

戏剧

[戏剧_下载链接1](#)

著者:[美] 罗伯特·科恩

出版者:上海书店出版社

出版时间:2006-8

装帧:平装16开

isbn:9787806785010

《戏剧》(第6版)前半部分详实而生动地展示了作为综合艺术的戏剧从剧本创作到舞台实践的方方面面,后半部分集中笔墨为我们描绘了现代戏剧的融合和流变以及当今剧坛的新动态。作者深刻细腻的艺术感受和字里行间倾泻的艺术激情一定会打动你。科恩既是学养精深的学者,又是经验丰富的职业导演,还是著名的剧评家和出色的剧作家。他走遍了亚、非、拉、澳各大洲,考察戏剧历史,深入体验戏剧的不同形态,写就了这部巨著。成为当今美国受欢迎的大学戏剧教材和普通戏剧读本。

科恩既是学养精深的学者,又是经验丰富的职业导演,还是著名的剧评家和出色的剧作家。他走遍了亚、非、拉、澳各大洲,考察戏剧历史,深入体验戏剧的不同形态,写就了这部巨著。成为当今美国和受欢迎的大学戏剧教材和普通戏剧读本。本书前半部分详实而生动地展示了作为综合艺术的戏剧从剧本创作到舞台实践的方方面面,后半部分集中笔墨为我们描绘了现代戏剧的融合和流变以及当今剧坛的新动态。作者深刻细腻的艺术感受和字里行间倾泻的艺术激情一定会打动你。

有谁比罗伯特·科恩博士更适合写作这样一本书呢?

科恩既是学养精深的学者,又是经验丰富的职业导演,还是著名的剧评家和出色的剧作家。他立足西方戏剧,同时深具世界眼光和人类意识。为了写作一部“能够跨越语言和

国界，传达普遍的戏剧价值理念”的著作，科恩走遍了亚、非、拉、澳各大洲，考察戏剧历史，深入体验戏剧的不同形态；为了与新的戏剧发展保持同步，二十多年来，本书不断增订再版，成为当今美国和受欢迎的大学戏剧教材和普通戏剧读本。

本书前半部分详实而生动地展示了作为综合艺术的戏剧从剧本创作到舞台实践的方方面面，后半部分在深入探讨戏剧艺术的起源、东西方戏剧的历史之后，集中笔墨为我们描绘了现代戏剧的融合和流变以及当今剧坛的新动态，最后单辟一章全面阐释了戏剧批评的理论与实践。

作为受欢迎的大学教材，本书的特点就是“不像”教材——除了将普遍的专业及美学知识与丰富的历史细节和戏剧实践融为一体，能打动人心的是作者深刻细腻的艺术感受和字里行间倾泻的艺术激情。翻开第一页，你将走进一个陌生而熟悉的戏剧世界。

作者介绍:

罗伯特·科恩（Robert Cohen），美国职业导演、剧作家和戏剧评论家。1965年获耶鲁大学戏剧学院导演艺术博士学位，同年创办欧文加州大学戏剧系，并担任系主任，现为该系讲座教授。曾获美国大学的最高荣誉UCI奖章和美国高等教育戏剧协会职业成就奖。他的剧本和学术著作在美国、欧洲和非洲出版，后者主要涉及五种舞台演出研究，其中《表演第一课》（Acting One）、《莎剧表演》（Acting in Shakespeare）和《表演的力量》（Acting Power）分别被翻译成四种语言。

目录: 中文版序

译者序

引言

第一章 戏剧是什么？

剧场建筑

剧团，演出团体

戏剧行业

工作

艺术

扮演

表演

第二章 剧本是什么？

剧本分类

剧本长度

剧本体裁

结构

剧本的构成

剧本演出的顺序

第三章 演员

表演是什么？

有关表演的两个观念

精湛的演技

魔力

成为演员

演员的基本功

表演手法

演员的工作程序

面试

排练

演出
生活中的演员
第四章 剧作家
我们都是剧作家
剧作家的职业
戏剧创作的文学与非文学因素
剧本创作是事件写作
好剧本的特征
可信并引入入胜
可说性、可演性、流畅性
丰富性
人物塑造的深度
严肃性和相关性
集中、洗练和强烈
赞美
剧作家创作的过程
对话
冲突
结构
剧作家的回报
当代美国剧作家
阿瑟·密勒
尼尔·赛门
爱德华·阿尔比
兰福德·威尔逊
约翰·圭尔
特伦斯·麦可纳里
山姆·谢泼德
奥古斯特·威尔逊
大卫·马麦特
温蒂·华瑟斯廷
波拉·沃格尔
贝丝·亨利
乔治·C. 沃尔夫
托尼·库西纳
大卫·亨利·黄(黄哲伦)
玛格丽特·埃德森
苏珊·劳瑞·帕克斯
第五章 舞美设计与技术人员
剧场建筑
舞台模式
其他建筑因素
布景
布景材料
布景设计师的工作
灯光
现代灯光设计
灯光设计师的工作
服装
服装的作用
服装设计师的工作
化妆
音响设计
特殊效果

戏剧设计中的电脑技术

演出制作技术

第六章 导演

导演的到来：历史的概述

第一阶段：教师导演

第二阶段：现实主义的导演

第三阶段：风格化的导演

当代的导演

导演的作用

制作人和导演

导演的视界

准备阶段

执行阶段

导演的训练

第七章 戏剧传统：东方和西方

戏剧的起源

有记载的戏剧

西方的戏剧

希腊戏剧

罗马戏剧

中世纪戏剧

文艺复兴时期的戏剧

皇家戏剧

浪漫主义戏剧

东方的戏剧

印度梵剧

印度舞剧卡塔卡利

日本能剧

日本歌舞伎

中国戏曲

戏剧传统的今天：东方与西方

第八章 现代戏剧

现实主义

实验室般的戏剧

现实主义的开拓者

自然主义

反现实主义

象征主义的反叛

“主义”的时代

风格化戏剧

第九章 音乐剧

百老汇音乐剧的发展：美国的贡献

黄金时代的第一阶段：音乐喜剧

黄金时代的第二阶段：音乐正剧

当代音乐剧

舞蹈编导的出现：吉荣·罗宾斯、高尔·

钱皮恩、鲍勃·福斯、汤米·图恩、

迈克尔·贝内特

斯蒂芬·桑德海姆

欧洲音乐剧

梅尔·布鲁克斯：《制作人》

现代音乐剧的发展方向

第十章 今日剧坛：什么？谁？哪里？

正在发生什么？

现代派与后现代派
当今戏剧的派别
后现代实验戏剧
非线性戏剧
感官戏剧
开放式戏剧
女性创作的关于女性的戏剧
种族多样性戏剧
差异戏剧
非传统角色分配戏剧
危险戏剧
重演戏剧
谁在搞当今戏剧?
罗伯特·威尔逊、麦克·康茨和表现艺术
苏珊·史卓曼、马修·伯恩：舞蹈
戏剧和舞剧
踩脚舞、蓝入团、守护天使：动作艺术
单人表演：谢里·格拉泽、约翰·
勒圭扎莫、凯伦·芬利、斯波丁·
格雷、埃里克·博戈西安、安娜·
戴维亚·史密斯、丹尼·霍克
两名美国导演：朱莉·泰摩和玛丽·
齐默曼
四名欧洲导演：彼得·布鲁克、阿丽安·
姆努什金、弗兰克·卡斯托夫、克里
·斯托夫·马特爾
当今戏剧：去哪里找?
百老汇
外百老汇和外外百老汇
非营利性专业剧团
莎士比亚戏剧节
夏季和晚餐剧院
业余剧院：学院和社区
国际性剧团
对今日剧坛的结论?
第十一章 评论家
评论角度
戏剧与社会的关系
戏剧与个人的关系
戏剧与艺术的关系
戏剧与戏剧艺术形式的关系
作为娱乐的戏剧
评论焦点
专业评论
学生评论
我们就是评论家
附录：戏剧评论写作
后记
· · · · · (收起)

[戏剧_下载链接1](#)

标签

戏剧

戏剧理论

理论

教材

艺术

罗伯特·科恩

美国

Drama

评论

最好的书只做一件事：燃起你的热情。

从戏剧的起源到当下戏剧的发展，主要集中于欧洲北美西方戏剧，亚非拉丁美洲戏剧也有涉及，各种主义都有解释。把theatre从剧院到人，再到“戏”，一个一个的解构，流水线般的展现，讲的很清楚。看完这本书，那些三脚猫的小花招就更不放在我眼里了。这本书还是看原版的好，翻译的水平有限，愣是把通顺的句子译成打结了的（一个博导带着三个英文博士和一个戏剧硕士翻的，可是...）

翻译做的确实不好，但是对国内读者来说能够开眼界是实在的

作为一本教材，基础知识很全面，而且很难得的是，文笔流畅而富有激情。当然光看课本很多东西还是不能完全理解，例如各种现代戏剧流派的风格，要想有具体的认识，还要靠看戏和读剧本。

戏剧情节在进入“发展”部分后，就好像一个人骑在马上那样：“用脚踢马腹，要马向前跑，但又勒住马缰，使它保持自然的步伐。”《街坊》，人物之间的关系前面是紧张躁动的，后面却变得充满温情，这之间的转换，是通过一个突然事件（太太收养孤儿）的导入而发生变化的。正是这一变化才给了众人以足够的表演空间，写尽人们围绕此事而发生的态度变化。这种突然事件导入写变化，可以起到事半功倍的效果。

很全面

写得真好

不错的入门教材，不是入门的话看着会觉得太浅了

教材 但是通俗易懂 那些所谓的权威靠边吧

可当做彩图版戏剧大百科阅读 深入浅出 拿下他就可以跟同学吹牛装逼了

浅显易懂。作为入门用，不失为一本好书。

我是假定性达人

教材写得很华丽，也很实用

可算是看完了。

就算不知道戏剧是什么读完这本如此精彩的“课本”也能爱上戏剧。把戏剧过程中每一个让人激动的时刻都写出来了。

这本书体系特别好，和中国的一些教材不同，整体很好读而且目的性总是很明确。如果作为戏剧的入门读物，真的是很棒的一本。

阅图...

信息量好*妈妈的多

给自己扫盲

很全面

[戏剧_下载链接1](#)

书评

为什么叫“敏锐的演员”？
因为搞艺术的人有点神经质，他的背景可以忽略不计，但是忘掉他身后的事似乎又是万万不可的。我看到了尼金斯基惊人的一跳，看到罗伯特·德尼罗为《拳王》增肥减肥，看到诗人叶赛宁自杀、看到费雯丽和周璇最后的疯狂，看到王小慧在德国的一个演戏剧的...

作者：【美】罗伯特·科恩 译者：费春放 主译 出版社：上海书店出版社

出版时间：2006-8 推荐星级：★★★★★

很有幸地在一个不知名的小网站买到这本书，这是在当当和卓越上寻求无果以后的两个多月后。想必很多人都没能如愿在书店或者网上淘到这本书，很奇怪这么一...

名下一个学生的对话和场景描写写得饶有趣味，颇具水准，交来的百篇作文让我读得津津有味，于是冒起让她学写戏剧的念头。恰好大三的时候她们还有《文学名著改编》的实践课程，要改编成戏剧，排演并上台演出，正好提早给她练练笔。但自己是戏剧的门外汉，虽说颇喜欢看戏，但从未...

大概大师不会愿意写一个演员的难处，一个剧作家能得到什么样报酬，很详细，很俗，很现实，但是写的特别好。以下是一些书摘。 演员篇
在荣耀和风光背后，可能还有受导演的气，被舞台监督支使来支使去，动不动就被制作人开除，被经纪人骗，要么晾在一边没戏演，发型师给他们戴小...

看到这本书是一个很偶然的机会。
广州新图书馆开馆不久，我带女儿去办借书证，顺便给自己也办了一个。女儿去看她的儿童图书去了，我自己闲逛到艺术类，随便翻翻，偶然在书架上看到这本书。当时我完全没有想看这个类型的书，只是别的我感兴趣的都找不到，贼不跑空，我总得借本...

[戏剧_下载链接1](#)