

۹ ۴۳ ۷

www.ketab.ir

کارگردانی

تاریخ جامع و سیر تحول نظریات

Sam Izadi

سام ایزدی

Directing

Comprehensive history and evolution of theories

تاریخ جامع و سیر تحول نظریات
کارگردانی
Sam Izadi
سام ایزدی
Directing
Comprehensive history and evolution of theories

کارگردانی

سام ایزدی

چاپ اول ۱۴۰۰

انتشارات هنگام هنر ۳۰۰ نسخه

مسئولیت صحت و اصالت مطالب کتاب به عهده نویسنده است.

جلد و صفحه آرائی: سام ایزدی

www.ketab.ir

نشر هنگام هنر

حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.

تلفن:

۶۶۴۷۹۴۲۸

آدرس:

تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین

مجمع کتاب فروردین، همکف، واحد ۱۲

فهرست

۱ پیشگفتار

۳ فصل اول: کارگردان کیست؟

۷ فصل دوم: تولد یک حرفه تخصصی

۸ کارگردانی، یک تخصص جدید، یک عمل قدیمی

۸ کارگردانی در دوران پیش از کارگردان

۱۲ تولد یک تخصص

۱۳ تئاتر و کارگردانی

۱۹ فصل سوم: شروع واقع‌گرایی

۲۳ واگنر

۲۷ گنورک دوم، دوک ساکس ماینینگن

۳۱ مینی اپروینگ

۳۳ تئاتر آنتوان

۳۹ فصل چهارم: واقع‌گرایی آلمان

۴۳ انو برام

۴۵ واقع‌گرایی آلمان پس از فرایه بونه

۴۵ تئاتر مردم، فرایه فولکسبونه

۴۵ تئاتر یورگ وین

۴۷ فصل پنجم: واقع‌گرایی در انگلستان

۴۸ تئاتر مستقل

۴۹ انجمن متحد نمایشی

۴۹ تئاتر کورت

۵۱ فصل ششم: ناتورالیسم روسی

۵۳ میخائیل شپکین

۵۵ تئاتر هنری مسکو

۵۹ ولادیمیر نیمیروویچ دانچنکو

۶۳ کنستانتین سرگئی استانیسلاوسکی

فصل هفتم: باززایی آرمان‌گرایی ۷۱

پل فور ۷۳

اورلیان ماری لونیه یو ۷۵

آدولف آپیا ۷۹

ادوارد گوردون کریگ ۸۳

فصل هشتم: آرمان‌گرایی در آلمان ۸۷

تئاتر هنری مونیخ ۸۸

ماکس راینهارت ۸۹

فصل نهم: ناواقع‌گرایی در انگلستان ۹۵

فرانک بنسون ۹۷

ویلیام پونل ۹۹

گرانویل بارکر ۱۰۱

فصل دهم: آرمان‌گرایی روسی ۱۰۳

سهم باله روسی ۱۰۴

ویرجیلیا کسارژفسکایا ۱۰۵

وسوالد کلهولد ۱۰۷

نیکلای وریف ۱۱۳

تئودور کمیسارژفسکی ۱۱۷

آکساندر مایروف ۱۱۹

یوگنی واختانگوف ۱۲۳

فصل یازدهم: تئاتر مدرن فرانسه ۱۲۷

ژاک کوپو ۱۲۹

فصل دوازدهم: آلمان بین دو جنگ ۱۳۳

اکسپرسیونیسم آلمان ۱۳۴

اروین پيسكاتور ۱۳۵

برتولت برشت ۱۳۹

سهم باهاوس ۱۴۵

فصل سیزدهم: روزگار طلایی فرانسه

- ۱۴۷ گاستون باتی
۱۴۹ ژرژ و لودمیلا پیتونف
۱۵۱ شارل دولن
۱۵۳ لویی ژووه
۱۵۷ آنتون آرثو
۱۶۳ میشل سن دنی

فصل چهاردهم: ادامه آرمان گرایی روسی

- ۱۶۵ ریچارد بولسلاوسکی
۱۶۷ میخائیل چخوف
۱۶۹ نیلکلای اخلویکوف
۱۷۱

فصل پانزدهم: فرانسه پس از جنگ

- ۱۷۳ اتین دکرو
۱۷۵ روزبه بلن
۱۷۷ لویی بارو
۱۷۹ جان فیلار
۱۸۱ ژاک لکوک
۱۸۳ آنتوان بورسبه
۱۸۵ روزبه پلانشتون
۱۸۹

فصل شانزدهم: آمریکا پس از جنگ

- ۱۹۱ اکتورز استودیو و گروه تئاتر
۱۹۳ لی استراسبرگ
۱۹۵ استلا آدلر
۱۹۹ سنفورد مایزتر
۲۰۱ ویولا اسپولین
۲۰۳ الیا کازان
۲۰۵ یونا هیگن
۲۰۷

فصل هفدهم: انگلستان پس از جنگ

- ۲۰۹ جوان لیتل وود
۲۱۱

فصل هجدهم: روزگار طلایی لهستان ۲۱۵

تادئوش کانتور ۲۱۷

یرژی گروتفسکی ۲۲۳

فصل نوزدهم: روسیه پس از استالین ۲۲۹

یوری لیوبیموف ۲۳۱

آناتولی واسیلیف ۲۳۵

لف دودین ۲۳۷

فصل بیستم: ایتالیای پس از جنگ ۲۴۱

جورجیو استره لر ۲۴۳

لوکا ونکونی ۲۴۵

یوحنیسیا باربا ۲۴۹

فصل بیست و یکم: نسل نوی انگلستان ۲۵۳

ویلیام گسکیل ۲۵۵

پیتر هال ۲۵۷

پیتر بروک ۲۵۹

ترور نان ۲۶۵

پیشگفتار |

چگونه آغاز شد؟ چه شد که آغاز شد؟ چرا امروز به این اندازه حیاتی است؟ چرا تغییر کرد؟ چگونه تغییر کرد؟ و هزاران سؤال دیگر در ابتدای تفکر به هر تخصصی به سراغمان می‌آید و کارگردانی تئاتر نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیار سؤال مثل این سؤال‌ها ذهن هر کسی که به این حرفه اندیشه است را مشغول کرده است.

و البته خیل عظیم هرچند 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 کارگردانی، بیش‌ازپیش احساس شود و کتاب پیش روی باوجود 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 رشته کارگردانی بخش عمده‌ی مباحث موجود پوشش داده شوند. در این کتاب مباحث مربوط به رشته کارگردانی در سیر تاریخی خود بررسی‌شده‌اند 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 به صورت اجمالی بررسی شوند.

در زمان تهیه این کتاب سعی شده تا حد امکان، افراد تأثیرگذار در زمینه کارگردانی، جدا از میزان شهرت و اعتبار آن‌ها معرفی شده تا بخش‌های جامع‌تری از تاریخ کارگردانی تحت‌مورد 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.