

《戏剧学研究导引》

图书基本信息

书名：《戏剧学研究导引》

13位ISBN编号：9787305045707

10位ISBN编号：7305045705

出版时间：2006-4

出版社：南京大学出版社

作者：吕效平

页数：436

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.tushu111.com

内容概要

本书是一部关于戏剧文学的高校教材，全书内容涉及正统戏剧、对正统戏剧的颠覆、西方戏剧在中国的本土化、中国本土戏剧四个部分，详细论述了戏剧语言学的一些内容，适合高校学生进行戏剧文学理论研究时参考使用。

戏剧学的诸多问题，可以分为四个层面来说。

首先，是文学艺术的任何样式都共同面临的问题。

其次，是戏剧作为文学艺术一种样式的特殊文体本质的问题。

第三，是戏剧创作的技术性问题。

第四，如果说以上三个方面都是理论问题的话，那么还有一个重要方面，就是戏剧史的问题。

本教材讨论戏剧作为文学艺术一种样式的特殊文体本质问题。它试图描述人类戏剧的共同本质，同时也试图描述中、西方戏剧的不同本质，描述中、西方戏剧各自在古典阶段和现代阶段的不同本质，描述在交流与冲突中中、西方戏剧本质各自所受到的对方的影响。本教材在比较戏剧学的视野上对中国本土戏剧提出了全新的系统阐释。本教材可供戏剧影视文学专业和戏剧戏曲学专业本科生、研究生理论学习之用。

书籍目录

第一章 正统戏剧 A. 正统戏剧的文体原则 导论 选文：亚里士多德《诗学》(节选) 悲剧在模仿的媒介、模仿的对象、模仿的方式三方面与其他艺术的区别 悲剧的定义 悲剧的情节艺术 悲剧与史诗的高低 黑格尔《美学戏剧体诗》(节选) 《戏剧体诗》序论 a) 戏剧作为诗的艺术作品 b) 戏剧艺术作品的表演 古斯塔夫弗莱塔克《论戏剧情节》(节选) 什么是戏剧性 情节的一致 B. 悲剧原则和喜剧原则 导论 选文：亚里士多德《诗学》(节选) 黑格尔《美学戏剧体诗》(节选) 朱光潜《悲剧心理学》(节选) 陈瘦竹《论喜剧中的幽默与机智》 C. 个案研究 导论 选文：布拉德雷《莎士比亚悲剧的实质》 格卢卡契《易卜生创作一种资产阶级悲剧的尝试》

第二章 对正统戏剧的颠覆 A. “情节整一性”原则和“文学本质”原则面对的挑战 导论 选文：左拉《戏剧中的自然主义》(节选) 梅特林克《日常生活中的悲剧性》 布莱希特论戏剧 安托南阿尔托《演出与形而上学》(节选) 彼得布鲁克《神圣的戏剧》(节选) 耶日格洛托夫斯基《迈向质朴戏剧》 理查德谢克纳《环境戏剧的六项原则》(节选) B. 对新原则的描述 导论 选文：约翰加斯纳《导言》(节选) 马丁艾斯林《戏剧剖析》(节选) C. 个案研究 导论 选文：童道明《契诃夫与20世纪现代戏剧》 马丁艾斯林《荒诞派戏剧》(节选)

第三章 西方戏剧在中国的本土化 A. 本土化的追求 导论 选文：胡适《易卜生主义》 洪深《话剧》 黄佐临《漫谈“戏剧观”》 高行健《要什么样的戏剧》 郭启宏《传神史剧论》(节选) B. 史学描述 导论 选文：田本相《中国现代话剧的现实主义及其流变》 董健《论中国现代戏剧“两度西潮”的同与异》 C. 个案研究 导论 选文：焦菊隐排演《茶馆》第一幕谈话录 徐晓钟《在兼容与结合中嬗变——话剧《桑树坪纪事》实验报告(节选)

第四章 中国本土戏剧 A. 文学阶段 导论 选文：王国维《宋元戏曲考》(节选) 吴梅《中国戏曲概论》(节选) 徐扶明《试论明清传奇长篇体制》 洛地《传奇剧本结构》 B. 非文学阶段 导论 选文：胡适《序》 余上沅《旧戏评价》 钱穆《中国京剧中之文学意味》 叶朗《京剧的意象世界——为纪念徽班进京200周年而作》 张庚《独树一帜的戏剧文化》 布莱希特《论中国人的传统戏剧》 C. 个案研究 导论 选文：黄敬钦《梧桐雨与长生殿比较研究》(节选) 陈瘦竹《关于和》附录：现代戏曲

精彩短评

- 1、20160601 前三章详读，后面略读。选文部分太讨喜，很棒的入门之作。
- 2、买来准备考研和写论文的，很不错。
- 3、研究性超强，看来要好好消化消化了
- 4、吕老师研究好方法。
- 5、为考研准备的，必须的好评呀！
- 6、对正统戏、正统戏的颠覆、西方戏剧的本土化作了简单而又清晰的说明，书中有大量的关于戏剧研究的资料，但对专业研究者来讲，还不如看资料原文，比如《诗学》、《美学》、《汉堡剧评》等等。
- 7、必须认真拜读
- 8、考个博真不容易（我有预感这是一本考前还要重读的书）
- 9、书很一般吧，可能是尝试改革的问题吧，很难以接受书内的内容的形式。
- 10、书蛮专业的
适合考研使用,特别是考南京大学戏文的研究生。
- 11、对读者的要求较高，有一定的理论知识后再来阅读会读得更透些。总的来说非常不错！
- 12、考研的书
- 13、是给专业初级读者读的，难度还是有一些。
- 14、优秀的通识教材！！
- 15、阅读过程痛苦的一笔雕凿。。。
- 16、书的质量一般，有错别字。也不知道是不是正版的。
- 17、考研用书~
- 18、我没接触过喜剧学，有点难
- 19、我觉得很好读，让我对戏剧有了更深的了解。有时间一定把导引系列都读一读。
- 20、这好像是国内第一套研究型教材。给人们的不仅仅是知识，还有方法。建议大家关注这套书。
- 21、看得好慢好慢
- 22、是难得的教材
- 23、书编的很严谨...

章节试读

1、《戏剧学研究导引》的笔记-第135页

128~135页

1、古典戏剧范畴（Aristotle 情节整一性）：法国新古典主义戏剧——19世纪欧洲浪漫主义戏剧——法国佳构剧

2、现代戏剧（挑战Aristotle）：

*1) 对情节整一的挑战：19世纪：自然主义戏剧（左拉），静态戏剧（梅特林克）

*2) 20世纪：契诃夫戏剧，荒诞派戏剧

*3) 对文学本质的挑战：阿尔托“残酷戏剧”，布莱希特，

*4) 黑格尔的“戏剧体诗”原则，仍然可以阐释。

3、情节整一性原则遭遇的挑战：

*1) 亚里士多德《诗学》的内在矛盾：就戏剧作为艺术的一般本质，戏剧是对自然的模仿；就戏剧作为艺术的一种特殊文体，情节整一性原则要求排除一切偶然。

——法国浪漫主义戏剧挑战前者而非后者

——左拉自然主义戏剧挑战后者而非前者：以真实为基础。创作：契诃夫在契诃夫的戏剧里，除了两个并非主角的追求爱情的姑娘之外，谁也没有积极地做什么，来挽救自己，改变自己的处境和命运。

【莱辛认为】：以这种寡淡的“艺术”征服剧场是没有希望的。契诃夫的成就并不在于放弃情节整一性的法规，而是以文学本质的戏剧方式为剧场找到了新的审美资源。

【契诃夫与荒诞派戏剧的联系】：契诃夫戏剧中的人物，他们不行动不是因为停留在仅仅作为史诗的描写对象的自在的简单生存状态，恰恰相反，他们清醒地意识到自己与环境的悖离，而且知道自己对此什么也改变不了，这是他们巨大的心灵苦痛的来源。

*2) 黑格尔“戏剧冲突论”：戏剧动作要设计情境、情欲和人物性格的冲突，因而导致动作和反动作用，而这些动作和反动作用又必然导致斗争和分裂的调节。

黑格尔所描述和总结的：人与神的冲突、人与人的冲突

情节整一性是描写古典戏剧冲突的文体形式原则，关于行动描写的原则

从契诃夫开始的现代主义戏剧：人与环境的冲突，零行动

*3) 马丁·艾斯林描述现代戏剧从自然主义向心灵真实的转变：对外部表面的描述仅仅可以作为第一个阶段（外观绝不可能是真实的全部）——梅特林克《日常生活中的悲剧》在亚里士多德看来是单纯的行动，在梅特林克看来确是瞬间静止的心情。

当戏剧以“静态的”零行动表达内在心情时，它就必须设法寻找新的创造审美整一性的方式。——荒诞派戏剧真正实现这个理想，它在本质上是抒情诗，是戏剧转向内心生活的最终结果。

*4) 布莱希特：反对剧场通过逼真地模仿情节对观众产生的情感作用，提倡剧场中的理性批判。

阿尔托则反对剧场中一切属于文学和观念的东西、属于性格和思想的东西。“残酷戏剧”

布莱希特的手段是提醒观众注意表演的“在场”，以分散情感对于情节的过分关注。

布莱希特的三个关键词：

——“【史诗戏剧】”（目标，演员不是模仿，而是解释或分析）

——“【间离】”（手段，演员强调自身的存在而与角色拉开距离，让观众更加理性评价）

——“【陌生化】”（效果，惊讶，对日常生活进行反思）

布莱希特从来没有想到过要颠覆戏剧的文学本质。但是他试图建立比Aristotle式戏剧思想性和教育性更强的戏剧的目标已经被历史淡忘了，而他用来破坏剧场幻觉时所用的“叙述”的、“间离”的和“陌生化”的手法，却与阿尔托建立“残酷戏剧”一起，提醒后来人久已被忽视的表演艺术的存在。

格洛托夫斯基“质朴戏剧”，谢克纳“环境戏剧”
斯坦尼斯拉夫斯基主张把表演消融在戏剧人物性格里。

所有极端反对戏剧文学本质的理论，往往都跨越了戏剧的边界。戏剧是文学对表演的“点化”，文学消失了，表演便退回到它“人类学”意义的原始状态里了。

2、《戏剧学研究导引》的笔记-第190页

古典戏剧（只有因果的必然关系，没有偶然存在的关系）——新古典主义——斯坦尼斯拉夫斯基：
这种对人物和生活细节的限制创造的再现原则，是一脉相承的。

现代主义戏剧：放弃了古典戏剧对于生活表象的再现，代之以风格化的主观创造。恢复世界的偶然性。
但是，现代戏剧的形成主要是扩大了戏剧的可能性，而不是以现代主义戏剧新的可能性绝对地取代古典戏剧旧的可能性。

加斯纳：

1、现代戏剧由两种戏剧组成：追求内容、风格和形式上现实主义的现代主义戏剧；对生活表象进行大胆的风格化创造的现代主义戏剧

《戏剧学研究导引》

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.tushu111.com