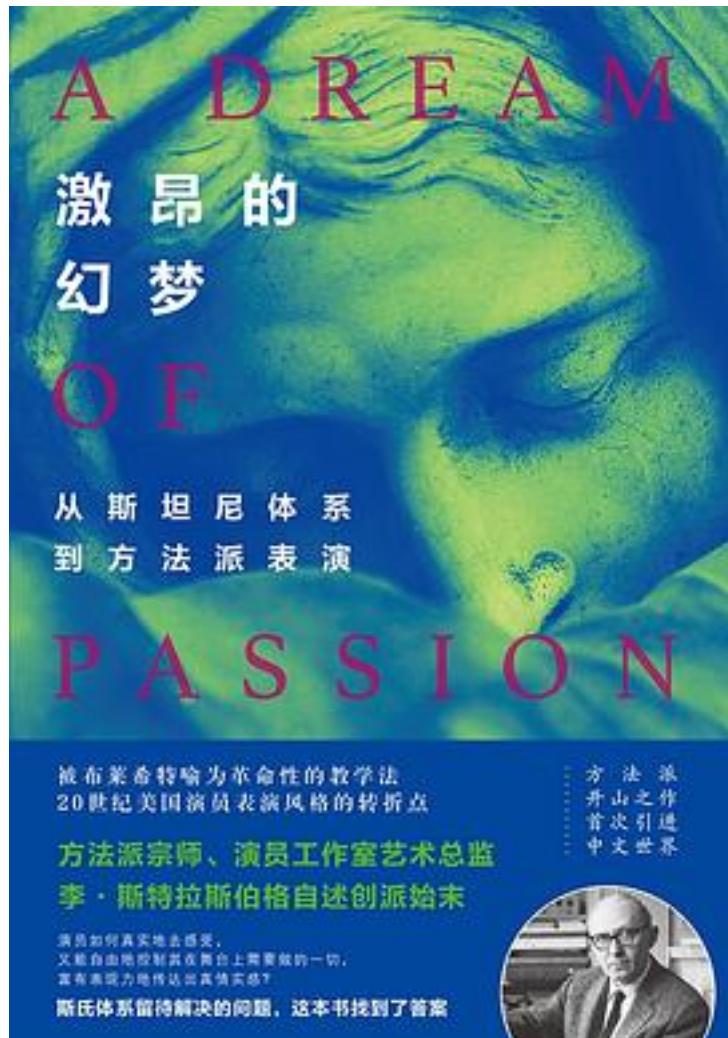

激昂的幻梦

[激昂的幻梦 下载链接1](#)

著者:[美]李·斯特拉斯伯格 (Lee Strasberg) 著

出版者:后浪 | 台海出版社

出版时间:2018-12

装帧:精装

isbn:9787516821411

方法派表演体系开山之作

曾获威尼斯影帝、凭《教父2》提名奥斯卡、照亮玛丽莲·梦露/罗伯特·德尼罗/阿尔·帕西诺的明星导师李·斯特拉斯伯格自述创派始末

斯氏体系留待解决的问题，这本书找到了答案

◎ 编辑推荐

「情感记忆是一切艺术创造的源泉。」

本书是了解方法派发展历史及其内涵的权威著作，完整呈现了对当代表演艺术有着巨大影响力的方法派的训练方法与贡献。创立者斯特拉斯伯格在斯坦尼斯拉夫斯基和瓦赫坦戈夫发现的基础上，进一步探索了演员表演时需要面对的重要问题。

演员如何真实地去感受，又能自由地控制其在舞台上需要做的一切，富有表现力地传达出真情实感？斯氏体系留待解决的问题，这本书找到了答案。

要相信，你必须实实在在地去相信；

要有信念感，你必须有物品能激励自己产生信念感；

要有想象力，你必须将想象中的事物具体化。

☆ 方法派宗师、演员工作室艺术总监李·斯特拉斯伯格自述创派始末

☆ 被布莱希特喻为革命性的教学法，20世纪美国演员表演风格的转折点

☆ 创造性地发展了斯氏体系，吸收了“幻想现实主义”的精髓

☆

与其他领域的艺术家分享了如何自如地激发创造力、捕捉灵感，以及从表演的角度，如何打破人与人沟通交流的障碍

☆ 奠定方法派表演理论的开山之作，中文世界首次引进

◎ 内容简介

本书是奠定方法派表演理论的开山之作。创立者斯特拉斯伯格在斯氏体系和瓦赫坦戈夫“幻想现实主义”的基础上，进一步探索了演员表演时需要面对的重要问题，详细介绍了方法派的主要工作目标，并通过放松、注意力集中、情感记忆、感官记忆等练习，填补了斯坦尼体系没能解决的一些问题。

本书内容根据斯特拉斯伯格上课时的录音、笔记整理而来，既有理论的思考，也注重实际应用，是了解方法派的第一手资料。同时，斯特拉斯伯格还以通俗易懂且富有故事性的语言，与其他领域的艺术家分享了如何自如地激发创造力、捕捉灵感，以及从表演的角度，如何打破人与人沟通交流的障碍。

◎ 媒体推荐

本书是对戏剧或电影表演深感兴趣之人的必读之书。

——《好莱坞报道》

本书第1次真正地描述了方法派……李·斯特拉斯伯格让我们了解到斯坦尼斯拉夫斯基是怎样改变了他的生活；描述了他的发现和历程；为想象、紧张、放松、情感记忆、未知先知和控制提供了独特的实例；展示了大量的表演训练方法；对同时代的表演风格及阿尔托、布莱希特、格洛托夫斯基进行了评述。本书对剧院的演员、导演，对学习戏剧的学生而言是十分重要的著作。

——《出版家周刊》

对怀有远大抱负的演员来说，本书的价值远远不仅是一本必读书籍，李·斯特拉斯伯格帮助批评家和爱好者们认识到了演员的障碍，深入剖析了隐藏在伟大作品背后的艰难历程。

——《明尼阿波利斯论坛报》

全书避免了晦涩难懂的术语，语言轻松易懂……详尽描述了历史上几个重要的演出……精彩之至。

——《纽约时报》

本书是表演艺术的权威著作……这是斯特拉斯伯格唯一一次全面探讨他创办表演学校的初始、理论和实践……我们看到，方法派就如同在明媚的阳光下，透过珠宝放大镜从各种色泽和层面中显现出它的优点与瑕疵……这种描述方式上一次还是出现在爱德华·登比的舞蹈评论中。斯特拉斯伯格以一种直率、清晰、敏锐的方式描述了伟大的表演，真诚……详尽……准确……别具慧眼、振奋人心，这是一部实用而独一无二的表演书。

——《洛杉矶时报》

本书是一份重要的文化档案。

——《书单杂志》

书中关于创造性过程的探索会使对灵感本质感兴趣的人们获益匪浅。

——《图书馆杂志》

◎ 名人推荐

如果没有李·斯特拉斯伯格对我们的影响，我们的戏剧将会缺乏活力和雄心壮志。

——伊利亚·卡赞，奥斯卡终身成就奖获得者

无论对新手演员抑或是资深演员，本书都是有价值的。

——保罗·纽曼，奥斯卡最佳男主角获得者

从杜斯到斯坦尼斯拉夫斯基，这些在戏剧和电影中照亮这个世纪的璀璨群星们，为我们留下了令人沉醉的记忆。

——索菲娅·罗兰，奥斯卡终身成就奖获得者

作者介绍:

◎ 著者简介

李·斯特拉斯伯格 (Lee Strasberg, 1901—1982) , 美国方法派表演理论创始人, 演员、导演、教师。早年于美国实验剧院师从在西方传授斯坦尼体系的第一人波列斯拉夫斯基, 1931年在纽约成立了同仁剧院, 1948年加入备受推崇的演员工作室, 并担任总监一职长达30年。斯特拉斯伯格是影响20世纪表演风格的里程碑式人物, 其学生包括玛丽莲·梦露、詹姆斯·迪恩、罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、保罗·纽曼、杰克·尼科尔森、达斯汀·霍夫曼、哈维·凯特尔、梅丽尔·斯特里普等。在大银幕方面, 曾凭借《三个老枪手》获威尼斯电影节最佳男演员, 以及凭借《教父2》提名奥斯卡最佳男配角。

◎ 编辑整理者简介

伊万杰琳·墨菲斯 (Evangeline Morphos) , 美国哥伦比亚大学艺术学院教授、制片人, 曾任教于哈佛大学、牛津大学和纽约大学, eGuiders 视频网站的联合创始人。

◎ 译者简介

姜若瑜, 中央戏剧学院表演系教授、博士生导师。曾赴美国纽约州立大学主攻戏剧表演、导演, 辅修现代舞编舞, 回国执教于中央戏剧学院导演系, 后调至表演系。曾任北京京剧院导演。

目录: 推荐语

前言
导读

航行的开始: 探索和发现
斯坦尼斯拉夫斯基以及对其体系的探索
美国实验剧院
航行的继续: 在同仁剧院的发现
航行的继续: 演员工作室和我的课堂
航行的果实: 演员训练的方法
方法派及非现实主义风格: 阿尔托、格洛托夫斯基和布莱希特
尾声
译后记 备受质疑的方法派
出版后记
· · · · · (收起)

[激昂的幻梦 下载链接1](#)

标签

表演

李·斯特拉斯伯格

方法派表演

戏剧

电影

方法派

演员

艺术

评论

我读的第一本表演书，点燃了，打开了，找到了。我说过的，都是共通的，大师告诉我，的确如此。在那个门里面，有内在的力量，灵魂，深刻的体验，不控制的控制。但要进这道门，要控制，要方法，要外部力量的借助。进去就好了，但进的过程有时很慢，要耐心点才行。

1即兴练习是探索演员与角色感觉的良好方法。2无实物练习很重要。

3李斯特拉斯伯格感觉要比迈克尔契科夫更谦虚。

4斯坦尼斯拉夫斯基提出了很多问题也解决了很多问题，斯坦尼斯拉夫斯基没有解决的问题谁也没有解决……

这书讲了作者如何从与戏剧无缘到因看戏而一步步转为戏剧教育家、演员、导演的过程：斯氏体系的主要观点及对斯氏体系的思考；在美国实验剧院跟随波列斯拉夫斯基及乌斯彭斯卡娅的学习笔记；在同仁剧院的探索发现；建立演员工作室后的主要探索，尤其以课堂生动再现的方式逐项讲了一生总结的训练演员的方法。最后跳出体验派，反思了方法派与阿尔托、格洛托夫斯基和布莱希特等非现实主义戏剧的关系。引经据典、大量戏剧文献收藏和大量个人看戏和学习笔记，都是十分珍贵的学习素材，个人不懈的求索精神更值得学习。无论于演员或表演研究者，或想要开发创造力的素人，都是珍贵的。情感记忆，是一切艺术创造的源泉。说得真好！

“共鸣的最朴素形式是：如果我遇到某件事情，该如何打算？如果我说了这样一句话，或者做了那么一件事，事态会怎样？”（布莱希特）——关于表演艺术，斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特在斯特拉斯伯格笔下短暂和解了，感人。

激昂的幻梦……听着就让人哀伤。明知是幻梦，还要慷慨激昂地参与。他偏要点明是幻梦，看你有没有勇气前来。所以说做艺术的人最伟大也最无力，明知是假的，还要全身心投入。表演艺术就更是，因为它稍纵即逝。我认为学习表演对写作也大有帮助，因为都是沉浸在一个角色。要想塑造活生生的人，就要保持时刻的活力、思考与动机。“一个真正的角色有着持续的活力，不间断的思考的过程，感觉和情感的反应。”演员，“不要去学习怎样表演，而要学习怎样生活。”写作者也是。不要太追求技术，要脚踏实地生活。演员需要多读书吗？可以不必。但演员一定要聪慧。“聪慧不是指读了多少书，而是一种对人类灵魂、精神的理解能力。”文艺工作者要敏感，要有想象力，要有艺术家的自觉。

后浪电影学院133《激昂的幻梦：从斯坦尼体系到方法派表演》A DREAM OF PASSION
方法派表演体系开山之作 李·斯特拉斯伯格自述创派始末
斯氏体系留待解决的问题，这本书找到了答案

观点是很不错，但是讲述没有演员的力量直观。

为啥我感觉这本书自传偏多 理论和想法都是站在前人身上论述的呢

快速翻了一遍学习下

啊 随便看看啦

不喜欢封面

唉，稿子写得好痛苦。

如果这本书对于意外翻开它的我来说，还存在着“了解一个我不甚了解的领域”之外的其他意义，那就是它让我更加清晰地认识到了自我的存在。我意识到感官活动是可以自我观察的，而情感反应也是一条从内在出发了解自身的天然途径。记忆与理解的重要性在我们的认知中是如此重要，但相比之下，感受与体验其实是更加难得而重要的能力，而这恰恰是人们以为自己天然拥有，事实上却普遍缺乏的。人类的情绪、情感和感受并不是在毫无理性的疯狂中荒芜生长的野草，它们是自我这座花园里的花木，需要耐心的培育和照料。换句话说，这本书介绍的表演理论让我从前所未有的角度认识到了自己的“当下”和“活着”。好的演员或许更有真正拥有自我和释放自我的可能性。

方法派的训练方式其实已经非常普遍。放鬆、集中注意力、情感記憶這三點，許多「自我命名的」表演方法都是由此而來。不能說更懂了方法派，只能說更懂了斯坦尼。

“如果演员在这个戏中理解到的仅仅是说了什么，而不是明白实际上发生了什么，他们就不可能演好这场戏。他们可以创造出争吵的场面，但是真正需要表现的是双方的隔阂，而不仅仅是争吵这个事情本身。”全书这段最精髓。

如何训练演员那部分 长知识了 @书店

题目

只读一遍是辜负

斯特拉斯伯格竟然是《教父2》里要杀迈克尔的那个罗斯！方法派里情感替代法真是创新，但我看书顺序错了，应该先把斯坦尼的理论打扎实。

第一次接触斯坦尼体系的张同学表示，她已经被第一步彻底放松成功催眠两个晚上了。开玩笑的话她想说，这本书对她心理治疗意义更大。

[激昂的幻梦](#) [下载链接1](#)

书评

众所周知，李·斯特拉斯伯格是美国方法派表演理论的创始人，这本书首次全面探讨了他创办表演学校的初始、理论和实践……我们看到，方法派就如同在明媚的阳光下，透过珠宝放大镜从各种色泽和层面中显现出它的优点与瑕疵。但遗憾的是，这部权威著作一直未能在国内出版。2014年，…

[激昂的幻梦](#) [下载链接1](#)