

بازیگری به روش لی استراسبرگ

یک راهنمای عملی برای بازیگران، معلمان و کارگردانان

دکتر لوری هاول

ترجمه فرداد صفاخو



کتاب کرله‌پشتی

فهرست مطالب

مقدمه ۹

بخش یکم: سابقه و پیشینه

- حاصل مطالعه روش لی استراسبرگ ۱۳
- تکامل تدریجی روش استراسبرگ ۱۷
- نخستین سال‌های زندگی استراسبرگ و تعلیم ۱۷
- تأسیس گروه تئاتر ۱۹
- کارگردان هنری استودیوی بازیگری ۲۳
- تأسیس انجمن تئاتر توسط لی استراسبرگ ۲۵

بخش دوم: آموزش هنرپیشه

فصل اول: تمدد اعصاب ۳۱

- حاصل مطالعه روش لی استراسبرگ ۳۱
- راهنمای معلم ۳۲
- استفاده از حرکات برای کمک به تمدد اعصاب ۳۵
- قسمت‌های ویژه انقباض ۳۶
- تمدد اعصاب در هنگام تمرین و اجرا ۳۹

فصل دوم: تمرکز فکر ۴۲

فصل سوم: حافظه حسی ۴۸

- حافظه حسی چیست؟ ۴۸
- چگونگی انجام تمرین‌های حسی ۴۸
- چرا تمرینات باید پشت سر هم انجام گیرد؟ ۴۹
- حافظه حسی در زندگی واقعی ۵۱
- نمایش خوب چگونه نمایشی است؟ ۵۲
- جایگزینی حافظه حسی به جای موقعیت‌های شخصیت و احساس‌های واقعی ۵۳

حاصل مطالعه روش لی استراسبرگ

من به مدت دوازده سال عضو هیئت انجمن تئاتر استراسبرگ در لس آنجلس بودم و اولین و تنها مدرسی بودم که لی استراسبرگ از او خواست تا رشته «درک روش» را سازمان دهی و تدریس کند. از روش هایی که در این کتاب توضیح داده شده اند، به طور مؤثر بهره گرفتم تا تدریس و کارگردانی را در هر سطح از تئاتر انجام دهم؛ سطوحی نظیر نمایش خلاق و تئاتر کودکان، تئاتر مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، دانشگاه، انجمن تئاتر، تئاتر، تئاتر حرفه ای، رقابت های ملی و تعلیم نمایش برای انیمیشن و تلویزیون.

ممکن است روش استراسبرگ تنها روش برای تدریس و یادگیری نمایش و کارگردانی نباشد، اما روشی است که کارایی دارد. برخی از هنرمندانی که در استودیوی هنرپیشه ها با استراسبرگ تحصیل کرده اند، عبارتند از:

ادوارد آلبی^۱، ژوزف آنتونی^۲، لو آنتونیو^۳، باربارا بین^۴، کارول بیکر^۵، جیمز بالدوین^۶، مارتین بالسام^۷، آن بنکرفت^۸، ریچارد بون^۹، مارلون براندو^{۱۰}، لوییز جان کارلینو^{۱۱}، جیل کلی برگ^{۱۲}، مایکل کنراد^{۱۳}، جیمز

1. Edward Franklin Albee

2. Joseph Anthony

3. Lou Antonio

4. Barbara Bain

5. Carroll Baker

6. James Baldwin

7. Martin Balsam

8. Anne Bancroft

9. Richard Boone

10. Marlon Brando

11. Lewis John Carlino

12. Jill Clayburgh

13. Michael Conrad

دین^۱، روبرٹ دنیرو^۲، سندی دنیس^۳، روبرٹ دوال^۴، بتی فیلڈ^۵، سالی فیلڈ^۶، جین فوندا^۷، جان فورسایت^۸، بن گازارا^۹، اسکات گلن^{۱۰}، آلن گارفیلڈ^{۱۱}، چارلز گری^{۱۲}، لی گرانت^{۱۳}، باربارا ہریس^{۱۴}، ژولی نایت^{۱۵}، مارتین لاندو^{۱۶}، کلوریس لیچمن^{۱۷}، جک لُرد^{۱۸}، نورمن میلر^{۱۹}، کارل مالڈن^{۲۰}، والٹر ماتئو^{۲۱}، کوین مک کارٹی^{۲۲}، استیو مک کوئین^{۲۳}، پگی مک کی^{۲۴}، مریلین مونرو^{۲۵}، پاتریشیا نیل^۱

-
1. James Dean
 2. Robert De Niro
 3. Sandy Dennis
 4. Robert Duvall
 5. Betty Field
 6. Sally Field
 7. Jane Fonda
 8. Jane Fonda
 9. Ben Gazzara
 10. Scott Glenn
 11. Allen Garfield
 12. Charles Gray
 13. Lee Grant
 14. Barbara Harris
 15. Julie Night
 16. Martin Landau
 17. Cloris Leachman
 18. Jack Lord
 19. Norman Mailer
 20. Karl Malden
 21. Walter Matthau
 22. Kevin McCarthy
 23. Steve McQueen
 24. Peggy McCay
 25. Marilyn Monroe