

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

图书基本信息

书名：<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

13位ISBN编号：9787542630100

10位ISBN编号：7542630105

出版时间：2009-5

出版时间：上海三联书店

作者：梁燕丽

页数：566

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

前言

西方现代主义与后现代主义戏剧理论中包含着一种强烈的否定性激情，具有强烈的反传统的先锋色彩。

其反叛性与批判性同时表现在社会学与美学的两个方面。

社会学方面表现在对资本主义工业社会与后工业社会的彻底的戏仿与批判上，以审美现代性对抗社会现代性；美学方面的否定与社会学方面是对应的，表现为对戏剧传统与体制的颠覆与批判，反资本主义幻觉剧场、反剧本专制、甚至反戏剧，强调观众的参与，强调戏剧介入生活甚至取消戏剧与生活的界限，将戏剧当作现代人的精神仪式。

现代主义戏剧理论既指西方戏剧理论史上的一个历史时段，大约从1880年到1950年这半个多世纪，又指对应着这一时段的先锋性、探索性的戏剧观念与思潮，如象征主义、表现主义、未来主义、超现实主义主义的戏剧思想。

所有这些流派的戏剧理论，都有一个共同的反叛特点，就是否定与超越现实主义幻觉剧场。

现实主义关注反映现实生活的客观真实问题，现代主义则怀疑这种客观真实的真实性，努力表现主观内在生活的真实。

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

内容概要

《20世纪西方探索剧场理论研究》笔者对20世纪西方剧场变革理论，特别是表演理论做较为系统的研究，从中找出四条主要的发展线索和四次观念转型：一、从幻觉剧场到反幻觉剧场；二、从剧本中心到表演中心；三、从艺术表演到文化仪式；四、全球化语境下的跨文化戏剧。笔者认为这四个问题基本上可以揭示20世纪西方剧场变革运动的思想轨迹。

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

作者简介

梁燕丽，福建泉州人，复旦大学博士后，福建师范大学副教授；主要研究中西戏剧和文学，已出版著作《西方戏剧理论史》(合著)和《中西文学审美漫步》，发表学术论文和文学创作数十篇，为福建省作家协会会员。

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

书籍目录

序 引言从幻觉剧场到反幻觉剧场一幻觉剧场与非幻觉剧场的概念二从幻觉剧场到反幻觉剧场（一）斯坦尼斯拉夫斯基：幻觉剧场的终结（二）阿庇亚和戈登·克雷：反幻觉剧场的开端（三）梅耶荷德与科伯：反幻觉剧场的发展三从布莱希特到博奥：彻底反叛幻觉主义剧场（一）从皮斯卡托到布莱希特：反幻觉剧场的高潮（二）从布莱希特到博奥：反幻觉剧场的完成从剧本中心到表演中心一反剧本中心：荒诞派戏剧和残酷剧场（一）荒诞派戏剧的反剧本中心（二）残酷剧场与西方戏剧传统二现代导演的出现和剧本/舞台二元性矛盾三表演中心的确立：从斯坦尼斯拉夫斯基到格洛托夫斯基（一）20世纪以前的表演理论：从亚里斯多德到狄德罗（二）现代表演学的伟大起点：斯坦尼斯拉夫斯基体系1.心理现实主义2.形体动作表演法3.有机天性的秘密（三）现代表演学的发展脉络：从斯坦尼斯拉夫斯基到格洛托夫斯基1.从斯坦尼斯拉夫斯基到科伯：演员与角色的矛盾问题2.从斯坦尼斯拉夫斯基到布莱希特：“认同作用”与“去-认同作用”3.格洛托夫斯基：现代表演艺术发展的高峰（1）从斯坦尼斯拉夫斯基到格洛托夫斯基：形体动作表演法的发展（2）现代表演艺术发展的高峰：质朴戏剧的美学和方法四表演的科学化：尤金尼奥·巴尔巴表演的普遍原理（一）严格的科学与实用的科学（二）两个重要概念：“前表现性”和“在场”（三）东西方表演的普遍原理从艺术表演到文化仪式一酒神狄奥尼索斯的复活二从艺术表演到文化仪式（一）阿尔托：创造现代人的精神仪式1.彻底反叛西方戏剧传统2.“戏剧重影”的隐喻理论3.“残酷戏剧”宣言（二）格洛托夫斯基：艺乘是一种仪式艺术1.重要的过渡：类剧场等2.艺乘是一种仪式艺术（三）彼得·布鲁克的仪式戏剧理想1.使无形变成有形2.有形与无形的临界面：仪式戏剧（四）巴尔巴：从戏剧表演到文化仪式1.从戏剧表演到文化仪式2.戏剧的边界与越界3.元戏剧的探索4.戏剧的社会文化功能全球化语境下的跨文化戏剧一全球化与跨文化戏剧的初级阶段（一）“全球化”概念（二）东西方戏剧最初的相遇与影响二重要的转折：阿尔托的东方戏剧想象三跨文化戏剧的发展阶段：戏剧人类学（一）彼得·布鲁克的普世戏剧（二）格洛托夫斯基的溯源剧场（三）巴尔巴的戏剧人类学1.寻找一种失去的戏剧2.巴尔巴的戏剧人类学结语参考文献后记

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

章节摘录

从幻觉剧场到反幻觉剧场引言亚里斯多德戏剧传统是一种以摹仿论为中心的幻觉剧场，19世纪的自然主义戏剧把这种幻觉剧场推向了极端。

20世纪开始反幻觉剧场运动，从阿庇亚和戈登·克雷开始的舞美设计层面反幻觉，到梅耶荷德和科伯的剧场独立艺术层面反幻觉，再到皮斯卡托、布莱希特的社会政治层面反幻觉，20世纪上半叶反幻觉剧场是剧场变革的基本主题。

布莱希特是反幻觉剧场的关键人物。

从布莱希特的“史诗剧场”到博奥的“被压迫者诗学”构成了20世纪在审美意识形态上反幻觉剧场的高潮，并直接导致了从幻觉剧场到反幻觉剧场理念嬗变的最终完成。

一、幻觉剧场与非幻觉剧场的概念什么是幻觉剧场？

吴光耀先生指出，从字面上看幻觉应指一种虚幻的东西，甚至指一种精神疾病或催眠状态所产生的错觉，但作为剧场术语与许多专业术语一样，“幻觉”或“幻觉主义”有自己特定的内涵，是指一种非常写实的布景和戏剧手法。

在此作为一个外来词，幻觉（illusion）一词来源于拉丁文illusio，它的原意是错觉，或引起错觉的东西。

艺术摹仿自然，达到了惟妙惟肖，使人信以为真，混同于真实生活，所产生的这种错觉就称为幻觉；而把幻觉作为一种艺术上的表现手法或追求目标，就是幻觉主义。

追根溯源，幻觉一词是从产生于古希腊时期的文学艺术摹仿说衍生而来的。

古希腊的赫拉克里特提出了艺术摹仿自然之说。

亚里斯多德在《诗学》中进一步阐述和确定了“摹仿”理论。

“摹仿说”把现实世界看作文学艺术的蓝本，艺术只是摹仿生活和自然。

这种以摹仿得逼真妙肖为旨归的创作方法，必然导致追求幻觉效果。

以绘画为例，在印象主义之前，绘画逼真于自然一直是最重要的审美标准，达·芬奇在《绘画论》中就提到一些极其肖似实物的画，使人和动物一齐上当的实例。

重视绘画逼真对象，直至产生幻觉，这成了现实主义绘画的美学理想。

在戏剧中，古希腊戏剧曾经注重程式的使用，如演员服装、面具等的设计是程式的；舞台布景在称为“更衣棚”的正面墙上设有三扇门，它们的运用也是程式的：居中的门最大，代表宫殿或神庙，靠右的门代表宾馆，靠左的门代表破庙、荒漠或监狱等。

天神从天而降，就用篮子从屋顶上吊下来表示。

.....

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

后记

我感谢世界范围内许多人们对20世纪西方探索剧场的关注与研究，其中特别应该提到戏剧学者谢克纳对这个世纪剧场探索的真知灼见，及其对格洛托夫斯基和巴尔巴的研究，J.L斯泰恩对现代戏剧理论与实践的研究，Jane MilingandGrahamLey对现代表演理论的研究，IanWatson对巴尔巴和奥丁剧院的追踪调查，MauriceKurtz复活了科伯及其老鸽巢的历史，AndreHelbo对布鲁克戏剧的关注和研究，还有Andre：Helbo对戏剧人类学的研究，GrahamLey对现代戏剧跨文化主义的关注……给了我很多启发和帮助。

国内的研究者特别应该感谢周宁教授对20世纪戏剧思潮和理论的研究和思考，吴光耀先生对西方演剧史的介绍与论述，宫宝荣先生对法国戏剧百年历史的描述与分析，法国在这个世纪里贡献了两位戏剧大师：阿尔托与科伯；台湾学者蓝剑虹对表演理论的广泛研究，钟明德先生对格洛托夫斯基的专门研究……可以说，如果没有通过中文或英文与这些东西方学者心目相遇，读到他们很好的著作与思想，我就没有勇气和条件，对20世纪西方探索剧场理论做更为系统和深入的研究与探索。

正如每一种研究成果可能都分享了许多世界宝贵的文化遗产和同时代人的智慧与发现，我的研究也不例外。

在全球化时代已经到来的今天，研究20世纪西方探索剧场理论使我有一种生活在地球村的感觉，通过阅读与研究，生活面本不很宽广的我，仿佛也跟随着这些属于全人类的戏剧大师们探索的脚步，一起思考戏剧的问题，思考人的问题。

这种不断地拓展自我，开阔眼界的乐趣，真是难以言喻而又无以伦比！

所以，我似乎还应该特别感谢我的这些研究对象：斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德、科伯、阿尔托、布莱希特、格洛托夫斯基、彼得·布鲁克和尤金尼奥·巴尔巴，他们都是世界经典化的戏剧大师，他们丰富蕴藉的理论和永不停息的探索性，开启了我的智慧，滋养了我的生命，使我读书做学问的生活有一种充盈的幸福！

其实，应该感谢的何止以上提到的这些人和这些著作，我更应该感谢我的父母和我的家人，我的父亲梁天成，弟弟梁明瑜，家伯梁披云，是我人生路上的启蒙老师，而我的导师周宁是我学问道上的引路人；还感谢福建师大汪文顶教授、郑家健教授对我的鼓励与帮助；感谢复旦大学博士后工作阶段给我提供了一个良好的环境修订这部著作，特别是受到这里名师们的影响，我为学的境界又有了进一步提升。

当然，我的研究还很不充分，作为初步成果的著作差强人意，甚至还存在许多问题。

问题出自我的水平有限，而成绩应归功于以上所有我感恩的人。

梁燕丽2009年2月26日

<<20世纪西方探索剧场理论研究>>

编辑推荐

《20世纪西方探索剧场理论研究》由上海三联书店出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>