信你有信心做到。当然，如果你和罗姆尼演讲时同样做到了积极而热烈，凭你的政见，一定是咱们胜出。想想，你还剩下两场电视辩论，把罗姆尼和主持人的时间去掉，留给你的时间总共75到80分钟。再不适应，这辈子也就剩下这75到80分钟的电视辩论展示时间，比一部电影还短。你可以做到的，虽然很不舒服，但是就剩这些了，终点就在前方。”²奥巴马终于克服了“表演”的心理障碍，慢慢进入状态……

10月16日，第二场电视辩论在纽约州霍夫斯特拉大学举行，奥巴马恢复了能言善辩的常见形象，尽管实际上奥巴马也在避重就轻，绕开几乎所有重要议题，但他积极、探索的姿态却令观众感到更自然、更舒服。反观罗姆尼，对奥巴马的集火攻击漫无头绪，自己却用力过猛，

被对手狠踢了几脚屁股。辩论后民调显示，奥巴马略占上风。通过这轮辩论，奥巴马成功让公众相信，自己的第一轮只不过是偶尔的发挥失常，并扭转了下滑势头，这很可能成为大选胜负的关键。

用一个故事开场，即使不是一个最好的选择，至少也是一个不坏的开头。就让我们用奥巴马这个故事，开启这次探讨。

奥巴马参加总统竞选辩论，这个故事有着丰富的信息，政治学、心理学、传播学都可以找到自己研究的领域。有意思的是，它也是表演学研究的素材。人生如戏，人的一生需要扮演很多角色，父亲、妻子、学生……总统也是一种角色，从某种意义上说，一个人的成功，就是其角色扮演成功；反之，人的一切失误，都可以从角色扮演不得体上找到原因。诞生于美国的人类表演学³认为，人类的一切活动都可以当作表演来研究。

总统竞选辩论，是一场特殊的演讲。本质上，这是一个关于演讲的故事。当我们用“演讲”作为关键词，从故事里就能读出以下信息：

（1）演讲可以改变世界。

美国是当今世界上影响力最大的国家之一，美国总统也是当今世界上权力最大的政治人物之一。可是这样一个影响世界的关键人物的选择，却要通过演讲这个程序来完成。如果把美国总统选举当作一场比赛，那么，演讲就是决定胜负的必选项目。一场演讲的得失，关乎选举的胜败。一场演讲，影响了美国总统人选，从而影响了世界的格局，影响了历史的走向。所以，可以毫不夸张地说，演讲可以改变世界，甚至改变历史。

（2）演讲可以改变命运。

且不说普通人，即便贵为总统，演讲也可以改变命运。同一个人，履历没有变、身份没有变、立场没有变、政策没有变，但不同的演讲，民意反应却有天壤之别。奥巴马都差点因为演讲失败而与总统连任失之交臂，演讲可以成为改变人生命运的关键环节。

（3）演讲是一种专业。

奥巴马能够成为总统，而且是出身法律教授，肯定有过人之处，可是在这一次的演讲中，他却变成一个菜鸟。不是谁身份高、学历高、智力高，谁就天然懂演讲，甚至不是你曾经有过成功的演讲经验，下一次就可以演讲好。奥巴马当过总统，玩过总统竞选辩论赛，但下一次，仍然可能跌出专业水准之外。

（4）演讲是一种能力。

演讲作为一种专业，突出地表现在它是一种技能。能言善辩，是一种能力。演讲这种能力，就是公众表达能力。演讲的对象是公众，演讲的方式是表达。比如奥巴马对提词器的依赖，就是公众表达能力的不足。正如白宫御用历史学家玛莎·乔伊特·库玛所说：“这对眼神交流会起到不好的作用。用提词器会在总统和观众之间形成一道墙，因为总统的眼睛总是会盯着提词器。”团队帮助奥巴马改变的不是他演讲内容的实质，而是他的演讲重点及其表达方式。

（5）演讲需要训练。

演讲不仅是一种专业，而且是一种能力，这种专业技能就需要训练。第一次演讲失利，奥巴马就发现他迫切需要培训，培训他的就是他的团队。他团队成员的学历、身份、智慧乃至综合能力，可能都不如奥巴马，可是在演讲专业上，他们就是奥巴马的老师，他们所从事

的工作，就是演讲教育的一种特殊形式。

（6）演讲可以培训。

奥巴马团队对奥巴马的培训，是有一整套模式的，有分析，有模拟，有排练。“面对团队的特殊训练模式，奥巴马一开始有些不适应。”经过“拯救奥巴马大作战”的培训，在第二次演讲中，奥巴马找回了以前那个滔滔不绝、语言流利、演说一流的形象，奥巴马的培训，可以说成效显著。这证明，演讲教育是有模式可循的。

综上所述，奥巴马的这个故事告诉我们的道理，概括起来就是几句话：演讲是重要的，演讲教育是必要的，公众表达能力的培养是有模式可循的，美国对演讲与演讲教育是极其重视的。

因此，奥巴马的故事，就触及本书最重要的几个关键词：演讲、演讲教育、美国、模式。

第一节 研究的缘起

一、公众表达能力的重要性

表达是人类的存在方式，人类的任何行为都离不开表达，学习、劳动、恋爱、结婚、生子、寻医、问药、娱乐、休闲……都在直接或间接地进行着表达与接受表达。人类通过表达寻找朋友、打击敌人、提出诉求、了解彼此，并形成共同体，人类社会是一个表达的共同体，它是通过表达建构起来的共同体。

表达不仅是一种需要，还是一种能力。表达是人类与生俱来的能

力，人类一出生，没有生产能力（肩不能挑，手不能提），没有生活能力（不会吃饭，只能喂奶），但他首先获得了表达的能力，那就是最基本、最原始的表达——哭。婴儿用哭，传达他的饥渴冷热，宣示他的吃喝拉撒，提出需要，提醒服务。

只要是能力，就有大小之分，就有强弱之别，就需要培养，就需要教育。人类的表达能力，特别是人类的公众表达能力，是教育最重要的内容之一，它与人类的生产能力、生存能力、生活能力、学习能力、研究能力、创造能力、审美能力等，一起构成人类教育体系的基础内容。

演讲能力就是人类公众表达能力中最重要的一环。成功的演讲，可以激发斗志，可以抚慰创伤，可以拯救国家，可以改变历史。人类的日常生活也离不开演讲，婚礼讲话、葬礼悼词，有公开的场合，就有演讲。演讲能力，是人类公众表达能力最重要的表现形式，又是培养人类公众表达能力最重要的手段。公众表达能力则是公民的核心竞争能力之一，也是国家软实力的重要体现。国民整体的演讲能力，是评价一个国家竞争力的重要标准之一。

一个不争的事实是，中国人普遍不太善于说话，特别是不擅长在公众场合说话，我们的商界精英也普遍缺乏演讲训练，口才好的普通人更是凤毛麟角。我们中的很多人，包括名人明星，都常常吃不会说话的亏，更何况是不大需要公开讲话的普通民众！

作为人类生存的基本技能，公众表达能力不能先天获得，它是教育的产物。这个教育可以来自家庭、社会，但公认的最好形式是学校。遗憾的是，中国的教育系统普遍忽视了对公众表达能力的培养，在中国的基础教育与高等教育里，系统化、制度化的演讲教育几近空白，

宏观上没有立法要求，微观上缺乏课程体系。目前大学的专业设置中，既没有专门针对演讲的专业设置，也没有与演讲相关的学位。

二、中国高校演讲教育的现状

我们从专业教育与通识教育两个维度来考察中国演讲教育的现状。

作为专业教育的演讲教育在中国问题较多。中国的大学没有全球通行的演讲专业院系，与其能沾上边的是具有中国特色的播音主持专业（有意思的是，与中国遍地开花的播音主持专业相对比，美国没有播音主持专业）。但这些以培养“职业说话人”为目标的专业院系，其演讲教育处在不尴不尬的境地。人们普遍诟病的是中国的播音主持人，不需说话只需背稿，需要即兴说话的时候，只有在娱乐节目中负责逗乐的时候。一些优秀的主持人则往往非科班出身，他们的成功，来源于自学成才或社会和家庭教育，最便捷的学校专业教育却付之阙如。更荒唐的是，播音主持院系的毕业生中，仅有极少数人能进入电台、电视台从事播音主持职业，大量的播音主持专业毕业生，却无法专业对口，他们受到的播音主持训练，没有用武之地，而社会更需要的公众表达能力，却又不在于他们的课程体系中，他们成为这种教育模式的牺牲品。即便如此，开设播音主持专业的院校仍然只增不减，形成恶性循环。

再看演讲教育的通识教育领域，情况也不容乐观。引领中国传播学领域的著名院系，比如中国人民大学新闻传播学院、复旦大学新闻传播学院，其本、硕、博培养方案中几乎没有和演讲有关的基础必修课甚至选修课，这和国际顶级新闻传播学院的课程设置形成巨大的落

差。有些高校则克服重重困难，开设了演讲课。以广州市为例，八所开设中文类院系的高校中，有三所高校将演讲课程定为学院的选修课，其他学校则均把演讲列为学校公选课。遗憾的是，教学中理论占大部分，以碎片化的经验介绍与主观感受为主，轻视方法，忽略体系，讲空道理，轻视实务操作，应用性不强，无法真正根据中文类院系学生的特点设计相关的训练，难以充分调动学生的积极性和自主性。这些演讲教育简单依赖于多读多看的积累，依赖于学生的灵感与悟性，始终没有建立在科学的、系统的训练体系上。⁴

另外值得一提的是，一些认识到演讲教育改革重要性的高校，开始创新试验演讲教育。比如南京医科大学开设了“成功演讲技巧”的选修课，设计了命题演讲、即兴演讲和自我介绍等几种演讲形式，吸收全球知名的“国际演讲会（Toastmaster International）”⁵的培训特色，引入时间观念，要求每项活动在规定时间内完成，每个学生一学期平均有四到五次演讲机会，演讲形式中包括演讲评价，这要求学生以所学到的知识，带着专业的眼光去评价同学的演讲。此外，还在课堂模拟面试情景，分自我介绍和问题回答两部分。⁶其教学相较传统的中国演讲教育确实有相当大的进步，实践的比重大大加重，尤其是引入演讲评价对于调动学生课堂参与度和培养学生判断力有积极意义，但这种简单的培训模式套用，存在片面性弊端，既没有把演讲教育置于深广的学科知识图谱中，在应用场景与社会适应中，也显得单一，与国际化演讲教育相比仍然存在较大差距。

综上，中国高校的演讲教育无论在专业教育，还是通识教育方面，都处在空白或起步阶段，在整个教育体系中，一直属于弱势群体中的弱势，边缘板块中的边缘。近年来，中国高校演讲教育出现的问题概