

《她的舞台》

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

《她的舞台》

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。

《她的舞台》

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。

《她的舞台》

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第二节 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

《她的舞台》

章节摘录

版权页：插图：陈颢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。

《她的舞台》

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。

《她的舞台》

精彩短评

1、工具书

《她的舞台》

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