

سبک‌های بازیگری

جان هاروپ و ساین آر. اپستاین

ترجمه

علی ظفر قهرمانی نژاد

تهران

۱۳۹۶

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	پیشگفتار
۵	فصل اول: رویکرد عمومی
۶	فرایند
۶	سبک و حساسیت
۹	خلق ماسک
۱۳	از شرایط مفروض تا سبک
بخش اول: بازیگری تراژدی	
۱۷	فصل دوم: تراژدی یونانی
۱۸	پیش زمینه
۱۹	عوامل مؤثر
۲۳	ضرورت های درونی
۳۶	ضرورت های اجرا
۴۲	تمرین ها، بازی ها، فنون
۵۳	اجرای سبک
۶۹	معاصر سازی
۷۱	مطالعات پیشنهادی
۷۳	فصل سوم: شکسپیر
۷۴	پیش زمینه
۸۵	ضرورت های درونی
۱۱۳	ضرورت های اجرا
۱۴۳	تمرین ها، بازی ها، فنون

صفحه	عنوان
۱۵۵	اجرای سبک
۱۶۳	مطالعات پیشنهادی
بخش دوم: بازیگری کمدی	
۱۶۹	فصل چهارم: کمدی آداب
۱۷۰	پیش زمینه
۱۸۱	ضرورت های درونی
۱۹۵	ضرورت های اجرا
۲۱۲	تمرین ها، بازی ها، فنون
۲۱۵	تمرین ها
۲۲۵	اجرای سبک
۲۳۰	مطالعات پیشنهادی
۲۳۱	فصل پنجم: مضحکه
۲۳۱	پیش زمینه
۲۴۹	ضرورت های درونی
۲۷۰	ضرورت های اجرا
۲۸۶	تمرین ها، بازی ها، فنون
۲۸۸	تمرین ها
۲۹۶	تمرین های شخصیت / ماسک
۳۰۰	اجرای سبک
۳۰۶	مطالعات پیشنهادی
بخش سوم: بازیگری رئالیسم	
۳۱۳	فصل ششم: رئالیسم
۳۱۴	پیش زمینه
۳۱۶	ضرورت های درونی
۳۳۱	ضرورت های اجرا
۳۴۹	تمرین ها، بازی ها، فنون
۳۶۳	اجرای سبک
۳۷۳	مطالعات پیشنهادی

صفحه	عنوان
۳۷۴	فصل هفتم: چخوف
۳۷۵	پیش زمینه
۳۷۸	ضرورت های درونی
۳۸۷	ضرورت های اجرا
۳۹۱	تمرین ها، بازی ها، فنون
۳۹۸	مطالعات پیشنهادی
بخش چهارم: بازیگری درام پسارثالیستی	
۴۰۵	فصل هشتم: سبک ابزورد
۴۰۵	پیش زمینه
۴۱۴	فصل نهم: پینتر
۴۱۵	پیش زمینه
۴۱۸	ضرورت های درونی
۴۳۶	ضرورت های اجرا
۴۴۱	تمرین ها، بازی ها، فنون
۴۴۶	اجرای سبک
۴۵۰	مطالعات پیشنهادی
۴۵۱	فصل دهم: میت
۴۵۲	پیش زمینه
۴۵۶	ضرورت های درونی
۴۶۶	ضرورت های اجرا
۴۷۱	تمرین ها، بازی ها، فنون
۴۸۰	اجرای سبک
۴۸۳	مطالعات پیشنهادی
۴۸۴	فصل یازدهم: بکت
۴۸۵	پیش زمینه
۴۸۸	ضرورت های درونی
۵۰۱	ضرورت های اجرا

صفحه	عنوان
۵۱۳	درک موقعیت
۵۱۵	تمرین‌ها، بازی‌ها، فنون
۵۱۶	تمرین‌های مکان/زمان
۵۱۸	تمرین‌های تلاش / نومی‌دی
۵۱۹	تمرین‌های بی‌معنی
۵۲۲	اجرای سبک
۵۲۶	مطالعات پیشنهادی
۵۲۷	فصل دوازدهم: برشت و تئاتر اپیک
۵۲۸	پیش‌زمینه
۵۳۷	ضرورت‌های درونی
۵۵۲	ضرورت‌های اجرا
۵۶۲	تمرین‌ها، بازی‌ها، فنون
۵۶۹	اجرای سبک
۵۷۷	مطالعات پیشنهادی
۵۷۸	فصل سیزدهم: آرتو، گروتفسکی و تئاتر استعاره جسمی
۵۷۹	پیش‌زمینه
۵۸۷	ضرورت‌های درونی
۵۹۴	ضرورت‌های اجرا
۶۰۴	تمرین‌ها، بازی‌ها، فنون
۶۱۵	اجرای سبک
۶۱۸	مطالعات پیشنهادی
۶۱۹	واژه‌نامه (انگلیسی - فارسی)
۶۲۵	نمایه

پیشگفتار

نخستین بار جان هاروپ^۱ را در تابستان سال ۱۹۶۶ ملاقات کردم. من و او در جشنواره شکسپیر یوتا^۲ بازیگر بودیم و چیزی نگذشت که هر دو در فصل پاییز وارد مدرسه عالی تئاتر در دانشگاه تالین شدیم. قرار گذاشتیم مخارج و منزلمان در نیواورلئان^۳ مشترک باشد. دوستی ما پس از مدرسه عالی ادامه یافت؛ جان دوره دکترای خود را به پایان رساند و من در تئاتر حرفه‌ای کاری دست‌وپا کردم.

ما در سال ۱۹۷۶ سلسله بحث‌هایی را درباره بازیگری و رویکرد بازیگر به سبک آغاز کردیم. هر دو توافق داشتیم که بازیگران امریکایی به‌خوبی با مفاهیم اصلی شیوه استانیسلاوسکی مأنوس‌اند، اما برای نحوه روی آوردن به متنی که زبان والا یا 'سبک'^۴ داشته باشد راهنمایی ندارند. بر آن شدیم کتابی بنویسیم که در آن سیر بازیگر از نخستین حضورش در یک کلاس بازیگری تا آخرین روز تمرین وی برای اجرای نمایشنامه‌ای دارای سبک ثبت شود.

انتشارات پرنسیس‌هال^۵ پس از بررسی طرح اصلی دست‌نویس ما آن را برای دو کتاب مناسب دانست؛ یکی در مورد مبانی بازیگری و دیگری در باب رویکرد سبکی. ما ابتدا بر روی کتاب دوم کار کردیم. سبک‌های بازیگری برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ منتشر و ویراست اصلاح‌شده آن در سال ۱۹۹۰ چاپ شد. *مبانی بازیگری*:

-
1. John Harrop
 2. Utah Shakespeare Festival
 3. New Orleans
 4. style
 5. Prentice Hall

فرایند واحدی بازیگری نیمه نخست طرح ما بود که تکمیل و در سال ۱۹۹۵ در انتشارات آلین و بیکن^۱ چاپ شد.

من و جان هر دو طرح را با همکاری هم انجام دادیم. دیدگاه و رویکرد فلسفی ما در مورد کار یکسان بود، اما کار بر روی طرح‌ها را تقسیم کردیم. نسخه اول سبک‌های بازیگری را جان و نسخه اول مبانی بازیگری را من نوشتم. گرچه طرز بیان یا لحن دو کتاب متفاوت بود اما به نظر ما حساسیت یکسانی به نیازهای بازیگر بروز می‌دادند - که عمدتاً روش‌شناسی جسمی واضح و مشخصی بود و در راه خلق شخصیت با این نگرش به کار می‌رفت که چطور بتوان متنی را به منظور [کشف] نکات کلیدی شخصیت خواند که بعد به خلق ماسک شخصیت ترجمه‌پذیر باشد. امید داشتیم وقتی این دو کتاب با هم خوانده شوند، فرایند و حساسیت یکدیگر را تکمیل و تقویت کنند.

جان در سپتامبر سال ۱۹۹۵ درست وقتی مبانی بازیگری چاپ شد در گذشت. در بازنگری این سومین ویراست از سبک‌های بازیگری، در یکی از بخش‌ها متوجه تغییری در طرز بیان خواهید شد. مطلب جدیدی را به کتاب افزوده‌ام که رویکرد به آثار دیوید میت و «سبک ممتی» را شرح می‌دهد. افزون بر آن، هر جا لازم بوده است متن را روزآمد و اصلاح کرده‌ام تا شاید با اندیشه تئاتری و فرهنگی معاصر همخوانی یابد.

فصل میت در حکم پلی است بین سنت رئالیسم امریکایی و سنت تئاتر ابزورد اروپایی. این دو بخش امکان همیابی^۲ دارند؛ زیرا مبنای حساسیت‌های فلسفی و تئاتری آن‌ها تا حد زیادی با هم مشترک است. در واقع امیدوارم به مدد خلاقیت و تخیلتان مطالب این کتاب و کتاب مبانی بازیگری را همیابی کنید و از آن‌ها بهره بگیرید؛ زیرا فرایند کشف زبان محدود به زمان، مکان یا فرهنگ خاصی نمی‌شود.

همچنین با خشنودی اعلام می‌کنیم که مرهون میخائیل چخوف، ردولف لبِن و خانم ویولا اسپولین هستیم که تنظیم و تدوین کنندگان رویکرد جسمی^۳ به آموزش

1. Allyn and Bacon
2. cross-reference
3. physical approach

بازیگری‌اند و ما در اینجا آن را مبنای کار خود قرار داده‌ایم. در ضمن میل دارم از ویکی هاروپ به دلیل حمایت و مساعدت ارزنده‌اش در تهیه دست‌نویس این نسخه، از رد منزیس به پاس توصیه‌های خردمندانه‌اش و از سایر بازیین‌های این ویراست که عبارت‌اند از کلودیا بیچ از دانشگاه آرکانزاس مرکزی، دیوید آلن جورج از دانشکده ایالتی سالم، جیمز هاتفیلد از دانشگاه تگزاس-تایلر، سوزان لارن از دانشگاه سنت ادوارد، رابرت مک‌دونالد از دانشگاه کانیتیکات، بروس میلر از دانشگاه میامی، چانک ریچی از دانشگاه ایالتی کنت، و مایکل سیمون کیری از دانشکده گاچر تشکر کنم.