

《戏剧美学教程》

图书基本信息

书名：《戏剧美学教程》

13位ISBN编号：9787545803532

10位ISBN编号：7545803531

出版时间：2011-9

出版社：上海书店出版社

作者：戴平 编

页数：363

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

《戏剧美学教程》

内容概要

《戏剧美学教程》是国内第一部从美学高度研究戏剧发生和发展的历史，全面论述戏剧美学特征的教材。它涵盖了戏剧的发生、范式、文体、结构、体裁、空间、形态、语言，并结合人类表演学、戏剧表演心理学、观众心理学的最新理论成果，对戏剧艺术的美学特征作全面论述。它不是枯燥无味地阐述美学理论，而是紧密联系戏剧表演和创作的经典作品、先锋新潮成果，对世界各种戏剧流派的许多佳作，用当代美学的眼光加以审视研究，从而使这部戏剧美学著作既有大学教程的科学性和严密性，又兼具现代性和可读性。

书籍目录

绪论

第一章 戏剧的发生

第一节 巫术的孕育

第二节 游戏的滋养

第三节 社会表演的启示D32

第二章 戏剧的范式

第一节 历史的简要回顾

第二节 戏剧的本质和特征

第三节 作为文本到事件的戏剧

第三章 戏剧的表演(上)

第一节 表演艺术的美学本质与特征

第二节 创造角色的艺术

第三节 真和美的辩证统一

第四节 源于不同美学观念的表演方法

第四章 戏剧的表演(下)

第一节 多元化的表演艺术形态

第二节 从“角色扮演”到“身体说话”

第三节 新观念新学科的诞生和传播

第五章 戏剧的导演(上)

第一节 美在整体

第二节 美在思想

第三节 美在人物

第四节 美在形式

第五节 美在关系

第六节 美在人格

第六章 戏剧的导演(下)

第一节 解释剧本

第二节 创建时空结构和视听总体形象

第三节 决定观演关系

第四节 创新艺术表现

第七章 戏剧的叙事与结构

第一节 戏剧的叙事

第二节 戏剧的结构

第三节 戏剧结构的嬗变和创新

第八章 戏剧的语言

第一节 戏剧语言的构成与特点

第二节 戏剧文体的嬗变

第三节 戏剧诗的诗性本质

第九章 戏剧的空间

第一节 什么是戏剧空间？

第二节 演剧与场所

第三节 动作空间

第四节 审美空间

第五节 知觉空间

第六节 交往空间

第七节 小剧场戏剧的空间

第十章 戏剧的体裁

- 第一节 悲剧
- 第二节 喜剧
- 第三节 正剧
- 第四节 荒诞剧
- 第十一章 戏剧的形态
 - 第一节 话剧
 - 第二节 歌舞剧(歌剧、舞剧)
 - 第三节 音乐剧
 - 第四节 戏曲
 - 第五节 哑剧
 - 第六节 偶剧
 - 第七节 戏剧形态的新发展
- 第十二章 戏剧的观众
 - 第一节 戏剧与观众的关系
 - 第二节 为什么说“没有观众，就没有戏剧”？
 - 第三节 观众对戏剧的审美需求
 - 第四节 戏剧审美的心理过程及特征
 - 第五节 戏剧审美的现代性
 - 第六节 看不见的参与——观众对戏剧本体的反作用
 - 第七节 戏剧批评
- 后记

章节摘录

版权页：插图：戏剧美学是一门研究戏剧的美和审美的普遍规律的人文学科，是戏剧学与美学两者相互交错和紧密结合而形成的一门交叉学科。自然，戏剧美学也是具有哲学性质的理论学科。戏剧美学以戏剧作为研究的主题，对其从哲学的层面上进行深层次的思考。它的研究对象，应当是戏剧审美活动中有关美和审美的一切规律问题。它比一般美学切实、具体，但比一般的戏剧理论要高一个层次，它不是一般的审美意识，而是表现为理论形态的审美意识，它要在艺术美的理论领域里论证戏剧美的特殊性；它不研究具体的写戏、演戏的方法和技巧，而是把戏剧艺术作为审美活动的一种表现形式来研究其本质和规律。余秋雨提出：“戏剧美学应该包括三个部分：以戏剧本质论研究戏剧美的本质特征（亦即戏剧美与其他艺术美的区别和联系）；以观众心理学研究戏剧美的具体实现；以戏剧社会学研究戏剧美的社会历史命运。”我们基本赞成余秋雨对戏剧美学研究对象的论述，但认为应当补充演员表演心理的内容，即讨论表、导演艺术的美感问题。这是戏剧理论家过去较少涉足的一个领域。作为戏剧美学的教材，它涉及戏剧的发生、范式、体裁、叙事、结构、形态、文体、语言、表演、导演、空间、观众和戏剧社会学等。许多戏剧理论专著也涉及上述问题，但戏剧美学的研究与一般戏剧理论研究之不同侧重于：一方面，它要把美学的血液注入到戏剧的体内，使戏剧理论的研究得以进入美学研究的轨道；另一方面，它又把戏剧之美回归到美学的麾下，使美的规律在戏剧审美活动的各个不同领域内得到印证和展开。关于这两点，本书已初步达到目的。比如在《戏剧的导演》一章里，张仲年教授不是从导演的一般技巧和方法来研究这个问题，而是提出了导演美学是戏剧美学的核心这个重要的论点。他认为，导演美学的主要内涵应体现在如下六个方面：“美在整体”、“美在思想”、“美在形式”、“美在人物”、“美在关系”和“美在人格”。这样的论述，就把导演理论提上了一个新的美学台阶。且看张教授怎样论述导演美学的一个重要内涵——“美在关系”。“关系”，在美学研究中是一个重要的概念，多样统一，实际上就是构成整体美的各个要素关系的和谐。张仲年教授提出：“导演处理各类艺术之间的关系，依据的是导演构思。导演构思是未来演出的蓝图。因此，高水平的导演构思，已经如交响乐的谱子一样，把各类艺术的配置作出了精细的安排。虽然在实际创作中，各位艺术家会提出不同的方案来修正、补充、发展导演构思，但是只要沿着主航道前进，河道再曲折，也许反而更能营造出艺术效果。譬如王延松在《雷雨》最初构思中，根据曹禺剧本中提示，只要求在舞台上出现一架合成器，演奏教堂圣乐。就像他在天津人民艺术剧院导演曹禺《原野》时，舞台右后部出现一位女大提琴手，在需要的时候演奏《安魂曲》一样。在跟作曲家金复载谈这个构思的时候，金复载建议干脆使用唱诗班。作曲家的建议随性而来却是个金点子，给导演一个惊喜，推动他在形式的创造上向前大大迈进了一步。”

《戏剧美学教程》

编辑推荐

《戏剧美学教程》是全国高等院校艺术通识系列丛书,上海戏剧学院规划建设教材之一。

《戏剧美学教程》

精彩短评

- 1、写的蛮活的，涵盖许多，值得一读
- 2、角度新颖,可以参考
- 3、这本书的质量过硬，无论是物理质量，还是里面的专业含金量都是可以的。戴平的这本书，是我想要的。
- 4、虽是合著，但体系不错，角度不错。
- 5、通俗入门的一本书，对于戏剧理论有最基本的介绍
- 6、比较全面的导论
- 7、作为第一本戏剧扫盲的书籍展现了相当翔实的戏剧基本常识及理论。当然图文并茂发挥过分，加之如此定价，只适合图书馆收藏。
- 8、#期末的狼吞虎咽# 其实老师们也看了挺多书的，但是为熟么教材就那么无。聊。呢。
- 9、一本理论性很强的书 一些观点还是值得思考的

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