

帝企鹅培知书系

The ENJOYMENT of Theatre
8th Edition

戏剧的快乐

(第8版)

【美】吉姆·帕特森 吉姆·亨特 著
帕蒂·P·吉利斯佩 肯尼斯·M·卡梅隆
张 征 王 喆 译
高媛媛 审校

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

帝企培知知

The ENJOYMENT of Theatre
8th Edition

戏剧的快乐

(第8版)

【美】吉姆·帕特森 吉姆·亨特 著
帕蒂·P·吉利斯佩 肯尼斯·M·卡梅隆
张 征 王 喆 译
高媛媛 审校

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

戏剧的快乐 : 第8版 / (美) 帕特森
(Patterson, J.) 等著 ; 张征, 王喆译. — 北京 : 人民
邮电出版社, 2013. 5
(帝企鹅培知书系)
ISBN 978-7-115-30993-8

I. ①戏… II. ①帕… ②张… ③王… III. ①戏剧研
究 IV. ①J80

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第031984号

版 权 声 明

Authorized translation from the English language edition, entitled ENJOYMENT OF THEATRE, THE 8E, 9780205734610 by PATTERSON, JIM A.; GILLESPIE, PATTI P.; HUNTER, JIM; CAMERON, KENNETH M., published by Pearson Education, Inc, publishing as Allyn & Bacon, Copyright © 2011 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright ©2013.

仅限于中华人民共和国境内 (不包括中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区) 销售。本书封面贴有人民邮电出版社和 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

内 容 提 要

《戏剧的快乐》从艺术、商业、技术多种角度对戏剧这一艺术表演形式作了全方位的描述。尤其针对当下的艺术实践活动, 清晰地勾勒出戏剧的历史和现阶段的发展, 并突破就艺术论艺术的窠臼, 对剧场内外、台上台下推动戏剧艺术发展的各个要素都作了巨细靡遗的解析。

帝企鹅培知书系

戏剧的快乐 (第8版)

◆ 著 [美] 吉姆·帕特森 吉姆·亨特 帕蒂·P·吉利斯佩
肯尼斯·M·卡梅隆

译 张征 王喆

审 校 高媛媛

责任编辑 李璇

执行编辑 吴斌

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 690×970 1/16

印张: 27.25

2013年5月第1版

字数: 508千字

2013年5月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2010-4634号

ISBN 978-7-115-30993-8

定价: 98.00元

读者服务热线: (010) 67172489 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

序

《戏剧的快乐》全面而简明地为专业与非专业人士介绍戏剧演出及戏剧史。本书的内容涵盖戏剧整个 2500 年的历史，建立戏剧艺术的美学基础，并探索戏剧演出/制作的相关主题，包括编剧、表演、导演、设计和戏剧产业。作者将戏剧与学生的日常生活联系起来，使得戏剧在他们的眼中变得鲜活起来。

本版新特色

本次对新版的大幅修订旨在让当今的学生更容易地掌握戏剧，同时突出戏剧与现代人生活的相关性。新版《戏剧的快乐》第一次推出了吸引人的**全彩色设计，并配以丰富的图片，效果更为生动**。我们相信学习戏剧概论课的学生会享受全彩课本所带来的视觉效果，这一改变也更好地呼应了时下美国文化的视觉化特色，例如，戏剧制作的图片能够更完整地表达出导演与设计师的意图。由于使用了全新的出版流程，本版的《戏剧的快乐》售价比前一版**更低**，也低于市面上的绝大多数同类戏剧课本，这就让本版《戏剧的快乐》在内容、涵盖范畴、设计和价格等方面对所有学生都具有吸引力。第 8 版还包括了 25 个“聚光灯”版块，这一新版块更深入详细地探讨了戏剧的艺术与历史，以及一些重要的人物。除此之外，我们还**更新了书中的例子，补充了戏剧领域最新发展的介绍，还添加了全新的一章，内容是美国 2000 年以后的戏剧**。在第 8 版中，我们保持了一如既往的风格，力图使用清晰平易的文字，尽量避免使用过多的术语。

我们相信，本书对于材料清晰而富有逻辑性的处理，配合精心挑选的插图和影像，会使它像以往的版本一样受到学生的欢迎。书中的照片包括很多美国大学和学院的戏剧制作，这些照片可以让学生了解到那些和他们自己学校类似的大学正在创作什么戏剧。另有一些照片则涵盖了百老汇的话剧与音乐剧，以及全美国重要的地区性剧院所推出的舞台制作。每幅图配有的说明都进一步阐释并丰富了本书的文字。我们相信《戏剧的快乐》一书中的图片能够并应当被用作教学工具。

结构

《戏剧的快乐》全书分为 3 个部分：第一部分为“定位戏剧、体验演出：理论与批评”，建立戏剧艺术的美学基础；第二部分为“今日的戏剧及其制作者：戏剧实

践”，探究创作戏剧的艺术家的角色；第三部分为“其他时期和地区的戏剧：戏剧史”，该部分又分为3小块，从舞台实践的不同角度分别介绍了戏剧的历史。从头至尾，我们都将戏剧看做文化的产物。使用《戏剧的快乐》一书的教师们可以选择使用整本书来探讨戏剧的过去与现在，也可以选择使用其中的几章，强调戏剧的特定方面，同时忽略其他方面。

特别版块

第8版延续了过去版本的一些成功版块。每一章开头的“目标”一栏会告诉学生需要在本章学到哪些内容。每一章的末尾还会给出关键词列表，目的是提醒学生这一章涉及的重要（同时也可能会被考到的）概念。

第8版特别推出了“聚光灯”版块，以更加详细地探讨核心问题与重要人物。本版中25个“聚光灯”版块的部分内容来自前一版中“戏剧的故事”侧边栏，本版扩展了这个侧边栏，添加了更多有关作者和类别的信息。

辅助内容

我们为教师和学生提供了课程的补充内容。学生可以登录由本书作者运作的名叫“学习指导”的网站（www.theatrestudyguides.com），那里有正误选择模拟问题（配有正确答案）、学习小诀窍以及可用于回答或思考的问答题，21章全部都配有学习指导。如果想要做更多的练习，学生也可以登录 Pearson 旗下 Allyn & Bacon 出版社的戏剧学习介绍网站（www.abtheatre.com），网站上有专门为学生准备的戏剧学习介绍材料，包括学习目标和覆盖所有主要话题的一整套练习题。在该网站学生还可以找到更多探讨戏剧主要话题的网站链接。

对于教师，本书作者准备了一套综合性的教师手册，他们还可以登录 Pearson 教师资源中心的测试题资源库 www.pearsonhighered.com/irc（教师需要联络本地的 Pearson 公司代表以登录该网站）。该网站上的教学资源简要地解释了课本的内容和编排，就学期制和季度制下的课程安排给出了建议，还为每一章的教学内容提供了教学方法（章节目标、核心问题、重要概念、课堂活动、测试）。

关于作者

在《戏剧的快乐》第8版中，来自南卡罗来纳大学的吉姆·亨特与吉姆·帕特森继续合作，继续合作的还有这本深受读者喜爱的教科书的最初作者帕蒂·P·吉利

斯佩和肯尼斯·M·卡梅隆。每位作者自身都是经验丰富的教师和戏剧艺术家。身为美国国家戏剧设计联盟“舞台艺术家联合会”成员的吉姆·亨特，在美国的多家剧院中从业多年，同时也是南卡罗来纳大学戏剧与舞蹈系的系主任兼艺术总监。身为舞台导演协会成员的吉姆·帕特森，在美国的多家夏季戏剧节以及大学和学院中导演过话剧，多年来都是戏剧导演艺术硕士项目（MFA program）的带头人，同时也是南卡罗来纳大学夏季常备剧院的艺术总监。

鸣谢

我们需要感谢蒂姆·唐纳诃为本版视觉效果作出的贡献，他的拼贴画和其他艺术作品为《戏剧的快乐》增色许多。如果没有 Allyn & Bacon 出版社的编辑们，就不可能有这本彩色版的《戏剧的快乐》，这里我们要特别感谢总编卡隆·波尔斯。我们也要感谢策划编辑吉恩·加勒斯基和副责任编辑安吉拉·皮卡德，如果没有他们的帮助，这本书不可能顺利印刷，还要特别感谢直接与我们合作的榆树街印刷服务公司的玛塔·毕叶林。我们还必须感谢在写作过程中曾帮助我们审阅书稿的朋友们，包括费尔蒙特州立大学的彼得·拉赫、佛罗里达大学的凯文·P·科恩、塞斯基尤斯学院的托马斯·默多克教授和贝瑞大学的休·墨菲。

目 录

序

第 1 部分 定位戏剧、体验演出：理论与批评 1

第 1 章 戏剧：表演与艺术 2

为什么是戏剧？ 3

作为表演的戏剧 4

表演的共有特性 4

导致表演形式不同的特性 5

作为艺术的戏剧 8

艺术共有的特性 8

导致艺术形式不同的特性 8

戏剧和其他艺术的关联 9

作为表演艺术的戏剧 10

聚光灯 生活 / 艺术 / 表演：弗罗斯特 / 尼克松 7

聚光灯 学习提醒 14

第 2 章 戏剧：表演中的观众——三重角色 15

作为表演艺术的戏剧：观众的角色 16

社会观众 16

观众互动 18

观众认可 18

观众不认可 19

作为文化表达的戏剧：观众的角色 19

文化 19

文化与观众 20

反映文化的镜子 20

作为产业的戏剧：观众的角色 22

平衡产业和艺术 23

艺术的产业化 23

产业与戏剧不断变化的形式 24

聚光灯 坚毅剧院（阿拉斯加州朱诺市） 26

第3章 如何阅读剧本	29
观看VS阅读	30
填补空白	30
批判性地思考	31
准备工作	31
名称	31
人物设置	32
开场舞台指令	32
发问时间	32
第一次阅读	32
结尾	32
利用剧本的不同部分进行剧本分析	33
亚里士多德	33
情节	34
人物	36
思想	39
语言	40
音乐	40
场面	41
写作剧评	42
基于剧本部分的剧评	42
基于类别的剧评	42
聚光灯 阅读剧本和写剧评	38
第4章 如何观看戏剧	44
体验演出	45
吸纳	45
新的问题	46
准备工作	47
戏剧艺术	47
剧目自身的特性	48
节目单	48
剧场设施环境	49
演出分析	49
观看并参与	49
戏剧的价值	50
特定演出中的价值	53
组织剧评	58

聚光灯	观看戏剧：演出中的人物	51
第 5 章	调和戏剧中的艺术和产业	59
	戏剧艺术的中介	60
	理论家	60
	批评家	62
	戏剧顾问	63
	评论者	64
	戏剧产业中间人	65
	市场营销	65
	经纪人和选角导演	67
	阅剧人	68
聚光灯	《纽约时报》(The New York Times) 戏剧评论者	64

第 2 部分 今日的戏剧及其制作者：戏剧实践 69

第 6 章	今日的戏剧制作：背景	70
	戏剧空间	71
	镜框舞台	71
	伸出式舞台	72
	圆形舞台	72
	其他格局	73
	美国的剧院	75
	专业剧院	75
	百老汇	75
	巡演	77
	外百老汇	77
	外外百老汇	78
	非营利性地区剧院	78
	晚餐剧院	80
	业余剧院	80
	教育性剧院	80
	社区剧院	82
	特定观众剧院	82
	儿童剧院	82
	政治剧院	83
聚光灯	理查德·皮尔布罗 (Richard Pilbrow)	74

第7章 剧作家	85
剧作家和写剧的性质	86
剧作家	86
写剧	86
戏剧和文学	86
剧本和剧作家的来源	87
剧本	87
剧作家	88
剧作家的生涯	89
培训剧作家	91
从书页到舞台：专业事宜	91
写作剧本	91
将剧作搬上舞台	95
在排练中改进剧本	96
剧作家的收入	96
什么才是优秀的剧作？	97
聚光灯 林恩·诺塔奇 (Lynn Nottage)：一位出色的剧作家	94
第8章 演员	98
表演的性质	99
表演的两种路线：灵感与技术	99
真实与伪装：戏剧和演员的悖论	100
演员与戏剧人物	101
训练演员	102
分析剧本	104
训练演员的演出工具	105
训练想象力	107
表演系统	110
试演、排练和演出	113
试演	113
排练	114
演出	115
什么是卓越的演出？	116
聚光灯 梅瑞尔·斯特里普 (Meryl Streep)：一位卓越的演员	103
第9章 导演	117
导演的性质	118
导演的职责	119

导演的特质	119
导演的文本观	119
导演的工作	122
挑选剧作	122
阐释剧作	122
创作作品	126
绘制平面图	128
选角和培训演员	129
演出的舞台走位	130
策划, 协调, 彩排和修改	136
培训导演	138
什么是优秀的导演?	139
聚光灯 菲利达·劳埃德 (Phyllida Lloyd): 一位杰出的导演	127
 第 10 章 设计师和技术人员	 141
设计的性质	142
剧作的世界	143
基调和氛围	143
抽象化的层次	144
历史时期	145
地理场所	145
社会经济环境	146
美学效应	146
设计师的工作	146
场景设计师	146
计算机辅助设计 (CAD)	148
技术指导	149
服装设计师	150
灯光设计师	152
音效设计师	154
培训设计师	154
什么是优秀的设计?	155
聚光灯 乔治·依泽诺 (George Izenour)	156

第 3 部分 其他时期和地区的戏剧: 戏剧史 159

戏剧: 从过去到现在 159

戏剧史扫描	160
第三部分 A 法卡德舞台：第一个千年 （公元前 534 年—公元 550 年）	160
第三部分 B 象征物，环境和同时性：接下来的 700 年 （公元 950 年—公元 1650 年）	162
第三部分 C 幻觉主义：从公元 1550 年到现在	163
聚光灯 学习提醒	164

第 3A 部分 法卡德舞台 （公元前 534 年—公元 550 年） 165

第 11 章 希腊戏剧	167
背景	168
关于戏剧起源的理论	169
亚里士多德和《诗学》	170
希腊戏剧的特点	171
剧本和剧作家	172
泰斯庇斯	173
埃斯库罗斯	173
索福克勒斯	173
欧里庇得斯	175
阿里斯托芬	175
剧场建筑和实践	176
观众	177
表演	177
布景和器械	178
服装和面具	179
雅典黄金时代的终结	180
亚里士多德和《诗学》	182
希腊时期及其剧场	183
聚光灯 索福克勒斯的《俄狄浦斯王》，公元前 427 年	174

第 12 章 罗马戏剧	186
背景	187
罗马节日和共和国戏剧	187
话剧	188

戏院建筑、场景、服装和面具	189
观众	191
帝国和罗马戏剧的结束	191
三份重要文本	192
剧场建筑	193
剧场娱乐节目	194
基督徒对戏剧的反对	195
帝国的分崩离析	195
东部（拜占庭）帝国和戏剧	196
聚光灯 普劳图斯的《孪生兄弟》	190

第 3B 部分 象征物、环境和同时性

（公元 950 年—公元 1650 年） 199

第 13 章 中世纪戏剧	201
背景	202
中世纪早期的戏剧和剧场	203
赫罗斯威塔和艾瑟渥德	204
中世纪文化和戏剧，公元 1200 年—公元 1550 年	205
教堂之外的宗教剧	206
教堂之外宗教剧的舞台表演	207
世俗剧	210
中世纪宗教剧的结束：中世纪世俗剧的流变	212
聚光灯 无名氏，《个人》，公元 1490 年	208
第 14 章 英国和西班牙的黄金时代	214
背景	215
人文主义	215
世俗主义	215
宗教改革	216
扩大的世界	216
君士坦丁堡的衰落	216
印刷术	217
艺术	217
北部的文艺复兴：莎士比亚时代	217
剧院实体	217

观众	219
制作实践	219
演员和表演	220
剧本和剧作家	221
宫廷假面剧和新惯例：伊尼哥·琼斯（Inigo Jones）	223
英国剧院的谢幕	224
西班牙的黄金时期	226
女性观众和演员	226
剧本和剧作家	226
聚光灯 西班牙剧院：王子庭院	225

第 3C 部分 幻觉主义

（公元 1550 年—公元 1960 年） 229

第 15 章 意大利的文艺复兴	231
背景	232
主流戏剧	232
理论：新古典主义	232
剧院实体：幻觉主义	235
制作实践：幻觉主义	236
主流剧院的矛盾	239
另一种剧院：即兴喜剧	239
意大利：衰退	241
聚光灯 意大利的帕尔马的法尔内塞剧院	238

第 16 章 新古典主义的兴衰	243
法国戏剧	244
兴起	244
太阳王和黄金时代	246
感伤主义	250
英国王政复辟时代的戏剧及其他（公元 1660 年—公元 1750 年）	251
复辟时代的戏文	253
观众	254
感伤主义	254
美国的英语话剧	257
聚光灯 让·拉辛的《淮德拉》，1677 年	248

聚光灯 莫里哀的《伪君子》，1669 年	249
第 17 章 成功的失败：	
戏剧和改革，公元 1750 年至 20 世纪 50 年代	258
背景	259
三个国家，两种经历	259
德国	259
英国和法国	260
改革	260
浪潮之一：浪漫主义，1750 年—1850 年	260
主要内容	260
浪漫主义的本质：我们这个世界的开端	261
戏剧中的浪漫主义	262
余震：理查德·瓦格纳（Richard Wagner）	266
浪潮之二：现实主义，1850 年—1950 年	267
现实主义和自然主义：三大重要领衔者	268
萨克森 - 迈宁根公爵，格乔治二世（Georg II, Duke of Saxe-Meiningen）	269
安德烈·安托万（André Antoine）和自由剧院	271
康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavski）和莫斯科艺术剧院	272
剧本和剧作家	273
浪潮之三：先锋派，1890 年—1950 年	275
对现实主义的反应：四个重要的“主义”	277
布莱希特和阿尔托	279
先锋派戏剧和运动	282
艺术戏剧运动	282
聚光灯 亨利克·易卜生的《玩偶之家》，1879 年	276
聚光灯 安托南·阿尔托的《血喷》（Jet of Blood）	281
第 18 章 商业主义的兴起和胜利，	
公元 1750 年至 20 世纪 50 年代	287
背景	288
商业剧院	288
从演员经理到制作人	289
明星体系	289
剧场联合组织	290
在商业剧院上演的戏剧	290
话剧的转变	291

各式各样的话剧	292
剧院和制作实践	303
实体剧院	304
制作与表演手法	304
商业剧院的衰落	307
商业剧院的回应	308
戏剧协会组织	309
集体剧院	309
联邦戏剧项目	309
地区剧院	310
聚光灯 奥古斯丁·戴利 (Augustin Daly) 的《煤气灯下》，1867 年	295
聚光灯 田纳西·威廉姆斯的《欲望号街车》，1947 年	298
 第 19 章 多样性戏剧，公元 1950 年—公元 2000 年	 311
背景	312
社会变革	312
技术变革	312
科技的改变与通俗世界观	313
戏剧性的改变：戏剧图景	314
前卫戏剧	316
两大潮流：政治戏剧和艺术戏剧	318
先锋派的影响	325
专业戏剧	326
商业戏剧	327
非营利性剧院	331
戏剧的衰落与文化失位	332
聚光灯 奥古斯特·威尔逊 (August Wilson): 非洲裔美国人的百年生涯	319
 第 20 章 美国戏剧，公元 2000 年—公元 2010 年	 333
背景	334
戏剧变革	334
戏剧对于 9·11 的反应	336
身份戏剧的同化作用	338
褪色的先锋派艺术	344
商业戏剧与非营利性戏剧	345
百老汇	345
非营利性剧院	347
拉斯维加斯	347

巡演	348
新千年里的戏剧潮流	348
放眼未来	350
聚光灯 黑人娱乐剧场与泰勒·派瑞	341
第 21 章 全球戏剧	352
背景	353
跨文化潮流	353
戏剧和类戏剧活动	354
东方	356
印度	356
日本	359
中国	361
伊斯兰世界	363
土耳其	364
其他伊斯兰戏剧	364
非洲	364
非洲大学	365
非洲话剧	365
发展戏剧	367
聚光灯 世界舞台上的女性	358
术语表	369
词汇表	398