

دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

دوره: کارشناسی ارشد

رشته: نمایش عروسکی

پردیس هنرهای زیبا

مصوب جلسه مورخ ۸۷/۲/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

این برنامه بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۶ مورخ ۸۸/۸/۲ شورای برنامه ریزی آموزش عالی مبنی بر ضرورت ایجاد رشته نمایش عروسکی در مقطع کارشناسی ارشد و مطابق با مواد آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، توسط اعضای هیات علمی گروه هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا تدوین شده و در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مورخ ۸۷/۲/۱۰ به تصویب رسیده است.

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی که توسط اعضای هیات علمی گروه هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا تدوین شده است با اکثریت آراء به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 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 و شورای برنامه ریزی آموزش عالی برسد.

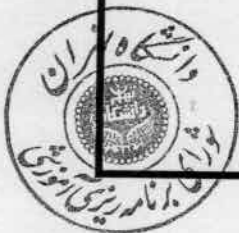
رای صادره جلسه مورخ ۸۷/۲/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در مورد تدوین برنامه درسی رشته نمایش عروسکی در مقطع کارشناسی ارشد صحیح است، به واحد ذیربط ابلاغ شود.

فرهاد رهبر
ریاست دانشگاه تهران

این عنوان / برنامه آموزشی در جلسه مورخ ۸۸/۸/۲ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و مورد تایید می باشد

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی

مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برنامه درسی

رشته : نمایش عروسکی

مقطع : کارشناسی ارشد

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی که توسط اعضای هیات علمی گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا تدوین شده است با اکثریت آراء به تصویب رسید.

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

عبدالرضا سیف

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

محمود کمره ای

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

رای صادره جلسه مورخ ۸۷/۲/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در مورد تدوین برنامه درسی رشته نمایش عروسکی در مقطع کارشناسی ارشد صحیح است، به واحد ذیربط ابلاغ شود.

فرهاد رهبر
ریاست دانشگاه تهران

فصل اول

مشخصات کلی رشته

فصل اول

مقدمه:

دانشگاه تهران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور امکانات مناسبی برای ایجاد و گسترش رشته‌های مختلف علمی دارد. در این راستا طرح تدوین برنامه‌های تحصیلات تکمیلی و رشته‌های کارشناسی ارشد یکی از مهمترین فعالیتهای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه محسوب می‌شود. دانشکده‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی در پردیس هنرهای زیبا یکی از جامع‌ترین قطب‌های علمی آموزشی هنرهای نمایشی است که رشته‌های متنوع نمایشی را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دارا است. در این دانشکده دانشجویان پس از گذراندن واحدهای عمومی (به مدت دو سال) تئاتر در گرایش‌های مختلف آن به تعدیل ادامه می‌دهند.

یکی از گرایش‌ها رشته‌ی تخصصی نمایش عروسکی است که مدت تحصیلی به نسبت حجم اطلاعات و تراکم زمینه‌های یادگیری برای فراگرفتن تخصصی و جامع این رشته‌ی گسترده زمان کوتاهی است. لذا دوره‌ی کارشناسی عموماً به گذراندن واحدهای پایه نمایش عروسکی سپری می‌شود. از سوی دیگر زمینه‌های به کارگیری نیروهای متخصص این رشته در حیطه‌ی فعالیتهای علمی شامل تئاتر، تلویزیون، سینما و زمینه‌های تبلیغاتی و در حیطه‌ی نظری فعالیتهای آموزشی پرورشی و مطالعات نظری است که قلمرو بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد.

با توجه به موارد فوق گروه عروسکی دانشکده‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی با عنایت به

آراء اساتید و هنرمندان این رشته و برنامه‌های آموزشی مشابه در کشورهای دیگر و برای تکمیل دوره‌ی کارشناسی این رشته در قالب مطالعات پیشرفته‌تر و تخصصی‌تر اقدام به طراحی و تدوین برنامه‌ی رشته‌ی کارشناسی ارشد نمایش عروسکی کرد.

نظر به برگزاری مقطع کارشناسی نمایش عروسکی و حضور اساتید متخصص و مکفی در هیأت علمی گروه هنرهای نمایشی، تشکیل رشته‌ی نمایش عروسکی در دوره‌ی کارشناسی ارشد به امکانات، تجهیزات یا نیروی انسانی افزونی نیاز ندارد. ایجاد رشته‌های جدید و مؤثر در مجموعه‌ی آموزش دانشگاهی هنر در مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌تواند انگیزه‌ها و توانمندی‌های دانشجویان را به فعالیت‌های مرتبط با رشته‌ی تحصیلی توسعه دهد و دانشگاه تهران را به عنوان یکی از جامع‌ترین مراکز آموزشی به پرورش هنرمندانی متفکر و خلاق در حیطه‌ی نظری و عملی رهنمون شود.

تعریف و هدف:

دوره‌ی کارشناسی ارشد نمایش عروسکی یکی از دوره‌های آموزش عالی است که هدف آن تربیت هنرمندان متخصص نمایش عروسکی با پشتوانه‌های غنی نظری- مطالعاتی و مهارت‌های عملی- اجرایی است.

ضرورت و اهمیت:

نمایش عروسکی که گاه یکی از شاخه‌های نمایش تصور می‌شود، در بسیاری از مناطق جهان قدمتی بیش از تئاتر دارد. در کشورهای هند، چین، ژاپن و اندونزی تئاتر عروسکی بخش اصلی تئاتر را تشکیل می‌دهند و در کشورهای آفریقایی و آمریکایی جنوبی حضور

عروسک‌های در مقام بت یا توتم از قدیمی‌ترین نمایشواره‌های کهن عروسکی بوده است. سابقه‌ی کهن، تنوع به کارگیری موضوعات و مفاهیم و کیفیت نمادین نمایش عروسکی قابلیت‌های بی‌شمار و تماشاگران گسترده‌ای به آن می‌دهد. چنانچه حضور عروسک در گونه‌های متفاوت نمایشی کودک یا بزرگسال، تلویزیون و سینما نمایشگر توانمندی‌های آن است. هم‌چنین عروسک نقش مهمی در فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و درمانی به خصوص در حیطه‌ی کودکان دارد و استفاده از آن می‌تواند تأثیر چشمگیری در موفقیت این برنامه‌ها داشته باشد.

دوره‌ی کارشناسی ارشد نمایش عروسکی با توجه به زمینه‌های بنیادی و حیطه‌های به کارگیری نمایش عروسکی به پرورش زیربنای مطالعاتی و مهارت‌های عملی و تخصصی دانشجویان می‌پردازد. در این راستا توجه به فرهنگ اصیل ایرانی به عنوان دستمایه‌ی خلق و در نظر گرفتن اندیشه‌ها و تخصص‌های نوین برای همگام‌سازی دانشجویان با رویکرد معاصر نمایش عروسکی از اهداف این برنامه‌ی آموزشی بوده است.

طول دوره و شکل نظام

طول متوسط دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی ۲ سال یا ۴ نیم‌سال است. حداکثر دو نیم سال تحصیلی فرصت ارائه‌ی پایان‌نامه به این سنوات اضافه می‌گردد.

تعداد و نوع واحدهای درسی

کل واحدهای درسی این دوره بدون احتساب دروس کمبود ۳۲ واحد و تعداد ۱۶ واحد دروس کمبود می‌باشد.

دروس اصلی ۱۲ واحد

دروس تخصصی ۱۰ واحد

دروس اختیاری ۴ واحد

پایان‌نامه ۶ واحد

جمع ۳۲ واحد

* دانشجویان رشته‌های دیگر می‌بایست ۱۶ واحد کمبود را اخذ کنند.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در فعالیتهای نمایشی چون تئاتر، فیلم، تلویزیون و در شاخه‌های متفاوتی چون ساخت عروسک، بازی‌دهندگی عروسک، طراحی صحنه‌ی نمایش‌ها یا فیلم‌های عروسکی و کارگردانی نمایش عروسکی حضور داشته باشند. همچنین می‌توانند در زمینه‌های آموزش‌های کودکان، امور تحقیقاتی پیرامون حوزه‌ی نمایش عروسکی و یا تدریس در مراکز آموزشی فعالیت می‌کنند.

شرایط و ضوابط ورود به رشته:

با توجه به مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر موافقت با شرکت فارغ التحصیلان کلیه رشته‌ها در آزمون‌های ورودی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم انسانی، هنر، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی کلیه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می‌توانند در آزمون ورودی این رشته شرکت نمایند. دانشجویانی که در مرحله آزمون نظری پذیرفته شده‌اند، تحت آزمون عملی، قرار می‌گیرند.

مواد و ضرایب امتحانی:

عنوان	ضریب
- تاریخ نمایش عروسی	۱
- ادبیات کودکان	۱
- نمایشنامه نویسی عروسی	۱
- نقد و تحلیل نمایش عروسی	۱
- تکنیک‌های ساخت عروسک	۱

آزمون عملی: هدف از آزمون عملی سنجش توانایی دانشجویان در حیطه‌ی عملی و اجرایی نمایش عروسی (بازیگری عروسی، موسیقی و آواز، ساخت عروسک و نمایشنامه‌نویسی عروسی بداهه) است.

فصل دوم

جداول دروس

جدول شماره ۱: درس‌های کمبود

ردیف	نام درس	تعداد واحد			تعداد ساعات			پیش‌نیاز
		نظری	عملی	جمع	نظری	عملی	جمع	
۱	کارگاه نمایش عروسکی ۱	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	-
۲	طراحی صحنه‌ی نمایش عروسکی ۱	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	-
۳	کارگردانی نمایش عروسکی ۱	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	-
۴	نمایشنامه‌نویسی عروسکی ۱	۱	۱	۲	۱۶	۳۲	۴۸	-
۵	زبان تخصصی	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	-
۶	نمایش عروسکی در ایران	۲	-	۲	۳۲	-	۳۲	-
۷	بازیگری نمایش عروسکی	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	-
۸	موسیقی در نمایش عروسکی	-	۲	۲	-	۶۴	۶۴	-
	جمع کل	۵	۱۱	۱۶	۸۰	۳۵۲	۴۳۲	

* تبصره: با توجه به رشته و پیشینه‌ی تحصیلی پذیرفته شدگان و با توجه به نظر گروه نمایش عروسکی دانشکده‌ی هنرهای نمایشی دانشجویان می‌توانند تا سقف ۱۶ واحد از دروس دوره‌ای کارشناسی رشته‌ی نمایش عروسکی را به عنوان دروس کمبود انتخاب کنند.

جدول شماره ۲: دروس اصلی

پیش‌نیاز	تعداد ساعات			تعداد واحد			نام درس	ردیف
	جمع	عملی	نظری	جمع	عملی	نظری		
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	روش تحقیق در هنر	۱
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	نقد و تحلیل شیوه‌های عروسکی (فیلم، تئاتر و تلویزیون)	۲
-	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	شناخت عناصر تجسمی ایرانی در نمایش عروسکی	۳
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	نمایش عروسکی معاصر در شرق و غرب	۴
نمایشنامه‌نویسی عروسکی ۱	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	نمایشنامه‌نویسی عروسکی پیشرفته	۵
-	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	طراحی عروسک با رایانه	۶
	۲۴۰	۹۶	۱۴۴	۱۲	۳	۹	جمع کل	

پیش‌نیاز	تعداد ساعات			تعداد واحد			نام درس	ردیف
	جمع	عملی	نظری	جمع	عملی	نظری		
کارگاه نمایش عروسکی ۱	۶۴	۶۴	-	۲	۲	-	کارگاه ساخت عروسک پیشرفته ۱	۱
کارگاه ساخت عروسک پیشرفته ۱	۶۴	۶۴	-	۲	۲	-	کارگاه ساخت عروسک پیشرفته ۲	۲
کارگردانی نمایش عروسکی ۱	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	نمایش عروسکی در تلویزیون و سینما	۳
-	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	موسیقی در نمایش عروسکی پیشرفته	۴
	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	عروسک و حرکت	۵
	۲۷۲	۲۲۴	۴۸	۱۰	۷	۳	جمع کل	

جدول شماره ۴: درس‌های اختیاری

پیش‌نیاز	تعداد ساعات			تعداد واحد			نام درس	ردیف
	جمع	عملی	نظری	جمع	عملی	نظری		
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	نشانه‌ها و زیبایی شناسی در نمایش عروسکی	۱
طراحی صحنه‌ی نمایش عروسکی ۱	۴۸	۳۲	۱۶	۲	۱	۱	طراحی صحنه‌ی عروسکی پیشرفته	۲
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	جامعه‌شناسی تئاتر	۳
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	نشانه‌ها و معنا در ادبیات نمایشی	۴
-	۳۲	-	۳۲	۲	-	۲	سبک‌های ادبی جهان	۵
	۱۷۶	۳۲	۱۴۴	۱۰	۱	۹	جمع کل	۶

• دانشجویان کارشناسی ارشد نمایش عروسکی مجموعاً ۴ واحد از دروس فوق را باید

انتخاب کنند.

فصل سوم

سرفصل دروس

نام درس : روش تحقیق در هنر

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با اصول و روش‌های تحقیق و چگونگی به کارگیری آن در حوزه‌ی هنر آشنا

می شوند.

شرح درس:

۱- هدف تحقیق (رسیدن به واقعیت)

۲- روش تحقیق

۳- تحقیق تاریخی (old deta)

۴- تحقیق توصیفی (Descriptive Study)

۵- تحقیق تحلیلی (Analytical Study)

۶- تحقیق مورد شاهدهی (case study control)

۷- تحقیق هم‌گروهی (Prospective)

۸- تهیه یک تحقیق هنری براساس یکی از روش‌های فوق

منابع:

۱- اصول و مبانی روش‌های تحقیق در هنر، مهدی علی‌اکبرزاده، انتشارات ؟؟؟؟ نسبی، ۱۳۸۳

۲- روش‌های تحقیقی در معماری، لینداگروت، دیوید وانگ، علی رضایی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۳۸۲.

۳- روش تحقیق در انسان‌شناسی، پرتی ژیلتور، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.

تهران: ۱۳۷۵

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با شیوه‌های عروسکی در گونه‌های متفاوت هنری- ارتباطی آشنا و آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

شرح درس:

- ۱- معرفی ویژگی‌های ساختاری فیلم، تئاتر و تلویزیون و بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر یک به لحاظ کاربردی.
- ۲- معرفی سبک‌های هنری قابل استفاده در انواع نمایش عروسکی و رسانه‌های تصویری و نمایش.
- ۳- تحلیل شیوه‌های عروسکی به لحاظ ساخت هنری و اجرایی.
- ۴- معرفی انواع نقد و تحلیل علمی به لحاظ دیدگاه‌های مختلف.
- ۵- بررسی گونه‌های مهم آثار نمایشی (فیلم، تئاتر، تلویزیون) و تحلیل زیبایی شناسانه و سبک شناسانه‌ی آنها.
- ۶- دفترچه‌ی نقد و تحلیل حداقل ۱۰ اجرای عروسکی (ایرانی و جهانی)

منابع:

- ۱- گزاره‌گرایی در ادبیات نمایشی، دکتر ناظرزاده کرمانی، انتشارات سروش. تهران: ۱۳۶۸
- ۲- نمادگرایی در ادبیات نمایشی، دکتر ناظرزاده کرمانی، انتشارات برگ. تهران: ۱۳۶۸
- ۳- راهنمای رویکردهای نقد ادبی. زهرا میهن‌خواه. اطلاعات. تهران: ۱۳۷۰
- ۴- هنر مدرن، نوربرت لینتن. علی زامین. نشر نی. تهران: ۱۳۸۲
- ۵- Theatre of the Impossible: Puppet Theatre in Aus (Hardcover) by: Maeve Vella, Fine Art Publishing 1989

نام درس : شناخت عناصر تجسمی ایرانی در نمایش عروسکی

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری- ۱ واحد عملی

پیشنیاز : ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با مفاهیم و عناصر هنرهای تجسمی ایران برای استفاده‌ی آن در نمایش عروسکی آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- آشنایی با نگارگری ایرانی.

۲- آشنایی با تصویر انسان در مینیاتور

۳- آشنایی با تصویر حیوان در مینیاتور

۴- آشنایی با پرسپکتیو در مینیاتور

۵- کاربرد عناصر فوق در طراحی و ساخت عروسک

۶- کاربرد عناصر فوق در طراحی و ساخت صحنه

۷- آشنایی با نقوش ایرانی

۸- کاربرد عناصر فوق در طراحی و ساخت صحنه و عروسک

منابع:

۱- نقاشی ایرانی از دیروز تا امروز، روئین پاکباز، نشر نارستان، تهران: ۱۳۷۹

۲- سیر تاریخی نقاشی ایرانی، لارنس بینون، بازیل گری، محمد ایرانمنش، امیرکبیر، تهران: ۱۳۶۸

۳- نقاشی ایران، شیلا کنی، مهدی صمیمی، دانشگاه هنر، تهران: ۱۳۷۸

۴- دوازده رخ: یادگاری دوازده نقاش نادرکار ایران، یعقوب آژند، انتشارات مولی، تهران: ۱۳۷۷

۵- نگارگری اسلامی، ثروت عکاشه، انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران: ۱۳۸۰

نام درس : نمایش عروسکی معاصر در شرق و غرب

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با تاریخ، شیوه‌ها و نگرش‌های متفاوت نمایش عروسکی در جهان آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- آغاز نگرش‌های نوین به نمایش عروسکی.

۲- نمایش عروسکی معاصر در فرانسه.

۳- نمایش عروسکی معاصر در کشورهای اروپای شرقی

۴- نمایش عروسکی معاصر در آمریکا

۵- نمایش عروسکی معاصر در خاور دور (چین، ژاپن، اندونزی و ...)

۶- نمایش عروسکی در اروپای شمالی (اسکاندیناوی)

۷- نمایش عروسکی معاصر در روسیه

منابع:

۱- نمایش عروسکی. بیل برد. جواد ذوالفقاری. نوروز هنر. تهران: ۱۳۸۴

2- Popular Puppet Theatre in Europe, 1800-1914 (Paperback) by John McCormick, Bennie Pratasik: 1998

3- Rod, Shadow, string, A Modern Puppet theatre history, Sohn_Bell: 2000

نام درس : نمایشنامه نویسی عروسکی پیشرفته

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری- ۱ واحد عملی

پیشنیاز : نمایشنامه نویسی عروسکی ۱

هدف: در این درس دانشجویان با شیوه‌های کامل‌تر و نوین‌تر نمایشنامه نویسی عروسکی آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- سطوح واقعیت و فرا واقعیت در نمایشنامه‌ی عروسکی

۲- نمایشنامه براساس موسیقی

۳- ویژگی‌های نمایشنامه‌های بدون کلام

۴- اقتباس و انواع آن

۵- زمینه‌های اقتباس در ادبیات

۶- اقتباس از شعر برای نمایشنامه‌ی عروسکی

۷- اقتباس از افسانه، خصوصیات افسانه

۸- اقتباس از داستان کوتاه- رمان

۹- رویکردهای نمایشی در نقاشی کاریکاتور و کمیک استریپ

۱۰- ساختار روایت و گونه‌های روایت

۱۱- گونه‌های روایت در نمایشنامه‌های عروسکی

منابع و ماخذ:

۱- اقتباس ادبی در نمایش کودکان و نوجوانان. منوچهر اکبرلو. بنیاد سینمایی فارابی. تهران: ۱۳۸۴

۲- رمز و داستان‌های رمزی در ادبیات فارسی تقی‌پور نامداریان. انتشارات علمی فرهنگی. تهران:

۱۳۸۴

3- Playwriting for suppet theatre Jeam M. Matson: 1997

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری- ۱ واحد عملی

پیشناز : ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با امکانات و برنامه‌های کامپیوتری برای طراحی عروسک آشنا می‌شوند.

شرح درس:

۱- ویژگی‌های طراحی عروسک یا کامپیوتر

۲- استفاده از امکانات برنامه‌ی morph در طراحی شخصیت‌های اغراق شده‌ی عروسکی.

۳- استفاده از امکانات برنامه‌ی Softimage در طراحی صحنه‌های عروسکی.

۴- استفاده از امکانات برنامه‌ی Poser در طراحی عروسک.

۵- استفاده از امکانات برنامه‌ی 3dmax در طراحی عروسک.

۶- استفاده از امکانات برنامه‌های Maya در طراحی عروسک.

منابع:

۱- نرم‌افزارهای Maya, 3dmax, Softimage, Poser, Morph

- 2- Creating Interactive 3D Actors and Their Worlds (The Conquering 3d Graphics Series) Jean Marc Gauthier. 2001.
- 3- Character Animation 3d. by Steve Roberts: 2004

نام درس : کارگاه ساخت عروسک پیشرفته‌ی ۱

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : عملی

پیشنیاز : کارگاه نمایش عروسکی ۱

هدف : در این کلاس شیوه‌های مختلف ساخت عروسک انیمیشن تدریس می‌شود.

شرح درس :

۱- ویژگی‌های شکلی و معنایی عروسک انیمیشن

۲- عروسک‌های انیمیشن خمیری

۳- عروسک‌های انیمیشن با آرماتور سیمی

۴- عروسک‌های انیمیشن با آرماتور فلزی

۵- حرکت بخشی عروسک‌های انیمیشن

۶- تناسب عروسک و صحنه در فیلم انیمیشن عروسکی

۷- ساخت یک فیلم کوتاه عروسکی انیمیشن

منابع:

۱- حرکت بخشی عروسک در سینما. دیوید بروس هلمن. اردشیر کشاورزی. سروش. تهران: ۱۳۶۸

2- Stop Motion Armature Machining by Tom Brierton: 2002

3- The Stop-motion Filmography: A Critical Guide to 297 Features Using Puppet Animation by Neil Pettigrew (Author)

4- Puppet animation in the cinema: history and technique (unknown Binding) by L. Bruce Holman (Author): 1975

5- Stop Motion: Craft Skills for Model Animation (Focal Press Visual Effects and Animation) by Susannah Shaw: 2002

نام درس : کارگاه ساخت عروسک پیشرفته‌ی ۲

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : عملی

پیشنیاز : کارگاه ساخت عروسک پیشرفته ۱

هدف : در این درس دانشجویان با شیوه‌های ساخت عروسک‌های مکانیکی آشنا می‌شوند.

شرح درس :

۱- آشنایی با مواد و ابزار ساخت عروسک‌های مکانیکی.

۲- شناخت وسایل الکتریکی، حرارتی، برودتی، صوتی و تصویری، دیجیتال از منظر استفاده در نمایش عروسکی.

۳- شناخت تکنیک‌های هوای فشرده و ایجاد حرکت.

۴- شناخت روبات‌ها- از نظر سخت‌افزاری.

۵- شناخت روبات‌ها از نظر سخت‌افزاری.

۶- ابزار کنترل از راه دور - مدارها، سنسورها.

۷- طراحی حجم ساده و حرکت بخشی آن.

۸- ساخت یک عروسک و حرکت بخشی آن براساس اصول آموزش داده شده.

منابع:

- 1- Animatronic, Rodney Heiligman and Gene Poor: 2003
- 2- Affordable Animatronic- Robert Van Deestand hary lapping: 2005
- 3- Animatronics by Rodney Heiligman, Gene Poor: 2003

نام درس : نمایش عروسکی در تلویزیون و سینما

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری- ۱ واحد عملی

پیشنیاز : کارگردانی نمایش عروسکی ۱

هدف : در این درس دانشجویان با اصول کارگردانی نمایش عروسکی در تلویزیون و سینما و عناصر مربوط به آن آشنا می‌شوند.

شرح درس :

۱- بررسی ویژگی‌های فیلم‌نامه‌ی عروسکی.

۲- شناخت ویژگی‌ها و برتری‌های استوری برد (Story bord)

۳- شیوه‌ها ساخت عروسک در تلویزیون و سینما.

۴- شناخت ویژگی‌های دوربین در تلویزیون و سینما.

۵- آشنایی با نمادها، کادرها، زوایا و عمق میدان‌ها در تلویزیون و سینما.

۶- موقعیت عروسک و عروسک‌گردان در تلویزیون و سینما.

۷- اصول دکوپاژ فیلم تا حدی عروسکی.

۸- استفاده از قابلیت‌های نور و صدا در فیلم عروسکی.

منابع:

۱- کارگردانی فیلم: نما به نما. استیون دوگلاس کاتس. بنیاد سینمایی فارابی. تهران: ۱۳۷۹

2- Directing Film techniques and Aesthetics. Micheal Rabiger. 2003.

3- Directing for film and television Christopher Lukas (2001).

4- Experimental theatre by Judy E. yordon: 1996.

5- Masked Performance: The Play of Self and Other in Ritual and Theatre by John Emigh. 1996.

نام درس : موسیقی در نمایش عروسی پیشرفته.

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری - ۱ واحد عملی

پیشنیاز : ندارد

هدف : در این درس دانشجو توانایی نسبی تئوریک و عملی لازم را برای طراحی موسیقی متناسب با متن و

اجرا و تماشاگر کسب می‌کند.

شرح درس:

۱- مروری بر تئوری موسیقی، صداشناسی کوران، سازشناسی.

۲- مروری کلی بر تاریخ موسیقی غرب، سبک‌های موسیقی.

۳- معرفی فیوژن، زمینه‌های فلسفی و اجتماعی- فیوژن در تئاتر و سینما.

۴- موسیقی الکترونیک و آمیانت، پیدایش و تحول، ورود به تئاتر و سینما.

۵- موسیقی امپرسیونیسم، موسیقی نئوکلاسیک، مینی مالیسم، موسیقی اسپکترال.

۶- اپرا، بررسی تاریخی، منابع نوشتاری، صوتی و تصویری.

۷- جامعه‌شناسی موسیقی، فلسفه‌ی موسیقی.

۸- کار عملی بر روی موسیقی تئاتر و کار با کامپیوتر و نرم‌افزارهای موسیقی.

منابع:

۱- نظری به موسیقی. روح ا... خالقی. نشر نو. تهران: ۱۳۷۰

- 2- Music Theater, W. Anthony Sheppard: 2001
- 3- Verdi: life in Theatre. By Charles Osborne: 1999
- 4- Music Theory for Musical Theatre. By Sohn Bell: 2008-06-16
- 5- Sound and Music for Theatre. Deena Keya and Sames Lebrecht: 1999.

نام درس : عروسک و حرکت

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری - ۱ واحد عملی

پیشنیاز : ندارد

هدف : در این درس دانشجویان با اصول و گونه‌های حرکت اعضای بدن برای جان‌بخشی عروسک آشنا می‌شوند.

شرح درس :

۱- تعریف حرکت، انواع حرکت (فیزیکی، مکانیکی، الکترونیکی)

۲- تفاوت حرکت در انسان و عروسک

۳- حرکت بخشی با جان بخشی

۴- اصول طراحی حرکت محتوای زیبایی شناسانه

۵- کاربرد حرکتی اشیا به عنوان عروسک (با توجه به آراء ابراتسف)

۶- دست عنصر اولیه‌ی حرکت

۷- استفاده از عناصر خاص حرکتی

منابع:

۱- حرفه‌ی من. سرگی ولادمیروویچ آبرازتسوف، جواد ذوالفقاری. نوروز هنر. تهران ۱۳۸۲.

- 2- Making puppet come alive, Larry Engler and Carol Fijan: 1997
- 3- Mastering by John Hodgson: 2001
- 4- Movement And Making Decisions: The Body-mind Connection In The Workplace (Contemporary Discourse on Movement and Dance) by Carol- Lynne Moore: 2005
- 5- Body Movement: Coping with the Environment by I. Bartenieff: 1980
- 6- Making Connections: Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals by Peggy Hechney: 2000.

نام درس : نشانه‌ها و زیبایی‌شناسی در نمایش عروسکی

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد

هدف : در این درس ضمن مروری بر تعاریف و فلسفه‌ی زیبایی‌شناسی و همچنین نقش نشانه‌شناسی در هر ساختار هنری به بررسی اصول این دو نظام در نمایش عروسکی پرداخته و نمودهای زیبایی‌شناسی و گونه‌های نشانه با توجه به نقش عروسک و اکاوی می‌شود.

شرح درس :

۱- فلسفه‌ی زیبایی‌شناسی

۲- نظام نشانه‌شناسانه براساس دیدگاه پیرس، سوسور و یاکوبسن

۳- زیبایی‌شناسی کلاسیک (ارسطو، افلاطون، کانت)

۴- زیبایی‌شناسی نوین (لگارد، سارتر، لوکاج)

۵- عروسک و عناصر زیبایی‌شناسانه

۶- عروسک به مثابه نشانه

۷- مفاهیم نشانه‌شناسی و زیبایی‌شناسی در عناصر نمایش عروسکی

منابع:

۱- نشانه‌شناسی تئاتر و درام، کرالام، فرزانه سجودی. نشر قطره. تهران: ۱۳۸۴

۲- نشانه‌شناسی هنر، محمد ضمیران. نشر قصه. تهران: ۱۳۸۲

۳- حقیقت و زیبایی، بابک احمدی. نشر مرکز. تهران: ۱۳۷۴

- 4- The language of puppet theatre. By Lawrence R. Kominz and Mark Levenson: 1990
- 5- Toward an Aesthetics of the puppet by Steve Tillis: 1992.
- 6- 13- Phenomenology of a Puppet Theatre: Contemplations on the Art of Javanese Wayang Kulit (by Jan Mrazek: 2006)

نام درس : طراحی صحنه‌ی عروسکی پیشرفته

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : ۱ واحد نظری- ۱ واحد عملی

پیشنیاز : طراحی صحنه‌ی نمایش عروسکی (۱)

هدف : در این درس دانشجویان با امکانات نوین بصری، فنی و هنری برای استفاده در طراحی صحنه‌ی

تئاتر آشنا می‌شوند.

شرح درس :

۱- سبک‌شناسی طراحی صحنه‌ی نمایش عروسکی.

۲- بررسی روند حرکتی طراحی صحنه مدرن از ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۶

(روسیه، آمریکا، بلغارستان، لهستان، فرانسه، آلمان، چین، انگلستان، چکسلواکی و ایران)

۳- طراحان معروف جهان.

۴- نقش نور در فضا سازی و طراحی صحنه‌ی مدرن.

۵- امکانات مالتی مدیا در طراحی صحنه.

۶- جلوه‌های ویژه در نمایش عروسکی

منابع:

۱- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم. ادوارد لوسی- اسمیت. علیرضا سمیع آذر. انتشارات نظر.

تهران: ۱۳۸۰

2- What is scenography? Pamela Howard: 2002

3- Theatrical design and Production. By Michael Gillette: 2007

4- Theatre Performance and Thechnology: The Development of Scenograghy in the Twentieth Century. Christopher Baugh: 2005.

نام درس : جامعه‌شناسی تئاتر

تعداد واحد : ۲ واحد

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد

هدف : در این درس دانشجویان با نگره‌ها، اصول و کارکردهای جامعه‌شناسی در تئاتر آشنا می‌شوند.

شرح درس :

۱- تئاتر به مثابه یک حرفه‌ی اجتماعی.

۲- خصوصیات اقتصادی تئاتر.

۳- نهادینه شدن تئاتر.

۴- خصوصیات اجتماعی تئاتر.

۵- بررسی جامعه‌ی هنرمندان تئاتر.

۶- بررسی جامعه‌ی مخاطبان تئاتر.

۷- نقش تئاتر در گسترش فرهنگ جامعه‌ی امروزی.

۸- نقش تئاتر در توسعه‌ی ملی.

منابع:

۱- اجمالی از جامعه‌شناسی هنر

پدیدآور اصلی: آریان‌پور، امیرحسین، ۱۳۰۳-، تهران: دانشکده هنرهای زیبا، ۱۳۴۵

۲- گستره و محدوده‌ی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات

پدیدآور اصلی: شیروانلو، فیروز، / تهران: توس، ۱۳۵۵

۳- واقعیت اجتماعی و جهان داستان: جامعه‌شناسی هنر و ادبیات

پدیدآور اصلی: مصباحی‌پور ایرانیان، جمشید / تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸

۴- جامعه‌شناسی هنر

پدیدآور اصلی: دوینیو، ژان، ۱۹۲۱ نشر مرکز، ۱۳۷۹

نام درس : نشانه‌ها و معنا در ادبیات نمایشی

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد

هدف : آشنایی با نشانه‌شناسی و جلوه‌های نمایش در ادبیات فارسی

سرفصل دروس :

ادبیات همه ملل و علی‌الخصوص ایران سرشار از حکایات، تمثیل‌ها، لطایف و ظرایفی که به غنا و استحکام وجه دراماتیک ادبیات نمایش افزوده و برآیند این نشانه‌ها و علامات بر صحنه نمایش نیز نمایان می‌گردد. در این درس سعی خواهد شد تا علل کاربرد نمادها و نشانه‌ها در برجسته‌ترین آثار ادبیات نمایشی ایران و جهان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و علل ضعف و قوت آنها در ایجاد ارتباط تا جامعه و مخاطب تحلیل شود. در این درس استاد مربوطه با ارائه نمونه‌های مختلف اعم از نمایشنامه‌ها و نایش‌های اجرا شده یا در حال اجراء ضمن رعایت دیدگاه زیباشناسانه، اجتماعی، تاریخی، فلسفی و سیاسی و توان‌مندی این آثار را در برقراری ارتباط مخاطب مورد بحث قرار می‌دهد.

منابع :

۱- نشانه‌شناسی تئاتر و درام، کرام، فرزانه سجودی، نشر قطره، ۱۳۸۴

۲- رمزپردازی در ادبیات فارسی، تقی‌پور نامداریان، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴.

۳- نشانه‌شناسی هنر، محمد ضمیران. نشر قصبه. تهران: ۱۳۸۲

نام درس : سبک‌های ادبی جهان

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : ندارد.

هدف : در این درس دانشجویان با مکاتب ادبی جهان، ریشه‌ها و نمونه‌های آن آشنا می‌شوند.

شرح درس :

در این درس دانشجویان با سبک‌های ادبی، مانند رئالیسم و ناتورالیسم، سمبولیسم رمانتیسیسم، سورئالیسم، اگزیستانسیالیسم و خاستگاه آنها آشنا شده و به منظور تفهیم آنها به نمونه‌های مشخص و بارز هر سبک و نویسندگان این مکاتب، آشنایی پیدا خواهند کرد.

منابع:

۱- مکتب‌های ادبی، رضا سید حسینی، انتشارات نگاه، ۱۳۸۳

۲- آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم. ادوارد لوسی - اسمیت. علیرضا سمیع آذر. انتشارات نظر.

تهران: ۱۳۸۰

۳- راهنمای رویکردهای نقد ادبی. زهرا میهن‌خواه. اطلاعات. تهران: ۱۳۷۰

