

《戏曲舞台艺术创作规律》

图书基本信息

书名：《戏曲舞台艺术创作规律》

13位ISBN编号：9787503928437

10位ISBN编号：7503928433

出版时间：2005-10

出版社：文化艺术出版社

作者：胡芝风

页数：277

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

《戏曲舞台艺术创作规律》

内容概要

胡芝风同志很勤奋，很执着，从1988年她的《艺海风帆》问世后，短短十几年时间，接连写出好几本研究著作，精神十分可贵！这本《戏曲舞台艺术创作规律》，是在以往研究成果的基础上规模化、系统化，全面地探讨戏曲舞台艺术创作规律的新尝试。全书包括编剧、导演、音乐、舞美、表演、旦行流派，以及对当今舞台创作的思考和研究。各研究内容分章节篇，其中导演篇三章，有关表演艺术的有六章，占全书十四章中的一半多。从这个整体结构中，贯穿着作者两方面的意图，一是从整体创作的大处着眼，从小处着手，从戏曲综合艺术的各个部分进行具体研究，达到戏曲艺术创作规律的总体认识；二是理论联系实际，观点结合例证，不空、不散漫、使读者容易理解。这种构思很有新意，是当前戏曲艺术规律研究各种探索中的一种，很值得我们重视，也发挥了作者作为一个演员兼研究工作者的优势和特长。

《戏曲舞台艺术创作规律》

作者简介

胡芝风，1938年出生上海。中国艺术研究院研究员，一级演员。中国戏曲表演学会会长、中国戏剧家协会会员、全国政协委员。10岁开始在读书的同时，学习京剧和昆剧、梆子戏等：向魏莲芳、杨畹农、等老师学京剧；向方传芸、朱传茗等老师学昆曲；向王福庆老师学梆子戏；后拜梅兰芳先生为师。并得到周信芳先生的教导。1981年主演《李慧娘》获文化部“最佳戏曲电影片奖”。曾应邀到清华大学、北京大学、复旦大学等高等院校讲座，以及到丹麦哥本哈根大学、奥尔胡斯大学、新加坡国立大学、香港演艺学院讲学。

《戏曲舞台艺术创作规律》

书籍目录

第一章 戏曲编剧要素 1 剧诗：剧本的审美核心 2 主题：剧本的灵魂 3 唱念：剧本的抒情与叙事 4 情节：剧本的血肉 5 结构：剧本的骨架 6 冲突：剧本的动力 7 性格：剧本的生命 8 节奏：剧本的脉搏 9 情趣：舞台的润滑剂 10 意境：最高艺术境界 11 雅俗共赏：剧本与观众的纽带 12 剧种特色及其他 第二章 戏曲剧本与舞台呈现 1 剧本主题 2 人物性格 3 行当定位 4 结构调整 5 情节增补 6 煽情 7 删繁 8 剪缝 9 增趣 10 表演的发挥 第三章 戏曲导演的美学原则 第四章 戏曲导演之旅 第五章 戏曲舞台调度的意象世界 第六章 戏曲表演的程式选征和人物塑造 第七章 戏曲神情表演 第八章 戏曲眼神表演 第九章 戏曲发声科学原理和润腔艺术 第十章 戏曲身形美规律 第十一章 论京剧梅、程、荀、尚、张、宋流派表演特征 第十二章 戏曲音乐创作 第十三章 戏曲舞美创作 第十四章 论当前戏曲舞台艺术创作后记

《戏曲舞台艺术创作规律》

编辑推荐

观众艺术审美的“喜新厌旧”是必然规律，戏曲舞台迎来了21世纪，戏曲进入了一个比以往任何一个年代都勇于探索、大胆革新的时期。本书研究当代舞台现状，结合作者多年导演实践的经验和教训，对照戏曲的美学精神，阐述了戏曲舞台创作的规律，推动戏曲舞台艺术发展。

《戏曲舞台艺术创作规律》

精彩短评

- 1、书不错，帮别人买的，同事很满意
- 2、适合想入门的各位，自学还行，能给你些基本知识。
- 3、经验之谈，好！喜欢胡老师！
- 4、一共12本，只邮寄来1本，还好退货成功了。
- 5、戏剧与戏曲在某些舞台变化是一致的这本书会给你很好的诠释~~
- 6、帮爸爸买的，他自学戏曲导演。作者有实践又有理论，爸爸说对他有帮助。当然比起导演教程课本来浅些。有用就好。
- 7、太枯燥了，不实用，是教材整理。

《戏曲舞台艺术创作规律》

精彩书评

《戏曲舞台艺术创作规律》

章节试读

1、《戏曲舞台艺术创作规律》的笔记-第1页

《胡芝风女士 姿采与神韵——梅兰芳大师与京剧艺术探胜》2011.6.3讲座

梅兰芳关门弟子

昭君出塞 贩鸟记

梅派的 刘老师教花旦 方成云老师、朱传媛老师教昆曲 原来学过梆子，后来下海了

必须名师指导以深造

知之不多，准备不够，嗓音不佳，时间超过？

戏曲300多个剧种，有古龙的、年青的。京剧二百年来，年龄不大，但积累丰厚：1行当表演艺术积累多（京剧武戏直接继受了許多昆曲举目）2京剧流派多（什么是流派？不是自封，表演特色被观众承认，有自己的一批剧目、有剧团、有演员传承，京剧声腔的音乐程式多，不像有些地方戏，生旦净丑一种腔。昆曲难普及，一是文学，二是旋律平）节奏平缓，得细细品味

85年学习戏曲理论后，反思，总结

音乐程式多，比如青衣、老旦就区别巨大

梅葆玖 天女散花

平中见奇，淡中有浓，雅而不艳，香而不郁，藏锋敛气，寓绚烂于平淡

易学难精

一身段“稳”

二身段的起承转合

三善用服饰、道具结合形体，构成造型没和舞姿美

四面部神情

梅派做功 长年练习太极拳、武术，形体气韵含而不露，运用水袖，身段技巧表达人物思想感情，《宇宙锋》《六月雪》《三击掌》，

梅派武功《花木兰》与敌方开打，武中透遒劲《穆天王》情意绵绵《《》《

唱

音色：柔和、宽甜、明亮、通透，程（幽咽细腻含蓄沉郁）

旋律：通顺而不拗口，不求花稍奇特（“以字行腔”，追求字“正”的艺术效果，旋律高低对比强，程使得唱腔生动而不呆板，阿甲反对唱腔鸡毛炒韭菜）

行腔：繁腔简唱，程是简腔繁唱，小腔，包括腔板的密稀变化大

节奏：渐变。程：速度快慢行腔收放、过门、转板等，使旋律有抑扬顿挫之美

吐字：字头流畅。程：

装饰音：顿音力度强而不刚，装饰音下滑音和主音的音距大，（程：装饰音较平）尚派，偏刚。

喉阻音：多用实阻音

纯净美

张派张君秋：陈皮梅 以情行腔“只说是杨衙内又来捣乱，却原来竟是这翩翩的少年”为避狂徒到此间，“狂徒”哪一位 委婉动人

学习流派：初学如描红，演员

中年后梅兰芳古装歌舞戏，反四平调、四平调，吸收昆曲的吞吐抖擻

程式 要么少来，要么不来，不能说来就来

梅兰芳创新“移步不换形”这段话首先指出戏曲艺术需要“移”，但得“不换形”，“形”是戏曲的美学旋律及其最基本的程式元素，“不换形”是不脱离传统程式的内在规律和组成唱念做打程式的基本元素，也就是“技术保留”，

样板戏

主演、文艺黑线

白天挨斗、晚上唱样板戏。娘子军、

样板戏 红灯记 我也能猜出几分，我也能猜出几分，都有一颗红亮的心

《戏曲舞台艺术创作规律》

海港的女支部书记，发型都一样

也得有戏曲味 无声不歌无动不舞

当初从清华物理逃离，去唱戏，说：跑龙套也愿意跑一辈子

学生提问：怎么修炼这种年轻的身心状态？

1一心一意唱戏，投入，下定决心。兴趣。2当年老师说，戏曲的观众当场反馈，易飘飘然——一直记得这句话，保持当学生谦受益满招损的心态

高二11门课，8门满分

现在教戏是让学生模仿，没有太理论的啥啥

既有理论思辨的光芒，又有表演的通达

齐白石画者，寂寞之道。

一切艺术，都是

2戏曲艺术的美学精神

综合古典美学精神的集成

戏曲的概念是大的范畴，从古以来的北杂剧、南戏、昆曲、弋阳腔、梆子、皮簧、京剧、民间小戏，现存的300多个剧种，

一 观物取象的审美观照

西方“模仿生活”到易卜生的自然主义戏剧到“美是生活”

《易传》“观物取象”

行当来自生活，青衣花旦武生小生

千军万马不过四个龙套，

卡夫卡，变形记，没布景，就是表演。老师说，让咱小生演多好~

音乐剧 报幕 谈恋爱

意向剧

天人合一

行如风

荷漂、风摆柳、虎行、蛇游、

消灭自己

娄阿鼠《十五贯》

《天女散花》彩绸舞，彩云簇拥行云，翎子功、手绢功、水袖功，

《叶含嫣》

四、诗化的审美核心

戏曲的源头之一，由民歌——说唱——戏曲。我国口头

《玉堂春》 四字、六字……

张庚 音乐和锣鼓 诗化

五、虚实相生的艺术手法

有个灯，便是晚上。《三岔口》难道要关灯演？

六、

物体的虚拟

情绪的虚拟 道具：

《借扇》孙悟空翻跟头，铁扇公主鹞子翻身、转身、卧云，

显象虚拟

《需九经升官记》三个徐九经

六、传神的审美追求 做针线的

贵乎其真，又不必果真，但于不真实中，《周信芳》

七、“中和”的形式美

1

2 有生理缺陷 也要形式美

3 贫困 彩色补丁的绸衣

4 醉态 头扎包巾

5 疯癫 优美的舞步

《戏曲舞台艺术创作规律》

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