

<<像导演一样思考>>

图书基本信息

书名：<<像导演一样思考>>

13位ISBN编号：9787550214774

10位ISBN编号：7550214778

出版时间：2013-5

出版时间：北京联合出版公司·后浪出版公司

作者：[美]迈克尔·布鲁姆(Michael Bloom)

译者：李淑贞

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>

<<像导演一样思考>>

前言

<<像导演一样思考>>

内容概要

多位普利策奖得主联袂推荐
写给所有导演的实用创作手册
从内部情节到外部结构的剧场思维模式解读
从第一次读本到最终开演的全流程实践指导
如果你真的想成为一个导演
你应该像导演一样创作一部戏
如果你只是喜欢看戏
你也可以带着“导演范儿”欣赏一部戏

本书是一部戏剧导演实用手册，详细总结了戏剧制作各个方面的技巧手法，从第一次读本开始，包含剧本阅读研究、诠释情节、结构分析、过程设计、角色选派和排练过程等环节，直至最终开演。作者布鲁姆拥有近二十年的舞台导演及教学经验，他认为，所有成功的导演不但会关注一出戏的内在——每个角色的内在生命，也关注这出戏的外在元素和结构。在这本迷人的、容易理解的手册中，戏剧阐释的艺术和与演员合作的技巧被融会到一个独特的、统一的方法中。

本书写给各个经验水平的戏剧导演，甚至电影导演也可以从某些章节收获灵感，对戏剧感兴趣的广大普通读者，亦能从这本小小的书册中了解戏剧的制作美学，提高观剧品剧过程中的审美体验。

《像导演一样思考》填补了戏剧导演实用手册的空白。
这是一本机智而流畅的书，一定能成为学生和新手导演无价的指南。

——唐诺德·马奎里斯，2000年普利策戏剧奖得主
我非常喜欢迈克尔·布鲁姆的《像导演一样思考》。
对导演的偏好就像对腌鲱鱼的喜好，喜欢的人喜欢的不得了。
我相信这本书能为那些喜欢它的人带来相当不错的观点。

——大卫·马梅，1984年普利策戏剧奖得主

<<像导演一样思考>>

作者简介

<<像导演一样思考>>

书籍目录

前言1 导论1 PART 1准备工作 第一章像艺术家一样思考7 1.1 导演作为诠释者9 第二章阅读与研究 2.1 导演作为侦探14 实用心得：舞台指示14 2.2 公版剧本15 2.3 翻译与改编15 实用心得：制作翻译18 2.4 研究 19 2.5 研究的类型90 实用心得：对美国的研究21 第三章诠释情节 实用心得：术语26 3.1 确定情节27 实用心得：淬炼情节27 3.2 节拍 28 实用心得：节拍变换28 3.3 给定情境29 3.4 揭开情节30 3.5 场景目标32 3.6 障碍：情节的反面32 3.7 把情节和障碍放在一起33 3.8 表演背后的理论基础35 第四章外部分析：结构 4.1 核心冲突：导演的摇杆37 4.2 功能 38 4.3 事件39 4.4 结构40 4.5 原型模式42 4.6 精通叙事44 4.7 分析新剧本45 实用心得：叙事知觉45 4.8 语言46 4.9 分析语言47 实用心得：探讨韵律48 4.10 挑战 52 实用心得：舞台打斗的挑战53 5.2 隐喻61 5.3 时间和地点 62 5.4 把一出戏移植到另一个世界63 实用心得：一种后现代方法64 5.5 传统手法65 实用心得：发展诠释方法的关键问题65 第六章设计过程 6.1 时间表67 6.2 第一次会议68 6.3 研究阶段68 实用心得：过度设计的陷阱70 6.4 剧场空间 71 6.5 建构平面图71 平面图要点提示73 6.6 立体的设计74 实用心得：了解舞台机械装置74 6.7 布景变换选择75 6.8 设计团队中的其他人76 第七章风格 7.1 剧本的风格80 7.2 历史上的风格82 7.3 制作的风格82 实用心得：形容风格82 7.4 表演的风格83 第八章选派角色 8.1 准备工作87 实用心得：界定角色88 8.2 角色清单 89 《芭芭拉少校》：角色清单89 8.3 非传统的角色选派90 8.4 角色选派与诠释91 8.5 以人物关系来选派角色91 8.6 技能和类型92 8.7 专业剧场的角色选派93 实用心得：为台词页选择材料93 8.8 试演会94 实用心得：细看演员的简历 94 8.9 成功与失败的角色选派96 PART 3排练 第九章排练初期 9.1 第一天100 9.2 案头工作102 9.3 站起来排戏104 实用心得：道具和家具104 实用心得：一次处理一件事106 9.4 加强情节107 实用心得：情节与节拍的重要性108 9.5 排练礼仪109 9.6 可供选择的方法111 9.7 排练一部新戏113 第十章演出形式 实用心得：什么时候开始走位116 实用心得：善用转身117 10.1 结构布局118 10.2 不同的舞台空间 121 第十一章排练中期：解决问题 11.1 着手进行中期排练125 第十二章排练中的外在角度145 第十三章最后阶段155 PART 4资源 第十四章导演的愿景169 PART 5附录 附录一下一个计划177 附录二排练时间表范例181 附录三参考要点185 《玻璃动物园》节选185 《娜拉》节选190 重要词汇193

<<像导演一样思考>>

章节摘录

版权页：另一方面，规模不能成为放弃真实的——并非写实的——表演的借口。

不论情节多么极端或不寻常，表现方式可以也必须忠于故事的情境，否则戏就会变糟。

然而，有数量惊人的导演在指导高度风格化的戏剧时——不论是古典的还是当代的，允许演员们戴上面具脸，使用奇怪的声音，摆出虚假的姿态，就像先前在表演课程中看到的一样。

他们这么做是将风格表象化而不是具体化，这种虚有其表的演出忽略了戏里可能存在的深度和含糊其辞。

这可能源于把风格看做是取自过去的一套规则和假设，或取自某些风格元素的具体化。

在更加风格化的戏剧中表演，对表演者的语言和动作会有更高的要求，但是这类表演绝不能排除基本的表演原则，也不能摒弃真实的表现方式。

即使在高度风格化的戏剧中，表演也不能摒弃内化情节的过程。

伟大的表演，不论其风格为何，着重表现的都不是灵巧的肢体，而是内在的生命力和炽热的情感。

导演在开始排练时就告诉演员他们将要演出的是一出风格化戏剧（而且他已经知道是什么风格），很可能会牺牲丰富而真实的表演。

排练过程的主要目标之一，就是要寻找一个特定的风格来传达剧中行为和情境的真实性。

在最近的一本关于导演的书中，以概念戏剧演出闻名的作者采访了罗伯特·刘易斯（Robert Lewis），他是著名的演员、导演兼教师，20世纪30年代和“团体剧场”（Group Theatre）一起工作，不过后来中断了体验派表演方法而开始提倡一种更戏剧化的表演技巧。

采访刘易斯的目的，不仅是要批评体验派表演，也要驳斥所有运用内在生命的表演方式。

讽刺的是，刘易斯坚持情感的真实，不论一出戏是什么风格。

我认为在舞台上“有”一种真实的情感交流是基本的。

在真实的情境之中说话、聆听和感受自我。

如果是现实的情境，那么没有问题，你会感到自在。

但是，戏剧并不只限于那一种。

有时需要表现深奥难懂的语言、诗歌般的台词或有韵律节奏的台词，动作也不只是点烟喝酒。

而是和角色的肢体语言有关，如果你在这些方面有问题，你就得努力达到目标。

我并不认为这些只靠肢体表演。

你一定得找到某种内在的正当理由来做一件事——这又让我们回到了我们的老朋友斯坦尼斯拉夫斯基，因为，毕竟我们的行为举止不只是来自外在，也来自我们的内在。

<<像导演一样思考>>

后记

<<像导演一样思考>>

媒体关注与评论

《像导演一样思考》填补了戏剧导演实用手册的空白。
这是一本机智而流畅的书，一定能成为学生和新手导演无价的指南。

——唐诺德·马奎里斯，2000年普利策戏剧奖得主 我非常喜欢迈克尔·布鲁姆的《像导演一样思考》。

对导演的偏好就像对腌鲱鱼的喜好，喜欢的人喜欢的不得了。
我相信这本书能为那些喜欢它的人带来相当不错的观点。

——大卫·马梅，1984年普利策戏剧奖得主

<<像导演一样思考>>

编辑推荐

《像导演一样思考》写给各个经验水平的戏剧导演，甚至电影导演也可以从某些章节收获灵感，对戏剧感兴趣的广大普通读者，亦能从这本小小的书册中了解戏剧的制作美学，提高观剧品剧过程中的审美体验。

<<像导演一样思考>>

名人推荐

<<像导演一样思考>>

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>