

<<导演笔记>>

图书基本信息

书名：<<导演笔记>>

13位ISBN编号：9789866098031

10位ISBN编号：9866098036

出版时间：2011-4

出版时间：博雅书屋

作者：法兰克·豪瑟,罗素·瑞期

页数：232

译者：李淑真

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>

<<导演笔记>>

前言

人類表演的歷史非常久遠，我們穴居的祖先就已經會在部族面前表演打獵的過程。然而，學戲劇或電影的人都知道--特別是對導演工作有興趣的人--要得到通過時間考驗且精練純熟的指導是多麼不容易的事。

在我做為一個年輕導演的學習過程中，一直渴望得知最根本的原則，渴望獲得具體的建議。亞里斯多德與斯坦尼斯拉夫斯基已做出他們的貢獻，而誰是當代樹立準則的人誰可以讓我們學習去瞭解演員的性情和行為、一般觀眾的認知，或是有效解決排練謎團和表演危機的方法簡而言之，誰知道這些準則 後來，我遇見了法蘭克·豪瑟。

..... 那是在1980年代末期。
我剛從學校畢業、離開不適合的華爾街銀行的工作、前往倫敦追尋我的導演生涯。

在那裡，我遇見了法蘭克。
他是我的老師之一，一個骨瘦如柴、聲音粗嘎、機智、好說些戲謔的雙關語、愛捉弄人的人。他那一身皺巴巴的衣服和平民化的作風，很難讓人聯想到他重要的成就；將近五十年的職業生涯中，他經營了牛津大學專業的劇場，在倫敦和紐約導演了無數的作品，指導了許多已經是或後來將成為英國戲劇舞台之王的人，包括艾利克·吉尼斯、理察·波頓、茱蒂·丹奇，以及伊恩·麥克倫。

我們認識的時候，正值法蘭克在倫敦西區同時進行三場戲劇演出的工作尾聲。在完成我們的學習作品後，法蘭克邀我一同前往奇切斯特，一個位於英格蘭南方充滿各種慶典活動的戲劇小鎮，擔任他執導的「四季之人」（《A Man for All Seasons》台灣譯名《良相佐國》）的助理導演。

有一天在排練前，驚喜從天而降。
法蘭克遞給我一疊十二張印著打字機工整字體的文稿，第一頁上印著謙虛的標題：執導筆記。

「你也許會發現這些對你有幫助，」他說。
「執導筆記」是他的智慧結晶---是他傑出的職業生涯所累積的經驗去蕪存菁後的產物。他私下分送給朋友和學生的「執導筆記」，說明他如何與演員交談，如何分析一場戲，如何使排練維持輕快而有效率。

也就是說，「執導筆記」告訴我們他如何把一個故事化為生動的戲劇表演。
法蘭克在排練時的導演技巧，並不像他的「執導筆記」所顯現出來的那麼理論化，不過，這些重點確實抓住了他的工作要領和效能；他如外科手術般精準、快速的切入；他給演員的看似簡單的指示，就像他本人一樣，有時容易被低估了。

做為導演，法蘭克在必要的時候會努力工作，雖然外表看起來有點心不甘情不願。他總會突然停下來，期待做為演員或學生的你說些什麼，以負起積極參與對話的責任。畢竟，你有角色必須扮演。

提出主張的是他，而沉思與實現的責任在你。
只有在過了一些時間之後，大家才會領悟到，雖然他似乎做得不多、說得很少，卻完成了這麼多--顯然是一位能幹的導演兼老師。

在我們認識十五年後，我向法蘭克提出把他十二頁的筆記擴充成一本書的想法。
他原始的筆記全部都還在這裡面。
這本書是在他原始的筆記中，補充上我在法蘭克身邊所觀察到的其他技巧和教學，也增加了以我自己的經驗和其他人的教學為基礎的材料。

我們讓這本書發出權威指導者的說話語氣，喜歡動用「要...」、「不要...」、「一定要...」，和「絕對不要...」這些字眼。
法蘭克和我也許可以使用比較溫和、比較建議式的口吻，不過，我們認為，因為過度而產生刺激總比因為溫和而產生不了反應要好。

對於書中武斷的主張，當然可以提出質疑--可以抵抗、辯論、甚至討厭它們。
我們的希望是，閱讀這本書的人無法忽視它的存在。

<<导演笔记>>

内容概要

擴充、補強成為一本書。

當萊克自己出版這本書時，宣稱這是一本不受時間限制的經典，而現在終於有平裝本問世。

書裡行間確實可見洋溢的才華。

正如史壯克與懷特對於英文寫作與文法的貢獻，豪瑟與萊克對於導演與演戲所提供的深度見解是無可比擬的。

除此之外，這本書也包含對生活和領導力獨特的指導 - - 如何與人交際、預料問題、處理棘手的狀況，因此本書不僅在舞台上極具重要性，在舞台下也同樣有價值。

這130個「重點」涵蓋的範圍很廣，從理解劇本到排練規則，如何與演員交談，如何搏得觀眾笑聲，以及舞台的關鍵元素。

這些內容透露出年輕的伊恩·麥克倫和茱蒂·丹契如何開始他們的演員生涯，也引用許多藝術家罕見的說詞，諸如契柯夫、卡山、和蕭伯納。

對於投身於導演或演戲工作的學生或專業人士，正在尋求領導方面嶄新概念的專業經理人，或是想要瞭解戲劇創作過程的劇場愛好者，閱讀本書將會是一段珍貴、無價的經驗。

<<导演笔记>>

作者简介

法蘭克·豪瑟 (Frank Hauser) 現已辭世，於1956年在牛津大學成立 《Meadow Players》
，並且擔任牛津劇場 (Oxford Playhouse) 的導演長達十七年。

在這期間，他的許多戲劇作品可以在倫敦和紐約看到。

1968年，他榮獲「大英帝國司令勳章」(CBE)，由英國女皇頒發最聞名於世的榮譽之一。

羅素·瑞期 (Russell Reich) 一個創意十足的導演，住在紐約。

他曾經擔任哈佛大學的駐校訪問藝術家，以及紐約圓形劇團的藝術夥伴，並且是圓形劇團導演實驗室的成員。

李淑貞 現職：專業翻譯 學歷：**清華大學外語學系畢業

<<导演笔记>>

书籍目录

I. 瞭解劇本 1. 閱讀劇本 2. 休息一下，再讀一次 3. 如果可以選擇的話，試著讓設計者符合你的需求 4. 不要太早決定最後的設計 5. 分別讀各個角色的臺詞，就好像你自己在扮演一個個角色 6. 不要過度用功 7. 學著去愛一齣你並不特別喜歡的戲 8. 找出故事中激發觀眾興趣的問題 9. 要知道人生經驗就是受苦與解決痛苦 10. 要認知人物是行為塑造出來的 11. 要瞭解戲劇描繪的是處於特別情境中的人 12. 要知道努力的過程比結果重要 13. 要知道結局就在戲的開場 14. 用簡潔的言詞表達出一齣戲的核心 II. 導演的角色 15. 你是產科醫生 16. 說故事 17. 不要把所有的點連起來 18. 讓觀眾不斷猜想 19. 不要試圖取悅所有的人 20. 你不可能擁有一切 21. 不要期待擁有所有的答案 22. 沒有演員喜歡懶惰或漫不經心的導演 23. 要假設所有的人都處於神經緊張的狀態 24. 放輕鬆一點 25. 不要改變劇作家的文字 26. 你大部分的時間都在表演 27. 這不是關於你自己的事 28. 給導演最好的讚美：「你似乎從一開始就很清楚你要的是什麼。」 III. 選角 29. 導演最主要的工作就是選角 30. 不要期待劇中角色自己走進門來 31. 讓演員感到安心，不過，不要協助他們 32. 不要和試演的人一起演戲 IV. 先讀一次劇本 33. 不要從冗長的漂亮演說開始 34. 不要讓演員咕咕噥噥地唸臺詞 35. 讀完之後，一起討論 36. 問一些基本問題 37. 點出一場戲的情緒起伏 V. 排練守則 38. 用力工作 39. 排練需要規矩 40. 一次規劃一個星期的時間表 41. 不要讓演員無謂地閒晃 42. 不需要的時候不要道歉 43. 確保劇務人員得到適當的休息 44. 說謝謝 45. 把工作人員納進來 46. 在排練之前，一定要自己先讀一讀這場戲 47. 不要把頭埋在劇本裡 48. 把困難的時刻當成新發現 49. 當大家都累了的時候，不要進行新的東西 50. 愉快地結束排練 51. 不要愁眉苦臉 52. 如果你決定讓外面的人來看排練... VI. 布局 53. 每一場戲都是一場追逐遊戲 54. 角色的力量等同於戲劇張力 55. 問問：那是好是壞？是大是小？ 56. 每個演員都有些慣性動作 VII. 與演員交談 57. 角色討論最好是隨著劇情展開逐步地做 58. 親切地開始 59. 有力的登場 60. 演員的首要工作是讓大家聽見他的聲音 61. 要及時且經常由衷地讚美演員 62. 和角色說話，而不是演員 63. 在上臺之前，坐下來讀一讀這場戲 64. 不要太早期望太多 65. 絕對不要盛氣凌人 66. 讓演員專注於工作 67. 絕對不要用情緒的形容詞來說明表演行為 68. 告訴演員：「看著他們的眼睛。」 69. 演員對於自己的表演評價不準確是出了名的 70. 拜託，一定要果斷 71. 直接對一個導演來說是恰當的，但並非永遠如此 72. 私下給演員指正 73. 瞭解你的演員 74. 不要在正式表演或彩排之前給指示 75. 不要以為大家都可以承受嚴酷的事實，就算他們要求知道 76. 用「而且」而不是「但是」來提出壞消息 77. 在你的表演筆記中要包含每一個演員 78. 任何改變都要實際演練過 79. 反轉材料 80. 不要一開始就演出結果 81. 逆著既定的情況表演 82. 對剛丟開劇本的演員要溫和一些 83. 要常常問：「你在對誰說話？」 84. 憤怒總是來自痛苦 85. 告訴演員：「給抽象的東西一個位置。」 86. 在後期的彩排中，問問自己：「我相信嗎？」 87. 考慮後期的劇本分析 VIII. 讓觀眾發笑 88. 幽默主要分為兩大類 89. 演員絕對不能把目標放在讓觀眾發笑上 90. 玩躲貓貓 91. 觀眾是幽默的最佳評審 92. 觀眾的注意力是笑料成功的關鍵 93. 如果笑點不成功，試著調換位置 94. 好的幽默需要壞的性格 IX. 舞臺元素 95. 觀眾的視線會跟著移動的物體 96. 每一事物都具有意義 97. 要愛三角關係 98. 當舞臺上只有少數角色在一個大空間裡，讓他們分開一些 99. 不平衡可增加趣味 100. 選擇面對的角度 101. 站起來 102. 不要靜靜地站著 103. 坐下來，如果你想這麼做的話 104. 觀眾對演出的興趣有多高，觀眾對演出的興趣就有多高 105. 聆聽是積極主動的 106. 角色的反應應該是主動、外向的，而不是被動、內向的 107. 轉身背對觀眾 108. 給你的演員露臉的時間 109. 風格其來有自 110. 考慮一下你是否需要一個服裝時間 111. 重視音樂的力量 112. 利用音效讓觀眾想像舞臺之外看不見的世界 113. 表演的解決方法永遠比技術的解決方法要好 114. 小心赤裸的事實 X. 最後幾個秘訣 115. 當一場戲進行得不順利，也許是出場就錯了 116. 布局問題？ 117. 當一場戲演得很好、看得明白，而讓人覺得乏味..... 118. 當一場戲時間拿捏得宜、演得很好、看得明白，卻還是讓人覺得乏味..... 119. 注意演員用過度亢奮的聲音登場 120. 注意演員的聲音掉下來 121. 演員迷失在他的角色中..... 122. 演員在演出時完全忘了臺詞..... 123. 如果演員公開羞辱你，保持平靜 124. 不要失去冷靜沉著 125. 注意並且重視愉快的意外 126. 經歷了很棒的片刻？再做一次 127. 經歷了很棒的片刻？留給你自己 128. 有些東西是無法重複、不應該重複的 129. 長時間換景時，不要抓著觀眾不放 130. 如何處理評論..... 結語 附錄 I：「什麼」遊戲 附錄 II：朋友和敵人 附錄 III：保持單純化、增加變化、清楚明瞭 附錄 IV：說真的 附錄 V：推薦閱讀

<<导演笔记>>

媒体关注与评论

「次於與法蘭克·豪瑟一起工作的好事，就是閱讀這本書。
他對於演戲和排練睿智而簡潔有力的觀察，從未隨著時間老去，令我回想起我從他身上學到的有多少。
」 ----伊恩·麥克倫爵士 「《導演筆記》還可以取個名字叫做『處理棘手人物的130個秘密』
...如果沒有贏得諾貝爾和平獎，就應該得到大賺一百萬美金的獎賞。
」 ----華爾街日報

<<导演笔记>>

编辑推荐

當所有的書都強調嚴肅性時，英國傳奇舞台劇法蘭克·豪瑟這本廣受好評的書，讓讀者可以在輕鬆雋永的130則短文中，體會當一個成功導演的秘密。

對年輕的學生或新進入表演的生手來說，《導演筆記：導演椅上學到的130堂課》提供的不是生硬的理論，而是一位優秀導演如何成功的私房密笈。

不論是對舞台劇或是電視電影的劇情片，本書都有許多值得參考的內容。

要當一位好導演，就從《導演筆記：導演椅上學到的130堂課》這本書開始。

<<导演笔记>>

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>