

دانشگاه تربیت مدرس

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

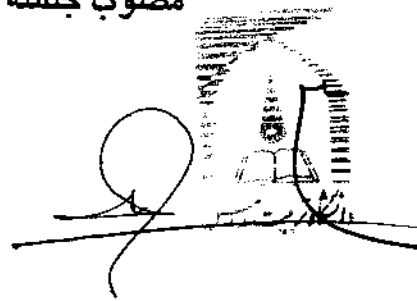
دوره : کارشناسی ارشد

رشته : بازیگری

دانشکده هنر و معماری

مصوب جلسه مورخ ۸۷/۹/۲۵ شورای دانشگاه

این برنامه براساس مصوبه جلسه ۷۲۱ مورخ ۸۸/۶/۷ شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر ضرورت ایجاد رشته بازیگری در دانشگاه تربیت مدرس و مطابق مواد آیین نامه و اگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، توسط اعضای هیأت علمی گروه کارگردانی دانشکده هنر و معماری تهیه و تنظیم و در جلسه مورخ ۸۷/۹/۲۵ شورای دانشگاه به تصویب رسید.

مصوبه شورای دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برنامه درسی

رشته : بازیگری

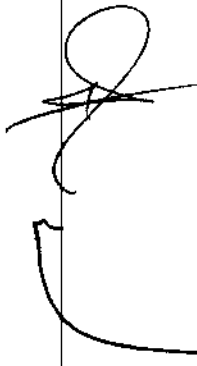
مقطع : کارشناسی ارشد

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد بازیگری که توسط اعضای هیأت علمی گروه کارگردانی دانشکده هنر و معماری 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 دانشگاه برسد.

رأی صادره جلسه مورخ ۸۷/۹/۲۵ شورای دانشگاه در مورد تدوین برنامه درسی رشته بازیگری در مقطع کارشناسی ارشد صحیح است. به واحد ذی ربط ابلاغ شود.

فرهاد دانشجو

رئیس دانشگاه

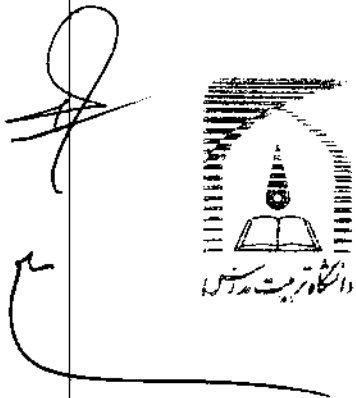
فهرست مطالب

۱		فصل اول: مشخصات کلی برنامه دروس
		کارشناسی ارشد بازیگری
۱		مقدمه
۲		تعریف
۲		اهداف دوره
۴		شرایط ورود به دوره
۴		طول دوره
۴		تعداد واحدها و نحوه انتخاب واحد
۵		فصل دوم: برنامه درسی
۵		دروس پیش نیاز
۶		دروس الزامی
۷		دروس اختیاری
۷		پایان نامه
۸		جدول ترم بندی چهار نیمسال تحصیلی
۸		نیمسال اول
۹		نیمسال دوم
۱۰		نیمسال سوم
۱۰		نیمسال چهارم
۱۱		فصل سوم: سرفصل دروس بازیگری
۱۱-۳۰		دروس الزامی
۱۱		نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)
۱۳		نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۲)
۱۵		فنون بازیگری (۱)
۱۷		فنون بازیگری (۲)
۱۹		فنون بازیگری (۳)

۱

۲۲	بازیگری شیوه (متد اکتینگ)
۲۴	بازیگری به شیوه بیومکانیک
۲۸	حکمت هنر اسلامی
۳۱-۴۹	دروس اختیاری
۳۱	تحلیل نمایشنامه های کلاسیک
۳۳	بازی در نمایشهای اسلامی و سنتی ایران
۳۶	دیدن و تحلیل بازیگری
۳۸	بداهه سازی
۴۰	بازیگری در تناثر شرق
۴۳	روانشناسی شخصیت
۴۶	جامعه شناسی تناثر
۴۸	بازیگری در سینما
۵۰-۵۷	دروس جبرانی
۵۰	صدا و بیان
۵۲	نمایش ایمایی
۵۴	حرکت و بدن
۵۶	بازیگری در صدا و سیما

بیتالی

فصل اول : مشخصات کلی برنامه دوره کارشناسی ارشد بازیگری

مقدمه

هنر بازیگری در طی هزاران سال تکامل و توسعه فراوانی یافته ، بگونه ای که فراگیری آن تنها وابسته به پاره ای از آموزشهای بدنی و بیانی نبوده، بلکه به دانش گسترده ای نیاز دارد که شاخه های مختلف علمی و هنری را در بر می گیرد. از پایان قرن نوزدهم مراکز آموزش دانشگاهی بازیگری در اروپا و آمریکا رو به توسعه نهادند . دراین مراکز هنرجویان علاوه بر کسب فنون و مهارتهای بازیگری می بایست با سایر علوم همچون تاریخ ، فلسفه ، ادبیات ، جامعه شناسی ، روانشناسی و... بنابر ضرورت آشنایی پیدا کنند.

آموزش دانشگاهی بازیگری در کشورمان با تاسیس دانشکده هنرهای دراماتیک در سال ۱۳۲۸ قابل بررسی است . از سال ۱۳۴۵ دانشکده هنرهای زیبا گروه تئاتر خود را راه اندازی کرد. از آن سالها تاکنون دهها مرکز دانشگاهی دولتی و آزاد نیز بدین مجموعه افزوده شده اند. در تمام این مراکز ، بازیگری بعنوان یکی از گرایشهای رشته تئاتر آموزش داده می شود. امروزه با گسترش روزافزون رسانه های دیداری و شنیداری ، تربیت و پرورش بازیگران ماهر که بتوانند در برنامه ها و مجموعه های رادیو تلویزیونی ، فیلمهای سینمایی و انواع نمایشهای صحنه ای، خیابانی ، عروسکی و ... ایفای نقش نمایند ، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار گشته است . پیش بینی می شود نظر به ارتقاء جایگاه جهانی سینما و تئاتر ایران و افزایش شبکه های رادیو تلویزیونی ، تقاضا برای بکارگیری بازیگران دانش آموخته افزایش یابد. آمارها نشان می دهند بخش عمده بازیگران سینما ، تئاتر و تلویزیون در ایران که بصورت حرفه ای امرار معاش می نمایند ، دانش آموختگان مراکز دانشگاهی تئاتر می باشند. باز همین عده تاثیر چشمگیری بر ارتقاء سطح کیفی بازیگری در ایران گذاشته اند.

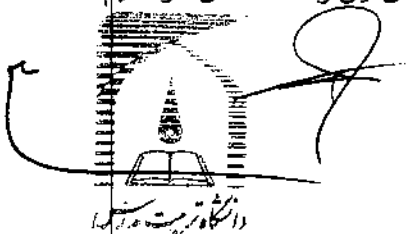

الف (تعریف

گرایش کارشناسی ارشد بازیگری که برای اولین بار در کشور در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تاسیس می شود سعی بر آن دارد تا با آموزش شیوه ها و فنون نوین و معتبر جهانی در زمینه بازیگری و ارائه دروس نظری، تحلیلی و تاریخی در این باب؛ ضمن ارتقای دانش نظری و عملی دانشجویان آنان را برای کار در مراکز فرهنگی، هنری و دانشگاهی و مشارکت در تولید آثار نمایشی مهیا سازد*.

بازیگری از مهمترین گرایشهای هنرهای نمایشی بوده و اغلب بخش عمده ای از هنرمندان گروههای تولید آثار نمایشی اعم از آثارسینمایی، تئاتری یا تلویزیونی را بازیگران تشکیل می دهند؛ بنابراین از نظر جامعه آماری، می بایست تناسب معناداری میان جمعیت دانش آموختگان گرایشهای کارگردانی، طراح صحنه، ادبیات نمایشی و بازیگری وجود داشته باشد. متأسفانه این تناسب در کشورمان از تعادل خارج شده است، زیرا دانش آموختگان بازیگری پس از اخذ مدرک کارشناسی، فرصت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر در رشته تخصصی خود را ندارند و باید به اجبار در یکی از گرایشهای کارشناسی ارشد کارگردانی یا ادبیات نمایشی ادامه تحصیل دهند و یا به دلیل فقدان این رشته در مقاطع بالاتر به ناچار به خارج از کشور بروند. از اینرو، از یک سو تعداد دانش آموختگان گرایشهای کارگردانی و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد رشد چشمگیری یافته، در حالیکه جای خالی کارشناسان ارشد بازیگری در ایران هنوز به شدت احساس می شود و از سویی دیگر بازیگران مجبورند در زمینه هایی غیر از زمینه های تخصصی خودشان در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل نمایند، که این خود آسیبی دوسویه به کالبد نظام آموزشی و تربیت نیروهای ماهر و دانش آموخته وارد می آورد.

* بازیگری در سرتاسر این برنامه بطور اعم به معنای بازی در تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون و انواع نمایشهای صحنه ای، خیابانی و عروسکی است. عنوان این رشته در اکثر مراکز دانشگاهی بطور محض و بدون تفکیک بازیگری تئاتر، سینما یا تلویزیون بکار می رود. ما نیز به پیروی از این ایده، ضمن تاکید بر عنوان "بازیگری" برای این رشته، تلاش کرده ایم دروس بازی روی صحنه و مقابل دوربین را همزمان در دروسها بگنجانیم.

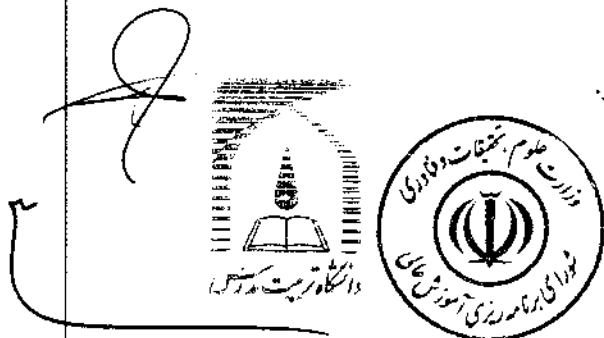

در طراحی برنامه های آموزشی و دروس الزامی در مقطع کارشناسی ارشد ؛ تلاش شده است تا در وهله اول تخصص گرایی محور اساسی طراحی برنامه ها باشد. در این راستا ، گنجاندن روش ها و نظامهای اساسی و پایه بازیگری همچون سیستم استانیسلاوسکی (که در اینجا معادل فارسی سیستم یعنی روش در طرح درسها بکار رفته است.) ، بازیگری شیوه (متد اکتینگ) ، بازیگری به روش میخائیل چخوف ، بیو مکانیک میرهولد و بررسی نظریه های عمده بازیگری در قرن بیستم در برنامه های آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است . در وهله دوم ضمن ارتقای دانش نظری و مهارتهای عملی دانشجویان ، آنان با دانش امروزی و شیوه های نوین بازیگری در رادیو ، تلویزیون ، سینما و تئاتر آشنا می شوند.

در طراحی سرفصلها ، دروس الزامی ، اختیاری و پیش نیاز سعی بر آنست تا ضمن توجه به برنامه های آموزش بازیگری در مقطع کارشناسی ارشد در کشورهای فرانسه ، آمریکا و روسیه به خواستها و نیازهای فرهنگی و آموزشی دانشجویان کشورمان پاسخ گفته شود.

ب) اهداف دوره

۱. ایجاد امکان برای ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته بازیگری در دوره کارشناسی ارشد برای اولین بار در کشور.
۲. پاسخگویی به نیازها و درخواستهای روزافزون جامعه فرهنگی و هنری کشور به کارشناسان ارشد متخصص و متعهد در زمینه بازیگری.
۳. تکمیل گرایشها و تخصصهای ضروری در بخش تئاتر و نظام آموزش بازیگری و ایجاد تناسب در جامعه آماری دانش آموختگان رشته های بازیگری ، کارگردانی و ادبیات نمایشی .
۴. تربیت مربیان و مدرسان کارآموده برای تدریس بازیگری درآموزشگاهها و موسسات آموزش عالی .
۵. آموزش روش ها و نظامهای معتبر جهانی در زمینه بازیگری به دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد.
۶. ارتقاء دانش نظری و مهارتهای عملی بازیگران کشور.

ج) شرایط ورود به دوره

دارا بودن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری.

د) طول دوره

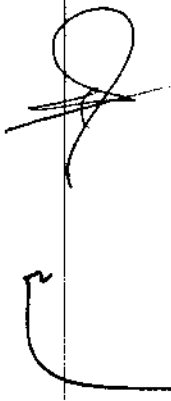
براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مدت دوره کارشناسی ارشد بازیگری دو سال می باشد و افزایش این مدت با توجه به این آئین نامه آموزشی قابل بررسی خواهد بود.

ه) تعداد واحدهای آموزشی و پژوهشی و نحوه انتخاب آنها

دانشجو موظف است در طول دوره آموزش ۳۲ واحد درسی را بگذراند . از این میان ۱۶ واحد دروس الزامی ، ۱۰ واحد اختیاری و ۶ واحد پایان نامه (عملی و نظری) می باشد. پس از گذراندن واحدهای الزامی ، اختیاری و دفاع علمی از پایان نامه دانشجو موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد بازیگری می شود.

همچنین دانشجو می بایست در طول ترم سوم تحصیلی موضوع پایان نامه نظری خود را در کمیته تخصصی گروه به تصویب برساند. وبعنوان پروژه عملی ، بازی خود را در یکی از تولیدات نمایشی (اعم از صحنه ای ، تلویزیونی ، سینمایی و...) در معرض داوری قرار دهد. شرایط انتخاب استادان راهنمای عملی و نظری و مشاور و مراحل تصویب موضوع پایان نامه و شرایط دفاع از پایان نامه علمی مطابق با آئین نامه های آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود.

ضمناً " ۶ واحد پیش نیاز یا جبرانی به دارندگان مدرک کارشناسی (غیر از کارشناسی تئاتر گرایش بازیگری) ارائه می گردد . که جزو واحدهای گذرانده شده آنها محسوب نمی شود ، اما برای این دسته از دانشجویان گذراندن این واحدها الزامی است.

فصل دوم : برنامه درسی

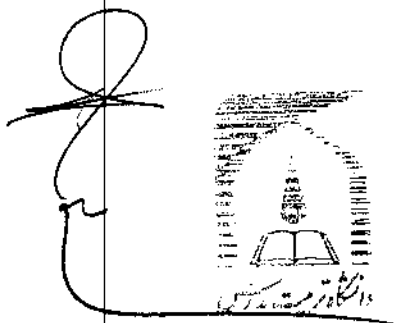
شامل :

ردیف	نوع درس	تعداد واحد
۱	دروس الزامی	۱۶ واحد
۲	دروس اختیاری	۱۰ واحد
۳	دروس جبرانی	۶ واحد
۴	پایان نامه	۶ واحد

دروس پیش نیاز (جبرانی)

ردیف	نام درس	تعداد واحد	نوع درس	ساعات درسی
۱	حرکت و بدن	۲	عملی	۶۴
۲	صدا و بیان	۲	"	"
۳	بازیگری در صدا و سیما	۲	"	"
۴	نمایش ایمایی	۲	"	"

دانشجو از میان دروس فوق حداکثر ۶ واحد درسی را براساس نظرگروه می گذراند.

دروس الزامی

ردیف	نام درس	تعداد واحد	نوع درس	ساعات درسی	پیش نیاز
۱	نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)	۲	نظری	۳۲	ندارد
۲	نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۲)	۲	نظری	۳۲	دارد*
۳	فنون بازیگری (۱)	۲	نظری- عملی	۴۸	ندارد
۴	فنون بازیگری (۲)	۲	نظری- عملی	۴۸	دارد**
۵	فنون بازیگری (۳)	۲	عملی	۶۴	دارد***
۶	بازیگری به شیوه بیومکانیک	۲	عملی	۶۴	ندارد
۷	حکمت هنر اسلامی	۲	نظری	۳۲	ندارد
۸	بازیگری شیوه (متداکتینگ)	۲	عملی	۶۴	دارد***
		جمع	۱۶ واحد		

* پیش نیاز : درس نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱).

** پیش نیاز : درس فنون بازیگری (۱).

*** پیش نیاز دروسهای فنون بازیگری (۲) و بازیگری شیوه (متداکتینگ) : فنون بازیگری او ۱.

دروس اختیاری

ردیف	نام درس	تعداد واحد	نوع درس	ساعات درسی	پیش نیاز
۱	بازی در نمایشهای اسلامی و سنتی ایران	۲	نظری- عملی	۴۸	ندارد
۲	بداهه سازی	۲	عملی	۶۴	ندارد
۳	دیدن و تحلیل بازیگری	۲	نظری	۳۲	ندارد
۴	تحلیل نمایشنامه های کلاسیک	۲	نظری	۳۲	ندارد
۵	بازیگری در تئاتر شرق	۲	نظری	۳۲	ندارد
۶	بازیگری در سینما	۲	عملی	۶۴	ندارد
۷	روانشناسی شخصیت	۲	نظری	۳۲	ندارد
۸	جامعه شناسی تئاتر	۲	نظری	۳۲	ندارد

دانشجو از میان ۱۶ واحد فوق موظف است ۱۰ واحد را انتخاب نماید.

پایان نامه

تعداد واحد	نام درس
۶	پایان نامه (نظری و عملی)

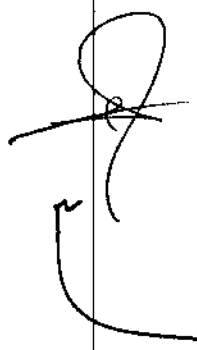

جدولهای ترم بندی چهار نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد بازیگری

نیمسال اول

ردیف	نام درس	تعداد واحد	ساعات درسی	پیش نیاز	نوع درس	نوع واحد
۱	نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)	۲	۳۲	ندارد	نظری	الزامی
۲	فنون بازیگری (۱)	۲	۴۸	ندارد	نظری- عملی	الزامی
۳	بازیگری در سینما	۲	۶۴	ندارد	عملی	اختیاری
۴	حکمت هنر اسلامی	۲	۳۲	ندارد	نظری	الزامی
۵	دیدن و تحلیل بازیگری یا جامعه شناسی تئاتر	۲	۳۲	ندارد	نظری	اختیاری
۶	بداهه سازی	۲	۶۴	ندارد	عملی	اختیاری
۷	حرکت و بدن	۲	۶۴	ندارد	عملی	جبرانی
۸	صدا و بیان	۲	۶۴	ندارد	عملی	جبرانی
				جمع	دروس	۱۲ واحد

 دانشکده هنرهای زیبای
 دانشگاه تهران

نیمسال دوم

ردیف	نام درس	تعداد واحد	ساعات درسی	پیش نیاز	نوع درس	نوع واحد
۱	نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۲)	۲	۳۲	دارد*	نظری	الزامی
۲	فنون بازیگری (۲)	۲	۴۸	دارد**	نظری- عملی	الزامی
۳	بازیگری به شیوه بيو مکانیک	۲	۶۴	ندارد	عملی	الزامی
۴	بازی در نمایشهای اسلامی و سنتی ایران یا تحلیل نمایشنامه های کلاسیک	۲	۴۸	ندارد	نظری- عملی	اختیاری
۵	روانشناسی شخصیت یا بازیگری در تئاتر شرق	۲	۳۲	ندارد	نظری	اختیاری
۶	بازیگری در صدا و سیما یا نمایش ایمایی	۲	۶۴	ندارد	عملی	جبرانی
		جمع	۱۰ واحد	دروس		

** فنون بازیگری (۱)

* نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)

نیمسال سوم

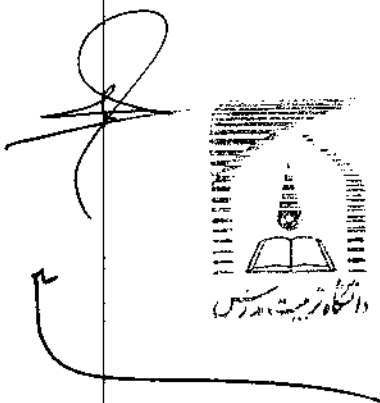
ردیف	نام درس	تعداد واحد	ساعات درسی	پیش نیاز	نوع درس	نوع واحد
۱	بازیگری شیوه (متد اکتینگ)	۲	۶۴	دارد*	عملی	الزامی
۲	فنون بازیگری (۳)	۲	۶۴	دارد*	عملی	الزامی
					جمع	۴ واحد

* پیش نیاز درسهای فنون بازیگری (۳) و بازیگری شیوه (متد اکتینگ) : فنون بازیگری ۱ و ۲.

نیمسال چهارم

نام درس	تعداد واحد
پایان نامه (نظری و عملی)	۶

فصل سوم : سر فصل دروس بازیگری

(دروس الزامی)

نام درس: نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)

نوع درس: نظری

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

این درس عمدتاً "شامل مروری است بر مهمترین نظریه های مربوط به شیوه ها و تکنیک های بازیگری از اواخر قرن ۱۹ تا اواسط قرن بیستم .

هدف :

هدف اصلی درس فوق آشنا شدن دانشجویان با فلسفه ، روش ها و تفاوت های عمده بین نظریه های مختلف و شیوه های گوناگون بازیگری در نیمه اول قرن بیستم است که از طریق سخنرانی و گفتگو و بحث علمی بر اساس کتاب های منبع در این مورد تدریس می شود.

سرفصلها:

- ۱- مروری فشرده بر تاریخ بازیگری از آغاز تا اواخر قرن ۱۹.
- ۲- سیستم استانیسلاوسکی و نظریه های او درباره بازیگری واقع گرا.
- ۳- دیدگاه و روش واختانگوف درباره بازیگری و رئالیسم تخیلی .
- ۴- شیوه بیومکانیک میرهولد و تأثیر او بر بازیگری غیر واقع گرا.
- ۵- آموزش ها و نظریه های میخائیل چخوف در باب بازیگری .
- ۶- بازیگری از نظر آنتونن آرتو.
- ۷- فلسفه و شیوه برتولد برشت در رابطه با بازیگری تئاتر حماسی.

منابع :

- ۱- استانیسلاوسکی ، کنستانتین ؛ مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلد) ، ترجمه مهین اسکویی ، سروش ، تهران ، ۱۳۶۹ .
- ۲- بنتلی، اریک ؛ نظریه صحنه مدرن ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر فانوس ، تهران ، ۱۳۸۱ .
- ۳- میتر ، شومیت؛ شناخت نظامهای تئاتر، ترجمه عبدالحسین مرتضوی، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۴ .
- ۴- روزا ونز ، جیمز؛ تئاتر تجربی ، ترجمه مصطفی اسلامی ، سروش ، تهران ، ۱۳۶۹ .
- ۵- زارلی ، ف.ب؛ بازیگری در بازیگری ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر قطره، تهران ، ۱۳۸۳ .
- 6- Braun, Edward , Meyehold on Theatre , New York : Hill and wang , 1969 .
- 7- Chamberlain , Franc , Michael Chekhov , London and New York , Routledge , 2004 .
- ۸- ستاری ، جلال؛ آنتون آرتو شاعر دیده ور صحنه تئاتر ، نشر نمایش ، تهران ، ۱۳۶۸ .
- ۹- آرتو، آنتون؛ تئاتروهمزادش ، ترجمه نسرين خطاط ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .
- ۱۰- تعاونی ، شیرین؛ تکنیک برشت ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، ۱۳۵۵ .
- ۱۱- برلاد ، روت؛ از برشت می گویم ، ترجمه مهشید میر معزی ، آبانگاه ، تهران ، ۱۳۷۷ .
- ۱۲- برشت ، برتولت؛ درباره تئاتر ، ترجمه منیژه کامیاب ، نشر بابک ، تهران ، ۱۳۵۲ .
- ۱۳- بروئل ، پیر؛ تئاتر و شقاوت ، ترجمه ژاله کهنمویی پور ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۴ .

نام درس: نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۲)

نوع درس: نظری

پیش نیاز: نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)

تعداد واحد: ۲

در این درس، ضمن مروری مختصر و فشرده بر مطالب درس "نظریه های بازیگری در قرن بیستم (۱)"، به مهمترین روش ها و نظریه های مربوط به بازیگری در نیمه دوم قرن بیستم پرداخته خواهد شد.

هدف:

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با آخرین روش ها و تکنیک های نوین بازیگری به شکل نظری است و نیز شیوه های جدید بازیگری همراه با فلسفه و تبیین دیدگاههایی که این شیوه ها براساس آن بنا شده اند.

سر فصلها:

۱- "متد اکتینک" (بازیگری متد): بررسی دیدگاههای لی استراسبرگ، استلا آدلر، هارولد کورمن و الیا کازان در رابطه با سیستم استانیسلاوسکی و افزوده های هر یک به سیستم.

۲- روش ها و تکنیک های گروتوفسکی در بازیگری، (بازیگری تام).

۳- بازیگری از نظر یوجینیو باربا.

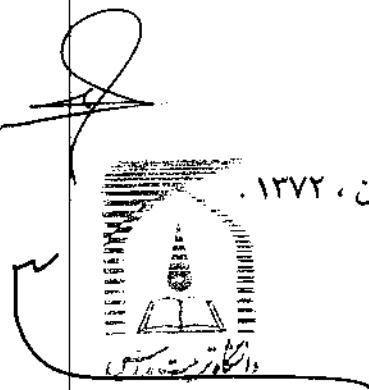
۴- بازیگری در پرفورمنس.

۵- دیدگاه نظریه پردازان بازیگری در انتهای قرن بیستم درباره شیوه ها و تکنیکهای جدید بازی روی صحنه.

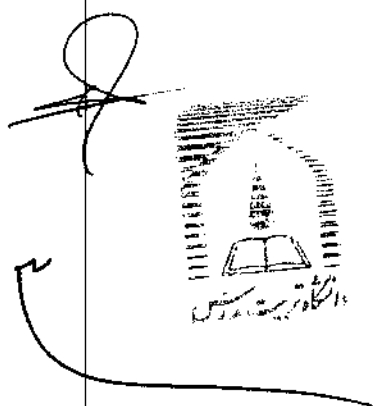
منابع:

۱- دامود، احمد؛ بازیگری متد، نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۰.

۲- آدلر، استلا؛ تکنیک بازیگری، ترجمه احمد دامود، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۲.

- ۳- استراسبرگ ، لی؛ بازیگری به شیوه متد ، ترجمه مهدی ارجمند ، نقش و نگار ، تهران ، ۱۳۸۰ .
- ۴- هاول ، لوری؛ بازیگری به شیوه لی استراسبرگ ، ترجمه فرداد صفاخو ، نشر پارت ، تهران ، ۱۳۸۶ .
- ۵- گروتوفسکی ، یرژی؛ به سوی تئاتر بی چیز ، کیاسا ناظران ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۵ .
- ۶- حسینی ، ناصر؛ پیشروان تئاتر اروپا (۲ جلد) ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۴ .
- ۷- براهیمی ، منصور؛ چشم اندازهای بازیگری ، نشر رسایش ، تهران ، ۱۳۸۱ .
- ۸- زاریلی ، ف.ب؛ بازیگری در بازیگری ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .
- ۹- بنتلی ، اریک؛ نظریه صحنه مدرن ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر فانوس ، تهران ، ۱۳۸۱ .
- ۱۰- برودر ، ملیسا؛ بازیگری حرفه ای ، ترجمه احمد دامود ، نشر روزبهان ، تهران ، ۱۳۷۴ .
- ۱۱- روزاونز ، جیمز؛ تئاتر تجربی ، ترجمه مصطفی اسلامی ، سروش ، تهران ، ۱۳۶۹ .
- ۱۲- میتر ، شومیت؛ شناخت نظامهای تئاتر ، ترجمه عبدالحسین مرتضوی ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۴ .
- ۱۳- علیزاد ، علی اکبر؛ رویکردهایی به نظریه اجرا ، نشر ماکان ، تهران ، ۱۳۸۲ .
- ۱۴- دامود ، احمد؛ بازیگری و پرفرمنس آرت ، نشر مرکز ، تهران ، ۱۳۸۴ .

نام درس : فنون بازیگری (۱)

نوع درس : نظری - عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

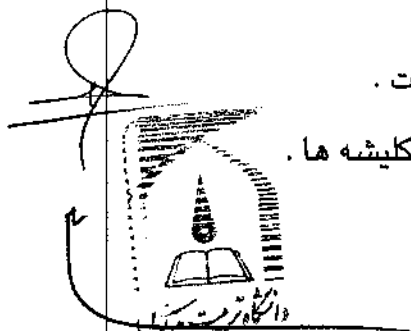

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با روش (سیستم) کنستانتین استانیسلاوسکی بعنوان نظامی پایه ای در آموزش و هدایت بازیگر در مراحل کار روی خود و ایفای نقش بر روی صحنه می باشد. این روش که در ابتدای قرن بیستم ارائه گردید ، دارای عناصر و مفاهیم گسترده ای است که در دو مرحله اساسی قابل بررسی هستند . ۱- مرحله کار بازیگر روی خود ۲- مرحله کار بازیگر روی نقش .

درس " فنون بازیگری ۱ " اختصاص به مرحله نخست یعنی کار بازیگر روی خود دارد.

سرفصلها :

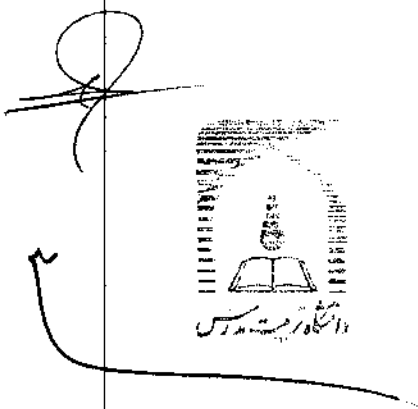
- روش استانیسلاوسکی - تاریخچه ، زمینه های شکل گیری.
- کار بازیگر روی خود در مرحله تأثر و اثر پذیری از شخصیت.
- رهایی عضلات ، آشنایی با تنشها ، انقباضها ، راههای رهایی سازی جسمانی ، ذهنی ، روحی و روانی ، تمرینات .
- تمرکز : مفهوم تمرکز در سیستم ، درک ضرورت تمرکز ، شیوه های ایجاد تمرکز ، انواع تمرکز ، تمرینات .
- تخیل : اهمیت تخیل ، انواع تخیل ، تخیل و نقش .
- اگر و شرایط پیشنهادی .
- حافظه عاطفی یا هیجانی : روانشناسی پاولوف و ریبوت ، مفهوم یادآوری ، فرآیند یادآوری روی صحنه .
- حافظه حسی : حواس پنجگانه ، رابطه حواس و احساسات ، تمرینات .
- حافظه عضلانی : کار با هیچ ، عادتها ، فرهنگ جسمانی ، عادتها و کلیشه ها .

- بررسی رابطه حافظه عضلانی ، حسی و عاطفی با یکدیگر و تأثیر آنها بر کار خلاقه بازیگر .
- عقل ، احساس ، اراده .
- تمپوریتم .
- ارتباط .

منابع :

- ۱- استانیسلاوسکی ، کنستانتین ؛ کار بازیگر روی خود (جلد ۱) ، ترجمه مهین اسکویی ، تهران ، سروش ، ۱۳۶۹ .
- ۲- استانیسلاوسکی ، کنستانتین ؛ کار بازیگر روی خود (جلد ۲) ، ترجمه مهین اسکویی ، تهران ، سروش ، ۱۳۷۶ .

نام درس : فنون بازیگری (۲)

نوع درس : نظری- عملی

پیش نیاز : فنون بازیگری (۱)

تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مراحل تجسم بخشیدن شخصیت ، کار بر روی نقش و فرایند بازی روی صحنه در روش (سیستم) استانیسلاوسکی می باشد.

سرفصلها :

- راههای توسعه گویایی جسمانی .
- مفهوم کاراکتر در روش استانیسلاوسکی .
- تصویر دور نمای نقش .
- مراحل کار بازیگر روی نقش .
- مرحله کار دور میز : دور خوانی و شیوه های آشنایی با متن .
- انواع شیوه های تجزیه و تحلیل متن در روش استانیسلاوسکی .
- شیوه های تحلیل شخصیت.
- قطعات و هدفها .
- عمل سرتاسری و مافوق هدف.
- راههای رسیدن به نقش ، اتود حیوانات ، حافظه عاطفی .
- متداعمال جسمانی و بداهه سازی : بررسی مفهوم کنش ، رابطه احساس و عمل .
- انواع کنشها .
- سازگاری و آداپته شدن با نقش .
- ایجاد حالت صحنه ای کامل .
- کار بازیگری در فرایند خلق صحنه ای : زنده کردن نقش ، حفظ تداوم ، ارتباط ، دکور ، لباس ، نور ، میزانشن و

- بررسی متد تجزیه و تحلیل رویدادی .

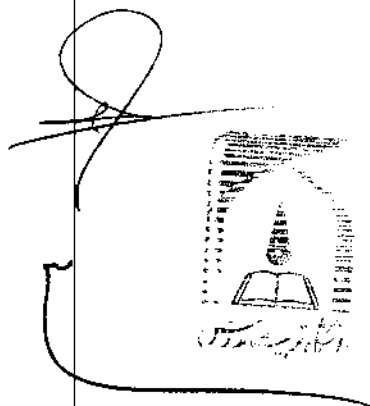
- سرنوشت روش استانیسلاوسکی در دوره معاصر .

منابع :

۱- استانیسلاوسکی ، کنستانتین ؛ کار هنر پیشه روی نقش (۳) ، ترجمه مهین اسکویی ، تهران ، سروش ، ۱۳۷۷ .

۲- بنتلی ، اریک؛ نظریه صحنه مدرن ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر فانوس ، تهران ، ۱۳۸۱ .

۳- میتر ، شومیت؛ شناخت نظامهای تئاتر ، ترجمه عبدالحسین مرتضوی ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۴ .

نام درس : فنون بازیگری (۳)

نوع درس : نظری - عملی

پیش نیاز : فنون بازیگری ۱ و ۲

تعداد واحد : ۲

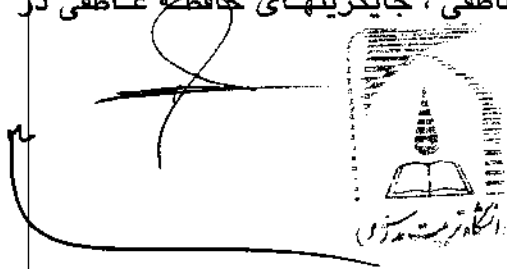
هدف :

این درس به " متد میخائیل چخوف " در آموزش بازیگری می پردازد. این شیوه که در نیمه اول قرن بیستم توسط این نظریه پرداز و کارگردان روس معرفی شد ، یکی از شیوه های پایه در آموزش بازیگری محسوب می شود و اساس آن بر تکنیکهای بیرونی ، ژستهای روانشناسانه ، تخیل ، فضا و ارتباط بازیگر با بدن و انرژی جسمانی می باشد.

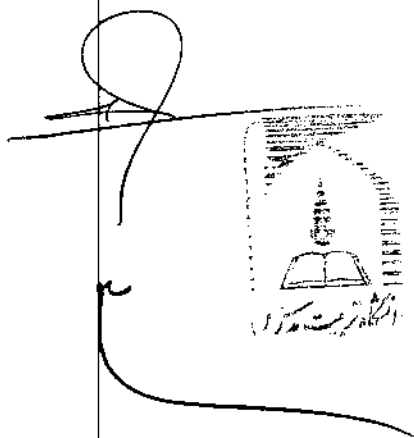
سرفصلها :

- چخوف و استانیسلاوسکی .
- چخوف و واختانگوف .
- تمرکز و تخیل : انواع تخیل در متد چخوف ، شیوه های ایجاد تمرکز ، شناخت مراکز انرژی در بدن.
- فضا : مفهوم فضا ، اهمیت فضا ، فضا و بازخورد حلقه ای ، بازی در فضا ، فضا و تماشاگری ، تمرینات فضا .
- احساسات و کیفیتها : رابطه عمل و احساسات ، انواع کیفیتها ، تکنیکهای تغییر احساس و عمل ، احساس فردی و کیفیتها ، بررسی مشکلات حافظه عاطفی ، جایگزینهای حافظه عاطفی در متد چخوف ، تمرینات کیفیتها .

- چخوف و رودلف اشتاینر: آنتروپوسوفی (دانش روحانی، انسان شناسی عرفانی)، عناصر اربعه و ژستها، عناصر اربعه و مزاجهای چهارگانه، تمرینات عناصر اربعه، پرواز کردن، تشعشع، غوطه وری، قالب زدن.
- بخش بندیهای بدن: اندیشه، احساس، اراده، بخشهای بدن و نیروهای چهارگانه، انسان و طبیعت.
- ژستهای روانشناسانه: درک مفهوم ژست، ژست و کهن الگوها، ژست و عادات، مفهوم ژست روانشناسانه، مکانیسم بدن - روان، ژستهای روانشناسانه و کلام، ژستهای کلی و جزئی، ژستهای فضا ساز، ژست و ایماژ، ژستهای تخیلی.
- بازی در چند سطح یا بازی پر سطوح.
- کارگروهی و فردیت بازیگر.
- سبک.
- تجسم بخشی به شخصیت و شخصیت پردازی.
- کنشهای بیرونی و درونی.
- بداهه سازی.
- ترکیب عناصر مختلف متد و بکارگیری آنها در روند بازی.
- دروس کارگردانی میخائیل چخوف بر اساس متد آموزشی وی.

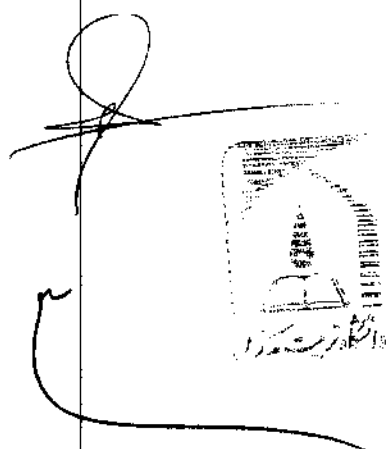

منابع :

1- Chamberlain , Franc , Michael Chekhov , London and New York , Routledge , 2004 .

۲- فصلنامه تئاتر ، دوره جدید ، نشر مرکز هنرهای نمایشی، تهران، بهار ۱۳۸۴ .

۳- چخوف ، میخائیل ؛ بازیگری (دو جلد) ؛ کیاسا ناظران ؛ نشر قطره ؛ تهران ؛ ۱۳۸۵ .

نام درس : بازیگری شیوه (متد اکتینگ)

نوع درس : نظری - عملی

پیش نیاز : فنون بازیگری ۲۱

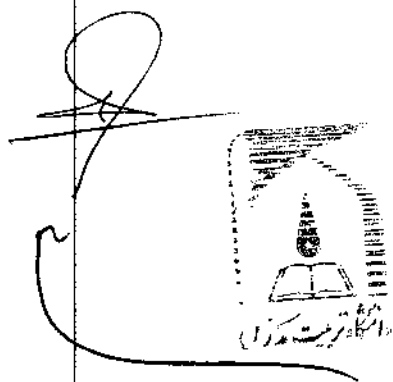
تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با " متد اکتینگ " ، یکی از شیوه های پایه ای و اساسی در آموزش و هدایت بازیگر می باشد . این متد که براساس روش (سیستم) استانیسلاوسکی توسط " لی استراسبرگ " در نیمه اول قرن بیستم پایه ریزی شده دارای عناصر ۱۴ گانه ایست که بازیگر را از مرحله تمرکز و رهایی سازی تا کار روی متن و نقش و اجرای صحنه ای یاری می دهد . این درس ضمن " بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری " متد اکتینگ " تلاش دارد تا به شکل عملی دانشجویان را با هر یک از عناصر متد آشنا سازد.

سر فصلها :

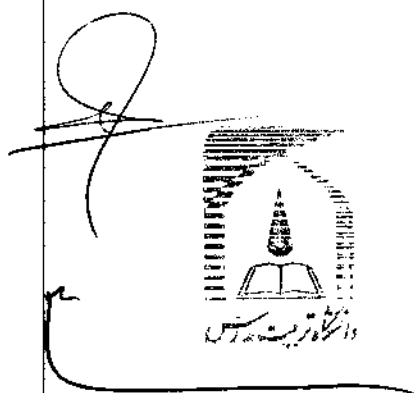
- تاریخچه و نحوه شکل گیری متد اکتینگ .
- بررسی دیدگاههای لی استراسبرگ ، استلا آدلر ، سنفردمی نر ، هارولد کلورمن و الیا کازان درباره متد.
- رهایی سازی
- تمرکز
- حافظه حسی
- اگر جادویی
- شرایط مفروض یا پیشنهادی
- هدف
- جانشین سازی
- اتوهای حیوانات
- صدا و حرکات موزون

- لحظه خلوت و تنهایی روی صحنه
- لحظه به لحظه
- توجیه
- حافظه محرک یا موثر
- برون فکنی

منابع :

- ۱- دامود ، احمد؛ بازیگری متد ، نشر مرکز ، تهران ، ۱۳۸۰ .
- ۲- آدلر ، استلا؛ تکنیک بازیگری ، ترجمه احمد دامود ، نشر مرکز ، تهران ، ۱۳۷۲ .
- ۳- کلورمن ، هارولد؛ درباره کارگردانی ، ترجمه منوچهر خاکسار، نشر افراز، تهران ، ۱۳۸۶ .
- ۴- استراسبرگ ، لی؛ بازیگری به شیوه متد ، ترجمه مهدی ارجمند ،نقش و نگار، تهران، ۱۳۸۰
- ۵- روته ، جوانا؛ کلاسهای بازیگری استلا آدلر ، ترجمه مهدی ارجمند ، نقش و نگار ، تهران ، ۱۳۸۱ .
- ۶- هاول ، لوری؛ بازیگری به شیوه لی استراسبرگ ، ترجمه فرداد صفاخو ،نشر پارت ، تهران ، ۱۳۸۶ .

نام درس : بازیگری به شیوه بیومکانیک

نوع درس : عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با شیوه بیومکانیکی " و سواد میرهولد " کارگردان و نظریه پرداز تئاتر روسیه در نیمه اول قرن بیستم است . این شیوه یکی از نظامهای پایه ای در آموزش بازیگر محسوب می شود و دو هدف اساسی را دنبال می نماید : اول ، بیومکانیک بعنوان متد پرورشی و پژوهشی در حرکت و شناخت بیولوژی حرکت و حرکات جسمانی و دوم ، بیومکانیک بعنوان متدی برای اجرای صحنه ای .

سرفصلها :

۱- بیومکانیک بعنوان متد پرورشی و پژوهشی در حرکت ، آشنایی با تعریف بیومکانیک .

بررسی عوامل موثر در شکل گیری بیومکانیک :

- بازتاب شناسی ، بررسی اعمال خودکار ، عاداتها ، شناخت رفلکسها و مکانیسم عصبی و فرهنگ جسمانی انسان .
- تایلوریسم ، اقتصاد حرکت ، بازدهی حرکت ، تجزیه حرکت ، حرکت و زمان انجام آن .
- فوتوریسم و کانستراکتیویسم ، بازخوردهای دوران صنعتی ، بدن به مثابه ماشین .
- رئالیسم و فرمالیسم و مفاهیم جدید در هنر .

- استیلیزاسیون ، استیلیزاسیون در تئاتر شرق ، بررسی مفهوم و قواعد بازی استیلیزه ، تئاتر ناب .

- حرکت‌های قراردادی .

- انرژی جسمانی : درک انرژی ، تجمع انرژی در بدن ، چرخش انرژی در بدن ، رها سازی ، پرتابگری و دریافتگری انرژی.

- درک مفهوم گرانیگاه ، تعادل و اینرسی در حرکت .

- حرکت شناسی و تجزیه حرکت .

- حرکت‌های الگووار و قراردادی شده : بررسی اتوهای الگووار میرهولد شامل - داکتیل و

سیلی زدن ، پرتاب سنگ ، پرتاب تیر ، خنجر زدن ، حمله با پا ، پرش روی سینه ، اسب و سوار، زخمی کردن ، رها کردن وزن ، دایره .

- اصول چهارگانه بیو مکانیک : قصد ، نقطه ، امتناع ، تحقق . بررسی اصول چهارگانه در

حرکات ساده ، بررسی تاثیر امتناع در بازی بازیگر...

- شناخت ریتم و تغییر آن : ریتمهای تند و کند ، پیوسته و منقطع ، تکرار حرکت ، عمل و عکس

العمل ، انواع ریتمها .

- کوتاه نمایی و مکث در حرکت (راکورس و پاوز) : تصویر سازی جسمانی ، تأثیر وقفه ها در

حرکت ، رابطه فرم و حرکت .

- محورهای اصلی : مستقیم ، مایل ، منحنی ، دایره ، شکسته .

- انواع حرکات : حرکات جداگانه در بدن ، حرکات کلی بدن، جست زدن، پریدن، دویدن، غلتیدن

و....

- رابطه بیان و حرکت: بکارگیری زبان غیر آشنا (گیبریش)، پرتاب کلمات، حرکت در سکوت و.....

۲- بیومکانیک بعنوان متد اجرا:

- درک هندسه فضا.
- حرکت در الگوها: دایره ای، مثلثی، مربع، چند وجهی.
- تغییر فضای حرکتی و تغییر میدان عکس العمل.
- تغییر رابطه با اشیا: فضای تهی و فضای انباشته.
- لانه گزینی در فضا، تحرک در فضا.
- شکست الگوهای رفلکسی در فضا، تغییر مسیرهای انرژی، ارتباط؛ ایجاد الگوهای حرکتی در طراحی دیداری.

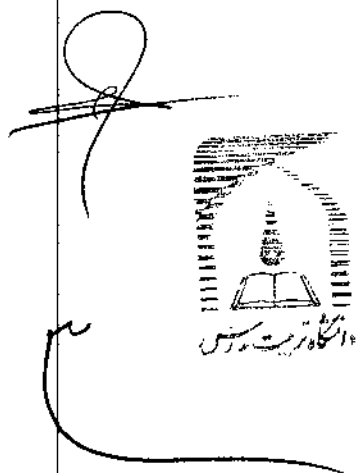
- موسیقی و حرکت در فضا.
- حرکت و فضای دیداری و دکور؛ زمان، مکان، حرکت.
- میزان نیرو؛ حس، شناخت حس، تغییر حس؛ عقلانی کردن.
- برخوردهای متنی، تئاتر رمانتیک و شاعرانه، تئاتر مولف، تئاتر کنستراکتیویستی، تئاتر بیومکانیکی، تئاتر امپرسیونیستی و تئاتر رمزی.
- کار روی نمایشنامه.

منابع:

۱- زاریلی، ف.ب؛ بازیگری در بازیگری، ترجمه یدالله آقا عباسی، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳.

- 2- Braun, Edward , Meyerhold on Theatre , New York : Hill and wang , 1969 .
- 3- Meyerhold, vsevolod , (1922) , the actor of the future of biomechanics , ermitazh , Moscow .

نام درس : حکمت هنر اسلامی

مصوبه قبلی دارد

نوع درس : نظری

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

این درس تلاش دارد با طرح مباحث فلسفی ، جامعه شناختی و تاریخی با ترسیم سیمای راستین هنر اسلامی ، ویژگیها و اصول این هنر را از دیدگاه حکمی بررسی نماید.

سرفصلها :

- بررسی تعاریف هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلامی و غیر اسلامی .

- تفاوتها و شباهتهای دین و هنر .

- هنر دینی .

- مفهوم حکمت در هنر اسلامی .

- بررسی روشهای حکمت هنر اسلامی با روشهای جامعه شناختی ، روانشناختی و ایدئولوژیک .

- اصول اساسی هنر اسلامی .

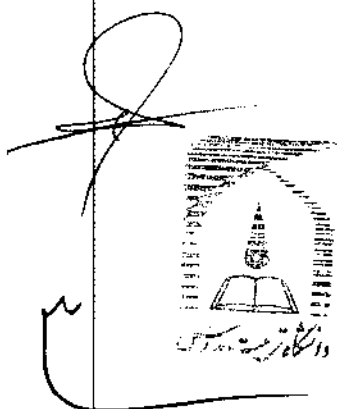
- هنر ایران پیش از اسلام و تأثیر آن بر هنر اسلامی .

- نگاهی به تعبیرات فلسفی در تاریخ هنر .

- نگاهی به هنر یونان ، روم ، قرون وسطا ، رنسانس و هنر کلاسیک .

- از هنر رئالیستی تا هنر پست مدرن .

- جایگاه هنر اسلامی در دنیای معاصر .

منابع :

- ۱ و ۲- بلخاری قهی ، حسن ؛ مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی (۲ جلد)؛ پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ؛ چاپ اول ؛ تهران .
- ۳- رهنورد، زهرا ؛ حکمت هنر اسلامی ؛ انتشارات سمت؛ تهران .
- ۴- هاسپرز ، جان؛ فلسفه هنر و زیبایی شناسی؛ ترجمه یعقوب آژند؛ انتشارات دانشگاه تهران .
- ۵- کرین ، هانری و دیگران ؛ مبانی هنر معنوی ؛ دفتر مطالعات دینی هنر .
- ۶- مدد پور ، محمد ؛ تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی ؛ انتشارات امیرکبیر .
- ۷- هاووزر ، آرنولد ؛ فلسفه تاریخ هنر ؛ ترجمه محمد تقی فرامرزی ؛ نگاه .
- ۸- بورکهارت ، تیتوس ؛ رمز پردازی ؛ ترجمه جلال ستاری ؛ سروش .
- ۹- شایگان ، داریوش ؛ بتهای ذهنی و خاطره ازلی ؛ امیرکبیر .
- ۱۰- رید ، هربرت ؛ معنی هنر ؛ ترجمه نجف دریا بندری ؛ کتابهای جیبی .
- ۱۱- باسین ، یوگنی ؛ فلسفه سمانتیک هنر ؛ ترجمه بهمن اصلاح پذیر ؛ نشر آزاد مهر .
- ۱۲- هنفلینگ ، اسوالد ؛ چیستی هنر ؛ ترجمه علی رامین ؛ نشر هرمس .
- ۱۳- هامبی ، لویی و دیگران ؛ هنر مانوی و زرتشتی ؛ ترجمه یعقوب آژند ؛ نشر مولی .
- ۱۴- کونل ، ارنست ؛ هنر اسلامی ؛ ترجمه یعقوب آژند ؛ نشر مولی .
- ۱۵- نصر ، سید حسین ؛ هنر و معنویت اسلامی ؛ ترجمه رحیم قاسمیان ؛ دفتر مطالعات دینی .
- ۱۶- فریلند ، سینتیا ؛ اما آیا این هنر است؛ ترجمه کامران سپهران ؛ نشر مرکز .
- ۱۷- کروچه ، بندتو ؛ کلیات زیبا شناسی ؛ ترجمه فواد روحانی ؛ نشر علمی و فرهنگی .
- ۱۸- مددپور ، محمد ؛ حکمت معنوی و ساحت هنر ؛ نشر حوزه هنری .

- ۱۹- کاسیرر، ارنست؛ فلسفه صورتهای سمبلیک؛ جلد دوم؛ ترجمه یدالله موقن؛ نشر هرمس .
- ۲۰- شپرد، آن؛ مبانی فلسفه هنر؛ ترجمه علی رامین؛ علمی و فرهنگی .
- ۲۱- مدد پور، محمد؛ آشنایی با آرای متفکران درباره هنر؛ جلد ۲ و ۴؛ نشر سوره مهر .
- ۲۲- مدد پور، محمد؛ آشنایی با آرای متفکران درباره هنر؛ جلد ۵؛ نشر سوره مهر .
- ۲۳- احمدی، بابک؛ حقیقت و زیبایی؛ نشر مرکز .
- ۲۴- کهون، لارنس؛ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ نشر نی .
- ۲۵- جنکز، چارلز؛ پست مدرنیسم چیست؛ ترجمه فرهاد مرتضوی؛ نشر مرنند یز .
- ۲۶- محمدی، محمد؛ فرهنگ ایرانی پیش از اسلام؛ توس .
- ۲۷- اعوانی، غلامرضا؛ حکمت و هنر معنوی؛ نشر گروس .
- ۲۸- بورکهارت، تیتوس؛ هنر مقدس؛ ترجمه جلال ستاری؛ سروش .
- ۲۹- جنسن، ه. و.؛ تاریخ هنر؛ ترجمه پرویز مرزبان، نشر آموزش انقلاب اسلامی .
- ۳۰- نیوتن، اریک؛ معنی زیبایی؛ ترجمه پرویز مرزبان؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب .

(درس اختیاری)

نام درس : تحلیل نمایشنامه های کلاسیک

نوع درس : نظری

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

تجزیه و تحلیل و درک نمایشنامه های کلاسیک تئاتر جهان به ویژه تحلیل آثار ویلیام شکسپیر هدف اساسی این درس است . افزایش سطح دانش و شناخت دانشجویان نسبت به اینگونه نمایشنامه ها و درک عناصر درام از جمله ساختار ، زبان و دیالوگها ، شخصیت ، زمان و مکان ؛ به همراه انواع شیوه های تجزیه و تحلیل نمایشنامه در این درس مورد تأکید قرار می گیرد ، به گونه ای که دانشجویان بازیگری قادر باشند ضمن فراگیری اصول تحلیل نمایشنامه آمادگی خود را برای بازی شخصیت‌های کلاسیک ارتقا بخشند .

سرفصلها :

- انواع شیوه های تحلیل متن

- بررسی ویژگیها و اصول تئاتر کلاسیک و سبک کلاسیسیسم

- شناخت عناصر درام :

- طرح وایده

- ساختار

- کاراکتر و انواع شخصیت در آثار کلاسیک

- دیالوگ و نقش زبان در نمایشنامه های کلاسیک

- زمان ، مکان و فضا و سایر عناصر

- بررسی زندگی و آثار ویلیام شکسپیر (به ویژه تحلیل سه تراژدی هملت ، مکبث و لیر شاه)

منابع :

۱- ناظرزاده کرمانی ، فرهاد؛ درآمدی به نمایشنامه شناسی ، انتشارات سمت، تهران ، ۱۳۸۳ .

۲- براکت ، اسکار ؛ تاریخ تئاتر جهان (جلد ۱) ، ترجمه هوشنگ آزادی ور، نشر نقره ، تهران ، ۱۳۷۰ .

۳- قادری ، نصرالله ؛ آناتومی ساختار درام ، نشر نیستان ، تهران ، ۱۳۸۰ .

۴- داوسون ، اس - دبلیو ؛ نمایشنامه و ویژگیهای نمایش ، ترجمه داود دانشور ، انتشارات نمایش ، تهران ، ۱۳۷۰ .

۵- سکرتان ، دمینیگ؛ نقد کلاسیسیزم ، ترجمه حسن افشار ، نشر مرکز ، تهران ، ۱۳۷۵ .

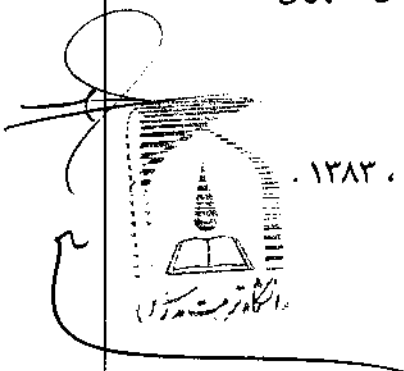
۶- اگری ، لاجوس؛ فن نمایشنامه نویسی ، ترجمه مهدی فروغ ، انتشارات نگاه، تهران ، ۱۳۶۴ .

۷- داوسن ، س .و. ؛ درام ، ترجمه فیروزه مهاجر ، نشر مرکز ، تهران ، ۱۳۷۷ .

۸- بال ، دیوید؛ از پایان تا آغاز ، ترجمه محمود کریمی حکاک ، نشر بیدگل ، تهران ، ۱۳۷۳ .

۹- مکی ، ابراهیم؛ شناخت عوامل نمایش ، سروش ، تهران ، ۱۳۶۶ .

۱۰- واردل ، ایروینگ؛ نقد تئاتر ، فرشید ابراهیمیان ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .

نام درس : بازی در نمایشهای اسلامی و سنتی ایران

نوع درس : نظری - عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

این درس تلاش دارد تا با جستجو و پژوهشی منظم و اصولی و براساس روش علمی (Scientific Method) ، دانشجویان را برای کشف حقایق جدیدی از زوایای پنهان در شکل (Form) ، محتوا (Content) ، و شیوه های اجرایی نمایشهای اسلامی و سنتی ایرانی و از آنجایی که در یکی از انواع اینگونه نمایشها مهیا سازد.

در این راستا نمایشهای اسلامی و سنتی ایران در هفت گونه اجرایی شامل : ۱- نمایشهای آئینی و مناسکی ۲- نمایشهای کاروانی ۳- نمایشهای شفاهی و نقلی ۴- نمایشهای میدانی ۵- نمایشهای عروسکی و سایه بازی ۶- نمایشهای شاد (تقلیدها ، روحوضی و سیاه بازی) و ۷- تعزیه یا شبیه خوانی؛ از این میان تاکید اساسی این درس بر روی بازی در نمایشهای تعزیه به عنوان شاخصترین شکل نمایشهای اسلامی- ایرانی، سیاه بازی ، نقلی و بعضی نمایشهای میدانی همچون معرکه گیریست که در ابتدا از نظر شیوه های بازیگری مورد پژوهش و ارزیابی قرار می گیرند ، سپس دانشجویان باید بطور عملی توانایی خود را برای بازی در هر یک از این گونه های نمایشی بیازمایند و با فنون ، قراردادهای و زیر و بمهای بازی در نمایشهای اسلامی و سنتی ایران آشنا شوند.

سرفصلها :

- مروری بر تاریخ نمایش در ایران

- بررسی قراردادهای و شیوه های اجرای نمایشهای اسلامی و سنتی ایران

- نقش پوشی و شبیه خوانی در تغزیه

- ترفندها، مهارتها و فنون مؤلف خوانی و مخالف خوانی در تغزیه و اجرای کارگاهی آنها

- اصول و قواعد بازی در تقلیدها و روحوضی

- بازی و اجرای کارگاهی یکی از نقشهای سیاه، حاجی، زن حاجی یا....

- اصول و فنون نقلی و نقل چند مجلس شاهنامه یا حماسه های دیگر...

- معرکه گیری و ترفندهای آن

منابع:

- ۱- اسکویی، مصطفی؛ سیری در تاریخ تئاتر ایران؛ تهران؛ انتشارات آناهیتا؛ ۱۳۷۸.
- ۲- امجد، حمید؛ تئاتر قرن سیزدهم؛ تهران؛ نشر نیلا؛ ۱۳۷۸.
- ۳- بلوکباشی، علی؛ تعزیه خوانی؛ تهران؛ امیرکبیر؛ ۱۳۸۳.
- ۴- بیضایی، بهرام؛ نمایش در ایران؛ تهران؛ انتشارات روشنگران؛ ۱۳۷۹.
- ۵- تقیان، لاله؛ درباره تعزیه و تئاتر در ایران؛ تهران؛ نشر مرکز؛ ۱۳۷۴.
- ۶- جنتی عطایی، ابوالقاسم؛ بنیاد نمایش در ایران؛ تهران؛ انتشارات صفی علیشاه؛ ۱۳۵۶.
- ۷- جوانمرد، عباس؛ تئاتر، هویت و نمایش ملی؛ تهران؛ نشر قطره؛ ۱۳۸۴.
- ۸- چلکوفسکی، پیتر؛ تعزیه؛ آئین و نمایش در ایران؛ ترجمه داود حاتمی؛ تهران؛ انتشارات سمت؛ ۱۳۸۴.
- ۹- حامد سقاییان، مهدی؛ ریختارهای نمایش ایرانی؛ تهران؛ انتشارات جهاد دانشگاهی؛ ۱۳۷۹.
- ۱۰- رحیمی، محمد علی؛ ریشه های نمایش در آئینهای ایران باستان؛ تهران؛ اهورا؛ ۱۳۸۳.

- ۱۱- شهریاری ، خسرو ؛ کتاب نمایش ؛ تهران ؛ امیرکبیر ؛ ۱۳۶۵ .
- ۱۲- شهیدی ، عنایت الله ؛ تعزیه و تعزیه خوانی ؛ تهران ؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی یونسکو ؛ ۱۳۸۰ .
- ۱۳- صابری ، محمود ؛ نمایش کمدی در ایران ؛ تهران ؛ نشر آفرینه ، ۱۳۷۸ .
- ۱۴- صانعی ، محسن ؛ نمایش کمدی در ایران ؛ نمایش کمدی در ایران ؛ تاریخ طراحی صحنه تئاتر در ایران ؛ تهران ؛ نمایش ؛ ۱۳۸۱ .
- ۱۵- صدیق ، یوسف ؛ خیمه شب بازی در ایران ؛ تهران ؛ انتشارات نمایش ؛ ۱۳۸۳ .
- ۱۶- عناصری ، جابر ؛ درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران ؛ تهران ؛ انتشارات جهاد دانشگاهی ؛ ۱۳۶۶ .
- ۱۷- عناصری ، جابر ؛ شبیه خوانی کهن الگوی نمایشهای ایرانی ؛ تهران ؛ نشر نمایش ؛ ۱۳۷۱ .
- ۱۸- فلاح زاده ، مجید ؛ تاریخ اجتماعی - سیاسی تئاتر در ایران ؛ تهران ؛ نشر پژواک ؛ ۱۳۸۴ .
- ۱۹- کیا ، خجسته ؛ قهرمانان بادپا در قصه ها نمایشهای ایرانی ؛ تهران ؛ نشر مرکز ؛ ۱۳۷۵ .
- ۲۰- گلی زواره ، غلامرضا ؛ ارزیابی سوگواریهای نمایش ؛ تهران ؛ سازمان تبلیغات ؛ ۱۳۷۵ .
- ۲۱- محبی ، حسین ؛ پیش پرده خوانی در ایران ؛ تهران ؛ انتشارات علم و ورزش ؛ ۱۳۸۳ .
- ۲۲- مستوفی ، عبدالله ؛ شرح زندگانی من ؛ تهران ؛ نشر زوار ؛ ۱۳۸۳ .
- ۲۳- ملک پور ، جمشید ؛ ادبیات نمایشی در ایران ؛ تهران ؛ انتشارات توس ؛ ۱۳۶۳ .
- ۲۴- ملک پور ، جمشید ؛ سیر تحول مضامین شبیه خوانی ؛ تهران ؛ جهاد دانشگاهی ؛ ۱۳۶۶ .
- ۲۵- ناصر بخت ، محمد حسین ؛ نقش پوشی در شبیه خوانی ؛ تهران ؛ انتشارات نمایش ؛ ۱۳۷۱ .
- ۲۶- وثوقی ، افضل ؛ تعزیه تئاتر تمام ؛ انتشارات اداره فرهنگ خراسان ؛ ۱۳۵۶ .
- ۲۷- همایونی ، صادق ؛ تعزیه در ایران ؛ شیراز ؛ انتشارات نوید شیراز ؛ ۱۳۸۰ .

نام درس : دیدن و تحلیل بازیگری

نوع درس : نظری

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

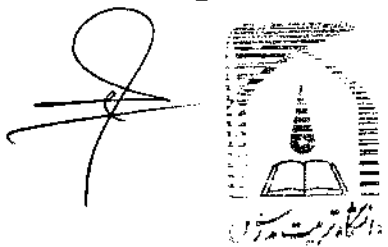
هدف :

هدف از این درس ارتقای سطح درک و قدرت تحلیل دانشجویان در نقد بازیهای صحنه ای می باشد. در این زمینه دانشجویان با تماشای اجراهای مختلف تئاتری زیر نظر استاد مربوطه بازی هر یک از بازیگران نمایش را از نظر قابلیت‌های بدنی، بیانی، درک نقش، کار روی متن، شخصیت سازی، تکنیکها و شوگردهای بازیگری، بکارگیری سبکها و شیوه های مختلف بازی وسایر مهارت‌های اساسی مورد نیاز بازیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

سرفصلها :

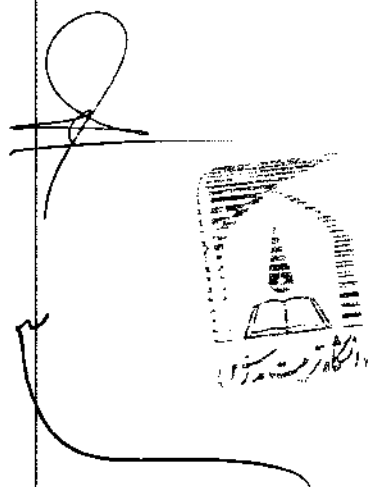

- بررسی مفهوم دیدن و تحلیل
- انواع شیوه های تحلیل
- بررسی عناصر اساسی تحلیل بازیگری
- شناسایی مهارتها و قابلیت‌های بازیگران روی صحنه : قابلیت‌های جسمانی، حرکتی، بیانی، تمرکز، تخیل، رهایی سازی، ارتباط، خلق حالت صحنه ای، ریتم.
- بررسی تحلیل شخصیت و شیوه های کار روی نقش : انواع شیوه های تجزیه و تحلیل متن، بررسی تفاوت‌های تیپ و کاراکتر، ارزیابی ابعاد مختلف شخصیت (ابعاد جسمانی، اجتماعی، اعتقادی، روحی و روانی)، انواع شخصیتها، تفاوت‌های نحوه بازی شخصیتها ی تراژدی، کمدی، ملودرام و فارس، درک نقش، شیوه های رسیدن به نقش، تداوم حس و ایجاد حالت صحنه ای.
- تکنیکها و شیوه های بازی و مقایسه آنها با یکدیگر: تکنیکهای بیرونی، تکنیکهای روانی و شیوه های ترکیبی.

منابع :

- ۱- واردل ، ایروینگ؛ نقد تئاتر ، ترجمه فرشید ابراهیمیان ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .
- ۲- زاریلی ، ف.ب. ؛ بازیگری در بازیگری ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .
- ۳- براهیمی ، منصور؛ چشم اندازهای بازیگری ، گردآوری نشر رسایش ، تهران ، ۱۳۸۱ .

نام درس : بداهه سازی

مصوبه قبلی دارد

نوع درس : عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

شناخت عملی و نظری بر واکنشهای روحی - روانی انسان و بازتاب آن در حرکات و حالات

بدنی .

سرفصلها :

- بررسی نظریه های جدید در باب بداهه سازی و تولید اثر از طریق بازیگر و کارگردان خلاق

در تئاتر معاصر جهان ، مروری بر تاریخچه و متدهای مختلف بازیگری در تئاتر ایران و جهان .

- نقش بداهه سازی بعنوان متدی برای شناخت و اشراف بازیگر بر تواناییهای بالقوه و هدایت

بازیگر .

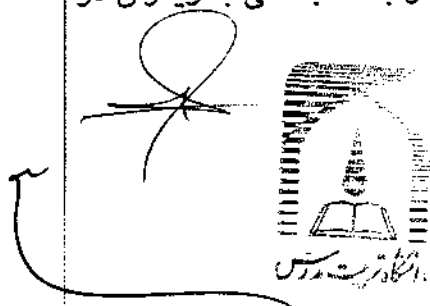
- بداهه سازی بعنوان روشی برای ایجاد فضای آزاد ، عمل خلاقه و برون افکنی تخیلات و

تصویرات ذهنی . بداهه سازی با اشیا ، موسیقی ، گریم و سایر عناصر صحنه .

- رابطه بداهه سازی ، کارگردان و خلق فضای دراماتیک .

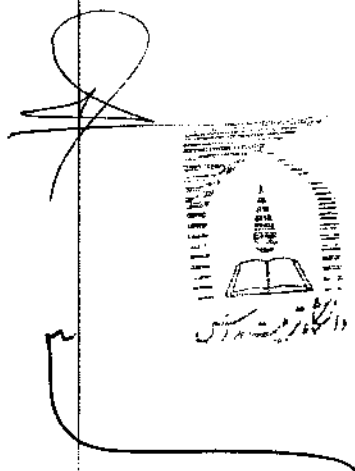
- تأثیر بداهه سازی بر نگرش های جدید بر بدن ، حرکت ، بیان و ارتباط جمعی بازیگران در

تئاتر معاصر .

منابع :

- ۱- برناردی ، فیلیپ؛ بداهه سازی در تئاتر ، ترجمه منیژه محامدی ، امیر کبیر، تهران ، ۱۳۷۶ .
- ۲- برودر ، ملیسا؛ بازیگری حرفه ای ، ترجمه احمد دامود ، روزبهان ، تهران ، ۱۳۷۴ .
- ۳- بوال ، آگوستو؛ بازیهایی برای بازیگران و نابازیگران ، حمید گرشناسبی ، حوزه هنری ، تهران ، ۱۳۷۸ .
- ۴- براهیمی ، منصور؛ چشم اندازه‌های بازیگری ، گردآوری نشر رسانش ، تهران ، ۱۳۸۱ .
- ۵- زاریلی ، ف.ب. ؛ بازیگری در بازیگری ، ترجمه یدالله آقا عباسی ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .

نام درس : بازیگری در تئاتر شرق

نوع درس : نظری

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

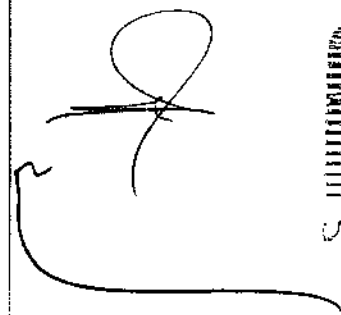
هدف :

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با انواع شیوه های بازی در تئاتر شرق به ویژه شیوه های بازی در نمایشهای سنتی چهار کشور ایران ، ژاپن ، هندو چین می باشد. در مورد نمایشهای ایرانی به بررسی قراردادهای و شگردهای بازی در تعزیه ، روحوضی ، نقالی و معرکه گیری پرداخته می شود. همچنین ضمن معرفی مبانی فلسفی و تاریخی تئاتر در شرق ، نمایشهای سنتی کابوکی و نوبی ژاپن ، اپرای پکن چین و کاتاکالی هند از نظر شیوه های بازیگری در هر شکل نمایشی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .

سرفصلها :

- بررسی ویژگیها و قراردادهای نمایشی در تئاتر سنتی ایران .
- شیوه بازیگری در تعزیه ، روحوضی ، نقالی و معرکه گیری .
- پژوهشی در باب تئاتر شرق (مبانی فلسفی ، اجتماعی و تاریخی) .
- بررسی شگردها و قراردادهای بازی در نمایشهای نو و کابوکی ژاپن ، اپرای پکن چین و کاتاکالی هند.

منابع :

- ۱- براکت ، اسکار؛ تاریخ تئاتر (جلدهای اول تا سوم) ، ترجمه هوشنگ آزادی ور ، نشر نقره ، تهران ، ۱۳۶۳ .
- ۲- سجودی ، محمد حسن؛ تئاتر در آسیا ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۵ .
- ۳- بیضایی ، بهرام؛ نمایش در ایران ، روشنگران ، تهران ، ۱۳۷۹ .
- ۴- حامد سقاییان ، مهدی؛ ریختارهای نمایش ایرانی ، جهاد دانشگاهی ، تهران ، ۱۳۷۴ .
- ۵- شهیدی ، عنایت الله ؛ تعزیه و تعزیه خوانی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، ۱۳۷۱ .
- ۶- اسکویی ، مصطفی ؛ سیری در تاریخ تئاتر ایران ؛ تهران ؛ انتشارات آناهیتا ؛ ۱۳۷۸ .
- ۷- امجد ، حمید ؛ تئاتر قرن سیزدهم ؛ تهران ؛ نشر نیلا ؛ ۱۳۷۸ .
- ۸- بلوکباشی ، علی ؛ تعزیه خوانی ؛ تهران ؛ امیرکبیر ؛ ۱۳۸۳ .
- ۹- تقیان ، لاله ؛ درباره تعزیه و تئاتر در ایران ؛ تهران ؛ نشر مرکز ؛ ۱۳۷۴ .
- ۱۰- جنتی عطایی ، ابوالقاسم ؛ بنیاد نمایش در ایران ؛ تهران ؛ انتشارات صفی علیشاه ؛ ۱۳۵۶ .
- ۱۱- چلکوفسکی ، پیتر؛ تعزیه ؛ آئین و نمایش در ایران ؛ ترجمه داود حاتمی ؛ تهران ؛ سمت ؛ ۱۳۸۴ .
- ۱۲- رحیمی ، محمد علی ؛ ریشه های نمایش در آئینهای ایران باستان ؛ تهران ؛ اهورا ؛ ۱۳۸۳ .
- ۱۳- جوانمرد ، عباس ؛ تئاتر ، هویت و نمایش ملی ؛ تهران ؛ نشر قطره ؛ ۱۳۸۴ .
- ۱۴- شهریار ، خسرو ؛ کتاب نمایش ؛ تهران ؛ امیرکبیر ؛ ۱۳۶۵ .
- ۱۵- شهیدی ، عنایت الله ؛ تعزیه و تعزیه خوانی ؛ تهران ؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی یونسکو ؛ ۱۳۸۰ .

- ۱۶- صابری ، محمود ؛ نمایش کمدی در ایران ؛ تهران ؛ نشر آفرینه ، ۱۳۷۸ .

۱۷- صانعی، محسن؛ نمایش کمدی در ایران؛ نمایش کمدی در ایران؛ تاریخ طراحی صحنه تئاتر

در ایران؛ تهران؛ نمایش؛ ۱۳۸۱.

۱۸- صدیق، یوسف؛ خیمه شب بازی در ایران؛ تهران؛ انتشارات نمایش؛ ۱۳۸۳.

۱۹- عنصری، جابر؛ درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران؛ تهران؛ انتشارات جهاد دانشگاهی؛

۱۳۶۶.

۲۰- عنصری، جابر؛ شبیه خوانی کهن الگوی نمایشهای ایرانی؛ تهران؛ نشر نمایش؛ ۱۳۷۱.

۲۱- فلاح زاده، مجید؛ تاریخ اجتماعی - سیاسی تئاتر در ایران؛ تهران؛ نشر پژواک؛ ۱۳۸۴.

۲۲- کیا، خجسته؛ قهرمانان بادپا در قصه ها نمایشهای ایرانی؛ تهران؛ نشر مرکز؛ ۱۳۷۵.

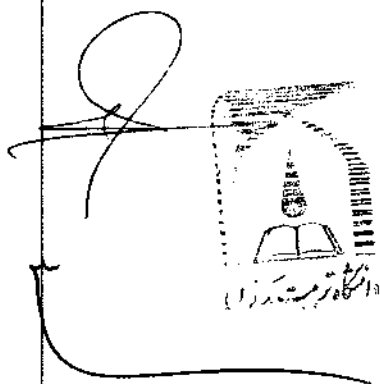
۲۳- گلی زواره، غلامرضا؛ ارزیابی سوگواریهای نمایش؛ تهران؛ سازمان تبلیغات؛ ۱۳۷۵.

۲۴- محبی، حسین؛ پیش پرده خوانی در ایران؛ تهران؛ انتشارات علم و ورزش؛ ۱۳۸۳.

۲۵- مستوفی، عبدالله؛ شرح زندگانی من؛ تهران؛ نشر زوار؛ ۱۳۸۳.

۲۶- ملک پور، جمشید؛ ادبیات نمایشی در ایران؛ تهران؛ انتشارات توس؛ ۱۳۶۳.

۲۷- ملک پور، جمشید؛ سیر تحول مضامین شبیه خوانی؛ تهران؛ جهاد دانشگاهی؛ ۱۳۶۶.

نام درس : روانشناسی شخصیت

نوع درس : نظری

پیش نیاز : ندارد

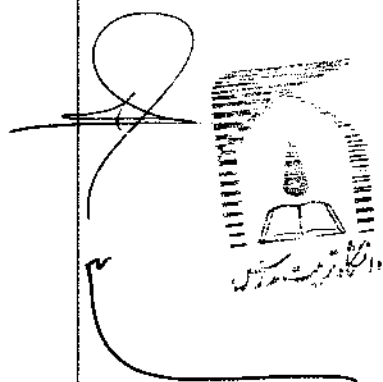
تعداد واحد : ۲

هدف :

روانشناسی شخصیت شاخه ای از علم روان شناسی است که با مطالعه کلیت و وحدت سازمان روانی و جسمانی انسان ، به بررسی مفهوم سلامت و بیماری روانی و ابعاد مختلف دیگر شخصیت می پردازد . از آنجا که در فرآیند کار بازیگر روی نقش مطالعه بعد روانی شخصیت و اثراتش بر ابعاد جسمانی ، اجتماعی و اعتقادی آن امری ضروریست ، آشنایی دانشجویان با اصول روانشناسی شخصیت اهمیت پیدا می کند. در طی این درس ضمن مطالعه نظریات مختلف پیرامون ابعاد شخصیت و تعاریف مختلف از آن ، اجزای مختلف ساختمان شخصیت ، مکانیزمهای دفاعی ، رفتارشناسی شخصیت ، انواع بیماریها و اختلالات روانی و علائم آنها و سایر مسائل پیرامون روانشناسی شخصیت مورد بررسی قرار می گیرند.

سرفصلها :

- تعاریف شخصیت و ساختمان آن
- ابعاد مختلف شخصیت و خصایص آن
- مناسبات بین جنبه های بدنی و روانی شخصیت
- ریختها و نظریه های ریخت شناسی
- رگه های شخصیت

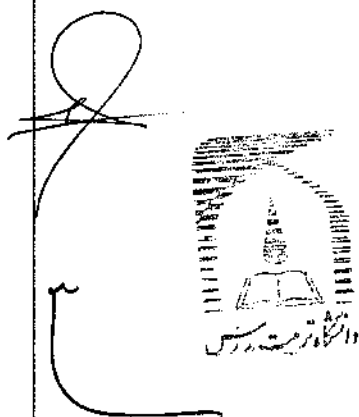
- تحلیل عوامل شخصیت
- انواع عوامل مزاجی ، انگیزشی ، سرشتی ، محیطی و ساختاری و سایر عوامل
- مکانیزمهای دفاعی : فرافکنی ، سرکوب کردن ، جابجایی ، بازگشت ، دلیل تراشی و ...
- شیوه های ارزیابی شخصیت
- رفتارشناسی شخصیت
- بررسی انواع اضطرابها ، ناکامیها ، استرسها ، تعارضات و روشهای مقابله با آنها
- انواع بیماریها و اختلالات روانی : روان نژندیها ، روان پریشی ها ، بیماریهای روان تنی و اختلالات شخصیت و علائم آنها

منابع:

- مای لی . ر ؛ شخصیت ؛ ترجمه محمود منصور ؛ انتشارات سمت ؛ تهران ؛ ۱۳۷۳ .
- سیاسی ، علی اکبر ؛ روانشناسی شخصیت ؛ انتشارات امیرکبیر ؛ تهران ؛ ۱۳۵۵ .
- ایزدی ، سیروس ؛ روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب ؛ دهخدا ؛ تهران ؛ ۱۳۵۱ .
- شاملو ، سعید ؛ روانشناسی شخصیت ؛ شرکت سهامی مهر ؛ تهران ؛ ۱۳۶۳ .
- احمدی ، علی اصغر ؛ روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی ؛ امیرکبیر ؛ تهران ؛ ۱۳۶۸ .
- گارت ، هانری ؛ روانشناسی عمومی (۱۲ جلد) ؛ گروه مترجمان ؛ موسسه ملی روانشناسی ؛ تهران ؛ ۱۳۳۸ .
- اتکینسون ؛ زمینه روانشناسی ؛ گروه مترجمان ؛ انتشارات رشد ؛ ۱۳۶۶ .
- پولتی ، ژرژ ؛ هنر خلق شخصیت ؛ ترجمه آذین حسین زاده ؛ نشر قطره ؛ تهران ؛ ۱۳۸۳ .

- سیگر ، لیندا ؛ خلق شخصیت های ماندگار ؛ ترجمه عباس اکبری ؛ مرکز گسترش سینمای تجربی ؛ تهران ؛ ۱۳۷۲ .
- توشار ، پیرامه ؛ تئاتر و اضطراب بشر ؛ ترجمه افضل وثوقی ؛ جهاد دانشگاهی ؛ تهران ؛ ۱۳۶۶ .
- ویگوتسکی ، لوسمینوویچ ؛ روانشناسی هنر ؛ ترجمه بهروز عزبدفتری ؛ دانشگاه تبریز ؛ تبریز ؛ ۱۳۷۷ .
- یاکوبس ، هانس ؛ حکمت شرق و روان درمانی غرب ؛ ترجمه جلال ستاری ؛ سروش ؛ تهران ؛ ۱۳۷۶ .
- فیش ، فرانک ؛ علائم بیماریهای روانی ؛ ترجمه اصغر سجادیان ؛ انتشارات روزنامه اطلاعات ؛ تهران ؛ ۱۳۷۴ .

مصوبه قبلی دارد

نام درس : **جامعه شناسی تئاتر**

نوع درس : نظری

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

آشنایی با اصطلاحات، مفاهیم و نظریات اساسی در علم جامعه شناسی و درک مبانی نظری و کارکردهای جامعه شناختی هنر تئاتر هدف اصلی این درس می باشد.

سرفصلها :

- تعریف پاره ای از اصطلاحات جامعه شناسی
- بررسی نظریه های اساسی در جامعه شناسی
- هنرهای زیبا و جامعه شناسی
- جامعه شناسی تولید کنندگان در هنر
- جامعه شناسی دوستداران هنر و مخاطبان
- هنر و نمادهای اجتماعی
- تأثیر هنر بر جامعه
- جامعه شناسی تئاتر در ایران
- جامعه شناسی تولید کنندگان تئاتر در ایران
- جامعه شناسی مخاطبان تئاتر در ایران

منابع:

- باستید، روزبه؛ هنر و جامعه؛ ترجمه غفار حسینی؛ توس؛ تهران؛ ۱۳۷۴.
- آزاد ارمکی، تقی؛ نظریه های جامعه شناسی؛ سروش؛ تهران؛ ۱۳۷۶.
- هاووزر، آرنولد؛ فلسفه تاریخ هنر؛ ترجمه محمد تقی فرامرزی؛ نگاه؛ تهران؛ ۱۳۶۳.
- هاووزر، آرنولد؛ تاریخ اجتماعی هنر؛ ترجمه محمد تقی فرامرزی؛ نگاه؛ تهران؛ ۱۳۶۳.
- هادسن، جان؛ کاربردهای نمایش؛ ترجمه یدالله آقا عباسی؛ نمایش؛ تهران؛ ۱۳۸۲.
- ملشینگر، زیگفرید؛ تاریخ تئاتر سیاسی؛ ترجمه سعید فرهودی؛ سروش؛ تهران؛ ۱۳۶۶.
- پیسکاتور، اروین؛ تئاتر سیاسی؛ ترجمه سعید فرهودی؛ قطره؛ تهران؛ ۱۳۸۱.

نام درس : بازیگری در سینما

نوع درس : عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با شیوه های ایفای نقش در مقابل دوربین است . در این راستا ضمن مقایسه بازی بر روی صحنه های تئاتر و بازی مقابل دوربین به بررسی تکنیکهای بازیگری سینما پرداخته خواهد شد . معرفی انواع دوربینهای تصویربرداری و سایر ابزارهای سینمایی ، آشنایی با اصطلاحات سینمایی و تبیین مفهوم تصویر و رابطه بازیگری با قاب تصویر، نماها ، میزانشها و حرکات دوربین از دیگر مباحث مورد نظر در این درس می باشد.

سرفصلها :

- مقایسه صحنه تئاتر و قاب تصویرهای سینمایی .

- مقایسه نوع بازی در تئاتر و سینما.

- بررسی مفهوم تصویر ، نقاشی و عکس.

- بررسی انواع دوربینهای سینمایی و سایر ابزارهای تکنیکی در صحنه های سینمایی.

- مقایسه بازی در فیلمهای تلویزیونی و سینمایی .

- مفهوم قاب تصویر.

- انواع نماها و تغییر شیوه بازی در انواع نماها (بازیهای دکوراتیو ، فیگوراتیو ، دراماتیک و اکسپرسیو) و شیوه های بازیگری در بازیهای سینمایی .

- زاویه دید و زوایای عدسی ، حرکات دوربین ، انواع سرعتها و بررسی اصطلاحات سینمایی .
- میزاسن .

- بررسی انواع واکنش ها در هنگام بازی در مقابل دوربین .

- لول بندی یا ترازبندی صدا ، تستهای صدا و تصویر ، صدابرداری سرصحنه و دوبلاژ .

- تحلیل بازی چند بازیگر مشهور در ایفای نقش فیلمهای برجسته تاریخ سینما .

- تفاوتهای شیوه بازی مقابل چند دوربین و یک دوربین .

- شیوه های تجزیه و تحلیل سناریو.

منابع :

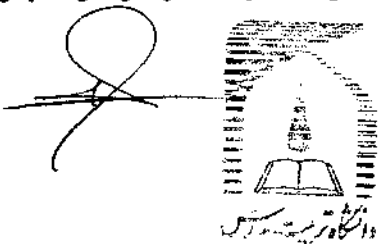
۱- تاکر، پاتریک؛ بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی ، غلامرضا طباطبایی
تهران ، سمت ، ۱۳۸۳ .

۲- ارجمند ، مهدی؛ درسهای بازیگری برای دوربین ، تهران ، حوزه هنری ، ۱۳۸۰ .

۳- ابراین ، ماری الن؛ بازیگری سینما ، ترجمه فخری محذوف ، نشر فرهنگ کاوش ، تهران
۱۳۷۹ .

۴- استوار ، نورالدین؛ فنون بازیگری در تئاتر و سینما ، سروش ، تهران ، ۱۳۶۶ .

۵- پودفکین ، ف.ا. ؛ فن سینما و بازیگری در سینما ، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز ، تهران
۱۳۷۰ .

(دروس جبرانی)

مصوبه قبلی دارد

نام درس : صدا و بیان

نوع درس : عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

آشنایی با اندامهای گفتاری ، تولید و پرورش صدا ، فنون کلامی و بیانی و نحوه خوانش و بر زبان راندن متون نمایشی مورد نظر این درس است . در این زمینه دانشجویان ضمن اجرای تمرینات عملی و تقویت ابزارهای گفتاری و بیانی و شناخت عملکرد تنفس و دستگاه صوتی ، به تلفظ حروف و اصوات و سپس رفع معایب گفتاری خود می پردازند . شعر خوانی و نحوه بیان دیالوگهای متون نمایشی و طراحی گفتار و شیوه بیان شخصیتهای نمایشی از اهداف دیگر این درس می باشد.

سرفصلها :

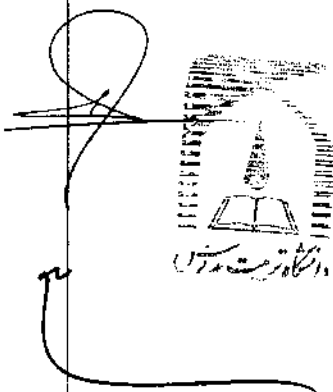
- شناخت اندامهای گفتاری و تنفسی : قفسه سینه ، حنجره ، تارهای صوتی ، نای ، حلق ، دهان و زبان .

- تنفس و شل کردن عضلات .

- عضلانی کردن اندامهای گفتار و کلمه و تولید صدا .

- مصوتها ، صامتها .

- عناصر بیان : لحن ، ریتم ، نقطه گذاری ، بلندی صدا ، تاکید گذاری .

- تشدید کننده ها : حلق ، بینی ، دهان .

- شعر خوانی ، متن خوانی .

- طراحی گفتار شخصیت‌های نمایشی : لهجه ، تیک ، ارتباط مولفه های جسمانی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی با شیوه های گفتار کاراکتر .

- اجرای نمایشنامه با تاکید بر فنون بیانی .

منابع :

۱- دانشور ، داود؛ صدا و بیان بازیگر ، انتشارات سمت ، تهران ، ۱۳۸۴ .

۲- بری ، سیسلی ؛ پرورش صدا و بیان هنر پیشه ، ترجمه محسن یلفانی ، روزبهان ، تهران ، ۱۳۷۰ .

۳- مچلین ، انجلین؛ فن بیان ، ترجمه رضا شیرمرز ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۳ .

نام درس : نمایش ایمایی

مصوبه قبلی دارد

نوع درس : عملی

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با هنر پانتومیم و انواع تکنیکهای آن است ، نمایش ایمایی نمایشی است که با ایجاد حس اجسام در فضا و محیط بدون کلام به انتقال مفاهیم می پردازد . در این درس اصول مربوط به اینگونه نمایشها مطرح شده و به تمرین حرکات و بیان احساسات از طریق حرکت پرداخته می شود. علاوه بر مطالب نظری ، طرحهای کوتاه داستانی نیز تمرین خواهد شد .

سرفصلها :

- انجام نرمشها و ایجاد آمادگی های اولیه .

- درک مفهوم کارکرد بدن و شکل دادن به فضا و اجسام .

- آشنایی با تکنیکهای اساسی پانتومیم .

- انجام حرکات ساده ، قدم زدن ، بازکردن در ، بالا رفتن از پله ، پاک کردن شیشه و

- انجام حرکات ترکیبی .

- بازی طرحهای داستانی کوتاه .

- بازی در طرحهای داستانی بلند.

منابع:

- ۱- آقای، ناصر؛ پانتومیم، ترجمه و نگارش سروش، تهران، ۱۳۶۸.
- ۲- دوکرو، اتی‌ین؛ گفتارهایی در باب میم، ترجمه پریش صفا، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۵.

نام درس : حرکت و بدن

نوع درس : عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم اساسی نقش بدن و حرکت در کاربازیگراست . رساندن دانشجو به مرحله آمادگیهای جسمانی ، انعطاف پذیری و ایجاد قابلیت‌های

جسمانی و حرکتی از اهداف دیگر دروس می باشد.

سرفصلها :

- تمرین عملی برای آمادگی بدن بازیگر .

- انجام نرمش برای آماده سازی اندام های بدن بازیگر و ایجاد انعطاف لازم در حرکات .

- تمرین حرکات اصلی از جمله راه رفتن ، ایستادن ، نشستن ، افتادن و غیره .

- ترکیب حرکات بدن به منظور کمک به بازیگر در جهت ارائه نقش .

- تمرین در زمینه توسعه تخیل و بدیهه سازی بازیگر.

- تمرین برای تقویت بازیگر برای دستیابی به احساس و انتقال آن .

- بدیهه سازی برای افزایش تجارب درونی بازیگر.

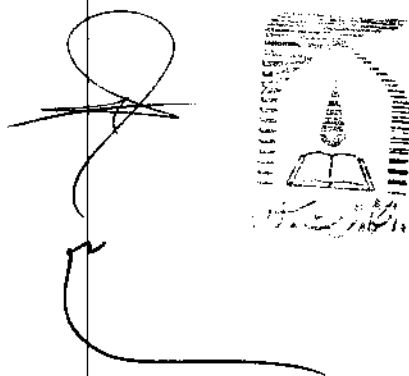
- مطالعه در تناسب حرکات در نمایش به منظور هماهنگی حرکات بازیگر برای انتقال درست و

مطلوب مفهوم نمایش به تماشاگر.

- تاکید بر حرکات موزون و حالات مختلف بدن؛ آموزش حرکات توأم با احساسات مختلف، مثل حرکت در حالات خشم، شادی، غم، خونسردی و غیره؛ حرکت به عنوان واکنش در برابر صدا، شیئی، فرد و حس.

منابع:

- ۱- بوسو، هانری؛ بیان بدنی بازیگر، ترجمه قطب الدین صادقی، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳.
- ۲- پیسک، لیتز؛ بازیگر و بدنش، ترجمه ناصر آقایی، سروش، تهران، ۱۳۶۹.
- ۳- بولسلاوسکی، ریچارد؛ بازیگری شش درس نخست، ترجمه حسن ملکی، نشر تجربه، تهران، ۱۳۸۱.
- ۴- آقایی، ناصر؛ مبانی حرکت و بیان، انتشارات نمایش، ۱۳۶۷.
- ۵- بندتی، رابرت؛ کار عملی بازیگر، ترجمه احمد دامود، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴.

نام درس : بازیگری در صدا و سیما

مصوبه قبلی دارد

نوع درس : نظری - عملی

پیش نیاز : ندارد

تعداد واحد : ۲

هدف :

هدف از این درس ، آشنایی دانشجویان با اصول و فنون اساسی در بازیگری رادیو و تلویزیون می باشد . به گونه ای که ضمن معرفی مباحث تئوریک در زمینه مفهوم صدا و تصویر ، شناخت ابزارهای فنی همچون وسایل صدا برداری ، دوربین های تلویزیونی و سایر ابزارهای فنی در استودیوهای رادیو و تلویزیونی ، دانشجوی می بایست با انواع شگردها و تکنیکهای بازی درنمایشنامه و برنامه های رادیویی و تله تئاترها یا مجموعه های تلویزیونی آشنا شود.

سرفصلها :

- آشنایی با اصول بازیگری در صدا و سیما .

- شناخت تفاوت های اساسی بازیگری در رادیو و تلویزیون و نمایش .

- آشنایی با ویژگیهای فنی بازیگری در رادیو .

- ویژگیهای فنی بازیگری در استودیو تلویزیونی .

- تحلیل بازیگری در نمایشنامه های رادیویی و تلویزیونی .

منابع :

۱- تاکر ، پاتریک ؛ بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی ، غلامرضا طباطبایی، سمت

، تهران ، ۱۳۸۲ .

۲- ارجمند ، مهدی؛ درسهای بازیگری برای دوربین ، تهران ، حوزه هنری ، ۱۳۸۰ .

