

<<戏剧鉴赏>>

图书基本信息

书名：<<戏剧鉴赏>>

13位ISBN编号：9787544424097

10位ISBN编号：754442409X

出版时间：2011-1

出版时间：上海教育出版社

作者：刘秀梅，张福海 主编

页数：235

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：<http://www.tushu007.com>

<<戏剧鉴赏>>

前言

普通高等学校公共艺术教育是高等教育的有机组成部分，在我国高等教育发展的历史进程中，众多教育家和学者曾经广为呼吁：艺术教育是实施美育的重要途径，其重要性不可忽略。

著名教育家蔡元培先生就曾经作出“没有美育的教育是不完全的教育”的论断。

但是，在上世纪80年代中期以前，我国普通高等学校的公共艺术教育由于受到种种因素的制约，基本上可谓处于空白或自流的状态。

随着改革开放的磅礴推进和综合国力的逐步增强，素质教育的思想不断深入人心，艺术教育以其深厚的历史文化传统和自身艺术价值的独特性和重要性，逐渐受到广泛而又高度的关注。

党和国家对全国普通高等学校的艺术教育高度重视。

2002年中华人民共和国教育部令第13号《学校艺术教育工作规程》以及2006年教育部颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，对普通高校开设公共艺术课程的性质、目标、设置、保障等均作出了法制性的规定。

在全国众多普通高校的中长期发展规划中也由此专门研究设计了公共艺术课程的建设方向。

这些，都为公共艺术教育在普通高校的实施奠定了指导性思想和软硬件基础，保证了艺术教育的健康开展以及与其他教育课程的互相促进、和谐发展。

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位，启发和丰富其形象思维，它对于提高全体学生的审美素质，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有独特的重要作用。

作为我国高等教育课程体系的重要组成部分，公共艺术课程是普通高等学校实施美育教育的主要途径。

公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。

可是无需讳言的是，目前大多数普通高校公共艺术课程在开设及完成质量上都存在着一定的不足或不尽人意之处，而首当其冲的问题就是公共艺术课程教材的科学性、规范性与系统性难以确保，造成教学目标不明确，教学进度不统一，教学质量无保证。

纵观时下有关公共艺术课程的教材，主要存在以下几个方面的问题。

其一，从各科教材的内容上讲，大多数教材所涉范围广泛、信息量大，此既为优点又成瑕疵。

试想，公共艺术教育课程在普通高校作为限定性选修课程，即在36个学时内要完成各科目的教学内容，因此冗长而繁琐的教材是无法在这一现实状况下合理科学施教的。

<<戏剧鉴赏>>

内容概要

刘秀梅、张福海主编的《戏剧鉴赏》书的编写汇聚了众多戏剧方面专家与学者，是大家理论研究的创见与结晶，也是大家多年教学实践的经验总结。全书分绪论及上下篇，共九章。

绪论部分，主要从戏剧艺术的鉴赏视角，从学理层面，诸如“戏剧鉴赏的艺术再创造”、“戏剧文化特征的审美鉴赏”、“戏剧艺术特性的审美鉴赏”等几个方面，进行戏剧艺术的知识性提升和把握。第一章至第七章是西方戏剧鉴赏部分。第八章至第九章是东方戏剧鉴赏部分。

本书是全国普通高等学校公共艺术课教材，也适用于戏剧影视专业方向的本科生、研究生的教学，同时，也可供戏剧影视界创作人员和爱好者的阅读。

<<戏剧鉴赏>>

书籍目录

绪论

- 一、审美思维机制—戏剧艺术美规律的核心
- 二、从感性形式到意象建构—戏剧艺术的审美鉴赏
- 三、戏剧文化特征的审美鉴赏
- 四、戏剧艺术特性的审美鉴赏

上篇 西方戏剧鉴赏

第一章 古希腊古罗马戏剧鉴赏

第一节 古希腊古罗马戏剧综述

- 一、古希腊古罗马戏剧的时代背景
- 二、古希腊古罗马的戏剧文化渊源
- 三、古希腊古罗马戏剧艺术的突出成果

第二节 古希腊戏剧鉴赏

- 一、埃斯库罗斯的古希腊悲剧：意味深长的《普罗米修斯》
- 二、索福克勒斯的古希腊悲剧：惊心动魄的《俄狄浦斯王》
- 三、欧里庇得斯的古希腊悲剧：恐惧和怜悯的《美狄亚》
- 四、阿里斯托芬的古希腊喜剧：憧憬理想制度的《鸟》

第三节 古罗马戏剧鉴赏

- 一、普劳图斯的严肃喜剧：《俘虏》
- 二、泰伦斯开感伤喜剧先河之作：《婆母》
- 三、塞内加式的悲观绝望：《美狄亚》

第二章 中世纪戏剧鉴赏

第一节 中世纪戏剧综述

第二节 中世纪戏剧种类与代表作品

- 一、道德剧：《忍耐的城堡》
- 二、奇迹剧：圣尼古拉奇迹剧
- 三、笑剧：《巴特林律师》
- 四、宗教剧：《亚当》
- 五、神秘剧：《奥尔良之围》

第三章 文艺复兴时期戏剧鉴赏

第一节 文艺复兴时期戏剧综述

- 一、时代背景
- 二、代表人物

第二节 文艺复兴时期戏剧鉴赏

- 一、震撼世界的戏剧大师——莎士比亚和他的戏剧创作
- 二、莎士比亚的悲剧作品
- 三、莎士比亚的喜剧作品

第四章 17世纪古典主义戏剧鉴赏

第一节 17世纪古典主义戏剧综述

- 一、时代背景
- 二、古典主义戏剧特点
- 三、古典主义戏剧的创作原则
- 四、主要作家及作品

第二节 古典主义悲剧鉴赏

- 一、法国古典主义悲剧的光辉篇章：高乃依的《熙德》
- 二、“三一律”的典范：拉辛的《安得洛马克》

<<戏剧鉴赏>>

第三节 古典主义喜剧鉴赏

- 一、神圣光环下的罪恶：莫里哀的《伪君子》
- 二、金钱使人堕落：莫里哀的《吝啬鬼》

第五章 18世纪启蒙主义戏剧鉴赏

第一节 18世纪启蒙主义戏剧综述

第二节 18世纪启蒙主义戏剧鉴赏

- 一、第三等级的力量：博马舍的戏剧三部曲
- 二、即兴戏剧的改革家：哥尔多尼的《一仆二主》
- 三、充满现实主义艺术魅力的剧作：席勒的《阴谋与爱情》

第六章 19世纪戏剧鉴赏

第一节 19世纪戏剧综述

- 一、浪漫主义戏剧的特点
- 二、浪漫主义戏剧的代表作家及作品
- 三、现实主义戏剧的特点
- 四、现实主义戏剧的代表作家及作品
- 五、自然主义戏剧的特点
- 六、自然主义戏剧的代表作家及作品
- 七、第四堵墙111第二节 浪漫主义戏剧鉴赏
- 一、浪漫主义戏剧的第一面旗帜：雨果的《欧那尼》
- 二、生命的哀歌：小仲马的《茶花女》

第三节 现实主义戏剧鉴赏

- 一、现代戏剧之父易卜生和他的戏剧创作
- 二、人类灵魂的抚慰者：契诃夫的《海鸥》
- 三、人性潜意识探寻：奥尼尔的《榆树下的欲望》

第四节 自然主义戏剧鉴赏——以“科学的分析”为宗旨：左拉的《泰雷兹·拉甘》

第七章 20世纪现代派戏剧鉴赏

第一节 20世纪西方现代派戏剧综述

- 一、象征主义戏剧的特点及代表性作家与作品
- 二、叙事体戏剧的特点及代表性作家与作品
- 三、荒诞派戏剧的特点及代表性作家与作品
- 四、存在主义戏剧的特点及代表性作家与作品
- 五、残酷戏剧的特点及代表性作家与作品

第二节 象征主义戏剧鉴赏

- 一、梅特林克和他的《青鸟》
- 二、霍普特曼和他的《沉钟》

第三节 表现主义戏剧鉴赏

- 一、美国第一部表现主义戏剧：奥尼尔的《琼斯皇》
- 二、工业文明下丧失自我的悲剧：奥尼尔的《毛猿》
- 三、斯特林堡的《通往大马士革之路》
- 四、阿瑟·密勒的《推销员之死》

第四节 叙事体戏剧鉴赏——布莱希特的《大胆妈妈和她的孩子们》

第五节 存在主义戏剧鉴赏——存在主义戏剧的经典之作：萨特的《紧闭》

第六节 荒诞派戏剧鉴赏——塞缪尔·贝克特充满荒诞性的《等待戈多》

第七节 残酷戏剧鉴赏——阿尔托的《钱起》

下篇 东方戏剧鉴赏

第八章 中国戏曲鉴赏

第一节 中国戏曲综述

<<戏剧鉴赏>>

第二节 中国戏曲鉴赏

- 一、花间美人：王实甫的《西厢记》
- 二、生者可以死，死可以生：汤显祖的《牡丹亭》
- 三、曲中神品：高明的《琵琶记》
- 四、亡国之痛的一曲悲悼：孔尚任的《桃花扇》
- 五、唱不尽兴亡梦幻的百千万种情绪感受：洪异的《长生殿》
- 六、中国式的荒诞剧：《连升三级》

第九章 中国话剧鉴赏

第一节 中国话剧综述

第二节 1949年之前的中国话剧

- 一、谎言里的真情：丁西林的《一只马蜂》
- 二、艺术家的悲哀：田汉的《名优之死》
- 三、凄凉酸楚的爱情：吴祖光的《风雪夜归人》
- 四、命运的悲悼：曹禺的《雷雨》
- 五、生存的苦难：夏衍的《上海屋檐下》

第三节 1949年以来的话剧综述

- 一、生命的挽歌：老舍的《茶馆》
- 二、田汉的《关汉卿》
- 三、锦云的《狗儿爷涅槃》
- 四、艰难的过渡：朱晓平的《桑树坪纪事》

参考文献

<<戏剧鉴赏>>

章节摘录

插图：当你进入剧场，场灯一暗，一部戏剧（话剧、歌剧或音乐剧、戏曲的某剧种）就开始了，你的全部注意力就会集中到舞台上，你会全身心地投入到戏剧的情节中，你的情感会随着剧情的呈现而起伏，或喜或悲，或体验一种自身难以感受的情境，在情感的宣泄中获得身心的愉悦。

这是一种通过看戏剧表演，而感受到的戏剧带来的审美享受和快感。

那么，什么是戏剧呢？

我们说戏剧艺术是一门综合艺术，它融合了文学、绘画、音乐、雕塑、建筑、舞蹈等艺术门类，戏剧是通过演员的表演来反映社会生活的各种冲突的艺术，是由演员直接面对观众表演某种能引起戏剧美感内容的艺术。

戏剧可分为话剧、戏曲、歌剧、舞剧等。

话剧主要运用对话和动作来表演；戏曲以唱、念、做、打为主要表演手段；歌剧是一种综合诗歌、音乐、舞蹈等艺术而以歌唱为主的戏剧；舞剧是一种主要用舞蹈来表现内容和情节的戏剧。

按照作品类型，戏剧又可分为喜剧、悲剧、正剧等。

喜剧多用夸张的手法讽刺和嘲笑丑恶、落后的现象，突出这种现象本身的矛盾和它与健康事物的冲突，往往引人发笑，结局大多为圆满的；悲剧以表现主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨结局为基本特点；正剧兼有悲剧与喜剧的因素，以表现严肃的冲突为内容，剧中矛盾复杂，便于多方面反映社会生活。

戏剧艺术依赖于人类文明的进步程度和科学技术的发展而不断前行，所以，对戏剧的鉴赏需针对某一具体戏剧的类型而加以赏析。

戏剧艺术体现一种“演”与“观”的交流关系。

由于戏剧艺术具有视听认知的直观性，人物表演的交互性和声音的现场感所造成的对现实生活复现的逼真性，不仅保证了信息传递的感应性，更使审美接受的过程有可能把最广泛、最普遍的生活经验作为交流的基础，体验戏剧创造的审美意境。

然而，能够看懂戏剧表演内容的人并不一定会鉴赏戏剧。

因为看戏剧仅仅局限在事物呈现的表层，只是处于对故事情节的理解，而读解、鉴赏戏剧，却是能够理解戏剧作品中呈现的丰富的内涵。

戏剧鉴赏不满足视听的认知，是通过对视听信息之间的联系、联系方式、戏剧的种种形式规范乃至象征和隐喻的读解，去破译更多的东西，是对戏剧艺术的审美鉴别、判断与赏析。

<<戏剧鉴赏>>

编辑推荐

《戏剧鉴赏》：为大力推进素质教育，促进普通高等学校艺术教育工作健康发展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，进一步落实教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，上海教育出版社组织全国部分专家、教授以及近百所高校的一线教师精心编写并出版了“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”。

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:<http://www.tushu007.com>