

<<戏剧导演>>

图书基本信息

书名：<<戏剧导演>>

13位ISBN编号：9787104016175

10位ISBN编号：7104016171

出版时间：2010-9-1

出版时间：中国戏剧出版社

作者：张仲年

页数：383

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>

<<戏剧导演>>

前言

导演艺术在戏剧中究竟创造了什么？

坦率地说，我在戏剧学院学习时，这个问题始终令我迷惑不解。

那时，导演给我最深刻的印象是，脾气特大，动不动在排练场就训人。

后来，读了丹钦柯的《文学·戏剧·生活》后才知道导演原来就是演出的“组织者、解释者和演员的镜子”。

导演是演出的组织者，这是不言而喻的。

查一下英语辞典就可知道，英语“导演”（Director）一词还可以解释为：“指导者、处长、局长、署长、主任、总监”等。

他之所以能训人，因为他是演出群体的头。

但是，导演是演出的组织者，这只能说明他是一个对演出负责的人，并未回答他在戏剧中究竟创造了什么？

从梅宁根以来的现代导演史表明：导演已从一个监督演出的权威成为演出本文的作者。

导演是演出本文的作者。

这不是什么新的命题。

20世纪初，梅耶荷德早就表述过这一命题。

但是，对于这一命题在理论上却缺乏充分的论证。

难道导演作为演出的组织者就自然成为演出的写作者了吗？

要知道，组织者与写作者并不是两个可以互换的概念。

难道说，导演作为演出的作者是由于他可以随意地增删和修改剧本吗？

如果说，因为导演承担了某些编剧功能才成为演出的作者，那岂不是说，导演本身并不是演出的作者吗？

承认导演是演出的作者，就必须说明，导演是如何写作的。

台词是剧作家写的，动作是演员创造的，布景、道具、灯光、服装、化妆是舞台艺术家设计的，音乐是作曲家编的，导演在演出中究竟创造了什么？

如果我们用分析的思维模式解构戏剧演出的整体，即将演出整体分解为它的各别成分，我们将永远发现不了导演创造的踪迹。

系统论告诉我们：一个系统并不等于它的构成元素之和。

除了它的构成元素之外，它还包括元素与元素的关系，即结构。

如一个系统有A与B两项元素，那么，这个二元系统必然存在第三项，即A与B的关系。

否则，A与B构成不了一个系统。

<<戏剧导演>>

内容概要

这是一本有关戏剧导演的理论研究，也是一部较全面的教材。

《戏剧导演》正是为有志于成为这样的人类灵魂工程师的青年而编写，力求告诉有志者，如何认识戏剧本体，如何掌握戏剧的种种艺术手段，并详细阐述导演艺术创造规律与工作方法。

《戏剧导演》按教学的程序写，不把它写成纯导演理论著作，也不是写只讲操作的技术教材。体例上从元素解析、创作过程到导演观念的阐释；论述上注意顾及初学者，注重理论和操作相结合，列举大量演出实例，深浅适宜；内容上注意吸收和融汇国内外各家导演学派之长，力图把它写成一部视野开阔、能为导演教学和导演创作人员有所遵循的教材型学术著作。

《戏剧导演》尽管没有深奥的理论表述，但视野开阔、立论中肯、论域系统、实例丰富，是一本帮助青年学生学习导演的好教材。

<<戏剧导演>>

作者简介

张仲年，梦想做电影，学的却是戏剧，导演得最多的又是电视剧。

糊里糊涂的拍过二十来部一百三十余集。

《逆火》算是代表作，1995年曾荣获德国第16届柏林国际电视广播节大奖——“亚洲未来奖”。

喜欢搞点理论研究。

出版专著《戏剧导演》，挺受读者好评，于是再版。

17岁幸运的考进上海戏剧学院导演系，就没再离开过这所美丽的校园。

如今已是花甲之年，卸下副院长的重任，静下心心地做教授，带硕士生、博士生，开开心心地再导演三两部作品。

再潇潇洒洒的涂写三两本书出来，真也其乐无穷，不枉为教授、博士牛导师和国家级有突出贡献的中青年专家。

<<戏剧导演>>

书籍目录

导演——演出本文的作者绪论上篇 解析篇——导演元素及其构成第一章 牵住牛鼻子——事件处理的艺术第二章 细节见功夫——物件的妙用第三章 创造性语汇——空间·画面·调度第四章 心灵的显现——音乐与声响处理第五章 生命的律动——节奏第六章 有法而无法——导演技术论中篇 综合篇——导演创作论第七章 导演分析剧本的基本原理和方法第八章 导演分析的内容与步骤第九章 话剧《茶花女》导演分析第十章 导演构思下篇 观念篇——确立戏剧理想走自己的路第十一章 导演艺术是什么第一节 准备与协调的艺术第二节 总体的艺术第三节 再创造的艺术第四节 个人的艺术第十二章 绚丽多采的导演学派第一节 萨克斯·梅宁根公爵乔治二世第二节 安德烈·安托万第三节 瓦格纳、阿披亚和戈登·克雷格第四节 康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基第五节 梅耶荷德第六节 欧文·皮斯卡托尔第七节 贝托尔特·布莱希特第八节 安托宁·阿尔托第九节 彼得·布鲁克耶日·格洛托夫斯基结束语三版后记

<<戏剧导演>>

章节摘录

插图：通过比较我们发现，戏剧动作进行的时间，与观众观赏的时间处于同一层次，即处于基本的连续形态。

时间的扩张与省略，时间的流失与停留，时间的顺延与倒错，都不能违背连续性的特点。

过于频繁的时空交叉与跳跃，在戏剧中应予避免。

戏剧的场面调度总具有同时性的特色。

即事件发生，在场人物一齐作出不同的反应。

电影中放映时间是连续不断的，不象戏剧每幕之间有个停顿。

但是在它的每个镜头之间，时间差是相当明显的。

同样在场四个人，听到一声巨响，导演用几个反应镜头来表现这四个人的反应。

哪怕每个镜头只有两秒，第2个镜头已比实际生活中的反应慢了两秒。

第三个镜头就差了4秒……聪明的导演利用电影的时间差来表现自己的意图。

比如伯格曼导演的《人》中护士阿尔玛陪同依丽莎白来到海边疗养所，有一长段阿尔玛向依丽莎白回述过去经历的一件秘事的戏。

台词是完整的连续的，在一个空间中即可表现。

但伯格曼却用了至少五个空间。

空间的直接切换，似乎取消了叙述间断。

但时间差（即被省略的人物从这个空间到那个空间所需时间）却透露给观众一个信息，两个人的沟通是有一个过程的。

由于时间差，电影导演就可以运用平行蒙太奇来叙述同时发生于不同地点的事，就可以运用交叉剪辑来强调时间的作用。

导演还使用各种镜头的性能来造成舞台上无法达到的艺术效果。

比如《黑炮事件》中，李任重与周玉珍两人在矿区公路上的谈话，是李任重的回想。

导演用了长焦来拍摄。

两人走在画面的左半边，身后有两辆百吨的翻斗装卸车，轮子比人还高，人与车同方向前进。

由于是长焦，人总是走不近，那车轮老在右边转，驶不出画面。

这就造成了与一般处理迥然不同的感受：起用不起用赵书信这么一个小问题，被漫无休止地搁浅，令人愤慨。

舞台导演也有自己的绝招，他变化时空处理的方法，求得独有的表现力。

除了同时同空这一最常见的方式外，还有——同时异空。

如吕剧（《姐妹易嫁》，楼上楼下并存舞台。

异时同空。

如《塔克纳城的小姐》。

《外国戏剧》1986年第3期）异时异空。

如《推销员之死》。

<<戏剧导演>>

后记

本书首次问世是1995年，再版是2003年，相隔8年。

一晃又是7年，中国戏剧出版社决定出第三版，使我兴奋不已。

因为这是对本书学术上的充分信任，同时也是对市场的自信。

我真诚的感谢中国戏剧出版社，让本书能够跟新一代的同行们相遇。

我曾在去年出版的《影视导演》一书后记中写道：当今世界，人们做得最多的梦，一是“发财梦”，二是“明星梦”。

股市里涌动的人头跟银屏上晃动的情影何等相似乃尔。

入的欲望丰富了人生，激荡起上进的豪情，书写着一幅幅现世景象。

而这一幕幕社会话剧的“导演”者，就是“名”和“利”。

社会主义市场经济为大众的“名利”开辟了广阔的平台，每个人的智慧、才华和能力都可以在这个平台上尽情展现。

当然，市场经济的弊病是无意识地放纵人类恶习、毁坏优良品德、塑造扭曲人格。

因此，需要引导，需要镜子，需要自我鉴别与自我改善。

电影电视作为大众传播媒介，成为人类自我健康发展的最佳工具。

而导演是电影电视最重要的支柱。创造性智慧的推动力量。

导演不是说教者，是倡导者。

导演不是训斥者，是诱导者。

导演像钻井一样发掘现实的人性，像点火一样燃烧永恒的感情。

导演艺术就是人性和感情的艺术，而影视导演艺术就是借助影像技术呼唤高尚人性、弘扬美好感情的艺术。

因此，导演应当是社会正义的表现者，应当是和谐文化的身体力行者，应当是大众百姓的引领者。

这要求导演入具有高尚情操、深刻思想、精湛技艺和市场观念。

美国导演雷克斯·英格拉姆说得好：“作为工业，电影大概还会无限期的给投资者们创造红利；作为艺术，它已变成媒介，给世人传达世代大师试图给与我们的寓意。

”

<<戏剧导演>>

编辑推荐

《戏剧导演》由中国戏剧出版社出版。

<<戏剧导演>>

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>