图书基本信息

书名:《她的舞台》

13位ISBN编号: 9787547602928

10位ISBN编号:7547602924

出版时间:2011-5

出版社:顾春芳上海远东出版社 (2011-05出版)

作者:顾春芳

页数:381

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读,请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

内容概要

《她的舞台:中国戏剧女导演创作研究》从剖析女性戏剧导演的典型作品入手。从被忽略和被轻视的事实之中,发掘其真实的意义和价值,将中国戏剧女导演们缔造的舞台辉煌,全面系统地载入了史册,是一次对中国戏剧女性导演群体的成功检阅。更难能可贵的是,作者理清了一条中国女性导演美学观念嬗变的脉络,寻找具有民族特色的审美构成的精神内核。《她的舞台:中国戏剧女导演创作研究》规避了政治性和社会性的评论,而是从戏剧美学的角度展开研究,特别是注重结合中国传统美学进行分析、归纳、梳理,为戏剧美学增添了一笔宝贵的财富。

作者简介

顾春芳,上海戏剧学院副教授,北京大学博士后。1997年毕业于上海戏剧学院导演系本科。戏剧戏曲学硕士。戏剧影视导演学专业博士。2009年派送北京大学哲学系做访问学者,现为北京大学艺术学院博士后。长期从事戏剧理论研究与教学实践工作。主要著作有《戏剧交响——演剧艺术撷萃》、《戏剧概述》、《导演艺术论》(副主编)《黄蜀芹和她的电影》(合著)、《戏剧美学教程》(副主编)、《新时期话剧转型女性导演之崛起》、《昆曲现代传播的剧场形式构想》《舞台意象与诗性蕴藉》等。

书籍目录

导言 / 1第一章 中国戏剧女导演创作概述 / 7第一节 " 五四 " 新文化运动女性戏剧之序曲 / 7第二节 新 时期话剧转型女性导演之崛起 / 11第三节 女导演整体崛起的历史文化根源 / 22第二章 现实主义美学的 传承与开拓 / 31第一节 现实主义舞台艺术的历史演进与传承 / 31第二节 孙维世对予话剧舞台艺术的主 要贡献 / 39第三节 话剧"民族化"探索的积极参与 / 51第三章 燃烧生命熔铸艺术的话剧祭司 / 65第一 节 崇高的英雄史诗浪漫的革命情怀 / 65第二节 美好理想的传播导演风范的确立 / 75第三节 戏剧观念 的开拓演出样式的创新 / 85第四章 对民族命运的个体承担与反思 / 93第一节 女导演的历史洞察力 / 93 第二节 寻找失落的民族气质 / 103第三节 民间风土的记忆与思辨 / 109第五章 觉醒与解放 / 115第一节 中国古代文学中的女性形象 / 115第二节 作为"启蒙者"的女性形象 / 119第三节 女性传统形象的颠覆 / 128第六章 唯美浪漫的诗性思维 / 133第一节 以"爱"的方式感受和表现世界 / 133第二节 诗意的戏 剧空间 / 139第三节 戏曲诗化品格的追求 / 146第七章 编织童话世界的真善美 / 160第一节 创作,蘸着 母爱的乳汁 / 160第二节 儿童剧的美育价值和启蒙意义 / 162第三节 童话里的现实主义精神 / 172第八 章 现代精神与舞台实验 / 177第一节 荒诞派戏剧严肃的哲学本质 / 177第二节 对荒诞精神的思考与阐述 / 181第三节 " 残酷戏剧 " 中的终极关怀 / 188第九章 阴柔阳刚之美学形态 / 198第一节 " 豪放 " 与 " 婉约"的审美讹误 / 198第二节 舞台艺术的豪放之气与婉约之姿 / 200第三节 艺术风格和主体心理的关 系 / 205第十章 现实主义英雄主义精神的滥觞 / 211第一节 充满阳刚之气的舞台史诗 / 211第二节 现实 主义精神的回归与坚守 / 216第三节 英雄形象塑造的美学模式 / 222第十一章 搭建女性言说的舞台 / 230第一节 女性舞台写作的中国式探索 / 230第二节 对女性不幸根源的拷问 / 237第三节 对男性生活 悲剧的观察与悲悯 / 242第十二章 诠释经典的个性视角和现代立场 / 251第一节 解读《奥赛罗》的两种 视角 / 251第二节 " 反诸神 , 反英雄 " 的现代命题 / 259第三节 经典题材的解构和重构 / 263第十三章 商业社会中的严肃命题 / 268第一节 道德追问与人文关怀 / 268第二节 怀旧风尚的时代反讽 / 271第三 节信仰缺失的救赎意识 / 277第十四章 悲悯意识与人文关怀 / 285第一节 敲开历史深层的惰性 / 285第 ·节 寻找失落的人文理想 / 296第三节 悲悯意识与艺术良知 / 304结语 / 311访谈笔录 / 315导演简介 / 368参考书目 / 374后记 / 377

章节摘录

版权页:插图:陈颙导演在实践中认识到,世界上任何一个伟大的艺术家,都知道尊重其他民族的优 秀文化,善于学习其他民族的艺术成果,然后将其融合在本民族独立的艺术创造之中。对于布莱希特 的学习也不能完全照搬,他本人的美学原则、艺术理想虽然有对中国戏曲的领悟,但是并没有生搬硬 套,而是具有开拓性地发扬了德国本民族优秀的传统美学观念,实现了传统形式与现代精神的结合。 早在30年代,布莱希特就曾经发表过《现实主义创作方法的广阔性和多样性》的文章,其中布莱希特 提出了把"现实主义概念概括地、理解地深一些、广一些、宽一些"的主张。他认为表现现实问题和 题材,不发明新的形式是不可能的,而所谓"有助于追究社会性前因后果的形式"是不符合艺术的创 作规律的。他认为现实主义不是也不应该是僵化的模式,它必须随着时代的发展不断地更新和充实自 身的表现形式和创作手法,人类的审美意识具有时代性,美学的发展也应当与人类的现实生活面貌相 一致地发展。布莱希特所提倡的现实主义的 " 广阔 " 和 " 多样 " 包括了 " 使用一切手段 , 不管旧的还 是新的,行之有效的还是未经尝试的,来源于艺术的还是来源于其他的......无论是现实主义或现代主 义,无论是写实或写意,无论是再现或表现,无论是具象还是抽象,他们提炼生活的原则可能不一样 艺术观念与美学原则可能不一样,然而艺术创造直接间接地来源于生活,在这一点上取得了广泛的 共识。对于戏剧的知识和导演的构思而言,生活是想象的原动力,导演艺术家倘若脱离了生活而寻找 所谓的创作灵感,不仅不能提高文学艺术的境界,不能提高艺术想象力和哲理思辨力,也没有办法获 得舞台创造的有生命力的形式。新时期以来,几乎所有话剧导演都认识到一点,现实主义的演剧传统 倘若要发展,那种将现实主义与写实风格混同起来的老观念应该扬弃,作品在形式运用和把握上更加 拓展的导演观念,导演要和舞美设计共同寻找与导演构思相适应的布景设计。在设计方案中应能创造 出揭示演出思想、立意的舞台布景的造型形式;有时需要创造出富于浓郁生活气息、逼真可信的典型 环境;有时可能采用破除生活幻觉的原则,为导演和演员提供自由想象的假定性空间。

编辑推荐

《她的舞台:中国戏剧女导演创作研究》是国家重点学科戏剧戏曲学丛书之一。

精彩短评

1、工具书

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:www.tushu000.com