

<<戏剧的快乐>>

图书基本信息

书名：<<戏剧的快乐>>

13位ISBN编号：9787115309938

10位ISBN编号：7115309930

出版时间：2013-5

出版时间：人民邮电出版社

作者：[美] 吉姆·帕特森, 吉姆·亨特, 帕蒂·P·吉利斯佩, 肯尼斯·M·卡梅隆

译者：张征, 王喆

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>

<<戏剧的快乐>>

内容概要

《戏剧的快乐》从艺术、商业、技术多种角度对戏剧这一艺术表演形式作了全方位的描述。尤其针对当下的艺术实践活动，清晰地勾勒出戏剧的历史和现阶段的发展，并突破就艺术论艺术的窠臼，对剧场内外、台上台下推动戏剧艺术发展的各个要素都作了巨细靡遗的解析。

<<戏剧的快乐>>

作者简介

吉姆·帕特森，南卡罗来纳大学夏季常备剧院的艺术总监，美国舞台导演协会成员，在美国的多家夏季戏剧节以及大学和学院中导演过话剧，并且他也是戏剧导演艺术硕士项目的带头人。

吉姆·亨特，南卡罗来纳大学戏剧与舞蹈系的系主任兼艺术总监，美国国家戏剧设计联盟“舞台艺术家联合会”成员，并在美国多家剧院中从业多年。

帕蒂·P·吉利斯佩 肯尼斯·M·卡梅隆，是首版《戏剧的快乐》的作者。

<<戏剧的快乐>>

书籍目录

目 录序	第1部分 定位戏剧、体验演出：理论与批评	1第1章 戏剧：表演与艺术	2 为什么是戏剧？
3 作为表演的戏剧	4 表演的共有特性	4 导致表演形式不同的特性	5 作为艺术的戏剧
8 艺术共有的特性	8 导致艺术形式不同的特性	8 戏剧和其他艺术的关联	9 作为表演艺术的戏剧
10 聚光灯 生活/艺术/表演：弗罗斯特/尼克松	7 聚光灯 学习提醒	14第2章 戏剧：表演中的观众——三重角色	15 作为表演艺术的戏剧：观众的角色
16 社会观众	16 观众互动	18 观众认可	18 观众不认可
19 作为文化表达的戏剧：观众的角色	19 文化	19 文化与观众	20 反映文化的镜子
20 作为产业的戏剧：观众的角色	22 平衡产业和艺术	23 艺术的产业化	23 产业与戏剧不断变化的形式
24 聚光灯 坚毅剧院(阿拉斯加州朱诺市)	26第3章 如何阅读剧本	29 观看 VS 阅读	30 填补空白
30 批判性地思考	31 准备工作	31 名称	31 人物设置
32 开场舞台指令	32 发问时间	32 第一次阅读	32 结尾
32 利用剧本的不同部分进行剧本分析	33 亚里士多德	33 情节	34 人物
36 思想	39 语言	40 音乐	40 场面
41 写作剧评	42 基于剧本部分的剧评	42 基于类别的剧评	42 聚光灯 阅读剧本和写剧评
38第4章 如何观看戏剧	44 体验演出	45 吸纳	45 新的问题
46 准备工作	47 戏剧艺术	47 剧目自身的特性	48 节目单
48 剧场设施环境	49 演出分析	49 观看并参与	49 戏剧的价值
50 特定演出中的价值	53 组织剧评	58 聚光灯 观看戏剧：演出中的人物	51第5章 调和戏剧中的艺术和产业
59 戏剧艺术的中介	60 理论家	60 批评家	62 戏剧顾问
63 评论者	64 戏剧产业中间人	65 市场营销	65 经纪人和选角导演
67 阅剧人	68 聚光灯 《纽约时报》(The New York Times)戏剧评论者	64第2部分 今日的戏剧及其制作者：戏剧实践	69第6章 今日的戏剧制作：背景
70 戏剧空间	71 镜框舞台	71 伸出式舞台	72 圆形舞台
72 其他格局	73 美国的剧院	75 专业剧院	75 百老汇
75 巡演	77 外百老汇	77 外外百老汇	78 非营利性地区剧院
78 晚餐剧院	80 业余剧院	80 教育性剧院	80 社区剧院
82 特定观众剧院	82 儿童剧院	82 政治剧院	83 聚光灯 理查德·皮尔布罗(Richard Pilbrow)
74第7章 剧作家	85 剧作家和写剧的性质	86 剧作家	86 写剧
86 戏剧和文学	86 剧本和剧作家的来源	87 剧本	87 剧作家
88 剧作家的生涯	89 培训剧作家	91 从书页到舞台：专业事宜	91 写作剧本
91 将剧作搬上舞台	95 在排练中改进剧本	96 剧作家的收入	96 什么才是优秀的剧作？
97 聚光灯 林恩·诺塔奇(Lynn Nottage)：一位出色的剧作家	94第8章 演员	98 表演的性质	99 表演的两种路线：灵感与技术
99 真实与伪装：戏剧和演员的悖论	100 演员与戏剧人物	101 训练演员	102 分析剧本
104 训练演员的演出工具	105 训练想象力	107 表演系统	110 试演、排练和演出
113 试演	113 排练	114 演出	115 什么是卓越的演出？
116 聚光灯 梅瑞尔·斯特里普(Meryl Streep)：一位卓越的演员	103第9章 导演	117 导演的性质	118 导演的职责
119 导演的特质	119 导演的文本观	119 导演的工作	122 挑选剧作
122 阐释剧作	122 创作作品	126 绘制平面图	128 选角和培训演员
129 演出的舞台走位	130 策划，协调，彩排和修改	136 培训导演	138 什么是优秀的导演？
139 聚光灯 菲利达·劳埃德(Phyllida Lloyd)：一位杰出的导演	127第10章 设计师和技术人员	141 设计的性质	142 剧作的世界
143 基调和氛围	143 抽象化的层次	144 历史时期	145 地理场所
145 社会经济环境	146 美学效应	146 设计师的工作	146 场景设计师
146 计算机辅助设计(CAD)	148 技术指导	149 服装设计师	150 灯光设计师
152 音效设计师	154 培训设计师	154 什么是优秀的设计？	155 聚光灯 乔治·依泽诺(George Izenour)
156第3部分 其他时期和地区的戏剧：戏剧史	159 戏剧：从过去到现在	159 戏剧史扫描	160 第三部分A·法卡德舞台：第一个千年(公元前534年—公元550年)
160 第三部分B·象征物，环境和同时性：接下来的700年(公元950年—公元1650年)			

<<戏剧的快乐>>

年) 162 第三部分C·幻觉主义：从公元1550年到现在 163 聚光灯 学习提醒 164第3A部分
 法卡德舞台(公元前534年—公元550年) 165第11章 希腊戏剧 167 背景 168 关于戏剧起源的理
 论 169 亚里士多德和《诗学》 170 希腊戏剧的特点 171 剧本和剧作家 172 泰斯庇
 斯 173 埃斯库罗斯 173 索福克勒斯 173 欧里庇得斯 175 阿里斯托芬 175 剧场
 建筑和实践 176 观众 177 表演 177 布景和器械 178 服装和面具 179 雅典黄金
 时代的终结 180 亚里士多德和《诗学》 182 希腊时期及其剧场 183 聚光灯 索福克勒斯
 的《俄狄浦斯王》，公元前427年 174第12章 罗马戏剧 186 背景 187 罗马节日和共和国戏剧
 187 话剧 188 戏院建筑、场景、服装和面具 189 观众 191 帝国和罗马戏剧的结束
 191 三份重要文本 192 剧场建筑 193 剧场娱乐节目 194 基督徒对戏剧的反对
 195 帝国的分崩离析 195 东部(拜占庭)帝国和戏剧 196 聚光灯 普劳图斯的《孪生兄弟》
 190第3B部分 象征物、环境和同时性(公元950年—公元1650年) 199第13章 中世纪戏剧 201 背
 景 202 中世纪早期的戏剧和剧场 203 赫罗斯威塔和艾瑟渥德 204 中世纪文化和戏剧，公
 元1200年—公元1550年 205 教堂之外的宗教剧 206 教堂之外宗教剧的舞台表演 207 世
 俗剧 210 中世纪宗教剧的结束：中世纪世俗剧的流变 212 聚光灯 无名氏，《个人》，公
 元1490年 208第14章 英国和西班牙的黄金时代 214 背景 215 人文主义 215 世俗主义
 215 宗教改革 216 扩大的世界 216 君士坦丁堡的衰落 216 印刷术 217 艺术
 217 北部的文艺复兴：莎士比亚时代 217 剧院实体 217 观众 219 制作实践 219
 演员和表演 220 剧本和剧作家 221 宫廷假面剧和新惯例：伊尼哥·琼斯(Inigo Jones) 223
 英国剧院的谢幕 224 西班牙的黄金时期 226 女性观众和演员 226 剧本和剧作家 226
 聚光灯 西班牙剧院：王子庭院 225第3C部分 幻觉主义(公元1550年—公元1960年) 229第15章
 意大利的文艺复兴 231 背景 232 主流戏剧 232 理论：新古典主义 232 剧院实体：幻
 觉主义 235 制作实践：幻觉主义 236 主流剧院的矛盾 239 另一种剧院：即兴喜剧 239
 意大利：衰退 241 聚光灯 意大利的帕尔马的法尔内塞剧院 238第16章 新古典主义的兴衰
 243 法国戏剧 244 兴起 244 太阳王和黄金时代 246 感伤主义 250 英国王政复辟
 时代的戏剧及其他(公元1660年—公元1750年) 251 复辟时代的戏文 253 观众 254 感伤
 主义 254 美国的英语话剧 257 聚光灯 让·拉辛的《淮德拉》，1677年 248 聚光灯 莫里哀
 的《伪君子》，1669年 249第17章 成功的失败：戏剧和改革，公元1750年至20世纪50年代 258 背
 景 259 三个国家，两种经历 259 德国 259 英国和法国 260 改革 260 浪潮之一：
 浪漫主义，1750年—1850年 260 主要内容 260 浪漫主义的本质：我们这个世界的开端 261
 戏剧中的浪漫主义 262 余震：理查德·瓦格纳(Richard Wagner) 266 浪潮之二：现实主义
 ，1850年—1950年 267 现实主义和自然主义：三大重要领衔者 268 萨克森-迈宁根公爵格乔治
 二世(Georg ,Duke of Saxe-Meiningen) 269 安德烈·安托万(André Antoine)和自由剧院 271
 康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavski)和莫斯科艺术剧院 272 剧本和剧作家 273
 浪潮之三：先锋派，1890年—1950年 275 对现实主义的反应：四个重要的“主义” 277
 布莱希特和阿尔托 279 先锋派戏剧和运动 282 艺术戏剧运动 282 聚光灯 亨利克·易卜生
 的《玩偶之家》，1879年 276 聚光灯 安托南·阿尔托的《血喷》(Jet of Blood) 281第18章 商业
 主义的兴起和胜利，公元1750年至20世纪50年代 287 背景 288 商业剧院 288 从演员经理到
 制作人 289 明星体系 289 剧场联合组织 290 在商业剧院上演的戏剧 290 话剧的转变
 291 各式各样的话剧 292 剧院和制作实践 303 实体剧院 304 制作与表演手法
 304 商业剧院的衰落 307 商业剧院的回应 308 戏剧协会组织 309 集体剧院 309
 联邦戏剧项目 309 地区剧院 310 聚光灯 奥古斯丁·戴利(Augustin Daly)的《煤气灯下》
 ，1867年 295 聚光灯 田纳西·威廉姆斯的《欲望号街车》，1947年 298第19章 多样性戏剧，公
 元1950年—公元2000年 311 背景 312 社会变革 312 技术变革 312 科技的改变与通俗
 世界观 313 戏剧性的改变：戏剧图景 314 前卫戏剧 316 两大潮流：政治戏剧和艺术戏剧
 318 先锋派的影响 325 专业戏剧 326 商业戏剧 327 非营利性剧院 331 戏剧的衰
 落与文化失位 332 聚光灯 奥古斯特·威尔逊(August Wilson)：非洲裔美国人的百年生涯 319第20
 章 美国戏剧，公元2000年—公元2010年 333 背景 334 戏剧变革 334 戏剧对于9·11的反应

<<戏剧的快乐>>

336 身份戏剧的同化作用 338 褪色的先锋派艺术 344 商业戏剧与非营利性戏剧 345
百老汇 345 非营利性剧院 347 拉斯维加斯 347 巡演 348 新千年里的戏剧潮流
348 放眼未来 350 聚光灯 黑人娱乐剧场与泰勒·派瑞 341第21章 全球戏剧 352 背景
353 跨文化潮流 353 戏剧和类戏剧活动 354 东方 356 印度 356 日本 359
中国 361 伊斯兰世界 363 土耳其 364 其他伊斯兰戏剧 364 非洲 364 非洲大学
365 非洲话剧 365 发展戏剧 367 聚光灯 世界舞台上的女性 358术语表 369词汇表
398

<<戏剧的快乐>>

编辑推荐

《戏剧的快乐（第8版）》是由美国专业学者精心改版的新作，对以往版本进行了梳理和补充，是国外艺术专业院校的课外拓展阅读和进行专业性阅读的推荐读物。

《戏剧的快乐（第8版）》从演员、观众、编剧、导演、舞台设计、商业经营等多个角度对戏剧作了深刻而翔实的论述。

无论您是戏剧的爱好者还是从事与戏剧有关的专业工作，本书都能给您有益的指导。

《戏剧的快乐（第8版）》选取的内容，都是戏剧发展史上著名的戏剧，熟悉的素材能帮助你更好地理解文章的内涵。

除此之外，对世界戏剧发展史的梳理，会让您对世界戏剧的发展有一个宏观的了解。

《戏剧的快乐（第8版）》每一章节中的聚光灯部分，都是本书的亮点，它选取的经典素材都是对内容的针对性分析。

<<戏剧的快乐>>

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>