

[illegible]

بازرسی و کارگردانی

معارف و ادبیات معاصر

|Contemporary Theories of Theater| Sam Izadi|

سرشناسه:	ایزدی، سام، ۱۳۷۰
عنوان و نام پدیدآور:	نظریات معاصر تئاتر؛ کارگردانی و بازیگری/ سام ایزدی
مشخصات نشر:	تهران: هنگام هنر، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری:	۴۹۶ ص.: مصور.
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۶۰۷۵-۰۶-۰
وضعیت فهرست نویسی:	فیبا
یادداشت:	کتابنامه.
موضوع:	نمایش - تاریخ و نقد
رُضوع:	Theater -- History and criticism
موضوع:	نمایش - تهیه کنندگان و کارگردانان
موضوع:	Theatrical producers and directors
موضوع:	نمایش - تهیه کنندگان و کارگردانان - سرگذشتنامه
موضوع:	Theatrical producers and directors- Biography
رده بندی کتب:	۱۳۹۷ عن ۹ الف/۳۷ PN۲۰
رده بندی دیسک:	۷۹۲/۰۹
شماره کتابشناسی ملی:	۵۲۹۶۱۱۴

نظریات معاصر تئاتر (بازیگری و کارگردانی) |

| سام ایزدی |

| چاپ اول | ۱۳۹۷ |

| انتشارات هنگام هنر | ۲۵۰ نسخه |

| مسئولیت صحت و اصالت مطالب کتاب بر عهده نویسنده است |

| جلد و صفحه آرای: سام ایزدی |

نشر هنگام هنر

تهران: میدان انقلاب | خیابان کلار شمالی | بالاتر از خیابان فاطمی | کوچه مریخ | پلاک ۱ | واحد ۷

| تلفن: ۶۶۴۷۹۴۲۸ |

| www.hengamehonor.ir |

| حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است. |

فهرست

۱	پیشگفتار
۳	فصل اول: بازیگر کیست؟ کارگردان چیست؟
۷	فصل دوم: تولد یک حرفه تخصصی
۱۹	فصل سوم: شروع واقع گرایی
۲۳	واگنر
۲۷	گنورک دوم، دوک ساکس ماینینگن
۳۱	هنری ایروینگ
۳۳	آندره آنتوان
۳۹	فصل چهارم: واقع گرایی آلمان
۴۳	اتو برام
۴۵	واقع گرایی آلمان پس از فرایه بونه
۴۵	تئاتر مردم، فرایه فولکسبونه
۴۵	تئاتر یورگ وین
۴۷	فصل پنجم: واقع گرایی در انگلستان
۴۸	تئاتر مستقل
۴۹	انجمن متحد نمایشی
۴۹	تئاتر کورت
۵۱	فصل ششم: واقع گرایی در روسیه
۵۳	بیخاژن شپکین
۵۵	تئاتر هنری مسکو
۵۹	ولادیمیر میروویچ دانکوف
۶۳	کنستانتین سرگئی استانیسلاووی
۷۱	فصل هفتم: باززایی آرمان گرایی
۷۳	پل فور
۷۵	اورلیان ماری لونیه پو
۷۹	آدولف آپیا
۸۳	ادوارد گوردون کریگ
۸۷	فصل هشتم: آرمان گرایی در آلمان
۸۸	تئاتر هنری مونیخ
۸۹	ماکس راینهارت

فصل نهم: ناواقع‌گرایی در انگلستان

۹۵ فرانک بنسون

۹۹ ویلیام پوئل

۱۰۱ گرانویل بارکر

فصل دهم: آرمان‌گرایی روسی

۱۰۴ سهم باله روسی

۱۰۵ ورا کمیسارژفسکایا

۱۰۷ وسولد میرهولد

۱۱۳ نیکلای اورینف

۱۱۷ تنودور کمیسارژفسکی

۱۱۹ آلکساندر تایروف

۱۲۳ یوگنی واختانگوف

فصل یازدهم: تئاتر مدرن فرانسه

۱۲۹ ژاک کوپو

فصل دوازدهم: آلمان بین دو جنگ

۱۳۴ اکسپرسیویسم آلمان

۱۳۵ اریک منسکاتور

۱۳۹ برتولد برشت

۱۴۵ سیم باهاس

فصل سیزدهم: روزگار طلایی فرانسه

۱۴۹ گاستون باتی

۱۵۱ ژرژ و لودمیل پیتوف

۱۵۳ شارل دولن

۱۵۵ لویی ژوه

۱۵۷ آنتون آر تو

۱۶۳ میشل سن دنی

فصل چهاردهم: ادامه آرمان‌گرایی روسی

۱۶۷ ریچارد بولسلاوسکی

۱۶۹ میخائیل چخوف

۱۷۱ نیلکلای اخلوپکوف

۱۷۳	فصل پانزدهم: فرانسه پس از جنگ
۱۷۵	اتین دکرو
۱۷۷	روژه بلن
۱۷۹	ژان لویی بارو
۱۸۱	ژان ویلار
۱۸۵	ژاک لیکوک
۱۸۷	آنتوان بورسیه
۱۸۹	روژه پلانشتون

۱۹۱	فصل شانزدهم: آمریکا پس از جنگ
۱۹۳	اکتورز استودیو و گروه تئاتر
۱۹۵	لی استراسبرگ
۱۹۹	استلا آدلر
۲۰۱	ستفورد مایزنر
۲۰۳	ویولا اسپولین
۲۰۵	الیا کازان
۲۰۷	یوتا هیگن

۲۰۹	فصل هفدهم: انگلستان پس از جنگ
۲۱۱	جان لیتل وود

۲۱۵	فصل هجدهم: روزگار در ایالات متحده
۲۱۷	تاداش سائور
۲۲۳	برژئی گروتسکی

۲۲۶	فصل نوزدهم: روسیه پس از استالین
۲۳۱	یوری لیویموف
۲۳۵	آناتولی واسیلی یف
۲۳۷	لف دودین

۲۴۱	فصل بیستم: ایتالیا پس از جنگ
۲۴۳	جورجیو استره لر
۲۴۵	لوکا رونکونی
۲۴۹	یوجینیو باربا

۲۵۳	فصل بیست و یکم: نسل نوی انگلستان
۲۵۵	پیتر هال
۲۵۷	پیتر بروک

۲۶۳	فصل بیست و دوم: جنبش های تئاتری آمریکا
۲۶۹	خوزه کین ترو
۲۷۱	الن استوارت
۲۷۳	تام اوهورگان
۲۷۵	جولین یک و جودیت مالینا
۲۷۹	آلن کاپرو
۲۸۱	آندره گریگوری
۲۸۳	پیتر شومان
۲۸۷	ریچارد شکنر
۲۸۹	جوزف چایکین
۲۹۱	گروه اسکوات
۲۹۳	لی بروئر
۲۹۵	ریچارد فورمن
۲۹۹	جوان اکالاتیس
۳۰۱	آلن ریلسون
۳۰۷	آندره سربان
۳۰۹	الیزابت لکاپت

۳۱۱	فصل بیست و سوم: آلمان نیمه دوم قرن بیستم
۳۱۳	روبرتو چولی
۳۱۵	پیتر اشتاین

۳۱۹	فصل بیست و چهارم: آمریکای جنوبی
۳۲۱	آگوستو بوآل

۳۲۷	فصل بیست و پنجم: فرانسه و نسل مه ۱۹۶۸
۳۲۹	ویکتور گارسیا
۳۳۳	آریان منوشکین
۳۴۱	ژروم ساواری
۳۴۵	پاتریس شرو

۳۴۷	فصل بیست و ششم: نوگرایی در شرق
۳۴۹	یوشی اویدا
۳۵۱	یوکیو نیناگاوا
۳۵۵	تاداشی سوزوکی

۳۵۷	فصل بیست و هفتم: استرالیا
۳۵۹	رکس کرامفورن
۳۶۱	جیم شارمن
۳۶۳	نیل آرمفیلد

۳۶۵	فصل بیست و هشتم: به سوی هزاره ی سوم
۳۶۷	فیلیپه ژنتی
۳۷۱	فیلیپ زاریلی
۳۷۳	آن بوگارت
۳۷۷	لویییز پاسکال
۳۷۹	ایمونتاس نکروسیوس
۳۸۳	دکلان دانلان
۳۸۵	سایمون مک برنی
۳۸۷	روبرت لویاژ
۳۹۱	پیتر سلارز
۳۹۵	دبورا وارنر
۳۹۹	کالیتو بیه تو
۴۰۱	نومان اوسترمایر

۴۰۳	فصل بیست و نهم: در خمرای دقت
۴۰۷	ایزورا دانن
۴۰۹	لویی فریزر
۴۱۱	مارتا گراها
۴۱۵	کورت جوس
۴۱۷	آلوین نیکلایس
۴۱۹	آنا سوکولف
۴۲۱	مرس کانینگهام
۴۲۵	آنا هلپرین
۴۲۹	موریس بژار
۴۳۱	پینا باوش

۴۳۷	پیوست: ایران
۴۴۱	میر سیف الدین کرمانشاهی
۴۴۳	میشا و مارگو گوستانیان
۴۴۵	آرتو و وارثو طریان
۴۴۹	علی دریابیگی
۴۵۱	عبدالحسین نوشین
۴۵۷	شاهین سرکیسیان
۴۶۱	مصطفی و مهین اسکویی
۴۶۳	حمید سمندریان
۴۶۵	پری صابری
۴۶۷	کارگاه نمایش
۴۷۳	بیژن مفید
۴۷۷	آربی اوانسیان
۴۸۱	آشوریانیپال بابلا
۴۸۵	منابع

پیشگفتار |

مثلاً طلایی پیشرفت در رشته‌های هنری دارای سه ضلع آموزش، پژوهش و آفرینش است. بی‌شک آموزش دریچه ورود به پژوهش و آفرینش هنری است. در عین حال بر هیچ‌کس پنهان نبوده که آموزش در هر رشته‌ای عنصری اساسی در پیشرفت و اعتلای آن رشته است. رشته تئاتر نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌توان گفت پیشبرد تئاتر در هر اقلیمی در گرو آموزش صحیح است. در ایران آموزش تئاتر در سطح دانشگاه سابقه‌ای پنجاه ساله دارد و امروزه شاهد تعدد دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های دولتی و غیردولتی رشته تئاتر هستیم.

خیل عظیم هنرجویان رشته تئاتر در سال‌های اخیر و شمار زیاد علاقه‌مندان به این رشته بستری را فراهم آورد تا احساس نیاز به کتاب‌های آموزشی در باب هنر تئاتر، بیش از پیش احساس شود و کتاب پیش روی به وجود تمام کاستی‌ها، حاصل تلاشی است که بر پایه‌ی این نیاز مبرم تهیه شده است. عدم دسترسی بسیاری از علاقه‌مندان رشته تئاتر به منابع جامع و کاربردی از یک طرف، و نبود منابع تخصصی در زمینه‌ی گرایش‌های مختلف این رشته از دیگر سو، باعث شد که جسارت لازم برای تألیف این کتاب فراهم شود.

کتاب‌های موجود در زمینه رشته تئاتر، بیشتر به شاخه‌ی ادبیات نمایشی پرداخته‌اند و کتاب‌های دیگری که به بررسی تخصصی کارگردانی و یا بازیگری پرداخته‌اند، نتوانسته‌اند آن‌چنان که باید رضایت‌بخش باشند. در تألیف این کتاب سعی شده که با

تمرکز بر تاریخ تطور در رشته‌های کارگردانی و بازیگری بخش عمده‌ی مباحث موجود پوشش داده شوند. در این کتاب مباحث مربوط به رشته‌های کارگردانی و بازیگری در سیر تاریخی خود بررسی شده‌اند تا در ضمن آشنایی با روند تطور و تحول این رشته‌ها، با افراد، سبک‌ها، مکاتب، جنبش‌ها، آبخورهای فکری و بسترهای سیاسی و اجتماعی دخیل در این تغییرات آشنا شده و ویژگی‌های شاخص مکاتب مختلف کارگردانی و بازیگری به صورت اجمالی بررسی شوند.

در زمان تهیه این کتاب سعی شده تا حد امکان، افراد تأثیرگذار در زمینه کارگردانی و بازیگری، جدا از میزان شهرت و اعتبار آن‌ها معرفی شده تا بخش‌های جامع‌ترین از تاریخ کارگردانی و بازیگری تئاتر مورد مطالعه قرار گیرند.

مباحث مطرح شده در این کتاب علاوه بر دانشجویان تئاتر، می‌توان راهگشای مهمی برای علاقه‌مندان به این رشته و حتی هنرمندان تازه‌وارد در این رشته نیز باشد.