

دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

دوره : کارشناسی

رشته : بازیگری - کارگردانی

پردیس هنرهای زیبا

مصوب جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۷ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

این برنامه بر اساس مصوبه جلسه ۷۱۹ مورخ ۸۸/۲/۲۶ شورای برنامه ریزی آموزش عالی مبنی بر ضرورت ایجاد رشته بازیگری - کارگردانی و مطابق با مواد آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، توسط اعضای هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا تهیه و تنظیم شده و در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مورخ ۸۷/۷/۱۷ به تصویب رسیده است.

مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برنامه درسی

رشته : بازیگری - کارگردانی

مقطع : کارشناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی بازیگری - کارگردانی که توسط اعضای هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا تدوین شده است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

- این برنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
- هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه برسد.

عبدالرضا سیف

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

محمود کمره ای

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

رای صادره جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۷ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در مورد تدوین برنامه درسی رشته بازیگری - کارگردانی در مقطع کارشناسی صحیح است، به واحد ذیربط ابلاغ شود.

فرهاد رهبر

ریاست دانشگاه تهران

فصل اول

مشخصات کلی رشته ی بازیگری - کارگردانی

مقدمه

طرح جامع تربیت کارشناسان متعبد و متخصص در زمینه نمایش در کمیته تخصصی هنرهای نمایشی گروه برنامه‌ریزی هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته است، در این برنامه‌ریزی سعی بر آن بوده است که توجه به هنر نمایش ایرانی، فزونی یافته و حتی‌المقدور در تمامی واحدها مطالعه در فرهنگ اسلامی، ایرانی زمینه‌های دستیابی و آشنایی با نمایشی مبتنی بر این فرهنگ را فراهم آورد. هنرهای بازیگری و کارگردانی به عنوان ارکان هنر نمایش، دارای روش‌ها و پیشینه‌ای غنی در ایران و جهان هستند و رشته‌ی بازیگری - کارگردانی با توجه به اهمیت این دو هنر در اعتلای هنر نمایش در ایران پدیدآمده است.

۱- تعریف و هدف

دو رشته‌ی بازیگری و کارگردانی از بسیاری جهات باهم دارای نقاط اشتراکاتی است. در یک دسته بندی کلی در حین تولید یک نمایش بازیگر و کارگردان تنگاتنگ‌ترین رابطه را با یکدیگر دارند. از این جهت این دو رشته‌ی هنری در یک رشته‌ی واحد ارائه می‌شوند. پیشینه‌ی فرهنگی ایران مملو از نمایش‌هایی آیینی است که با توجه به بلورها و بافت اعتقادی این سرزمین شکل گرفته است. نمایش تعزیه تنها یکی از این انواع نمایش و البته دامنه دارترین آن‌هاست. در رشته‌ی بازیگری و کارگردانی هدف این است که ضمن پرداختن به پیشینه‌ی نمایش در جهان راهکارهای هنرهای نمایشی ایرانی به عنوان پایه‌ی بازیگری و کارگردانی آموزش داده شود. هدف این رشته در مجموع تربیت بازیگران و کارگردان‌هایی است که بتوانند در رساله‌های مختلفی اعم از تلویزیون و تئاتر به کار بپردازند و نیز در مدارس و آموزشگاه‌ها به عنوان مدرس به تدریس مشغول شوند. بدیهی است تزریق فارغ‌التحصیلان این رشته به حوزه‌های هنرهای نمایشی، به معنای تزریق نیروی‌هایی متخصص است که بازیگری و کارگردانی را با فلسفه و رویکرد شرقی / ایرانی می‌شناسند و می‌توانند از دانش خود جهت تولید نمایش اصیل ایرانی بهره ببرند.

۲- طول دوره و نظام

طول متوسط دوره کارشناسی نمایش عروسکی ۴ سال شامل ۸ نیم‌سال ۱۶ هفته‌ای می‌باشد. مدیر و مسوول هر رشته موظف است که بر اجرای دقیق برنامه و شرح دروس نظارت داشته باشد، و دانشجویان و اساتید را در جریان کامل شرح درس‌های جدید قرار دهد.

۳- نوع و تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی الزامی دوره کارشناسی نمایش عروسکی به شرح زیر است:
دروس عمومی: (مشترک با کلیه‌ی رشته‌ها) ۲۱ واحد
دروس پایه: (مشترک با دیگر رشته‌های هنرهای نمایشی) ۲۲ واحد
دروس اصلی: (مشترک با دیگر رشته‌های هنرهای نمایشی) ۱۹ واحد
دروس تخصصی رشته‌ی نمایش عروسکی: ۷۴ واحد
دروس اختیاری: ۴ واحد
در مجموع: ۱۴۰ واحد

۴- نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در رسانه‌های مختلف، تئاتر و آموزش تئاتر در سینما و تلویزیون به عنوان نویسنده، بازیگر، کارگردان، طراح و نمایشگر در حوزه‌ی نمایش عروسکی به کار بپردازند و از این طریق به غنای فرهنگی و انتقال مفاهیمی ملی/دینی اهتمام ورزند. همچنین وظیفه آموزش تئاتر در مدارس و کلاس‌های آزاد بر عهده فارغ‌التحصیلان این رشته است.

۵- ضرورت و اهمیت

در تمامی جوامع هنر نمایش یکی از شلخصه‌های تمدن به کار می‌رود و از طریق آن مفاهیم معنوی و نغدهای اجتماعی منتقل می‌شوند. لذا وجود چنین رشته‌ای در تمامی سرزمین‌های در حال پیشرفت و پیشرفته از ضرورت‌های غیرقابل انکار به شمار می‌آید.

همچنین با توجه به گسترش رسانه‌های عمومی در ایران و نیاز شدید مخاطب به محصولات نمایش ایرانی، که با فرهنگ و آئین‌های ملی/دینی آمیخته باشد، لزوم و اهمیت این رشته بیش از پیش آشکار می‌شود. نمایش عروسکی از وجه آموزشی نیز دارای اهمیتی ویژه است. تا بدان جا که می‌توان از آن در مدارس و مراکز آموزشی به عنوان روشی به روز و کلرآمد در انتقال مفاهیم بهره جست.

۶- شرایط پذیرش دانشجو

کلیه ی دیپلمه های معتبر توسط وزارت آموزش و پرورش می‌توانند در صورت قبولی ، در این رشته تحصیل کنند. داوطلبان ابتدا باید شرکت در کنکور مراستری رشته های هنری شرکت کرده ، رشته ی بازیگری - کارگردانی را انتخاب کنند و سپس در صورت احراز نمره ی قبولی در این مرحله ، در مصاحبه ی حضوری و تخصصی رشته ی بازیگری - کارگردانی شرکت کنند.

فصل دوم :

برنامه ی دروس

جدول یک- دروس عمومی رشته ی بازیگری - کارگردانی
کارشناسی

پیشنیاز	ساعت			تعداد واحد	نام درس	ردیف
	نظری	عملی	ترم			
	۳۲			۲	معارف اسلامی ۱	۱
	۴۸			۳	فارسی	۲
	۴۸			۳	زبان خارجی	۳
	۳۲			۲	اخلاق و تربیت اسلامی	۴
		۳۲		۱	تربیت بدنی ۱	۵
	۳۲			۲	تاریخ اسلام	۶
	۳۲			۲	انقلاب اسلامی و ریشه های آن	۷
	۳۲			۲	متون اسلامی	۸
	۱۶			۱	جمعیت و تنظیم خانواده	۹
	۳۲			۲	معارف اسلامی ۲	۱۰
		۳۲		۱	تربیت بدنی ۲	۱۱
						۱۲
				۲۱	جمع	

اگر درصد درس زبان دانشجوی کمتر از ۵۰٪ باشد باید پیش از گرفتن واحد زبان خارجی واحد زبان پیش دانشگاهی را بگذرانند.

جدول دو - دروس پایه ی رشته ی بازیگری - کارگردانی در مقطع کارشناسی (کلیه ی دانشجویان رشته های هنر های نمایشی به صورت مشترک این دروس را می گذرانند.)

پیشنیاز	ساعت			تعداد واحد	نام درس	ردیف
	عملی	نظری	جمع			
		۳۲	۳۲	۲	اصول و مبانی ارتباطات	۱
		۳۲	۳۲	۲	آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران	۲
		۳۲	۳۲	۲	جامعه شناسی عمومی	۳
		۳۲	۳۲	۲	شناخت موسیقی	۴
		۳۲	۳۲	۲	آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان	۵
جامعه شناسی عمومی		۳۲	۳۲	۲	جامعه شناسی هنر	۶
		۳۲	۳۲	۲	فرهنگ و ادبیات عامه	۷
		۳۲	۳۲	۲	تمثیل شناسی	۸
		۳۲	۳۲	۲	فلسفه ی مقدماتی شرق	۹
		۳۲	۳۲	۲	روش تحقیق و تدوین پروژه	۱۰
فلسفه مقدماتی شرق		۳۲	۳۲	۲	فلسفه ی مقدماتی غرب	۱۱
				۲۲	جمع	

جدول ۵- سه- دروس اصلی رشته ی بازیگری - کارگردانی در مقطع کارشناسی

پیشنیاز	ساعت			تعداد واحد	نام درس	ردیف
	عملی	نظری	جمع			
		۴۸	۴۸	۳	بنیاد نمایش در غرب و شرق	۱
	۳۲	۱۶	۴۸	۲	مبانی بازیگری	۲
	۳۲	۱۶	۴۸	۲	مبانی کارگردانی	۳
	۳۲	۱۶	۴۸	۲	مبانی طراحی صحنه	۴
	۳۲	۱۶	۴۸	۲	مبانی ادبیات نمایشی	۵
	۳۲	۱۶	۴۸	۲	مبانی نمایش عروسکی	۶
		۳۲	۳۲	۲	تاریخ نمایش در ایران	۷
		۳۲	۳۲	۲	تاریخ نمایش در جهان	۸
		۳۲	۳۲	۲	بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب	۹
				۱۹	جمع	

جدول چهار- دروس تخصصی رشته ی بازیگری کارگردانی در مقطع کارشناسی

ردیف	نام درس	تعداد واحد	ساعت			پیشنیاز
			جمع	نظری	عملی	
۱	نمایش در آسیا ۱	۲	۳۲	۳۲		
۲	ماسک و گریم	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۳	حرکات موزون ۱	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۴	کارگاه بازیگری ۱	۲	۶۴		۶۴	
۵	نظریات معاصر در نمایش غرب	۲	۳۲	۳۲		
۶	نمایش در آسیا ۲	۲	۳۲	۳۲		نمایش در آسیا ۱
۷	کارگاه بازیگری ۲	۲	۶۴		۶۴	کارگاه بازیگری ۱
۸	مبانی فلسفه	۲	۳۲	۳۲		
۹	حرکات موزون ۲	۲	۴۸	۱۶	۳۲	حرکات موزون ۱
۱۰	نظریات معاصر در نمایش شرق	۲	۳۲	۳۲		
۱۱	کارگاه کارگردانی ۱	۲	۶۴		۶۴	
۱۲	دیدن و تحلیل نمایش ۱	۲	۳۲	۳۲		
۱۳	کارگاه کارگردانی ۲	۲	۶۴		۶۴	کارگاه کارگردانی ۱
۱۴	کارگاه بازیگری ۳	۳	۹۶		۹۶	کارگاه بازیگری ۲
۱۵	ادبیات نمایشی در شرق ۱	۲	۳۲	۳۲		
۱۶	نقد در نمایش ۱	۲	۳۲	۳۲		
۱۷	زبان تخصصی تئاتر	۲	۳۲	۳۲		زبان خارجی
۱۸	اسطوره و نمایش	۲	۳۲	۳۲		
۱۹	کارگاه کارگردانی ۳	۳	۹۶		۹۶	کارگاه کارگردانی ۲
۲۰	دیدن و تحلیل نمایش ۲	۲	۳۲	۳۲		دیدن و تحلیل نمایش ۱
۲۱	موسیقی در نمایش	۲	۳۲	۳۲		شناخت موسیقی
۲۲	شیوه های نمایش در غرب	۲	۳۲	۳۲		
۲۳	سلفژ و آواز	۲	۴۸	۱۶	۳۲	موسیقی در نمایش
۲۴	کارگاه بازیگری و کارگردانی پیشرفته ۱	۴	۱۲۸		۱۲۸	
۲۵	زیبایی شناسی هنر	۲	۳۲	۳۲		
۲۶	کارگردانی نمایش تلویزیونی	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۲۷	کارگاه بازیگری و کارگردانی رادیو	۲	۶۴		۶۴	
۲۸	روانشناسی شخصیت	۲	۳۲	۳۲		
۲۹	تاریخ ادیان	۲	۳۲	۳۲		
۳۰	نور و صدا در نمایش	۲	۳۲	۳۲		
۳۱	کارگاه پیشرفته ی بازیگری و کارگردانی ۲	۴	۱۲۸		۱۲۸	کارگاه بازیگری و کارگردانی پیشرفته ۱
۳۲	پروژه	۶	۴۸		۹۶	
	جمع	۷۴				

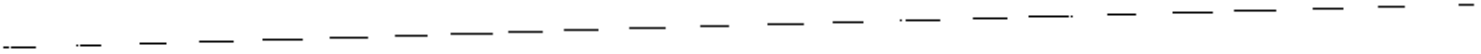

پنج - دروس اختیاری
دانشجویان باید به میزان چهار واحد از دروس تخصصی رشته های دیگر مجموعه رشته های هنر های نمایشی
را به عنوان دروس اختیاری ، اخذ کنند.

فصل سوم

سرفصل ۴۱ دروس

اصول و مبانی ارتباطات

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با علم ارتباطات آشنا می‌شوند.

شرح درس:

در این درس دانشجویان با:

- ۱- تاریخچه ارتباطات و رسانه‌های ارتباطی
- ۲- مفاهیم و اصول نظریه‌های ارتباطی
- ۳- عوامل تشکیل دهنده جریان ارتباطی
- ۴- مدل‌های ارتباطی
- ۵- خصوصیات و تأثیر رسانه‌های ارتباط جمعی
- ۶- مدیریت و تشکیل رسانه‌های ارتباطی در ایران و جهان آشنا خواهند شد.

منابع:

-

مبانی ارتباطات، علی اکبری، انتشارات علمی و فرهنگی - ۱۳۷۸

آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با مهم‌ترین آثار معاصر و کهن در ادبیات ایران
شرح درس:

- ریشه‌های ادبیات ایران قبل از اسلام

- ادبیات ایران پس از اسلام با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، منطق‌الطیر عطار و...

- ادبیات ایران پس از مشروطه: تأثیرپذیری از ادبیات غرب

- ادبیات معاصر: قبل از انقلاب

- ادبیات معاصر: پس از انقلاب

منابع:

۱- میرعابدینی، حسن - صد سال داستان‌نویسی در ایران (سه جلد)، نشر چشمه، تهران، ۱۳۶۸.

۲- زرین‌کوب، عبدالحسین - از گذشته‌ی ادبی ایران، انتشارات المهدی، ۱۳۷۵.

۳- صفاء، ذبیح‌الله - حماسه‌سرایی در ایران - انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۹.

۴- آرین‌پور - از صبا تا نیما، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۷۹.

جامعه‌شناسی عمومی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با مبانی و مفاهیم عمومی جامعه‌شناسی آشنا می‌شوند.

شرح درس:

(۱) کلیات جامعه‌شناسی:

مفهوم - تعریف - هدف - قلمرو - ارتباط جامعه‌شناسی با سایر علوم اجتماعی - بینش علمیته و بینش اجتماعی - جامعه‌شناسی خرد و جامعه‌شناسی کلان - سوالات جامعه‌شناسی (۲) تاریخچه شکل‌گیری جامعه‌شناسی:

دوره تفکر اجتماعی - دوره علم جامعه‌شناسی - رنسانس و پیدایش جامعه صنعتی - علل شکل‌گیری - فرایند کنونی - روش‌های جامعه‌شناسی جدید (۳) مفاهیم اصلی جامعه‌شناسی

پدیده اجتماعی - نهاد اجتماعی - فرهنگ اجتماعی - اجتماع و جامعه - گروه‌های اولیه و ثانویه - جامعه مکانیکی و جامعه ارگانیکی - اجتماعی شدن - کنش متقابل اجتماعی (و زندگی روزمره)

(۴) حوزه‌های جامعه‌شناسی:

همنوایی و کجروی - ساخت‌های قدرت و سیاست - گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی - خانواده و خویشاوندی - آموزش و پرورش و رسانه‌ها - دین و مذهب - کار و زندگی اقتصادی - نگرگونی‌های اجتماعی در جهان امروز - شهر و شهرنشینی - جنبش‌های اجتماعی منابع:

- ۱- از انسان تا جامعه، جامعه‌شناسی مقدماتی، اکوف، ف. ۱۳۳۵. تبریز-نویل.
- ۲- اروینگ کالس و جامعه‌شناسی نوین، ثریا کامیار، ۱۳۸۰
- ۳- اصول و مبانی جامعه‌شناسی، سیوش گلابی، ۱۳۶۹.
- ۴- جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، آنتونی گیدنز ۱۳۷۸، نشر نی.

شناخت موسیقي

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با اصول و مبانی کلی موسیقی آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- تحلیل موسیقي

۲- عناصر اولیه موسیقي، پیدایش موسیقي

۳- موسیقي مذهبي غرب و فرمهاي مهم آن

۴- شناسايي سبک‌هاي مختلف موسیقي:

۴-۱ رنسانس

۴-۲ دوره قبل از باروک

۴-۳ دوره باروک

۴-۴ کلاسیک

۴-۵ رمانتیک

۵- سبک‌هاي موسیقي در قرن بیستم

۶- موسیقي مدرن

۷- آشنایی با دستگاه‌هاي موسیقي ایران

منابع:

۱- نظري به موسیقي، روح‌الله خالقي، نشر نو، ۱۳۷۰.

۲- مردان موسیقي، مولاس براكوي، دکتر مهدي فروغ، ۱۳۵۱؛ نشر فرانکلین.

۳- تاريخ موسیقي جهان، روح‌انگيز راهگاني، پیشرو، ۱۳۷۷.

آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با شاهکارهای ادبیات کهن و معاصر جهان.

شرح درس:

- آشنایی با کتاب عهد عتیق و تحلیل مقدماتی آن.
 - آشنایی با ایلیاد و ادیسه و تحلیل مقدماتی آنها.
 - تاثیر مسیحیت بر ادبیات غرب.
 - آشنایی با کمدی الهی و تحلیل مقدماتی آن.
 - آشنایی با دن کیشوت و تحلیل مقدماتی آن.
 - آشنایی با بینوایان و تحلیل مقدماتی آن.
- آشنایی با ادبیات قرون نوزدهم و بیستم در غرب . (همینگوی ، تولستوی ، داستایفسکی ، دیکنز ، پروست و ...)

منابع:

- ۱- هایت، گیلبرت - ادبیات و سنت های کلاسیک - محمد کلباسی - نشر آگه - ۱۳۷۶
- ۲- فرهنگ آثار (۷ جلدی) - انتشارات سروش

جامعه‌شناسی هنر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: جامعه‌شناسی عمومی

هدف: در این درس دانشجویان با اصول جامعه‌شناسی هنر و رهیافت‌های جدید در هنر آشنا می‌شوند.

شرح درس:

(۱) کلیات

موضوع جامعه‌شناسی هنر چیست - رابطه هنر و جامعه‌شناسی - روش مطالعه - تعریف هنر به عنوان یک پدیده اجتماعی - سوالات اجتماعی هنر

(۲) تاریخچه جامعه‌شناسی هنر

دوران اولیه و زیبایی‌شناسی فلسفی - سنت انتقادی و جامعه‌شناختی - نظریات لوکاچ و گلدمن - تاریخ اجتماعی هنر و جایگاه هنر در جامعه - نظریات هاوزر و ولف - دوران جدید و هنر به مثابه جامعه

(۳) نهاد اجتماعی هنر

ریخت‌شناسی هنر و رفتارهای هنری - ستایش وان‌گوگ - میانجی‌های هنری و حامیان - تولید هنری و شهرت هنری نظریات بوردیو و الیاس - آفرینش هنری و آثار آن.

(۴) نگرش‌های هنر در دنیای امروز

رهیافت‌های جدید، از سنت فلسفی به انتقادی - از هنجارگرایی به توصیف و تبیین - سیاست - اقتصاد و رسانه - آینده پژوهی.

منابع:

۱- اجمالی از جامعه‌شناسی هنر، امیرحسین آریانپور، تهران، دانشکده هنرهای زیبا، ۱۳۴۵.

۲- گستره و محدوده‌ی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، فیروز شیروانلو، توس، ۱۳۵۵.

۳- جامعه‌شناسی هنر، ژان دووینو، مرکز، ۱۳۷۹.

فرهنگ و ادبیات عامه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با هنر و ادبیات عامیانه و داستان‌های مردمی

شرح درس:

- معنای ادبیات فولکلوریک

- ارزش ادبیات فولکلور در فرهنگ و تمدن یک جامعه

- نمونه‌های ادبیات فولکلوریک کشورهای مختلف

- ادبیات فولکلوریک ایران

- ترانه‌ها مثل‌ها و مثل‌های عامیانه ایران

- حکایت‌ها قصه‌ها افسانه‌های عامیانه ایران

- ادبیات عامیانه ایران در تصویر

منابع:

۱- محبوب، محمدجعفر - ادبیات عامیانه‌ی ایران (دو جلد)، نشر چشمه، چاپ اول، ۱۳۸۲.

۲- کیا، خجسته - قهرمانان بادیا، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۵.

تمثیل‌شناسی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

ان. هدف: آشنایی با کلیه شاخه‌های تمثیل‌شناسی و آشنایی با روش‌های تحقیق در این زمینه.

- نحوه استفاده از زبان رمز و راز در مضامین نمایشی، متون ادبی و عرفانی و ارتباط آن با تمثیل و اسطوره

- بررسی آثار نمایشی (فیلم، فیلمنامه و نمایشنامه) که با اسطوره و تمثیل ارتباط دارند.

منابع:

۱- ستاری، جلال - آیین و اسطوره در تئاتر، چاپ اول، تهران، نشر طوس، ۱۳۷۶.

۲- ستاری، جلال - اسطوره و راز، چاپ اول، تهران، سروش، ۱۳۷۴.

۳- پورنمداریان، تقی - رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، انتشارات علمی، فرهنگ، ۱۳۶۴.

فلسفه مقدماتی شرق

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی مقدماتی با اصول و مبانی فلسفه‌ی شرق

شرح درس:

- تعریف اصطلاحات فلسفه و حکمت و تفاوت آنها در شرق و غرب.

- نسبت فلسفه شرق و فلسفه‌ی یوزیویستی غرب.

- آشنایی با فلسفه و حکمت در شرق دور.

- آشنایی با فلسفه و حکمت در هندوستان.

- آشنایی با فلسفه و حکمت در ایران.

منابع:

۱- فیروزان مهدی- راز و رمز هنر دینی. انتشارات سروش. تهران. ۱۳۷۸.

۲- شایگان. داریوش- ادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد) موسسه امیر کبیر. ۱۳۷۵.

۳- پاشایی. علی- ذن چیست؟ انتشارات نیلوفر چاپ سوم. ۱۳۷۱.

۴- شریعتمداری، علی- فلسفه، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴.

روش تحقیق و تدوین پروژه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان توانایی‌های لازم به منظور پژوهش در هنر نمایش را کسب می‌کنند.

شرح درس:

- انواع روش تحقیق
- اصول و قواعد موضوع تحقیق
- اصول و قواعد تدوین فهرست و نقشه‌ی اولیه‌ی یک تحقیق علمی
- اصول و قواعد انتخاب و آسیب‌شناسی منابع
- اصول و قواعد فیش‌برداری
- روش‌های دسته‌بندی اطلاعات
- روش‌های تحلیل اطلاعات
- روش نگارش پروژه
- روش نگارش ارجاعات و منابع و مأخذ
- روش نگارش چکیده، مقدمه و نتیجه‌گیری

منابع:

۱- خواجه نوری، عباسقلی - روش تحقیق - انتشارات دانشگاه تهران - ۱۳۸۱

فلسفه مقدماتی غرب

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: فلسفه مقدماتی شرق

هدف: آشنایی مقدماتی با اصول و مبانی فلسفه غرب

شرح درس:

- اسطوره و اسطوره‌شناسی در غرب (با تأکید بر ایلیاد و اودیسه)
- تأثیرات اسطوره بر فلسفه
- فیثاغورثیان (مصادق تالیف اسطوره و فلسفه)
- آشنایی با آراء فلسفه پیش از سقراط
- بررسی آراء افلاطون با تأکید بر آراء و پیرامون هنر و زیبایی
- ارسطو و آراء پیرامون کمدی و تراژدی
- آشنایی با آراء فلوطین به ویژه در هنر و زیبایی
- آشنایی با فلسفه مسیحی (آگوستینوس)
- آشنایی با آراء دکارت
- آشنایی با آراء کانت
- آشنایی با آراء بومگارتن در زیبایی‌شناسی
- آشنایی با آراء هگل با تأکید بر زیبایی‌شناسی و هنر
- آشنایی با آراء هایدگر با تأکید بر زیبایی‌شناسی و هنر

منابع:

- ۱- احمدی، بابک - حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴.
- ۲- احمدی، بابک - معمای مدرنیته، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۷.
- ۳- شریعتمداری، علی - فلسفه، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴.

بنیاد نمایش در غرب و شرق

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با تفاوت‌های بنیادین نمایش شرق و غرب

شرح درس:

- وحدت‌گرایی (در موضوعات عرفانی و موضوعات زمینی)
- کلی‌گرایی نمایش شرق در برابر جزئی‌نگری تناثر غرب با تأکید بر نمایش تعزیه
- ریشه‌های آئینی و اسطوره‌های در نمایش شرق با تأکید بر شاهنامه‌خوانی و نقالی
- ریشه‌های مذهبی و دینی در نمایش شرق با تأکید بر پرده‌خوانی و تعزیه
- ریشه‌های نمایش در غرب با تأکید بر یونان باستان
- جزئی‌نگری و نگرش فلسفی بر نمایش غرب
- مفهوم کلی شخصیت‌پردازی در نمایش دراماتیک غرب
- مفهوم کلی ساختار نمایش دراماتیک غرب

منابع:

- ۱- عزیزی، محمود - نقاط مشترک میان تعزیه‌گردانی، نمایش تراژدی یونان، ۱۳۷۹.
- ۲- بلوکیاشی، علی - تعزیه‌خوانی (حدیث قدسی مصائب در نمایش آئینی) امیرکبیر، ۱۳۸۰.
- ۳- شایگان، داریوش - آسیا در برابر غرب، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۸۶.
- ۴- شایگان، داریوش - بت‌های ذهنی، خاطره‌ای ازلی، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۱.
- ۵- شهیدی، عنایت‌الله - تعزیه و تعزیه‌خوانی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۰.

مبانی بازیگری

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی اولیه با اصول و مبانی بازیگری

شرح درس:

- مبانی نرمش بدن

- مبانی بیان

- تمرین‌های مربوط به تقویت قوای تخیل - تمرکز، تصور و تجسم به صورت جمعی

- تمرین‌های مربوط به تقویت قوای حسی و فکری در شرایط گوناگون به صورت انفرادی

- بداهه‌سازی تک نفره

- بداهه‌سازی دو نفره

- بداهه‌سازی سه نفره

منابع:

۱- آدلر، استلا - تکنیک بازیگری، ترجمه‌ی احمد دامود، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۵.

۲- استانیسلاوسکی، کنستانتین - آماده‌سازی هنرپیشه، ترجمه‌ی مهین اسکویی، جلد اول،

تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۲.

۳- استانیسلاوسکی، کنستانتین - آخرین درس بازیگری، ترجمه‌ی مهین اسکویی، ناصر

حسینی‌صدر، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۴.

۴- فناتیان، تاجبخش - مبانی بازیگری و کارگردانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴.

مبانی کارگردانی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با اصول اولیه کارگردانی

شرح درس:

- تاریخچه کارگردانی

- کارگردان به عنوان هماهنگ‌کننده‌ی عناصر گوناگون تئاتر بر محور درونمایه‌ی

نمایشنامه و خواست کارگردان

- مرحله انتخاب متن

- مرحله انتخاب بازیگران

- مرحله تجزیه و تحلیل متن

منابع:

۱- دامود، احمد - اصول کارگردانی تئاتر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۶.

۲- فغانیان، تاجبخش، مبانی بازیگری و کارگردانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴.

۳- هیر، مورسیو - وظایف کارگردان در تئاتر، ترجمه‌ی حسن پارسایی، تهران، انتشارات

سروش، ۱۳۸۰.

مبانی طراحی صحنه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)
پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این واحد درسی دانشجویان با مبانی طراحی صحنه و اهمیت و نقش طراحی صحنه در فرایند تولید تئاتر آشنا خواهند شد. تعاریف ابتدایی طراحی صحنه، مولفه‌های بنیادین و اصول اولیه طراحی صحنه از جمله سایر اهداف این درس خواهد بود.
شرح درس:

- اهمیت و نقش طراح صحنه در اجرای یک نمایش
- تعاریف، مراحل طراحی صحنه و روند شکل‌گیری طراحی صحنه
- کانال‌های ارتباطی انسان و محیط
- انواع صحنه و چگونگی طراحی برای یک نمایشنامه
- نقش‌کشی مقدماتی: انواع نقشه‌های طراحی صحنه و تبدیل طرح به نقشه
- انواع طراحی صحنه و اعمالی که توسط طراح صحنه صورت می‌گیرد
- وظایف یک طراح لباس
- ارکان طراحی صحنه
- اصول کمپوزیسیون در طراحی صحنه
- نمایش چند فیلم و فیلم تئاترهای اجرا شده در طول ترم و بحث و بررسی طراحی صحنه آنها

منابع:

- ۱- مبانی طراحی صحنه، محسن صناعی، انتشارات نمایش، چاپ اول، ۱۳۸۲.
- ۲- تاریخ طراحی صحنه تئاتر در ایران - محسن خالقی، انتشارات نمایش، چاپ اول، ۱۳۸۱.

- ۳- Small stage sets on tour- James hall miller- Meriwether-۲۰۰۰
- ۴- Stage design- Gary thorns – crowood press – ۱۹۹۹.-۴-

مبانی ادبیات نمایشی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی نظری و عملی با مقدمات و اصول نمایشنامه‌نویس

شرح درس:

- آشنایی با مفهوم نمایشنامه و تفاوت آن با ادبیات داستانی و ادبیات سینمایی
- اهمیت طرح در نمایشنامه: تعاریف - تمرین‌ها و راهکارها
- شرح اصطلاحات کلیدی ابتدایی در ادبیات نمایشی: نقطه‌ی شروع، فصل شروع، درونمایه، بن اندیشه و خلاصه داستان
- اهمیت شخصیت در ادبیات نمایشی
- اهمیت ساختار در ادبیات نمایشی

منابع:

- ۱- آگری، لاجوس - فن نمایشنامه‌نویسی، دکتر مهدی فروغ، انتشارات نگاه ۱۳۶۴.
- ۲- مکی، ابراهیم - شناخت عوامل نمایش، سروش، ۱۳۶۶.

مبانی نمایش عروسکی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)

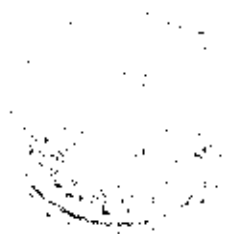
پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با مبانی و تاریخ نمایش عروسکی آشنا می‌شوند.
شرح درس:

- ۱- آشنایی با معنی لغوی و ماهوی عروسک.
- ۲- آشنایی با انواع عروسک‌ها.
- ۳- عروسک‌های نمایشی و پنج تکنیک کلاسیک.
- ۴- آشنایی با نمایش عروسکی (ساختار، عناصر و عوامل).
- ۵- آشنایی با نمایش عروسکی آیینی و سنتی ایران.
- ۶- ساخت عروسک ریتم بیبگ و اجرا با آن.
- ۷- آشنایی با نمایش عروسکی سنتی و مدرن در آسیا.
- ۸- آشنایی با نمایش عروسکی سنتی و مدرن در اروپا.
- ۹- آشنایی با نمایش عروسکی سنتی و مدرن در آمریکا.
- ۱۰- ساخت عروسک نهایی.

منابع:

- ۱- هنر عروسکی، بیل برد، جواد نوالفقاری، انتشارات واحد فوق‌برنامه‌ی جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۶۴.
- ۲- دنیای گسترده‌ی نمایش عروسکی، بهروز غریبپور، سروش، ۱۳۶۴.
- ۳- نمایش در ایران، بهرام بیضایی، روشنگران، ۱۳۸۳.
- ۴- حرفه‌ی من، سرگنی ابراتسف، جواد نوالفقاری، نوروز هنر، ۱۳۸۱.

تاریخ نمایش در ایران

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با نمایش در ایران، پیش از اسلام و پس از اسلام تا پیش از مشروطیت
شرح درس:

- دین و اساطیر ایرانی پیش از اسلام و نقش آن در شکل‌گیری آیین‌های نمایشی

- متون نمایش در دوران پیش از اسلام

- اسلام و هنر نمایش

- معرفی و بررسی آیین‌های نمایشی در دوران بعد از اسلام با تمرکز بر تعزیه، نقالی،
نمایش‌های شادی‌آور و خیمه‌شب‌بازی

منابع:

۱- بیضایی، بهرام - نمایش در ایران، نشر کاویان، تهران، ۱۳۴۴.

۲- چلکوفسکی، پیتر - تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ترجمه‌ی داوود حاتمی، شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸.

۳- رهبین، آرمین، ریشه‌های نمایشی در آیین‌های ایران باستان، نشر اهورا، تهران ۱۳۸۳.

۴- عراقی‌زاده، منیژه (و دیگران) - خاستگاه اجتماعی هنرها، چاپ اول، تهران،
فرهنگسرای نیاوران، ۱۳۵۷.

تاریخ نمایش در جهان

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز:

هدف: آشنایی اجمالی با تاریخ نمایش در جهان

شرح درس:

- تئاتر در یونان و روم باستان

- تئاتر در قرون وسطی

- تئاتر در عصر الیزابتین

- تئاتر در دوران نئوکلاسیک و رومانتیسم

- تئاتر در قرن نوزدهم و بیستم

منابع:

- براکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان (جلد اول و دوم) - هوشنگ آزادی آور - نشر نقره، تهران، ۱۳۶۳.

- براکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان (جلد سوم) - هوشنگ آزادی آور - نشر نقره، تهران ۱۳۷۸.

حرکات موزون ۱

هدف: توانایی دانشجو جهت تسلط بر اعضا بدن و ایجاد حرکت بر صحنه شرح درس:

- تاریخچه حرکت
- آشنایی با اجرای بدن
- تولید حرکت بر مبنای موقعیت جسمی - فکری به شکل جمعی
- تولید حرکت انفرادی

منابع:

- ۱- آرژیل، مایکل - روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن، ترجمه‌ی مرجان فرجی، نشر مهتاب، ۱۳۷۸.
- ۲- جس، آنیئا - بگذارید نقش شما را بازی کند، ترجمه‌ی دکتر امیرحسین جینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.
- ۳- آقای، ناصر - مبانی حرکت و بیان، انتشارات نمایش، ۱۳۶۷.

کارگاه بازیگری ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: ایجاد توانایی آشنایی با نقش و چگونگی تجسم آن بر صحنه

شرح درس:

- آشنایی با تجزیه و تحلیل نمایشنامه

- آشنایی با تجزیه و تحلیل نقش

- تقطیع نقش

- قواعد ارتباط با نقش

- قواعد ارتباط با شخصیت‌های مقابل

- قواعد ارتباط بازیگر با محیط

منابع:

۱- جس، آنیقا - بگذارید نقش شما را بازی کند، ترجمه‌ی دکتر امیرحسین جینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.

۲- روتنه، جوانا - کلاس‌های بازیگری استلا آنلر- مهدی ارجمند - انتشارات نقش و نگار، تهران، ۱۳۹۰.

۳- دامود، احمد - بازیگری متد، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۰.

نمایش در آسیا ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: نمایش در آسیا ۱

هدف: آشنایی با تاریخ نمایش در کشورهای خاورمیانه، هندوستان و مصر

شرح درس:

- تاریخ نمایش در کشورهای آسیایی

- هندوستان

- ایران

- عراق

- مصر

منابع:

۱- سجودی، محمدحسن - تناثر در آسیا، نشر قطره، ۱۳۸۴.

۲- فنائیان، تاجبخش - هنر نمایش در ایران تا سال ۱۳۵۷ - انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

۳- بیضایی، بهرام - نمایش در ایران، انتشارات کاویان ۱۳۴۴.

۴- ناظرزاده، فرهاد - پیش‌درآمدی بر هنرهای نمایشی در مصر، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵.

۵- جولاپی، احمد - جستارهایی در عالم نمایش معاصر عرب (مصر) انتشارات سارا، ۱۳۷۸.

کارگاه بازیگری ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: کارگاه بازیگری ۱

هدف: اجرای یک قطعه نمایش کلاسیک

شرح درس:

- تجزیه و تحلیل متن و نقش

- بیان کلاسیک

- رفتار کلامی

- تطبیق رفتار و بیان با نقش

- اجرای یک قطعه نمایشی بر اساس متون کلاسیک

منابع:

۱- فیلم اجراهای نمایش کلاسیک:

۲- مدها: کارگردان پارولینی.

۳- اتللو: کارگردان اوسن ولس.

۴- هملت: کارگردان کنت برانا.

۵- رومئو و ژولیت: کارگردان زفیرلی.

مبانی فلسفه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی اولیه با مبانی فلسفه غرب

شرح دروس:

- فلسفه قدیم

- افلاطون

- ارسطو

- فلسفه مدرن

- نیکارت

- کانت

- هگل

- هایدگر

منابع:

۱- محمدحسن، لطفی - مجموعه آثار افلاطون، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۵۰.

۲- احمدی، بابک - حقیقت و زیبایی، انتشارات مرکز.

۳- ارسطو - فن شعر - ترجمه‌ی عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۵۷.

حرکات موزون ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: ۱ واحد نظری - ۱ واحد عملی

پیش‌نیاز: حرکات موزون ۱

هدف: آشنایی با نحوه‌ی استفاده از حرکات موزون در آیین و نمایش

شرح درس:

- توضیح و شرح تاریخچه حرکات موزون

- حرکات موزون در خدمت نمایش

- حرکات موزون مربوط به سوگ‌ها

- حرکات موزون مبتنی بر سرودها

- حرکات موزون دسته‌جمعی با محوریت مضمون یاد شده

منابع:

۱- آقای، ناصر - مبانی حرکت، بیان، انتشارات نمایش، ۱۳۶۷.

۲- روزا ونز، جیمز - تئاتر تجربی، مصطفی‌اسلامیه، انتشارات سروش، ۱۳۶۸

نظریات معاصر در نمایش شرق

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با بازیگر، طراحی صحنه، کارگردانی در نمایش شرقی با توجه به قراردادهای و نمادها

شرح درس:

- آشنایی مقدماتی دانشجویان با قراردادهای کلی نمایش در شرق (ژاپن، چین، هند، ایران، کره)

- آشنایی مقدماتی با مضامین نمایش شرقی به تفکیک چین - ژاپن و هند - ایران

- آشنایی مقدماتی با خصوصیات کلی طراحی صحنه در نمایش‌های شرقی

- آشنایی مقدماتی با قواعد کلی بازیگری در نمایش‌های شرقی

- آشنایی مقدماتی با نقش علائم، نمادها و نشانه‌ها در نمایش‌های شرقی

منابع:

۱- سجودی، محمدحسن - تناثر در آسیا، نشر قطره، ۱۳۸۴.

۲- بیضایی، بهرام - نمایش در ایران، نشر کاویان، ۱۳۴۴.

۳- ستاری، جلال - پرده‌های بازی، نشر میثرا، تهران، ۱۳۷۹.

۴- همایونی، صادق - تعزیه در ایران، انتشارات نوید، شیراز، ۱۳۸۰.

۵- عزیزی، محمود - نقاط مشترک میان تعزیه‌گردانی و نمایش تراژدی یونان، ۱۳۷۵.

۶- بلوکباشی، علی - تعزیه‌خوانی - امیرکبیر، ۱۳۸۰.

کارگاه کارگردانی ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی عملی با هدایت بازیگر، همکاری با دیگر عناصر اجرا و ترکیب بندی صحنه
شرح درس:

- مرحله هدایت بازیگران

- مرحله شکل دادن به ترکیب صحنه

- مرحله هدایت و هماهنگی سایر هنرمندان همکار (طراح صحنه، طراحی لباس، سازنده یا انتخاب کننده موسیقی، نورپردازی و...)

- اجرای یک نمایشنامه تک پرده‌های یا یک پرده از نمایشنامه چند پرده‌های (رنالیستی)

منابع:

۱- دامود، احمد - اصول کارگردانی تئاتر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۶.

۲- موریس هاینر - وظایف کارگردان در تئاتر - ترجمه‌ی حسن پارسایی، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۰.

۳- آزادی‌پور، هوشنگ - بنیهدسازی شیوه‌های بیان هنری در فرهنگ سنتی ایرانی و اسلامی - موسسه‌ی فرهنگی انتشارات بنیان، تهران ۱۳۷۹.

دیدن و تحلیل نمایش ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: ایجاد توانایی تحلیل نمایش‌های کمدی و تراژدی

شرح درس:

- آشنایی دانشجویان با قواعد تحلیل تئاتر در غرب مربوط به نمایشنامه‌های دوران باستان و دوران کلاسیک

- ارائه تعریف از تم، سبک، ژانر، شخصیت و نشانه‌ها به عنوان محورهای لازم جهت تحلیل اثر نمایشی

- ارائه تعریف تحلیل و رابطه آن با نقد

- نظریات ارسطو درباره‌ی تراژدی و کمدی

- نمایش نمونه‌هایی از اجرای مهم آثار نمایشی دوران باستان و تحلیل آنها

- نمایش نمونه‌هایی از اجرای مهم آثار نمایشی دوران کلاسیک (با تأکید بر آثار شکسپیر) و تحلیل آنها

منابع:

۱- کات، بان - تفسیری بر تراژدی‌های یونان باستان، ترجمه‌ی داوود دانشور، رضا ابراهیمی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

۲- براکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان، جلد اول، دوم - ترجمه‌ی هوشنگ آزادی‌پور، نشر قطره، ۱۳۶۶.

۳- ارسطو، فن شعر، ترجمه‌ی عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷.

۴- ستاری، جلال، نماد و نمایش، انتشارات طوس، تهران ۱۳۷۴.

کارگاه کارگردانی ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: کارگاه کارگردانی ۱

هدف: اجرای یک قطعه نمایش کلاسیک

شرح درس:

- تجزیه و تحلیل متون کلاسیک
- شیوه بیان و رفتار در نمایش‌های کلاسیک
- ترکیب صحنه در نمایش‌های کلاسیک
- هدایت بازیگر در نمایش‌های کلاسیک
- اجرای یک قطعه نمایشنامه‌ای کلاسیک توسط دانشجوی

منابع:

- ۱- درک، بوسیکل - آموزش بازیگری و کارگردانی، ترجمه‌ی اختر اعتمادی، انتشارات نمایش، ۱۳۷۶.
- ۲- هاج، فرانس - کارگردانی نمایشنامه، ترجمه‌ی منصور براهیمی، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
- ۳- الکساندر، دین - اصول کارگردانی نمایش، ترجمه‌ی دکتر قهرمانی، نشر قطره، تهران ۱۳۸۳.

کارگاه بازیگری ۳

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: کارگاه بازیگری ۲

هدف: آشنایی و تمرین عملی بازیگری به شیوه‌های مدرن

شرح درس:

- بازیگری اکسپرسیونیستی

- بازیگری به شیوه بیگانگی‌سازی

- بازیگری به شیوه نمایش‌های تجربی

- بازیگری براساس متون ابزورد

منابع:

- ۱- برشت، برتولد - درباره‌ی تئاتر، ترجمه فرامرز بهزاد، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۷.
- ۲- بروک، پیتر، نقطه‌ی عطف، ترجمه کیومرث مرادی، انتشارات فرهنگ کاوش، تهران ۱۳۸۳.
- ۳- بروک، پیتر، فضای خالی، ترجمه‌ی اکبر اخلاقی، نشر فردا، اصفهان، ۱۳۸۰.
- ۴- ناظرزاده، فرهاد - سبک‌ها و شیوه‌های اجرایی در تئاتر معاصر، دفتر نشر آثار هنری، ۱۳۶۷.
- ۵- آرتو، آنتونن - تئاتر و همزادش، ترجمه‌ی نسرین خطاط، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۳.

ادبیات نمایشی در شرق ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با ادبیات و ادبیات نمایشی در هندوستان

شرح درس:

- ریشه‌های نمایش در دوران ودایی در هندوستان
- ریگ ودا و ویژگی‌های ادبیات نمایشی در آن
- ریشه‌های نمایشی در عصر برهمنی
- مهاباراتا، رامایانا و ادبیات نمایشی
- معرفی و بررسی ادبیات نمایشی ساتسکریت با تکیه بر آثار کالداس و بهاسا
- معرفی و تجزیه و تحلیل ناتیا سانشترا
- معرفی و تجزیه و تحلیل آثار تانگور
- معرفی و تجزیه و تحلیل ادبیات نمایشی پارمی

منابع:

۱- شایگان، داریوش - ادیان و مکتب‌های فلسفی هند (دو جلد) امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱.

۲- سجودی، محمدحسن - تئاتر در آسیا، نشر قطره، ۱۳۸۴.

۳- Rvin, Dun- the world Encyclopedia of contemporary theatre- (vol - ۳-
۵)- Rout ledge, ۱۹۹۸.

نقد در نمایش ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با انواع و تاریخچه‌ی نقد در ادبیات نمایشی و کسب مهارت در زمینه‌ی نقد تذکره‌ای/تاریخی

شرح درس:

- تعریف و اهمیت نقد ادبیات نمایشی

- معرفی انواع نقد: نقد مطبوعاتی، نقد دانشگاهی و...

- معرفی ساختار نقد

- مرور تئوری‌های مهم در ادبیات نمایشی از آغاز تا قرن بیستم: ارسطو و فن شعر، کاستل

و ترو، لمینگ و دراماتورژی هامبورگ، گوته و بازیگری شکسپیر

- معرفی نقد تذکره‌ای و تاریخی و تمرین بر اساس آن

* دانشجوی موظف است در طول ترم حداقل دو نقد به استاد تحویل دهد.

منابع:

۱- گورین، ال (و دیگران) - راهنمای رویکردهای نقد ادبی - زهرا مهین‌خواه، نشر

اطلاعات، تهران، ۱۳۷۳.

۲- هارلند، ریچارد - درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی ادبی، از افلاطون تا بارت، علی

معصومی، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۲.

زبان تخصصي تئاتر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري

پيش‌نياز: زبان خارجي

هدف: كسب مهارت دانشجو جهت مطالعه و درك متون تخصصي تئاتر به زبان انگليسي يا فرانسه

شرح درس:

- در اين درس مدرس موظف است با آريزباني سطح زبان دانشجويان، به خوانش و تحليل متون نظري و نمايشنامه به زبان انگليسي پردازد.

منابع:

- بسته به سطح دانش دانشجويان و نوع زبان متون توسط استاد انتخاب و با موافقت مدير گروه، به كلاس آرايه مي‌شود.

اسطوره و نمایش

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با اساطیر موثر در شکل‌گیری نمایش در نقاط مختلف جهان

شرح درس:

- تعریف اسطوره از مناظر مختلف و تفاوت آن با افسانه، داستان‌های دینی و تاریخ

- تفاوت اسطوره و کهن نمونه

- معرفی و شرح ویژگی‌های اساطیر و یونان و بین‌النهرین

- تفاوت ماهوی اساطیر یونان و خاورمیانه (ایران و بین‌النهرین)

- رابطه‌ی آیین و اسطوره

- آیین و اسطوره در یونان

- آیین و اسطوره در ایران و بین‌النهرین

- اهمیت اسطوره در شکل‌گیری تئاتر یونان

- اهمیت اسطوره و الگوهای کهن نمونه‌ای در تئاتر معاصر غرب

- قابلیت‌های نمایشی اساطیر ایرانی

- تاثیر اساطیر و کهن نمونه‌های ایرانی بر نمایشنامه‌نویسی ایرانی

منابع:

۱- ستاری، جلال - آیین و اسطوره در تئاتر - انتشارات طوس، چاپ اول، ۱۳۷۶.

۲- ثمینی، نغمه - تماشخانه‌ی اساطیر، نشر نی، تهران، ۱۳۸۷.

۳- یگر، ورنه - چاپدیا، محمدحسن لطفی - ۱۳۷۶.

۴- بهار، مهرداد - پژوهش در اساطیر ایران، نشر چشمه، ۱۳۸۰.

۵- یونگ، کارل گوستاو - انسان و سمبول‌هایش، ترجمه‌ی محمود سلطانی، انتشارات

جامی، تهران ۱۳۷۸.

کارگاه کارگردانی ۲

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: کارگاه کارگردانی ۱

هدف: اجرای يك قطعه نمایش غیر کلاسیک و غیر رئالیستی

شرح درس:

- شیوه بیان و رفتار در نمایشی غیررئالیستی

- تجزیه و تحلیل متون غیررئالیستی

- هدایت بازیگر

- ترکیب صحنه

- هماهنگی عناصر گوناگون نمایشی

منابع:

۱- برشت، برتولد - دربارهی تئاتر - ترجمه‌ی فرامرز بهزاد، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۷.

۲- بروک، پیتر - نقطه‌ی عطف، ترجمه‌ی کیومرث مرادی، انتشارات فرهنگ کاووش،

تهران ۱۳۸۳.

۳- بروک، پیتر - فضای خالی، ترجمه‌ی اکبر اخلاقی، نشر فردا، اصفهان، ۱۳۸۰.

۴- ناظرزاده، فرهاد - سبک‌ها و شیوه‌های اجرایی در تئاتر معاصر، دفتر نشر آثار هنری،

۱۳۶۷.

۵- آرتو، آنتونن - تئاتر و همزادش، ترجمه‌ی نسرین خطاط، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۳.

دیدن و تحلیل نمایش ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پوشش نیاز: دیدن و تحلیل نمایش ۱

هدف: کسب توان تحلیل آثار رئالیستی و اجزای مدرن

شرح درس:

- تفاوت نمایشنامه‌های دوران باستان و کلاسیک با نمایشنامه‌های معاصر از نظر ساختار، مضمون شخصیت‌پردازی، واژگان و...

- نمایش نمونه‌هایی از اجزای مهم آثار نمایشی رئالیستی و تحلیل آنها، ضمن ارائه تعریف مقدماتی از فلسفه رئالیسم

- نمایش نمونه‌هایی از اجزای مهم آثار نمایشی غیر رئالیستی و تحلیل آنها، ضمن ارائه تعریف مقدماتی از فلسفه‌های منجر به سبک‌های گوناگون

منابع:

۱- بال، دیویه - از پایان تا آغاز و از آغاز تا پایان، ترجمه دکتر کریمی حکاک، نشر گل،

تهران، ۱۳۷۳.

۲- بولتون، مارجوری کالبدشناسی درام، رضا شیومرز، نشر قطره، ۱۳۸۳.

موسیقی در نمایش

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: شناخت موسیقی

هدف: در این درس دانشجویان با ویژگی‌های موسیقی در نمایش آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- آشنایی با ریتم‌های مختلف موسیقی در شرق و غرب

۲- تفاوت ریتم و ضرباهنگ

۳- نت‌خوانی و سولفژ

۴- اصول اولیه هارمونی

۵- دستگاه‌های موسیقی ایرانی

۶- ارتباط موسیقی و نمایش

۷- تأثیر سبک‌های متفاوت موسیقی برای نمایش

منابع:

۱- یک قرن موسیقی مدرن، پل گریفیث، کیوان میرهادی، نشر افکار.

۲- مردان موسیقی، مولان براكوي، دکتر مهدی فروغ، شرکت سهامی جینی و فرانکلین.

۱۳۵۱.

۳- افسانه‌های اپرا، حسن شهیاز، امیرکبیر، ۱۳۳۶.

- Music theatre/w .anthony Sheppard, ۲۰۰۱.

شیوه‌های نمایش در غرب

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با کاربرد مکاتب هنری، در اجرا و متن نمایش

شرح درس:

- آشنایی با مبانی نظری تئاتر غرب در دوره‌های گوناگون
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری تئاتر در یونان باستان
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری تئاتر در دوره کلاسیسم
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری ناتورالیسم در تئاتر
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری رئالیسم در تئاتر
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری اکسپرسیونیسم در تئاتر
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری بیگانه‌سازی
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری سورئالیسم در تئاتر
- آشنایی مقدماتی با مبانی نظری امپرسیونیسم در تئاتر

منابع:

- ۱- ناظرزاده کرمانی، فرهاد - سبک‌های اجرایی در تئاتر معاصر جهان، تهران، دفتر نشر آثار هنری، ۱۳۶۷.
- ۲- ناظرزاده کرمانی، فرهاد - گزاره‌گرایی در ادبیات نمایشی، انتشارات سروش، ۱۳۶۸.
- ۳- ناظرزاده کرمانی، فرهاد - نمادگرایی در ادبیات نمایشی، انتشارات برگ، ۱۳۶۸.
- ۴- Stan-J.L - Modern drama in theory and practice vol ۱، ۲، ۳ - Cambridge, ۱۹۸۱.

سولفژ و آواز

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)

پیش‌نیاز: موسیقی در نمایش

هدف: در این درس دانشجویان با اصول ریتم‌خوانی و مبانی آواز برای شخصیت‌پردازی آشنا می‌شوند.

شرح درس:

- ریتم‌خوانی فرکانس

- کورال‌خوانی کورال‌های گرگوار

- کورال باخ و هندل ترانه‌های ناپولیتن

- کورال‌های روستایی ایران

- موسیقی مدرن

منابع:

۱- افسانه‌های ایرا ترجمه حسن شهباز.

۲- مردان موسیقی ترجمه دکتر مهدی فروغ

کارگاه بازیگری و کارگردانی پیشرفته ۱

تعداد واحد: ۴

نوع واحد: عملی

پوشش نیاز: ندارد

هدف: آشنایی علمی با الگوی بازیگری و کارگردانی در نمایش شرق

شرح درس:

- تجزیه و تحلیل متون شرقی
- نقش موسیقی و شعر و نشانه در نمایش شرقی
- رعایت رابطه علت و معلولی با توجه به مضامین کلی
- هدایت بازیگر در نمایش شرقی
- ترکیب صحنه در نمایش شرقی
- هماهنگی عناصر گوناگون

منابع تصویری:

- اجراهای تعزیه، نقالی و خیمه‌شب بازی.

منابع مکتوب:

- ۱- عزیزی، محمود - نقاط مشترک میان تغزیه‌گردانی و نمایش تراژدی یونان، ۱۳۷۹.
- ۲- فناتیان، تاجبخش - مقایسه‌ی تعزیه و تراژدی، رساله‌ی دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.
- ۳- چلکوفسکی، پینتر - تعزیه هنر بومی و پیشرو در ایران، ترجمه‌ی داود حاتمی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶.

زیبایی‌شناسی هنر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با معیارهای زیبایی در نمایش شرق و غرب
شرح درس:

- مفهوم زیبایی از نظر افلاطون و ارسطو

- زیبایی‌شناسی مدرن

- معیارهای زیبایی‌شناسی در تئاتر غربی

- معیارهای زیبایی‌شناسی در تئاتر شرقی

- معیارهای زیبایی‌شناسی در نمایش ایرانی

منابع:

۱- کرچه، بندتو - کلیات زیبایی‌شناسی، ترجمه‌ی فواد روحانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۷۲.

۲- زرین‌کوب، عبدالحسین - جستوجو در تصوف، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶.

۳- بورکهارت، تیتوس - هنر مقدس، جلال ستاری، انتشارات سروش، ۱۳۷۰.

۴- ستاری، جلال - پرده‌های بازی، نشر میترا، تهران، ۱۳۷۹.

کارگردانی نمایش تلویزیونی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری (یک واحد) - عملی (یک واحد)

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با چگونگی طراحی میزانشن، هدایت بازیگر و ارتباط با دوربین در نمایش تلویزیونی

شرح درس:

- تفاوت‌های اساسی تله تئاتر و تئاتر صحنه‌ای

- آشنایی با نماها در سینما و تلویزیون

- آشنایی با چگونگی دکوپاژ

- رابطه صحنه و دوربین

- هدایت بازیگر در تله تئاتر

* در پایان ترم يك کار عملی توسط دانشجو ارائه خواهد شد.

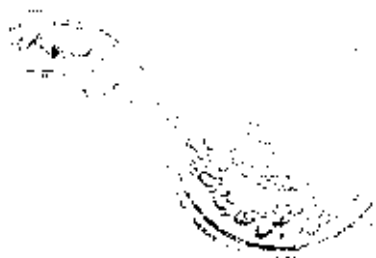
منابع:

۱- پاکروان، هوشنگ - نقش خلاقه‌ی کارگردان در برنامه‌های تلویزیون، دانشکده‌ی صدا و سیما.

۲- مئیری، کیومرث - دکوپاژ فیلم و برنامه‌های تلویزیونی، نشر نی، ۱۳۷۲.

۳- جونتر، پیتر - متد تصویرگری در تلویزیون - مترجم حمید مطهری، انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران، ۱۳۵۲.

۴- کازنو، ژان - قدرت تلویزیون، مترجم علی اسدی، امیرکبیر ۱۳۶۴.

کارگاه بازیگری و کارگردانی رادیو

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: اجرای يك قطعه نمایش کلاسیک

شرح درس:

- آشنایی با مختصات رسانه ی رادیو.
- اصول کارگردانی نمایش رادیویی.
- اصول بازیگری در نمایش رادیویی.
- تحلیل نمونه های موجود در حوزه ی نمایش رادیویی.
- تجربه ی عملی کارگردانی و بازیگری نمایش رادیویی.

منابع:

- ۱- آقایی، ناصر - مبانی حرکت و بیان، انتشارات نمایش، ۱۳۶۷
- ۲- دامود، احمد - اصول کارگردانی تئاتر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۶.
- ۳- درک، یوسیکل - آموزش بازیگری و کارگردانی، ترجمه ی اختر اعتمادی، انتشارات نمایش، ۱۳۷۶.

روانشناسی شخصیت

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با تاریخچه و نظریات روانشناسی آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- آشنایی با تاریخچه روانشناسی

۲- روانشناسی در مشرق زمین.

۲-۱ آشنایی با نظریات فلاسفه و متفکران شرق.

۲-۲ نظریه بودیسم درباره‌ی شخصیت انسان.

۲-۳ نظریه اسلام درباره‌ی شخصیت انسان.

۳- روانشناسی در غرب.

۳-۱ آشنایی با روانشناسی شخصیت.

۳-۲ آشنایی با روانشناسی اجتماعی.

۳-۳ آشنایی با روانشناسی کودک.

منابع:

۱- آشنایی با اصول روانشناسی، طاهره شالچیان، بدر، ۱۳۷۰.

۲- روانشناسی و دین. گوستاو یونگ، فواد روحانی، امیرکبیر، (۱۳۷۱).

۳- مبانی روانشناسی رشد، عبدالله شفیع‌آبادی، چهر، ۱۳۷۰.

تاریخ ادیان

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با تاریخ و قصص موجود در کتب و روایات دینی.

شرح درس:

- قصص قرآن کریم.

- قصص انجیل و تورات.

تاریخ اسلام با تأکید بر ماجراهای عدالتخواهانه، انسان دوستانه، اخلاق گرایانه، رابطه رفتارزمینی و آسمانی، عقل، معاد و عقل معاش و ...

منابع:

- ۱- اباضری، یوسف و فرهادپور، مراد و ولی، وهاب - ادیان جهان باستان (جلد اول و دوم) - موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - تهران - ۱۳۷۲

کارگاه پیشرفته بازیگری و کارگردانی ۲

تعداد واحد: ۴

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: کارگاه پیشرفته بازیگری و کارگردانی ۱

هدف: آشنایی علمی با شیوه‌های اجرایی شرقی و مبتنی بر نمادگرایی و فرآیند پست مدرن

شرح درس:

- بازی بر اساس رفتارهای نمادی مبتنی بر مفهوم داده شده

- حرکت بر اساس موسیقی

- بازی نقش‌های آوازی

- آشنایی با شیوه‌های نقلی ایرانی بر اساس پرده‌خوانی یا شاهنامه خوانی

- اجرای يك اثر نمایشی (شرقی) به انتخاب دانشجو به راهنمایی استاد راهنما

منابع:

۱- سخنر، ریچارد - نظریه اجرا، محمد نصراللهزاده، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ اول.

۲- ویتور، جان - کارگردانی تئاتر پست مدرن، ترجمه سید چینی‌فروشان، انتشارات نمایش،

۱۳۸۶.

۳- بروک، پیتر - فضای خالی، اکبر اقلامی، نشر فردا، ۱۳۸۰.

۴- بروک، پیتر - نقطه‌ی عطف، کیومرث مرادی، انتشارات فرهنگ کاوش، تهران،

۱۳۸۳.

نور و صدا در نمایش

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: کسب مهارت نورپردازی و کارگردانی صدا در تئاتر

شرح درس:

- اهمیت نور و صدا در نمایش.
- تکنیک های مختلف نور در نمایش.
- تاثیر نور در نمایش به مثابه عنصری مفهومی.
- تکنیک های مختلف صدا در نمایش.
- تاثیر صدا در نمایش به مثابه عنصری مفهومی.

منابع:

- ۱- شه میری، امین - نورپردازی در تئاتر - انتشارات فوق برنامه بخش فرهنگی و دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی - چاپ اول - ۱۳۶۶
 - ۲- تاکر، شون ویلیام - راهنمای نورپردازی - شهرام نجاریان - انتشارات سمت - چاپ اول - ۱۳۸۶
- ۳- ۲۰۰۴ - Pims - Volume ۱-۳ - Theatre Engineering & Architecture