

<<戏剧>>

图书基本信息

书名：<<戏剧>>

13位ISBN编号：9787806785010

10位ISBN编号：7806785019

出版时间：2006-8

出版时间：上海书店出版社

作者：[美] 罗伯特·科恩

页数：375

字数：320000

译者：费春放 主译

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>

前言

我极其愉快地欢迎中国读者跨越国界、洲界进入“我”的戏剧世界。

上世纪60年代初，当我还是个学戏剧的研究生时，我在欧洲度过了整整一个夏天，看了十个国家的戏剧演出。

在以后的日子里，我几乎走遍了北美和欧洲所有戏剧的中心，又先后去了亚洲、非洲、澳洲和拉丁美洲看戏，从旧金山到伊斯坦布尔，从美国国内的丹佛、巴尔的摩、纽约、洛杉矶的戏剧节到香港、法国、芬兰、匈牙利、罗马尼亚、德国的国际戏剧节。

仅仅在中国，我就有幸看过北京京剧院、上海昆剧团、安徽徽剧团、绍兴小百花剧团、广东粤剧团、香港唐人京剧团表演的传统戏曲，也看过香港话剧团表演的当代新戏。

这些经历，大大提高了我的欣赏能力，充实了我的学术研究。

我的经历恰恰也反映了当今人们日益增长的跨越疆界的戏剧兴趣。

过去20多年里发生的巨大变化导致了所谓的“世界性戏剧”，这不仅包括国际戏剧巡演、国际戏剧节及学术会议，还包括以到大都市看戏为重点的出国旅游观光。

不管是通俗的还是学术的，和戏剧有关的出版物、录像带、DvD大量涌现。

亚洲、欧洲和美洲的戏剧艺术家、学者、观众之间的广泛交流促成了这种跨国界、跨洲界

<<戏剧>>

内容概要

科恩既是学养精深的学者，又是经验丰富的职业导演，还是著名的剧评家和出色的剧作家。他走遍了亚、非、拉、澳各大洲，考察戏剧历史，深入体验戏剧的不同形态，写就了这部巨著。成为当今美国最具权威和最受欢迎的大学戏剧教材和普通戏剧读本。

本书前半部分详实而生动地展示了作为综合艺术的戏剧从剧本创作到舞台实践的方方面面，后半部分集中笔墨为我们描绘了现代戏剧的融合和流变以及当今剧坛的最新动态。

作者深刻细腻的艺术感受和字里行间倾泻的艺术激情一定会打动你。

有谁比罗伯特·科恩博士更适合写作这样一本书呢？科恩既是学养精深的学者，又是经验丰富的职业导演，还是著名的剧评家和出色的剧作家。

他立足西方戏剧，同时深具世界眼光和人类意识。

为了写作一部“能够跨越语言和国界，传达普遍的戏剧价值理念”的著作，科恩走遍了亚、非、拉、澳各大洲，考察戏剧历史，深入体验戏剧的不同形态；为了与最新的戏剧发展保持同步，二十多年来，本书不断增订再版，成为当今美国最具权威和最受欢迎的大学戏剧教材和普通戏剧读本。

本书前半部分详实而生动地展示了作为综合艺术的戏剧从剧本创作到舞台实践的方方面面，后半部分在深入探讨戏剧艺术的起源、东西方戏剧的历史之后，集中笔墨为我们描绘了现代戏剧的融合和流变以及当今剧坛的最新动态，最后单辟一章全面阐释了戏剧批评的理论与实践。

作为最受欢迎的大学教材，本书最大的特点就是“不像”教材——除了将普遍的专业及美学知识与丰富的历史细节和戏剧实践融为一体，最能打动人心的是作者深刻细腻的艺术感受和字里行间倾泻的艺术激情。

翻开第一页，你将走进一个陌生而熟悉的戏剧世界。

作者简介

罗伯特·科恩(Robert Cohen)，美国职业导演、剧作家和戏剧评论家。1965年获耶鲁大学戏剧学院导演艺术博士学位，同年创办欧文加州大学戏剧系，并担任系主任，现为该系讲座教授。

曾获美国大学的最高荣誉UCI奖章和美国高等教育戏剧协会职业成就奖。

他的剧本和学术著作在美国、欧洲和非洲出版，后者主要涉及五种舞台演出研究，其中《表演第一课》(Acting One)、《莎剧表演》(Acting in Shakespeare)和《表演的力量》(Acting Power)分别被翻译成四种语言。

要了解更多有关科恩的信息，请登陆他的个人网站：www.robertcohendrama.com。

<<戏剧>>

书籍目录

中文版序译者序引言第一章 戏剧是什么? 剧场建筑 剧团, 演出团体 戏剧行业 工作 艺术 扮演 表演
第二章 剧本是什么? 剧本分类 剧本长度 剧本体裁 结构 剧本的构成 剧本演出的顺序第三章 演员
表演是什么? 有关表演的两个观念 精湛的演技 魔力 成为演员 演员的基本功 表演手法 演员
的工作程序 面试 排练 演出 生活中的演员第四章 剧作家 我们都是剧作家 剧作家的职业 戏剧创作
的文学与非文学因素 剧本创作是事件写作 好剧本的特征 可信并引人入胜 可说性、可演性、流畅
性 丰富性 人物塑造的深度 严肃性和相关性 集中、洗练和强烈 赞美 剧作家创作的过程 对话
冲突 结构 剧作家的回报 当代美国剧作家 阿瑟·密勒 尼尔·赛门 爱德华·阿尔比 兰福德·威
尔逊 约翰·圭尔 特伦斯·麦可纳里 山姆·谢泼德 奥古斯特·威尔逊 大卫·马麦特 温蒂·华
瑟斯廷 波拉·沃格尔 贝丝·亨利 乔治·C·沃尔夫 托尼·库西纳 大卫·亨利·黄(黄哲伦)
玛格丽特·埃德森 苏珊·劳瑞·帕克斯第五章 舞美设计与技术人员 剧场建筑 舞台模式 其他建筑
因素 布景 布景材料 布景设计师的工作 灯光 现代灯光设计 灯光设计师的工作 服装 服装的作用
服装设计师的工作 化妆 音响设计 特殊效果 戏剧设计中的电脑技术 演出制作技术第六章 导演 导演
的到来: 历史的概述 第一阶段: 教师导演 第二阶段: 现实主义的导演 第三阶段: 风格化的导演
当代的导演 导演的作用 制作人和导演 导演的视界 准备阶段 执行阶段 导演的训练第七章 戏剧传统:
东方和西方 戏剧的起源 有记载的戏剧 西方的戏剧 希腊戏剧 罗马戏剧 中世纪戏剧 文艺复
兴时期的戏剧 皇家戏剧 浪漫主义戏剧 东方的戏剧 印度梵剧 印度舞剧卡塔卡利 日本能剧 日本
歌舞伎 中国戏曲 戏剧传统的今天: 东方与西方第八章 现代戏剧第九章 音乐剧第十章 今日剧坛: 什
么?谁?哪里?第十一章 评论家附录: 戏剧评论写作后记

<<戏剧>>

章节摘录

角色的深度如何，要看剧本多么深入地挖掘了人物的复杂心理，给了观众多大程度的亲切感和什么样的感官享受。

没有一定的深度，我们就无法体验到爱和恨、畏惧和喜悦、希望和绝望，以及任何我们来剧院想体验到的情感，而一个台上角色不给人任何真情实感的剧院，出不了几天观众就要跑光。

所以许多剧作家对将剧情置于戏剧创作首要位置的观点，颇不以为然，他们认为佳构剧过于机械虚假，就是这个原因。

更有一些作家写戏时任凭剧情随意发展，而将故事主线仅仅围绕在某个重要角色的刻画上。

主题一部戏剧的主题是这个剧要传达的抽象的人文思考。

因此，主题也就可以表述为一部戏的总宣言：它的题目，它的中心思想，或者在某些情况下，它要表达的宗教式启示。

有些剧本主题明确，比如欧里庇得斯的《特洛伊妇女》(揭露战争的惨状)，或者莫里哀的《贵人迷》(讽刺社交圈子的愚蠢和虚伪)。

另一些戏剧则没有这么清晰的主题，其中最发人深省的代表作品还引发了学术界激烈的争论。

《哈姆雷特》、《俄狄浦斯王》以及《等待戈多》(WaitingFor Godot)都寓意深奥、内涵丰富，激起人们对它们的中心主题旷日持久的争论。

当然并不是说，每个剧都只能有一个主题，更没人说过，这个主题必须被老老实实归结成一条思想纲要。

实际上，有些主题极其突出的剧目，常常被认为具有政治鼓吹倾向，或者明显的学术导向，票房结果并不佳。

正像百老汇流行的一句话说的，“要传达一条信息，用电传就行了”。

除此之外，虽然戏剧主题都是有关人类社会的核心问题的，但是戏剧的剧场效果总是取决于观众对剧情和人物的认可和投入程度。

一部戏，必须言之有物，这个“物”即主题，又必须看似与观众有关。

另外，戏的焦点必须集中，内涵必须有限，才足以让观众起码窥见到剧中所言之“物”。

所以说，言之无物的戏剧和面面俱到的戏剧一样，无论表演多么有趣，情节多么曲折，反响都好不到哪儿去。

由此可以看出，无论从事哪一剧种创作的剧作家，不管是悲剧还是喜剧、情节剧甚至闹剧，从一开始就应该意识到构思时需要缩小人文思考的跨度，这对戏剧效果大有好处。

编辑推荐

《戏剧》(第6版)前半部分详实而生动地展示了作为综合艺术的戏剧从剧本创作到舞台实践的方方面面,后半部分集中笔墨为我们描绘了现代戏剧的融合和流变以及当今剧坛的最新动态。作者深刻细腻的艺术感受和字里行间倾泻的艺术激情一定会打动你。科恩既是学养精深的学者,又是经验丰富的职业导演,还是著名的剧评家和出色的剧作家。他走遍了亚、非、拉、澳各大洲,考察戏剧历史,深入体验戏剧的不同形态,写就了这部巨著。成为当今美国最具权威和最受欢迎的大学戏剧教材和普通戏剧读本。

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>