

دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

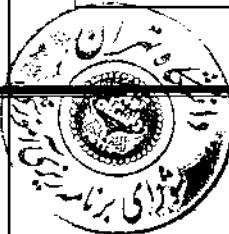
دوره : کارشناسی
رشته : ادبیات نمایشی

پرديس هنرهای زیبا

تصویب 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 ادبیات نمایشی و مطابق با مواد آینه 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.

تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برنامه درسی

رشته : ادبیات نمایشی

مقطع کارشناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی ادبیات نمایشی که توسط اعضای هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی بردهیس 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

دیپلوماتیک پژوهی و تحقیقات تکمیلی دانشگاه

محمود کمره‌ای

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

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

فرهاد رهبر

ریاست دانشگاه تهران

فصل اول

مشخصات کلی دوره کارشناسی
ادبیات نمایشی

مقدمه

طرح جامع تربیت کارشناسان متعدد و متخصص در زمینه نمایش در کمیته تخصصی هنر های نمایشی گروه برنامه ریزی هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته است، در این برنامه ریزی سعی بر آن بوده است که توجه به هنر نمایشی خودی، فروتنی یافته و حتی المقدور در تمامی واحدها مطالعه در فرهنگ اسلامی، ایرانی زمینه های دستیابی و اشنازی با نمایشی مبتنی بر این فرهنگ را فراهم آورد. ادبیات نمایشی یکی از شاخه های هنر های نمایشی و به بیانی از ارکان اصلی آن محسوب می شود. این رشته در ایران می تواند به پشتونه ای ادبیات غنی این سرزمین به شیوه ای شرقی / ایرانی تدریس شود.

۱- تعریف و هدف

رشته ای ادبیات نمایشی ضمن پرداختن به سنت ها و تاریخ ادبیات نمایشی در ایران و جهان ، به اصول و فنون و شیوه های نگارش متون در اماییک نیز می پردازد. ادبیات نمایشی واسطه ای ادبیات و صحته ای نمایش محسوب می شود و رشته ای است که در عین جایگیری در گروه هنر های نمایشی ، از منظر ادبیات نیز دارای جایگاهی تعریف شده است. از این جهت این رشته هم حاوی رویکردی ادبی و هم حاوی رویکردی نمایشی است. ادبیات ایران در پیشینه ای غنی خود قابلیت های متعددی را جهت تبدیل به متون نمایشی آشکار می کند. رشته ای ادبیات نمایشی در پی آموزش شیوه و هاشگرد هایی است که هر چه بیش تر راه را برای دستیابی به متونی اصیل و ایرانی متناسب با فرهنگ و باور های مردم ایران فراهم آورد. لذا هدف از تدوین این رشته تربیت نیرو هایی است که ضمن نگارش نمایشنامه ها و دیگر اشکال ادبیات نمایشی در حوزه ای فرهنگ پارسی ، بتوانند در حوزه ای نقد و تحلیل و پژوهش نیز به کار پردازند.

۲- طول دوره و نظام

طول متوسط دوره کارشناسی ادبیات نمایشی ۴ سال شامل ۸ نیمسال ۱۶ هفته ای می باشد. مدیر و مسؤول هر رشته موظف است که بر اجرای دقیق برنامه و شرح دروس نظارت داشته باشد ، و دانشجویان و اساتید را در جریان کامل شرح درس های جدید قرار دهد.

۳- نوع و تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی الزامی دوره کارشناسی نمایش در هر گرایش بشرح زیر است:

دروس عمومی: ۲۲ واحد

دروس پایه: ۲۱ واحد

دروس اصلی: ۱۹ واحد

دروس تخصصی: ۷۴ واحد

دروس اختیاری: ۴ واحد

در مجموع: ۱۴۰ واحد

۴- نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رسانه های مختلف، تئاتر و آموزش تئاتر در سینما و تلویزیون به عنوان نویسنده و از این طریق به غنای فرهنگی و انتقال مفاهیم ملی/ دینی اهتمام ورزند. همچنین وظیفه آموزش تئاتر در مدارس و کلاس های آزاد بر عهده فارغ التحصیلان این رشته است.

ضرورت و اهمیت:

در تمامی جوامع هنر نمایش یکی از شاخصه های تمدن به کار می رود و از طریق آن مفاهیم معنوی و نقد های اجتماعی منتقل می شوند. لذا با توجه به این که ادبیات نمایشی از ارکان نمایش محسوب می شود، وجود چنین رشته ای در تمامی سرزمین های در حال پیشرفت و پیشرفت از ضرورت های غیرقابل انکار به شمار می آید. همچنین با توجه به گسترش رسانه های عمومی در ایران و نیاز شدید مخاطب به محصولات نمایش ایرانی، که با فرهنگ و آئین های ملی/ دینی آمیخته باشد، لزوم و اهمیت این رشته بیش از پیش آشکار می شود.

۶- شرایط پذیرش دانشجو

کلیه ای دبیلمه های معتبر توسط وزارت آموزش . پرورش می توانند در صورت قبولی ، در این رشته تحصیل کنند. داوطلبان ابتدا باید شرکت در کنکور سراسری رشته های هنری شرکت کرده ، رشته ای ادبیات نمایشی را انتخاب کنند و سپس در صورت احراز نمره ای قبولی در این مرحله ، در مصاحبه ای حضوری و تخصصی رشته ای ادبیات نمایشی شرکت کنند.

فصل دوم

جد اول دروس

جدول یک. دروس عمومی رشته‌ی ادبیات نمایشی - در مقطع کارشناسی

ردیف	نام درس	واحد	ساعت			تعداد	پیش‌نیاز
			ترم	عملی	نظری		
۱	معرف اسلامی ۱	۲	۳۲	۳۲	۲۲	۲	
۲	فارسی	۳	۴۸	۴۸	۴۸	۳	
۳	زبان خارجی	۳	۴۸	۴۸	۴۸	۳	
۴	اخلاق و تربیت اسلامی	۲	۳۲	۳۲	۳۲	۲	
۵	تربیت بدنی ۱	۱	۳۲	۳۲	۳۲	۱	
۶	تاریخ اسلام	۲	۳۲	۳۲	۳۲	۲	
۷	انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن	۲	۳۲	۳۲	۳۲	۲	
۸	متون اسلامی	۲	۳۲	۳۲	۳۲	۲	
۹	جمعیت و تنظیم خانواده	۱	۱۶	۱۶	۱۶	۱	
۱۰	معرف اسلامی ۲	۲	۳۲	۳۲	۳۲	۲	
۱۱	تربیت بدنی ۲	۱	۳۲	۳۲	۳۲	۱	
۱۲							
جمع							
		۲۱					

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

جدول دو-

دروس پایه رشته‌ی ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی

پیش‌نیاز	ساعت			تعداد واحد	نام درس	ردیف
	عملی	نظری	جمع			
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	اصول و مبانی ارتباطات	۱
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران	۲
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	جامعه‌شناسی عمومی	۳
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	شناخت موسیقی	۴
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	آشنایی با ادبیات کهن و معاصر جهان	۵
جامعه‌شناسی عمومی	۳۲	۳۲	۶۴	۲	جامعه‌شناسی هنر	۶
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	فرهنگ و ادبیات عامه	۷
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	تمثیل شناسی	۸
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	فلسفه‌ی مقدماتی شرق	۹
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	روش تحقیق و تدوین پژوهه	۱۰
فلسفه مقدماتی شرق	۳۲	۳۲	۶۴	۲	فلسفه‌ی مقدماتی غرب	۱۱
				۶۴	جمع	

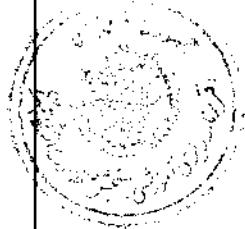
جدول سه-

دروس اصلی رشته‌ی ادبیات نمایشنامه در مقطع کارشناسی

پیشناز	ساعت			تعداد واحد	نام درس	ریف
	عملی	نظری	جمع			
	۴۸	۴۸	۴۸	۳	بنیاد نمایش در غرب و شرق	۱
۳۲	۱۶	۴۸	۶۴	۲	مبانی بازیگری	۲
۳۲	۱۶	۴۸	۶۴	۲	مبانی کارگردانی	۳
۳۲	۱۶	۴۸	۶۴	۲	مبانی طراحی صحنه	۴
۳۲	۱۶	۴۸	۶۴	۲	مبانی ادبیات نمایشی	۵
۳۲	۱۶	۴۸	۶۴	۲	مبانی نمایش عروسکی	۶
۳۲	۳۲	۳۲	۹۶	۲	تاریخ نمایش در ایران	۷
۳۲	۳۲	۳۲	۹۶	۲	تاریخ نمایش در جهان	۸
۳۲	۳۲	۳۲	۹۶	۲	بررسی تطبیقی نظریه‌های نمایش	۹
				۱۹	جمع	

جدول چهار- دروس تخصصی رشته‌ی ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی

پیش‌نیاز	ساعت			تعداد واحد	نام درس	ریف
	عملی	نظری	جمع			
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی در شرق ۱	۱
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی ۱	۲
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	مکتب‌های ادبی ۱	۳
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی کلامیک در اروپا ۱	۴
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	داستان‌نویسی ۱	۵
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	اسطوره و نمایش	۶
ادبیات نمایشی در شرق ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی در شرق ۲	۷
اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی ۲	۸
مکتب‌های ادبی ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	مکتب‌های ادبی ۲	۹
داستان‌نویسی ۱	۳۲	۱۶	۴۸	۲	داستان‌نویسی ۲	۱۰
ادبیات نمایشی کلامیک در اروپا ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی کلامیک در ۲	۱۱
ادبیات نمایشی در ایران ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی در ایران ۱	۱۲
فیلم‌نامه‌نویسی ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	فیلم‌نامه‌نویسی ۱	۱۳
کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۱	۳۲	۱۶	۴۸	۲	کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۱	۱۴
بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۱	۱۵
ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱	۱۶
تحلیل نمایشنامه ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	تحلیل نمایشنامه ۲	۱۷
تحلیل نمایشنامه ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	تحلیل نمایشنامه ۲	۱۸
ادبیات نمایشی در ایران ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی در ایران ۲	۱۹
فیلم‌نامه‌نویسی ۱	۳۲	۱۶	۴۸	۲	فیلم‌نامه‌نویسی ۲	۲۰
کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۱	۳۲	۱۶	۴۸	۲	کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۲	۲۱
ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۲	۲۲
بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۲	۳۲	۳۲	۶۴	۲	بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۲	۲۳
نمایش نمایشی ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	نمایش نمایشی ۱	۲۴
نمایشنامه‌نویسی برای رادیو	۳۲	۱۶	۴۸	۲	نمایشنامه‌نویسی برای رادیو	۲۵
نمایشنامه‌نویسی برای تلویزیون	۳۲	۱۶	۴۸	۲	نمایشنامه‌نویسی برای تلویزیون	۲۶
کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۲	۶۴	۱۶	۸۰	۳	کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۲	۲۷
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	دیدن و تحلیل نمایش ۱	۲۸
	۳۲	۳۲	۶۴	۲	تاریخ ادبیات نمایشی در آمریکا	۲۹
ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۲	۳۲	۳۲	۶۴	۲	ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۳	۳۰
نقده در ادبیات نمایشی ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	نقده در ادبیات نمایشی ۲	۳۱
کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۲	۶۴	۱۶	۸۰	۳	کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۴	۳۲
دیدن و تحلیل نمایش ۱	۳۲	۳۲	۶۴	۲	دیدن و تحلیل نمایش ۲	۳۳
	۹۶	۳۲	۱۲۸	۶	پرژه	۳۴
				۷۴	جمع	

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

سفر فصل 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 تاثیر رسانه‌های ارتباط جمعی

۶- مدیریت و تشکیل رسانه‌های ارتباطی در ایران و جهان آشنا خواهد 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: تاثیرپذیری از ادبیات غرب

- ادبیات معاصر: قبل از انقلاب

- ادبیات معاصر: پس از انقلاب

منابع:

۱- میر عابدینی، حسن - صد سال داستان نویسی در ایران (سه جلد)، نشر چشم، تهران، ۱۳۶۸.

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

۳- صفا، 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 عامیانه 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 مقابل اجتماعی (و زندگی روزمره)

۴) حوزه‌های جامعه‌شناسی:

هنرمندی و کجرودی - ساختهای قدرت و سیاست - گروهها و سازمانهای اجتماعی - خانواده و خویشاوندی - آموزش و پژوهش و رسانه‌ها - دین و مذهب - کار و زندگی اقتصادی -

نگرگوئیهای اجتماعی در جهان امروز - شهر و شهرنشینی - جنبش‌های اجتماعی

منابع:

۱- از انسان تا جامعه، جامعه‌شناسی مقدماتی، اکوف، ف. ۱۳۳۵. تبریز- نوبل.

۲- اروپیگ کالس و جامعه‌شناسی نوین، ثریا کامیار، ۱۳۸۰

۳- اصول و مبانی جامعه‌شناسی، سیاوش گلابی، ۱۳۶۹.

۴- جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، آنتونی گیدنز ۱۳۷۸، نشر نی.

شناخت موسیقی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

۱- تحلیل موسیقی

۲- عناصر اولیه موسیقی، پیدایش موسیقی

۳- موسیقی مذهبی غرب و فرمهای مهم آن

۴- شناسایی سبک‌های مختلف موسیقی:

۱- رنسانس

۲- دوره قبل از باروک

۳- دوره باروک

۴- کلاسیک

۵- رمانتیک

۶- سبک‌های موسیقی در قرن بیستم

۷- موسیقی مدرن

۸- آشنایی با دستگاه‌های موسیقی ایران

منابع:

۱- نظری به موسیقی، روح الله خالقی، نشر نو، ۱۳۷۰.

۲- مردان موسیقی، مولاس برکوی، دکتر مهدی فروغ، ۱۳۵۱؛ نشر فرانکلین.

۳- تاریخ موسیقی جهان، روحانگیز راهگانی، 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 کیشوٹ و تحلیل مقدماتی آن.
- آشنایی با بینوایان و تحلیل مقدماتی آن.

آشنایی با ادبیات قرون نوزدهم و بیستم در غرب . (همینگوی ، تولستوی ، داستایفسکی ، دیکنر ، پروست و ...)

منابع:

- ۱- هایت، گلبرت - 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 جامعه‌شناخی - نظریات لوكاج و گلمن - تاریخ اجتماعی هنر و جایگاه هنر در جامعه - نظریات هاوزر و ول夫 - دوران جدید و هنر به مثابه جامعه

۳) نهاد اجتماعی هنر

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

۴) دنگرگونیهای هنر در دنیای امروز

رهیافت‌های جدید، از سنت فلسفی به انتقادی - از هنجرگرایی 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 مثلاً های عامیانه ایران

- حکایت‌ها قصه‌ها افسانه‌های عامیانه ایران

- ادبیات عامیانه ایران در تصویر

منابع:

۱- محجوب، محمد جعفر - ادبیات عامیانه‌ی ایران (دو جلد)، نشر چشم، چاپ اول، ۱۳۸۲.

۲- کیا، خجسته - فهرمانان بادپر، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۵.

تمثیل‌شناسی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با کاربرد اسطوره و تمثیل در ادبیات و ادبیات نمایشی

شرح درس:

- آشنایی با اسطوره و تمثیل و تعریف آن در جهان‌بینی اسلامی

- نحوه حضور اسطوره‌ها و تمثیلهای گوناگون در فرهنگ‌های مختلف و چگونگی پیدایش آن.

- نحوه استفاده از زبان رمز و راز در مضماین 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- پورنامداریان، 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 پوزیویستی 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- فیروزان‌مهدی- راز و رمز هنر دینی. انتشارات سروش. تهران. ۱۳۷۸.
- ۲- شایگان. داریوش- ادیان و مکتب‌های غلسفی هند(دو جلد) موسسه امیر کبیر. ۱۳۷۵.
- ۳- پاشایی. علی- ذن چیست؟ انتشارات نیلوفرچاپ سوم. ۱۳۷۱.
- ۴- شریعتمداری، علی - فلسفه، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴.

روش تحقیق و تدوین پژوهه

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 فیلترداری

- روش‌های دسته‌بندی اطلاعات

- روش‌های تحلیل اطلاعات

- روش نگارش پژوهه

- 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 فلسفه‌ی غرب

شرح درس:

- اسطوره و اسطوره‌شناسی در غرب (با تاکید بر ایلیاد و او دیسه)
- تأثیرات اسطوره بر فلسفه
- فیثاغورثیان (مصدقه تالیف اسطوره و فلسفه)
- آشنایی با آراء فلسفه پیش از سقراط
- بررسی آراء افلاطون با تاکید بر آراء و پیرامون هنر و زیبایی
- ارسسطو و آراء پیرامون کمدی و تراژدی
- آشنایی با آراء فلسفه پیش از سقراط
- آشنایی با آراء فلسفه مسیحی (آگوستینوس)
- آشنایی با آراء دکارت
- آشنایی با آراء کانت
- آشنایی با آراء بومگارتن در زیبایی‌شناسی
- آشنایی با آراء هگل با تاکید بر زیبایی‌شناسی و هنر
- آشنایی با آراء هایدگر با تاکید بر زیبایی‌شناسی و هنر

منابع:

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

بنیاد نمایش در غرب و شرق

تعداد واحد: ۳

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 جزئی نگری تئاتر غرب با تأکید بر نمایش تعزیه

- ریشه‌های آثینی و اسطوره‌های در نمایش شرق با تأکید بر شاهنامه‌خوانی و نقائی

- ریشه‌های مذهبی و دینی در نمایش شرق با تأکید بر پردمخوانی و تعزیه

- ریشه‌های نمایش در غرب با تأکید بر یونان باستان

- جزئی نگری و نگرش فلسفی بر نمایش غرب

- مفهوم کلی شخصیت‌پردازی در نمایش در اماتیک غرب

- مفهوم کلی ساختار نمایش در اماتیک غرب

منابع:

- ۱- عزیزی، محمود - نقاط مشترک میان تغزیه‌گردانی، نمایش تراژدی یونان، ۱۳۷۹.
- ۲- بلوکباشی، علی - تعزیه‌خوانی (حدیث قدسی مصائب در نمایش آیینی) امیرکبیر، ۱۳۸۰.
- ۳- شایگان، داریوش - آسیا در برابر غرب، انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۸۶.
- ۴- شایگان، داریوش - بت‌های ذهنی، خاطره‌ی 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 - مرکز، 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، تهرن، نشر مرکز، ۱۳۷۵.

۲- استانیسلاؤسکی، کنستانتنین - آماده‌سازی هنرپیشه، ترجمه‌ی مهین اسکویی، جلد اول، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۲.

۳- استانیسلاؤسکی، کنستانتنین - آخرین درس بازیگری، ترجمه‌ی مهین اسکویی، ناصر حسینی‌صدر، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۴.

۴- فناخیان، 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 اولیه‌ی 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- فناییان، تاجبخش، مبانی بازیگری و کارگردانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴.

۳- هیر، مورسیو - وظایف کارگردان در تئاتر، ترجمه‌ی حسن پارسايی، 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

- نقشه‌کشی 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 کمپیوژنیون در طراحی صحنه

- نمایش چند فیلم و فیلم تئاتر های اجرا شده در طول ترم و بحث و بررسی طراحی صحنه آنها

منابع:

۱- مبانی طراحی صحنه، محسن صانعی، 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

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 - تمرين‌ها و راهکارها

- شرح اصطلاحات کلیدی ابتدایی در ادبیات نمایشی: نقطه‌ی شروع، فصل شروع، درونمایه، بن‌اندیشه و خلاصه داستان

- اهمیت شخصیت در ادبیات نمایشی

- اهمیت ساختار در ادبیات نمایشی

منابع:

۱- اگری، 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 بیبیگ و اجرا با آن.

۷- آشنایی با نمایش عروسکی سنتی و مردن در آسیا.

۸- آشنایی با نمایش عروسکی سنتی و مردن در اروپا.

۹- آشنایی با نمایش عروسکی سنتی و مردن در آمریکا.

۱۰- ساخت عروسک نهابی.

منابع:

۱- هنر عروسکی، بیل برد، جواد ذوالفقاری، انتشارات واحد فوق برنامه‌ی 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 ذوالفقاری، 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 اسلام با تمرکز بر تعزیه، نقالی، نمایش‌های شادی‌آور و خیمه‌شب بازی

منابع:

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

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

۳- رهبين، 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: ندارد

هدف: آشنایی اجمالی با تاریخ نمایش در جهان

شرح درس:

- نثار در یونان و روم باستان

- نثار در قرون وسطی

- نثار در عصر الیزابت

- نثار در دوران نئوکلاسیک و رومانتیسم

- نثار در قرن نوزدهم و بیستم

منابع :

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

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

بررسی تطبیقی نظریه‌های نمایش شرق و غرب

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: تطبیق نظریه‌های نمایش در هنر شرق و غرب

شرح درس:

- بررسی تطبیقی شخصیت و شخص بازی

- بررسی تطبیقی صحنه‌آرایی در دو گونه‌ی نمایشی غرب و شرق

- بررسی تطبیقی شیوه کارگردانی در دو گونه‌ی نمایشی شرق و غرب

- بررسی تطبیقی بازیگری در دو گونه‌ی نمایشی شرق و غرب

منابع:

۱- ارسسطو - فن شعر، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷.

۲- واعظ کاشفی، حسین - روضه الشهدا - به کوشش محمدرضا رمضانی.

۳- واعظ کاشفی، حسین - فتوت نامه‌ی سلطانی - به کوشش محمد جعفر محجوب، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰.

۴- فیروزان، مهدی - راز و رمز هنر دینی - سروش، تهران، ۱۳۷۸.

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 سانسکریت با تکیه بر آثار کالیداس و بهاسا

- معرفی و تجزیه و تحلیل ناتیا ساشترا

- معرفی و تجزیه و تحلیل آثار تاگور

- معرفی و تجزیه و تحلیل ادبیات نمایشی پارسی

منابع:

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

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

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

اصول و فنون نمایشنامه نویسی ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: ایجاد مهارت نگارش نمایشنامه با توجه به نمایش سنتی.

شرح درس:

- اصول نگارش طرح نمایشنامه و ویژگی های آن.
 - انواع طرح نمایشنامه.
 - اهمیت ساختمان در اماتیک در طراحی یک نمایشنامه.
 - تمرین نگارش طرح نمایشنامه با توجه به زمان و روایت در اماتیک.
 - تفاوت و شباهت طرح نمایشنامه های غربی با متون نمایشی سنتی در ایران.
 - اصول و ویژگی های وضعیت نمایشی.
 - چگونگی گسترش وضعیت نمایشی.
 - بازیابی وضعیت های نمایشنامه های تاریخ تنائر و نمایش های سنتی ایرانی.
 - تمرین نگارش گسترش وضعیت های نمایشی در قالب طرح نمایشنامه.
- پایان این کلاس دانشجویان باید به یک طرح کامل و تفصیلی نمایشنامه که توسط استاد نیز تایید و تصحیح شده است دست یابند. این طرح در کلاس اصول و فنون نمایشنامه نویسی ۲ در قالب یک نمایشنامه کامل خواهد شد.

منابع:

- ۱- گربانیه، برنارد- هنر نمایشنامه نویسی - ابراهیم یونسی- قطره- ۱۳۸۳
- ۲- پولتی، ژرژ - ۳۶ وضعیت نمایشی - سیدجمال آل احمد- دفتر پژوهش های سینما - ۱۳۷۵
- ۳- بیضایی، بهرام - نمایش در ایران - نشر روشنگران - چاپ چهارم - ۱۳۸۳

مکتب‌های ادبی ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با مکاتب کلاسیسم، رومانتیسم و رئالیسم در ادبیات نمایشی و ادبیات.

شرح درس:

- شرح تفاوت‌های مکتب، سبک و جریان

- تعریف مکتب در ادبیات و ادبیات نمایشی

- مکتب کلاسیسم در ادبیات و ادبیات نمایشی با بررسی نمونه‌ها

- مکتب ننو کلاسیسم در ادبیات و ادبیات نمایشی با بررسی نمونه‌ها

- مکتب رومانتیسم در ادبیات و ادبیات نمایشی با بررسی نمونه‌ها

- مکتب رئالیسم (واقعگرایی) در ادبیات و ادبیات نمایشی با بررسی نمونه‌ها

منابع:

۱- سیدحسینی، رضا - مکتب‌های ادبی.

۲- براکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان - هوشنه آزادیور - نشر مروارید.

۳- استاینر، جورج - مرگ تراژدی - بهزاد قادری، انتشارات نمایش، تهران، ۱۳۸۰.

- Styan J.L- Modern Drama in theory and practice, Realism and Naturalism Cambridge, ۱، ۸۱.

ادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی دانشجویان با تراژدی و کمدی در یونان باستان.

شرح درس:

- چگونگی شکل گیری یک تراژدی و کمدی در یونان.

- تحلیل و بررسی مهم ترین آثار نویسندهای زیر در یونان باستان :

- اشیل

- سوفوکل

- اوریپید

- اریستوفان

- مثادر

- تحلیل و بررسی وضعیت تراژدی و کمدی در روم باستان.

- تحلیل و بررسی مهم ترین آثار نویسندهای زیر در روم باستان :

- سنه کا

- پلتوس (ترنس)

منابع:

۱- ایگر، ورنر - پایدیا - جلد اول - محمد حسن لطفی - چاپ اول - تهران - نشر خوارزمی - ۱۳۷۶

۲- برآکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان (جلد اول) - هوشنگ آزادی ور - چاپ اول - تهران - مروارید و قطره - ۱۳۶۳

۳- ایج جی رز - تاریخ ادبیات یونان - ابراهیم یونسی - امیرکبیر - چاپ سوم - ۱۳۷۸

داستان نویسی ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: کسب مهارت در نگارش داستان با توجه به تاریخ داستان نویسی و عناصر اولیه داستان.

شرح درس:

- سیر داستان نویسی در ایران و غرب.
- مفهوم داستان و جایگاه آن در ادبیات.
- تقاویت داستان با نمایشنامه.
- آشنایی با مفهوم شخصیت در داستان.
- تمرین عملی شخصیت در داستان.
- آشنایی با انواع زاویه دید و زاویه روایت در داستان.
- آشنایی با مفاهیم زمان و مکان در داستان.
- تمرین های عملی زمان و مکان در داستان.
- آشنایی با فضاسازی در داستان.

تمرین عملی فضاسازی در داستان.

منابع:

۱- امیر عابدینی، حسن - صد سال داستان نویسی ایران (سه جلد) - نشر چشمہ ۱۳۷۷.

۲- امیر صادقی، جمال - عناصر داستان - انتشارات سخن، جلد چهارم، ۱۳۸۰.

اسطوره و نمایش

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: شناخت اسطوره و دریافت رابطه‌ی اسطوره و نمایش

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 ایران 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- تمیّنی، نغمه - تماشاخانه‌ی اساطیر، نشر نی، تهران ۱۳۸۷.
- ۲- کمبل، جوزف - قدرت اسطوره، عباس مخبر، نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۰.
- ۳- کزاری، میرجلال الدین - رویا، حماسه، اسطوره - نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۶.
- ۴- ستاری، جلال - اسطوره و راز، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۴.
- ۵- ساندرز، ن.ک - حماسه‌گیل گمش - اسماعیل فلزی، نشر هیومنه، تهران، ۱۳۷۶.
- ۶- ستاری، جلال - آیین و اسطوره در تئاتر - نشر طوس، تهران، ۱۳۷۶.
- ۷- ل.ک. رون - اسطوره، ابوالقاسم اسماعیل پور - نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۸.

ادبیات نمایشی در شرق ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ادبیات نمایشی در شرق ۱

هدف: آشنایی با ادبیات نمایشی در چین و ژاپن

شرح درس:

- تجزیه و تحلیل نمایش آبینی در چین باستان

- معرفی و تجزیه و تحلیل متون و اجرای اپرای پکن

- معرفی و تحلیل نمایش آبینی در ژاپن

- بودیسم و ادبیات نمایشی در ژاپن

- معرفی و بررسی آثار نمایشنامه‌نویسان معاصر ژاپن با تکیه بر نمایشنامه‌های میئیما

منابع:

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

۲- گیری، مولانژ - نمایش ژاپنی، زندگی هزار ساله، سهیلا نجم، سروش، ۱۳۷۰.

۳- تریگیر، مری - هنر چین، فرزانه طاهری، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴.

اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی ۱

هدف: کسب مهارت نگارش نمایشنامه با توجه به نسخه‌های نمایش ایرانی

شرح درس:

- اصول پرداخت شخصیت در اماتیک

- انواع شخصیت در یک نمایشنامه

- شخصیت در نمایشنامه‌های سنتی ایرانی

- تمرین‌های عملی بر روی شخصیت‌های طرح‌های دانشجویان

- اصول پرداخت زبان در اماتیک

- بازیابی زبان در اماتیک در نمایشنامه‌های تاریخ تنائر

- تفاوت و شباهت زبان نمایشی در نمایش‌های غربی و نمایش‌های سنتی ایرانی

- کار عملی بر روی دیالوگ نویسی در نمایشنامه‌های دانشجویان

* کار پایانی این کلاس نگارش یک نمایشنامه است.

منابع:

۱- قادری، نصرالله - آناتومی ساختار درام، کتاب نیستان، ۱۳۸۰.

- ۲-crieg, noel- play writing, a practical guide- Rutledge, ۲۰۰۵.

مکتب‌های ادبی ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: مکتب‌های ادبی ۱

هدف: آشنایی با مکاتب اکسپرسیونیسم، سمبولیسم و سوررئالیسم به همراه جریان‌های هنری پسامدرن در ادبیات و ادبیات نمایشی

شرح درس:

- مکتب اکسپرسیونیسم (گزار مگرایی) در ادبیات و ادبیات نمایشی

- مکتب سمبولیسم (نمادگرایی) در ادبیات و ادبیات نمایشی

- مکتب سوررئالیسم (فراؤاق گرایی) در ادبیات و ادبیات نمایشی

- جریان‌های هنری و ادبی پس از دهه‌ی شصت قرن نوزده و تاثیرشان بر ادبیات نمایشی (رئالیسم جادوی، رمان نو و...)

- مکاتب هنر شرق و امکان تطبیق با ادبیات نمایشی

منابع:

۱- ناظرزاده، فرhad - گزار مگرایی در ادبیات نمایشی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۸.

۲- ناظرزاده، فرhad - نمادگرایی در ادبیات نمایشی، انتشارات برگ، تهران، ۱۳۶۸.

۳- قادری، بهزاد - چشم‌اندازی به ادبیات نمایش، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۲.

داستان نویسی ۲

تعداد واحد: ۲

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

پیش نیاز: داستان نویسی ۱

هدف: کسب مهارت در نگارش انواع داستان.

شرح درس:

- آشنایی با چگونگی پرداخت لحن در داستان.

- تمرین عملی شکل گیری لحن در داستان.

- انواع داستان: قصه کوتاه و بلند، داستان کوتاه و بلند، رمان.

- تمرین عملی برای درک انواع داستان.

- انواع داستان با رویکرد ایرانی: لطیفه، هزل، هجو، داستان های رمزی،

داستان های تمثیلی، داستان عامیانه، داستان های منظوم و ...

- تمرین عملی برای درک فضای داستان های ایرانی.

نگارش یک داستان به عنوان کار پایان ترم.

منابع:

۱ گلشیری، احمد - داستان و نقد داستان (چهار جلد) - نشر حی ۱۳۶۸

۲ میر صادقی، جمال - ادبیات داستانی - موسسه فرهنگی ماهور. ۱۳۶۹

۳ یونسی، ابراهیم - هنر داستان نویسی - انتشارات نگاه. ۱۳۷۴

ادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۱

هدف: آشنایی با تاریخ تئاتر از قرون وسطی تا پایان دوران رومانتیک.

شرح درس:

- بررسی وضعیت تاریخی و اجتماعی قرون وسطی

- معرفی و بررسی نمایشنامه‌های اخلاقی و مذهبی قرون وسطی

- بررسی وضعیت تاریخی و اجتماعی رنسانس در انگلستان

معرفی و بررسی آثار بن جانسن و کریستوف مارلو

- معرفی و بررسی آثار شکسپیر (تراژدی‌ها، کمدی‌ها، نمایشنامه‌های تاریخی)

- بررسی وضعیت تاریخی و اجتماعی فرانسه (قرن هفدهم)

- معرفی و بررسی آثار نمایشنامه‌نویسان نوکلاسیک: کرنی، راسین، مولیر

- بررسی وضعیت تاریخی و اجتماعی دوران رومانتیک (المان قرن هجدهم)

- معرفی نهضت طوفان و فشار

- بررسی دراماتورژی هامبورگ (اثر لسینگ)

- معرفی و بررسی آثار شیللر

- معرفی و بررسی آثار گوته

منابع:

۱- کلیندرمن، هاینس - تئاتر قرون وسطی - سعید فرهودی، موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۶۸.

۲- کلیندرمن، هاینس - تاریخ تئاتر اروپا - سعید فرهودی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۸۰.

۳- براکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان (جلد دوم)، هوشنگ آزادی‌ور، نشر مروارید، تهران ۱۳۶۳.

ادبیات نمایشی در ایران ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با آثار و سیاق نمایشنامه‌نویسان عصر طلیعه‌ی مشروطه و مشروطه

شرح درس:

- شرح علل عدم شکل‌گیری تراژدی در ایران

هـ

ـ سیر تدوین و تحول متون تعزیه

- سیر تدوین و تحول متون خیمه‌شب‌بازی، نقالی و پرده‌خوانی

- شرایط اجتماعی ایران در عصر مشروطه

هـ

- معرفی و بررسی آثار آخوندزاده

- معرفی و بررسی آثار میرزا آقا تبریزی

هـ

- معرفی و بررسی آثار مویدالممالک

هـ

- معرفی و بررسی آثار حسن مقدم

- معرفی و بررسی آثار میرزاده عشقی

هـ

- معرفی و بررسی آثار ذبیح بهروز

منابع:

۱- ملکپور، جمشید تاریخ ادبیات نمایشی در ایران (جلد اول و دوم) انتشارات طوس، تهران ۱۳۶۳.

۲- امجد، حمید - تنائر قرن سیزدهم - نیدا، تهران، ۱۳۷۸.

۳- گران، هیوا - کوشش‌های نافرجام، نشر آگه، تهران، ۱۳۶۰.

۴- میرانصاری، علی (و دیگران) - گزیده‌ی استاد نمایش در ایران، نشر اسناد ملی ایران، ۱۳۸۱.

فیلمنامه نویسی ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با روش‌های به کارگیری عناصر درام در خلق نمایشنامه.

شرح درس:

- شرح مختصات و اصطلاحات کاربردی رسانه سینما.
- تفاوت‌های نمایشنامه و فیلمنامه.
- تعریف صحنه، نما و سکانس در فیلمنامه.
- طرح داستانی در فیلمنامه و تمارین مرتبط با آن.
- شخصیت پردازی در فیلمنامه و تمارین مرتبط با آن.
- دیالوگ نویسی در فیلمنامه و تمارین مرتبط با آن.
- زاویه دید در فیلمنامه و تمارین مرتبط با آن.
- نقطیع صحنه‌ها در فیلمنامه و تمارین مرتبط با آن.

منابع:

- ۱- فیلد، سید - چگونه فیلمنامه بنویسیم - حسین نجاتی - ۱۳۷۳
- ۲- همکی، ابراهیم - مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی - انتشارات سروش - ۱۳۷۰

کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۱

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با اصول نگارش نمایشنامه بر مبنای گونه‌های مختلف نمایشنامه‌نویسی

شرح درس:

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه بر مبنای گونه‌ی تراژدی کلاسیک و تراژدی مدرن

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه بر مبنای گونه‌ی کمدی

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه بر مبنای گونه‌ی ملودرام

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه بر مبنای گونه‌ی فارس

منابع:

۱- گربانیه، برنارد - هنر نمایشنامه‌نویسی، ابراهیم یونسی - نشر گواه، ۱۳۸۲

۲- crieg, noel – play writing, a practical guide, Rutledge, ۲۰۰۵

بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: بررسی متون کهن پیش از اسلام و راهکارهای تبدیل آنها به نمایشنامه

شرح درس:

- معرفی راهکارهای تبدیل متون ادبی به متون نمایشی

- بررسی رابطه‌ی ادبیات و متون نمایشی

- معرفی بخش‌های مختلف اوستا

- معرفی ویژگی‌های کلی ادبیات زرتشتی

- وضعیت‌های آیینی و نمایشی در اوستا (گاهان و یشت‌ها)

- معرفی متن درخت آسوریک به همراه شناخت وضعیت‌های نمایشی و آیینی در آن

- معرفی متن یادگار زریران به همراه شناخت وضعیت‌های نمایشی و آیینی در آن

- معرفی متون پهلوی به همراه شناخت وضعیت‌های نمایشی و آیینی در آنها

- معرفی بن دهشنبه به همراه شناخت وضعیت‌های نمایشی و آیینی در آنها

- معرفی ارداویر افname به همراه شناخت وضعیت‌های نمایشی و آیینی در آنها

منابع:

۱- تقاضلی، احمد - تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، انتشارات سخن، ۱۳۷۸.

۲- عربیان، سعید - متون پهلوی - کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی، تهران، ۱۳۷۱.

۳- کیا، خجسته - قهرمانان بادپر، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۵.

۴- دوستخواه، جلیل - اوستا (دو جلد) انتشارات مروارید، ۱۳۷۴.

ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۲

هدف: آشنایی با تاریخ ادبیات نمایشی در آلمان و سرزمین‌هایی که تحت تأثیر آن بوده‌اند

شرح درس:

- بررسی وضعیت اجتماعی و تاریخی آلمان در قرن نوزدهم و بیستم و تاثیرش بر سرزمین‌های همجوار

- معرفی و بررسی آثار گُنوریگ بوختر (۱۸۳۷ - ۱۸۱۳)

- معرفی و بررسی آثار فردریک هبل (۱۸۶۳ - ۱۸۱۳)

- معرفی و بررسی آثار فرانک و دکینگ (۱۹۱۸ - ۱۸۶۴)

- معرفی و بررسی آثار گرهارد هایتمان (۱۹۴۶ - ۱۹۶۲)

- معرفی و بررسی آثار برتوولد برشت (۱۹۰۶ - ۱۸۹۸)

- معرفی و بررسی آثار پیتر هنکه

- معرفی و بررسی آثار دورفمان

- معرفی و بررسی آثار بورشرت

- معرفی و بررسی آثار فردریش دورنمات (۱۹۹۰ - ۱۹۲۱)

- معرفی و بررسی آثار ماکس فریش (۱۹۹۱ - ۱۹۱۱)

منابع:

۱- براکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان (جلد سوم) هوشنسگ آزادیور - نشر مروارید، ۱۳۸۵.

۲- ملشینگر، زیگفرید - تاریخ تئاتر سیاسی (دو جلد) سعید فرهودی، انتشارات سروش، ۱۳۶۸.

۳- برشت، برتوولد - درباره‌ی تئاتر، ترجمه‌ی فرامرز بهزاد ، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۵.

۴- مینیون، پل لویی - چشم‌انداز تئاتر در قرن بیستم - نشر گواه، تهران ۱۳۸۳.

تحلیل نمایشنامه ۱

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: کمب مهارت تحلیل نمایشنامه‌های کمدی

شرح درس:

- معرفی راهها و شگردهای کلی تحلیل نمایشنامه (کمدی)

- معرفی وظیفه‌ی دراماتورژ به مثابه‌ی تحلیل‌گر

- کمدی چیست؟

- تحلیل نمایشنامه بر مبنای مولفه‌های گونه‌ی کمدی

- تحلیل نمایشنامه‌ی کمدی بر مبنای مولفه‌های ادبیات تطبیقی

- تحلیل نمایشنامه‌ی کمدی بر مبنای فلسفه‌ی مرتبط و شرایط نگارش اثر

- تحلیل نمایشنامه‌های کمدی مهم در تاریخ نئاتر بر اساس سه روش یاد شده: پرندگان، لجبار، دفنه‌ی طلا، کمدی قرون وسطی، ولپن، شب نیمه‌ی تابستان، شب دوازدهم، خسیس، خواستگاری، آخر بازی، آوازخوان طاس و....

* مدرس این درس می‌تواند نمایشنامه‌های دیگری را از این دوره‌های تاریخی جایگزین موارد یاد شده کند.

منابع:

۱- کوبال، عطاءالله - سرچشم‌هی پیدایش کمدی، نشر قطره، تهران ۱۳۸۴.

۲- بروونر، میشل - تحلیل متون نمایشی، شهناز شاهین، قطره، تهران، ۱۳۸۵.

۳- بولتون، مارجوری - کالبدشناسی درام، رضا شیرمرز - قطره، تهران، ۱۳۸۲.

تحلیل نمایشنامه ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: تحلیل نمایشنامه ۱

هدف: کسب مهارت تحلیل نمایشنامه‌های تراژدی

شرح درس:

- تراژدی چیست؟

- تحلیل نمایشنامه‌ی تراژدیک بر مبنای مولفه‌های گونه‌ی تراژدی و (تراژدی کمدی)

- تحلیل نمایشنامه‌ی تراژدی بر مبنای مولفه‌های ادبیات تطبیقی

- تحلیل نمایشنامه تراژدی بر مبنای فلسفه‌ی مرتبط و شرایط نگارش اثر

- تحلیل نمایشنامه‌های مهم و تراژدیک در تاریخ تئاتر بر مبنای روش‌های یاد شده: اورست، ادیپ شهریار، آنتیگونه، مدها، کاهنه‌های باکوس، ریچارد سوم، هملت، مکبث، طوفان، سید، دکتر فاستوس و ولهم تل.

- تحلیل تراژدی‌های مدرن

* مدرس این درس می‌تواند نمایشنامه‌های دیگری را از دوره‌های تاریخی آثار یاد شده جایگزین موارد فوق کند.

منابع:

۱- بروونر، میشل - تحلیل متون نمایشی، شهناز شاهین، قطره، تهران، ۱۳۸۵.

۲- بولتون، مارجوری - كالبدشناسی درام، رضا شیرمرز، قطره، تهران، ۱۳۸۲.

۳- کات، یان - تفسیری بر تراژدی‌های یونان باستان، سمت، تهران، ۱۳۷۷.

۴- اشتاینر، جورج - مرگ تراژدی، بهزاد قادری، نمایش، ۱۳۸۷.

ادبیات نمایشی در ایران ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ادبیات نمایشی در ایران ۱

هدف: آشنایی با تاریخ ادبیات نمایشی در ایران از آغاز قرن چهاردهم تا دوره‌ی معاصر

شرح درس:

- معرفی و بررسی آثار نمایشی صادق هدایت

- معرفی و بررسی آثار مصطفی کمال شهرزاد

- وضعیت ادبیات و تئاتر در دهه‌ی چهل و پنجاه شمسی

- معرفی و بررسی سیر ادبیات نمایشی برگرفته از افسانه‌ها، اساطیر و نمایش‌های سنتی ایران

(علی نصیریان، بهرام بیضائی، بیژن مفید و ارسلان پوریا)

- معرفی و بررسی سیر ادبیات نمایشی رئالیستی (اکبر رادی، رضا صابری و اسماعیل خلچ)

- معرفی و بررسی سیر ادبیات نمایشی تجربه‌گرا (علی‌بن‌دیان، فرسی و ساعدی)

- ادبیات نمایشی در دوران پس از انقلاب

منابع:

۱- فناوریان، تاجبخش - هنر نمایش در ایران تا سال ۱۳۵۷ - انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

۲- سپانلو، محمدعلی - نویسنده‌گان پیشرو ایران از مشروطه تا ۱۳۵۰ - سهیل، تهران، ۱۳۷۶.

۳- سپانلو، محمدعلی - نویسنده‌گان پیشرو ایران، نگاه، تهران، ۱۳۸۱.

۴- خلچ، منصور - نمایشنامه‌نویسان ایران (۱)، اختاران، تهران، ۱۳۸۱.

فیلمنامه نویسی ۲

تعداد واحد: ۲

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

پیش نیاز: فیلمنامه نویسی ۱

هدف: آشنایی با کاربرد نظریات سینمایی در خلق فیلمنامه.

شرح درس:

- معرفی انواع روایت در سینما بر اساس نظریه بردول.
- سینمای کلاسیک و الگوی سیدفیلد.

- سینمای هنری و نمونه های سینمای هنری اروپا، آسیا و امریکا.

نگارش یک فیلمنامه کامل بر اساس یکی از الگوهای یاد شده توسط دانشجو زیر نظر استاد در طول ترم.

منابع:

- ۱- فروگ، ولیام - فیلمنامه نویس از نگاه فیلمنامه نویس - فیروزه مهاجر - سروش - ۱۳۶۶
- ۲- موریتس، چارلی - نگارش فیلمنامه داستانی - محمد گذرآبادی - انتشارات فارابی - ۱۳۸۴
- ۳- تی ابروین، رابرт - راهنمای نظریه و نقادی فیلم - فواد نجف زاده - بنیاد سینمایی فارابی - ۱۳۷۳

کارگاه نمایشنامهنویسی ۲

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: کارگاه نمایشنامهنویسی ۱

هدف: کسب مهارت نگارش نمایشنامه با توجه به مکاتب رومانتیسم، اکسپرسیونیسم، و مکاتب

متاثر از نمایش شرقی

شرح درس:

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه‌نویسی بر مبنای مکتب کلاسیسم و نوکلاسیسم

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه‌نویسی بر مبنای مکتب رومانتیسم

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه‌نویسی بر مبنای مکتب اکسپرسیونیسم

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه‌نویسی بر مبنای سبک مینیمالیسم با تمرکز ویژه بر

نمایشنامه‌های شرقی

- فنون و تمرین‌های نگارش نمایشنامه‌نویسی بر مبنای نظریه‌ی بیگانه‌سازی با تمرکز ویژه بر

نمایش‌های شرقی

- نگارش یک نمایشنامه به عنوان کار پایان کلاس

منابع:

۱- پیکرینگ، کنت - شناخت نمایشنامه‌ی مدرن، ناصر دشت‌پیما، نمایش، تهران، ۱۳۷۹.

۲- قادری، نصرالله - آناتومی ساختار درام - کتاب نیستان، تهران، ۱۳۸۰.

۳- گربانیه، برنارد - هنر نمایشنامه‌نویسی، ابراهیم یونسی، قطره، تهران، ۱۳۸۲.

Castagno, Paul .c- New play writing, strategies- Roulade, London .۴

۲۰۰۵.

ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱

هدف: آشنایی با ادبیات نمایشی معاصر در کشور فرانسه

شرح درس:

- بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی و ادبی فرانسه در قرون نوزدهم و بیستم

- معرفی و بررسی آثار ویکتور هوگو در زمینه‌ی ادبیات نمایشی

- معرفی درام جدید و اقسام آن در فرانسه‌ی قرن نوزدهم

- معرفی و بررسی تئاتر رومانتیسم نو در فرانسه

- معرفی و بررسی آثار الفرد زاری، روسانند، تریستان برنار، پل والری و پل کلودن

- اگزیستانسیالیسم و تئاتر معاصر فرانسه

- معرفی و بررسی آثار ژان پل سارتر

- معرفی و بررسی آثار البر کامو

- معرفی و بررسی آثار ساموئل بکت

- معرفی و بررسی آثار اوژن یونسکو

- معرفی و بررسی آثار آر ابال

- معرفی و بررسی آثار ژان ژنه

- معرفی و بررسی آثار آداموف

- معرفی و بررسی آثار یاسمینا رضا

منابع:

- ۱- ناظرزاده، فرهاد - تئاتر پیشناز، تجربه‌گر و عبّث‌نما، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۶۸.
- ۲- کامیابی، احمد - آخرین مصاحبه با ساموئل بکت، فریده رازی، نشر آرویج، تهران، ۱۳۸۱.
- ۳- کامیابی، احمد - گفتگوهایی با ساموئل بکت و...، انتشارات نمایش، تهران، ۱۳۸۱.
- ۴- کامیابی، احمد - یونسکو و تئاترش، نمایش، تهران، ۱۳۸۲.

بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: بررسی و متون فارسی از منظر نمایش ۱

هدف: بررسی وضعیت‌های نمایش در ادبیات ایران، پس از اسلام

شرح درس:

- بررسی تاثیر اسلام بر ادبیات ایران

- وضعیت‌های نمایشی در شاهنامه: (تمرکز بر داستان‌های سیاوش، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و داستان فرود)

- وضعیت‌های نمایشی در منطق الطیر

- وضعیت‌های نمایشی در ادبیات غیررسمی (ادبیات عامیانه، هزار و یک شب و...)

- قتوئنامه‌ها و نمایش ایرانی

- وضعیت‌های نمایشی در ادبیات پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی

- وضعیت‌های نمایشی در ادبیات پس از انقلاب

منابع:

۱- پورنامداریان، تقی - رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، شرکت علمی و فرهنگی، تهرن، ۱۳۶۴.

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

۳- ستاری، جلال - افسون شهرزاد، انتشارات طوس، تهران.

۴- ثمینی، نعمه - کتاب عشق و شعبد، پژوهشی در هزار و یک شب، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۹.

۵- اشرف‌زاده، رضا - تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۳.

۶- پورنامداریان، تقی - دیدار با سیمرغ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴.

۷- امجد، حمید - تئاتر قرن سیزدهم - فیلا، تهران، ۱۳۷۸.

نقد در ادبیات نمایشی 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: ارسسطو و فن شعر، کاستل و ترو، لسینگ و دراماتورژی هامبورگ، گونه و بازنگری شکسپیر

- معرفی نقد تذکره‌ای و تاریخی و تمرین براساس آن

* دانشجو موظف است در طول ترم حداقل دو نقد به استاد تحويل دهد.

منابع:

۱- گورین، ال (و دیگران) - راهنمای رویکردهای نقادی - زهراء مهین خواه، نشر اطلاعات، تهران، ۱۳۷۳.

۲- هارلند، ریچارد - درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی ادبی، از افلاطون تا بارت، علی معصومی، نشر چشم، تهران، ۱۳۸۲.

نمایشنامه‌نویسی برای رادیو

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری - عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با فنون نگارش نمایشنامه برای رادیو

شرح درس:

- شرح مختصات رسانه‌ی رادیو: مخاطب رادیو، ضبط رادیویی، اهمیت در اماتیک صدا در رادیو، روند تولید در رادیو، انواع برنامه‌های رادیویی

- شرح اصول نگارش برای نمایشنامه‌ی رادیویی به همراه تمرین‌های مربوط * دانشجو موظف است در طول این واحد درسی یک نمایشنامه‌ی رادیویی را زیر نظر استاد نوشته و تکمیل کند.

منابع:

۱- عبدالعزیز مهدی - نگارش نمایشنامه‌ی رادیویی - سروش، تهران، ۱۳۸۱.

نمایشنامه‌نویسی برای تلویزیون

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با فنون نگارش نمایشنامه برای تلویزیون

شرح درس:

- شرح مختصات رسانه‌ی تلویزیون: مخاطب تلویزیون، دکوپاژ تلویزیونی روند، تولید در تلویزیون، انواع برنامه‌های تلویزیونی

- شرح اصول نگارش تئاتر تلویزیونی به همراه تمرین‌های مربوط

- شرح اصول نگارش مجموعه و سریال تلویزیونی به همراه تمرین‌های مربوط

- شرح اصول نگارش برای برنامه‌های ترکیبی به همراه تمرین‌های مربوط

* دانشجو موظف است در طول این واحد درسی یک نمایشنامه تلویزیونی را زیر نظر استاد نوشته و تکمیل کند.

منابع:

۱- ژان، کازنو - قدرت تلویزیون، علی اسدی، امیرکبیر تهران، ۱۳۶۴.

۲- تولاك، جان - درام تلویزیونی - ترجمه امیر پوریا و شبتم میرزین العابدین، اداره‌ی کل

پژوهش‌های سینما، تهران ۱۳۸۳.

کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۳

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۲

هدف: نگارش نمایشنامه بر مبنای شکردهای روایی متون نمایشی ایرانی

شرح درس:

- فنون و تمرین‌های نمایشنامه‌نویسی بر مبنای متون نمایشی پیش از اسلام

- فنون و تمرین‌های نمایشنامه‌نویسی بر مبنای متون تعزیه

- فنون و تمرین‌های نمایشنامه‌نویسی بر مبنای شکردهای نمایش‌های شادی آور ایرانی

- فنون و تمرین‌های نمایشنامه‌نویسی بر مبنای شکردهای نقالي

- فنون و تمرین‌های نمایشنامه‌نویسی بر مبنای شکردهای پردمخوانی

- نگارش یک نمایشنامه به عنوان کار پایان ترم

منابع:

۱- خاکی، محمدرضا - تعزیه‌نامه‌های کتابخانه‌ی ملک، موسسه‌ی فرهنگی گسترش هنر، تهران، ۱۳۸۱.

۲- عناصری، جابر - ادبیات نمایشی مذهبی، مرکز هنر‌های نمایشی، تهران، ۱۳۷۲.

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

۴- افشاری، مهران - هفت لشگر (طومار جامع نقالان) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۷.

۵- واعظ کاشفی سبزواری، ملاحسین - فتوت نامه‌ی سلطانی، به اهتمام محمد جعفر مجوب، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۰.

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، رانر، شخصیت و نشانه‌ها به عنوان محورهای لازم جهت تحلیل آثار نمایشی

- ارائه تعریف تحلیل و رابطه آن با نقد

- نظریات ارسسطو درباره 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، یان - تفسیری بر تراژدی‌های یونان باستان، ترجمه‌ی داود دانشور، رضا ابراهیمی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

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

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

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

تاریخ ادبیات نمایشی در امریکا

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با ادبیات نمایشی در امریکا

شرح درس:

- بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی امریکای شمالی در قرون نوزده و بیست.
- بررسی سابقه ادبیات امریکا (سفرنامه، ادبیات مذهبی، ادبیات ناتورالیستی)
- معرفی و بررسی آثار نویسندهای زیر:
 - یوجین اونیل
 - آرتور میلر
 - نتسی ویلیامز
 - تورنتون وايدر
 - لیلیان هلمن
 - ادوارد آلبی
 - دیوید ممت
 - سام شپارد
 - نیل سایمون

گذری بر جریان‌های آوانگارد تئاتر امریکا: لیوینگ تئاتر، اپن تئاتر، نان و عروسک و ...
منابع:

۱- براکت، اسکار- تاریخ تئاتر جهان (جلد سوم)- هوشنگ آزادی ور- نشر مروارید و قطره.

۲- ویگر، ولیس- تاریخ ادبیات امریکا- حسن جوادی- نشر امیرکبیر- ۱۳۷۹

Modern American Drama - ۱۹۴۰ - C.W.E.BIG SBY- Cambridge - ۳

۲۰۰۰

ادبیات نمایش معاصر اروپا ۳

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۲

هدف: آشنایی با تاریخ ادبیات نمایشی در ایتالیا، انگلستان و اسکاندیناوی در قرن نوزده و بیست

شرح درس:

- بررسی وضعیت اجتماعی و تاریخی اسکاندیناوی در قرن نوزدهم و بیستم

- معرفی و بررسی آثار بیورسن (۱۸۲۲ - ۱۹۱۰)

- معرفی و بررسی آثار ایپسن

- معرفی و بررسی آثار استریندبرگ

- معرفی و بررسی آثار یون فوشه

- بررسی وضعیت اجتماعی و تاریخی ایتالیا در قرن نوزده و بیست

- معرفی و بررسی آثار گلدونی و دونانزیو

- معرفی و بررسی آثار پیراندللو و داریو فو

- بررسی وضعیت اجتماعی و تاریخی انگلستان در قرن نوزده و بیست

- معرفی و بررسی آثار برنارد شاو، شون اکیسی، ویلیام باتلر ییتر

- معرفی و بررسی آثار هارولد پینتر

- معرفی و بررسی آثار جان آربن، کاریل چرچیل، دیوید هر و تام استوپارد

منابع:

۱- مک کالو، کریستوفر - تئاتر و اروپا، نغمه ثمینی - نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳.

۲- حسینی مهر، ناصر - پیشوavn تئاتر اروپا (دو جلد) نشر قطره، تهران، ۱۳۸۴.

۳- سوندی، پینتر - تئوری درام مدرن، حمیرا نونهالی، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۴.

۴- برآکت، اسکار - تاریخ تئاتر جهان (جلد سوم) هوشمنگ آزادیور، نشر مروارید، تهران، ۱۳۸۴.

نقد در ادبیات نمایشی ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: نقد در ادبیات نمایشی ۱

هدف: آشنایی با سه شیوه‌ی نقد در ادبیات نمایشی: نقد روان‌شناسی، نقد اسطوره‌ای و صورتگرا

شرح درس:

- معرفی نقد ادبیات نمایشی براساس نظریه‌ی روان‌شناسی

- معرفی نقد ادبیات نمایشی براساس نظریه‌ی اسطوره‌ای

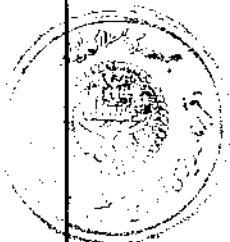
- معرفی نقد ادبیات نمایشی براساس نظریه‌ی صورتگرا

* دانشجو موظف است در طول ترم حداقل سه نقد به استاد تحویل دهد.

منابع:

۱- گورین، ال (و دیگران) - راهنمای رویکردهای نقد ادبی، زهراء مهین‌خواه، نشر اطلاعات، تهران، ۱۳۷۳.

۲- هارلنند، ریچارد - درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی ادبی، از افلاطون تا بارت، علی معصومی، نشر چشم، تهران ۱۳۸۲.

کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۴

تعداد واحد: ۳

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

پیش‌نیاز: کارگاه نمایشنامه‌نویسی ۳

هدف: کسب مهارت نگارش نمایشنامه با توجه به اصول اقتباس

شرح درس:

- اصول و فنون اقتباس برای نمایشنامه

- اصول و تمرین‌های اقتباس از داستان کوتاه برای نمایشنامه

- اصول و تمرین‌های اقتباس از داستان بلند و رمان برای نمایشنامه

- اصول و تمرین‌های اقتباس از داستان‌های عامیانه برای نمایشنامه

- اصول و تمرین‌های اقتباس از ادبیات مکتوب و کهن ایرانی برای نمایشنامه

- تمرکز بر نمایشنامه‌های دانشجویان که با شیوه‌ی شخصی خود به نگارش درآورده‌اند

- نگارش یک نمایشنامه برای پایان ترم

منابع:

M C Tarlne, Brian, ۱۹۹۶, Novel to film- oxford, university press, - ۱- ۱۹۹۶.

- Colby, panel, narrative, Rutledge, London ۲۰۰۱.-۲

. ۳- ناظرزاده، فرهاد - درآمدی بر نمایشنامه‌شناسی، سمت، تهران، ۱۳۸۳.

دیدن و تحلیل نمایش ۲

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: دیدن و تحلیل نمایش ۱

هدف: کسب توان تحلیل آثار رئالیستی و اجراء‌های مدرن

شرح درس:

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

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

- نمایش نمونه‌هایی از اجراء‌های 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، ترجمه‌ی دکتر کریمی حکاک، نشر گل،
تهران، ۱۳۷۳.

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