

آموزشگاه کنکور هنر سی رنگ

- مشاوره تخصصی ■ دانلود کتاب و جزوات آموزشی
- آخرین اخبار کنکور هنر ■ کات و دی وی دی های آموزشی متنوع

ما را در سایت زیر دنبال کنید:

WWW.30RANG.ART

۰۲۱ - ۲۲۸۸۹۹۶۷

@art30rang

دانشگاه تهران

مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس

دوره : کارشناسی

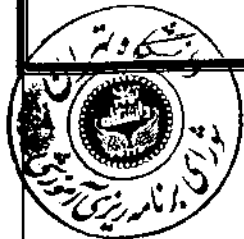
رشته : طراحی صحنه

پردیس هنرهای زیبا

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

این برنامه بر اساس مصوبه جلسه ۷۲۵ مورخ ۸۸/۴/۲۷ شورای برنامه ریزی آموزش عالی مبنی بر ضرورت ایجاد رشته طراحی صحنه و مطابق با مواد آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، توسط اعضای هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا تهیه و تنظیم شده و در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مورخ ۸۷/۷/۱۷ به تصویب رسیده است.

مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران در خصوص برنامه درسی

رشته : طراحی صحنه

مقطع : کارشناسی

- برنامه درسی دوره کارشناسی طراحی صحنه که توسط اعضای هیات علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا تدوین شده است با اکثریت آراء به تصویب رسید.
- این برنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
  - هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه برسد.

عبدالرضا سیف

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

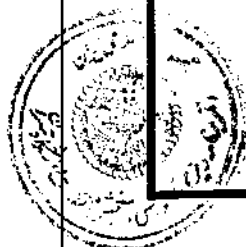
محمود کمره ای

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

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

فرهاد رهبر

ریاست دانشگاه تهران

فصل اول

مشخصات کلی رشته ی کارشناسی طراحی صحنه

مقدمه

طرح جامع تربیت کارشناسان متعدد و متخصص در زمینه نمایش در کمیته تخصصی هنرهای نمایشی گروه برنامه‌ریزی هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته است، در این برنامه‌ریزی سعی بر آن بوده است که توجه به هنر نمایش ایرانی، فزونی یافته و حتی‌المقدور در تمامی واحدها مطالعه در فرهنگ اسلامی، ایرانی زمینه‌های دستیابی و آشنایی با نمایشی مبتنی بر این فرهنگ را فراهم آورد. طراحی صحنه یکی از ارکان هنر نمایش است که می‌تواند در پیوند با معماری و هنرهای تجسمی غنی ایرانی/اسلامی قرار گیرد.

۱- تعریف و هدف

طراحی صحنه از فنی‌ترین رشته‌های هنرهای نمایشی به شمار می‌آید که به صورت بینارشته‌ای می‌تواند با معماری و نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی پیوند برقرار کند. از این جهت طراحی صحنه نمایش دارای آبشخورهایی غنی است که می‌تواند به اعتلای آن بینجامد. همچنین طراحی صحنه در جهان نیز به طور مستقل دارای تاریخچه‌ای پر بار است که در آن می‌توان ظهور سبک و مکاتب مختلف را به نظاره نشست. رشته‌ی طراحی صحنه ضمن پرداختن به هنرهای مرتبط و نیز مکاتب طراحی صحنه، در پی آموزش فنی این رشته نیز هست. چنانکه دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند هم از منظر فنی و هم به جهت هنری در این رشته مشغول به کار شوند.

هدف این رشته تربیت نیروهایی است که بتوانند به عنوان طراح صحنه در تئاتر، سینما و تلویزیون و نیز نمایشگاه‌ها و سمینارها به کار بپردازند و با رجوع به معماری و هنرهای تجسمی غنی ایرانی، زیبایی‌شناسی شرقی/اسلامی را به صورت عام‌گسترش دهند.

۲- طول دوره و نظام

طول متوسط دوره کارشناسی طراحی صحنه ۴ سال شامل ۸ نیم‌سال ۱۶ هفته‌ای می‌باشد. 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 درس‌های جدید قرار دهد.

۳- نوع و تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی الزامی دوره کارشناسی طراحی صحنه به شرح زیر است:

دروس عمومی: (مشترک با کلیه رشته‌ها) ۲۱ واحد

دروس پایه: (مشترک با دیگر رشته‌های هنرهای نمایشی) ۲۲ واحد

دروس اصلی: (مشترک با دیگر رشته‌های هنرهای نمایشی) ۱۹ واحد

دروس تخصصی رشته‌ی طراحی صحنه: ۷۴ واحد

دروس اختیاری: ۴ واحد

در مجموع: ۱۴۰ واحد

۴- نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در رسانه‌های مختلف، تئاتر و آموزش تئاتر در سینما و تلویزیون به عنوان طراح صحنه به کار بپردازند و از این طریق به غنای فرهنگی و انتقال مفاهیمی ملی/دینی اهتمام ورزند. همچنین وظیفه آموزش تئاتر (طراحی صحنه) در مدارس و کلاس‌های آزاد بر عهده فارغ‌التحصیلان این رشته است.

۵- ضرورت و اهمیت

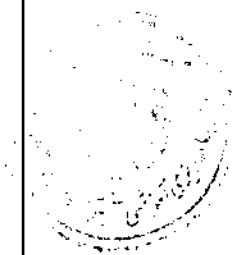
در تمامی جوامع هنر نمایش یکی از شاخصه‌های تمدن به کار می‌رود و از طریق آن مفاهیم معنوی و نقدهای اجتماعی منتقل می‌شوند. لذا وجود رشته‌های مرتبط با هنرهای نمایشی در تمامی سرزمین‌های در حال پیشرفت و پیشرفته از ضرورت‌های غیرقابل انکار به شمار می‌آید. همچنین با توجه به گسترش رسانه‌های عمومی در ایران و نیاز شدید مخاطب به محصولات نمایش ایرانی، که با فرهنگ و آئین‌های ملی/دینی آمیخته باشد، لزوم و اهمیت این رشته بیش از پیش آشکار می‌شود. تئاتر امروز جهان طراحی صحنه یکی از ارکان غیر قابل انکار است که عمده‌ی نقش فضا سازی و بیان مفاهیم

از طریق هنرهای تجسمی را بر صحنه بر عهده دارد. همچنین ضرورت بهره گیری علمی از منابع هنرهای بومی ایرانی بر صحنه های نمایش لزوم این رشته را بیش از پیش آشکار می کند. بخش زیادی از توسعه ی هنرهای نمایشی شرقی در ایران بی تردید مرهون گسترش رشته ی طراحی صحنه است.

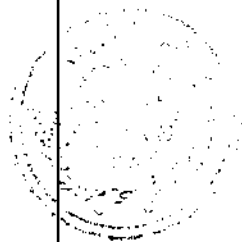
۶- شرایط پذیرش دانشجو

کلیه ی دبلمه 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 ی طراحی صحنه را انتخاب کنند و سپس در صورت احراز نمره ی قبولی در این مرحله ، در مصاحبه ی حضوری و تخصصی رشته ی طراحی صحنه شرکت کنند.

فصل دوم :

برنامه ی دروس

جدول یک - دروس عمومی رشته ی طراحی صحنه در مقطع کارشناسی

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

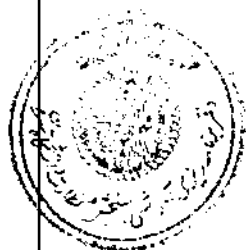
اگر درصد درس زبان دانشجو کمتر از ۵۰٪ باشد باید پیش از گرفتن واحد زبان خارجی واحد زبان پیش دانشگاهی را بگذرانند.

جدول دو - دروس پایه ی رشته ی طراحی صحنه در مقطع کارشناسی

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

جدول سه- دروس اصلی رشته ی طراحی صحنه در مقطع
کارشناسی

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

جدول چهار- دروس تخصصی رشته ی طراحی صحنه

ردیف	نام درس	تعداد واحد	ساعت			پیشنیاز
			جمع	نظری	عملی	
۱	اصول و مبانی هنرهای تجسمی	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۲	اجرای نمایش های ایرانی و شناخت بافت های سنتی ۱	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۳	ماسک و گریم	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۴	طراحی و نقاشی ۱	۲	۶۴		۶۴	
۵	حجم شناسی و حجم سازی	۲	۶۴		۶۴	
۶	تاریخ تحولات طراحی صحنه	۲	۳۲	۳۲		
۷	تکنیک صحنه ۱	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۸	اجرای نمایش های ایرانی و شناخت بافت های سنتی ۲	۲	۴۸	۱۶	۳۲	اجرای نمایش های ایرانی و شناخت بافت های سنتی ۱
۹	طراحی و نقاشی ۲	۲	۶۴		۶۴	طراحی و نقاشی ۱
۱۰	تاریخ مبلمان و لوازم صحنه	۲	۳۲	۳۲		
۱۱	استفاده از رایانه در طراحی صحنه	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۱۲	کارگاه چوب و فلز	۲	۶۴		۶۴	
۱۳	سبک های طراحی صحنه	۲	۳۲	۳۲		
۱۴	نقاشی تناتر	۲	۶۴		۶۴	طراحی و نقاشی ۲
۱۵	تکنیک صحنه ۲	۲	۴۸	۱۶	۳۲	تکنیک صحنه ۱
۱۶	تاریخ و طراحی لباس ۱	۲	۳۲	۳۲		
۱۷	طراحی صحنه و ماکت سازی ۱	۲	۶۴		۶۴	
۱۸	طراحی صحنه نمایش عروسکی	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۱۹	معماری داخلی ۱	۲	۴۸	۱۶	۳۲	اسکیس و راندو (هم نیاز)
۲۰	اسکیس و راندو	۲	۶۴		۶۴	معماری داخلی ۱ (هم نیاز)
۲۱	معماری داخلی ۲	۲	۴۸	۱۶	۳۲	معماری داخلی ۱
۲۲	تاریخ و طراحی لباس ۲	۲	۳۲	۳۲		تاریخ و طراحی لباس ۱
۲۳	طراحی صحنه و ماکت سازی ۲	۲	۶۴		۶۴	طراحی صحنه و ماکت سازی ۱
۲۴	آرایش صحنه	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۲۵	دوخت لباس تناتر	۲	۶۴		۶۴	
۲۶	نقد و تحلیل نمایش از منظر طراحی صحنه	۲	۳۲	۳۲		
۲۷	نورپردازی در تناتر	۲	۳۲	۳۲		
۲۸	طراحی صحنه برای سینما و تلویزیون ۱	۲	۴۸	۱۶	۳۲	
۲۹	کارگاه پیشرفته ی طراحی صحنه و ماکت سازی ۱	۳	۹۶		۹۶	
۳۰	طراحی صحنه و ماکت سازی اپرا	۲	۴۸	۱۶	۳۲	کارگاه پیشرفته ی طراحی صحنه و ماکت سازی ۱
۳۱	صدا در نمایش	۲	۳۲	۳۲		
۳۲	طراحی صحنه برای سینما و تلویزیون ۲	۲	۴۸	۱۶	۳۲	طراحی صحنه برای سینما و تلویزیون ۱
۳۳	کارگاه پیشرفته ی طراحی صحنه و ماکت سازی ۲	۳	۹۶		۹۶	کارگاه پیشرفته ی طراحی صحنه و ماکت سازی ۱
۳۴	پروژه	۶	۱۷۸	۴۸	۱۶۰	
۳۵	جمع	۷۴				

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

فصل سوم

سرفصل دروس

اصول و مبانی ارتباطات

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

در این درس دانشجویان با:

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

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

آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

- ریشه‌های ادبیات ایران قبل از اسلام

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

منطق‌الطیر عطار و...

- ادبیات ایران پس از مشروطه: تأثیرپذیری از ادبیات غرب

- ادبیات معاصر: قبل از انقلاب

- ادبیات معاصر: پس از انقلاب

منابع:

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

۱۳۶۸.

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

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

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

جامعه‌شناسی عمومی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

(۱) کلیات جامعه‌شناسی:

مفهوم - تعریف - هدف - قلمرو - ارتباط جامعه‌شناسی با سایر علوم اجتماعی - بینش عامیانه و بینش اجتماعی - جامعه‌شناسی خرد و جامعه‌شناسی کلان - سوالات جامعه‌شناسی

(۲) تاریخچه شکل‌گیری جامعه‌شناسی:

دوره تفکر اجتماعی - دوره علم جامعه‌شناسی - رنسانس و پیدایش جامعه‌شناسی - علل شکل‌گیری - فرایند کنونی - روش‌های جامعه‌شناسی جدید

(۳) مفاهیم اصلی جامعه‌شناسی

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

(۴) حوزه‌های جامعه‌شناسی:

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

منابع:

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

۲- ارونیک 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 موسیقي

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

۱- تحلیل موسیقي

۲- عناصر اولیه موسیقي، پیدایش موسیقي

۳- موسیقي مذهبی غرب و فرمهای مهم آن

۴- شناسایی سبک‌های مختلف موسیقي:

۴-۱ رنسانس

۴-۲ دوره قبل از باروک

۴-۳ دوره باروک

۴-۴ کلاسیک -

۴-۵ رمانتیک

۵- سبک‌های موسیقي در قرن بیستم

۶- موسیقي مدرن

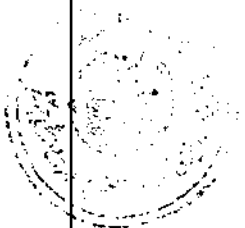
۷- آشنایی با دستگاه‌های موسیقي ایران

منابع:

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

۲- مردان موسیقي، مولاس برائکوي، دکتر مهدی فروغ، ۱۳۵۱؛ نشر فرانکلین.

۳- تاریخ موسیقي 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 ایللیاد و ادیسه و تحلیل مقدماتی آنها.
- تأثیر مسیحیت بر ادبیات غرب.
- آشنایی با کمدی الهی و تحلیل مقدماتی آن.
- آشنایی با دن کیشوت و تحلیل مقدماتی آن.
- آشنایی با بینوایان و تحلیل مقدماتی آن.
- آشنایی با ادبیات قرون نوزدهم و بیستم در غرب . (همینگوی ، تولستوی ، داستایفسکی ، دیکنز ، پروست و ...)

منابع:

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

جامعه‌شناسی هنر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: جامعه‌شناسی عمومی

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

شرح درس:

(۱) کلیات

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

(۲) تاریخچه جامعه‌شناسی هنر

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

(۳) نهاد اجتماعی هنر

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

(۴) دگرگونی‌های هنر در دنیای امروز

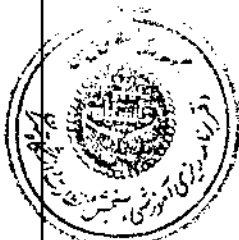
رهیافت‌های جدید، از سنت فلسفی به انتقادی - از هنجارگرایی به توصیف و تبیین - سیاست - اقتصاد و رسانه - آینده پژوهی.

منابع:

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

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

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

فرهنگ و ادبیات عامه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی با هنر و ادبیات عامیانه و داستان‌های مردمی

شرح درس:

- معنای ادبیات فولکلوریک

- ارزش ادبیات فولکلور در فرهنگ و تمدن یک جامعه

- نمونه‌های ادبیات فولکلوریک کشورهای مختلف

- ادبیات فولکلوریک ایران

- ترانه‌ها مثل‌ها و مثل‌های عامیانه ایران

- حکایت‌ها قصه‌ها افسانه‌های عامیانه ایران

- ادبیات عامیانه ایران در تصویر

منابع:

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

۲- کیا، خجسته - قهرمانان بادپا، 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 مضامین نمایشی، متون ادبی و عرفانی و ارتباط آن با تمثیل و اسطوره

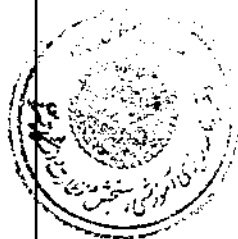
- بررسی آثار نمایشی (فیلم، فیلمنامه و نمایشنامه) که با اسطوره و تمثیل ارتباط دارند.

منابع:

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

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

۳- 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 فلسفه ی پوزیتیستی غرب.
- آشنایی با فلسفه و حکمت در شرق دور.
- آشنایی با فلسفه و حکمت در هندوستان.
- آشنایی با فلسفه و حکمت در ایران.

منابع:

- ۱- فیروزان، مهدی- راز و رمز هنر دینی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸..
- ۲- شایگان، داریوش- ادیان و مکتب های غلسفی هند(دو جلد)موسسه امیر کبیر، ۱۳۷۵.
- ۳- پاشایی، علی- ذن چیست؟ انتشارات نیلوفر چاپ سوم، ۱۳۷۱.
- ۴- شریعتمداری، علی- فلسفه، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴.

روش تحقیق و تدوین پروژه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

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

منابع:

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

فلسفه مقدماتی غرب

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: فلسفه مقدماتی شرق

هدف: آشنایی مقدماتی با اصول و مبانی فلسفه غرب

شرح درس:

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

منابع:

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

بنیاد نمایش در غرب و شرق

تعداد واحد: 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 جزئی‌نگری متأثر غرب با تأکید بر نمایش تعزیه
- ریشه‌های آئینی و اسطوره‌های در نمایش شرق با تأکید بر شاهنامه‌خوانی و نقالی
- ریشه‌های مذهبی و دینی در نمایش شرق با تأکید بر پرده‌خوانی و تعزیه
- ریشه‌های نمایش در غرب با تأکید بر یونان باستان
- جزئی‌نگری و نگرش فلسفی بر نمایش غرب
- مفهوم کلی شخصیت‌پردازی در نمایش دراماتیک غرب
- مفهوم کلی ساختار نمایش دراماتیک غرب

منابع:

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

مبانی بازیگری

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی اولیه با اصول و مبانی بازیگری

شرح درس:

- مبانی نرمش بدن

- مبانی بیان

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

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

- بداهه‌سازی تک نفره

- بداهه‌سازی دو نفره

- بداهه‌سازی سه نفره

منابع:

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

۲- استانیسلاوسکی، کنستانتین - آمادسازی هنرپیشه، ترجمه‌ی مهین اسکویی، جلد اول، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۲.

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

۴- فنائیان، 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

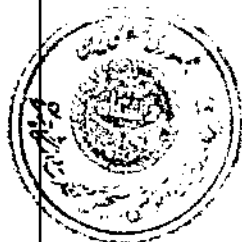
منابع:

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

۲- فنائیان، ناجبخش، مبانی بازیگری و کارگردانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴.

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

سروش، ۱۳۸۰.

مبانی طراحی صحنه

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

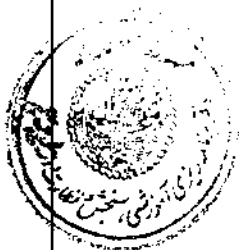
هدف: در این واحد درسی دانشجویان با مبانی طراحی صحنه و اهمیت و نقش طراحی صحنه در فرایند تولید تئاتر آشنا خواهند شد. تعاریف ابتدایی طراحی صحنه، مولفه‌های بنیادین و اصول اولیه طراحی صحنه از جمله سایر اهداف این درس خواهد بود.

شرح درس:

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

منابع:

- ۱- مبانی طراحی صحنه، محسن 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
- ۴- Stage design- Gary thorns – crowood press – ۱۹۹۹.

مبانی ادبیات نمایشی

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی نظری و عملی با مقدمات و اصول نمایشنامه‌نویس

شرح درس:

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

منابع:

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

مباني نمايش عروسكي

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري (يك واحد) - عملي (يك واحد)

پيش‌نياز: ندارد

هدف: در اين درس دانشجويان با مباني و تاريخ نمايش عروسكي آشنا مي‌شوند.

شرح درس:

- ۱- آشنائي با معني لغوي و ماهوي عروسك.
- ۲- آشنائي با انواع عروسك‌ها.
- ۳- عروسك‌هاي نمايشي و پنج تكنيك كلاسيك.
- ۴- آشنائي با نمايش عروسكي (ساختار، عناصر و عوامل).
- ۵- آشنائي با نمايش عروسكي آييني و سنتي ايران.
- ۶- ساخت عروسك ريتم بيگ و اجرا با آن.
- ۷- آشنائي با نمايش عروسكي سنتي و مدرن در آسيا.
- ۸- آشنائي با نمايش عروسكي سنتي و مدرن در اروپا.
- ۹- آشنائي با نمايش عروسكي سنتي و مدرن در آمريكا.
- ۱۰- ساخت عروسك نهايي.

منابع:

- ۱- هنر عروسكي، بيل برد، جواد ذوالفقاري، انتشارات واحد فوق‌برنامه‌ي جهاد دانشگاهي تهران، ۱۳۶۴.
- ۲- دنياي گسترده‌ي نمايش عروسكي، بهروز غريبپور، سروش، ۱۳۶۴.
- ۳- نمايش در ايران، بهرام بيضائي، روشنگران، ۱۳۸۳.
- ۴- حرفه‌ي من، سرگني ابرائيف، جواد ذوالفقاري، نوروز هنر، ۱۳۸۱.

تاریخ نمایش در ایران

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

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

شرح درس:

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

- متون نمایش در دوران پیش از اسلام

- اسلام و هنر نمایش

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

نمایش‌های شادی‌آور و خیمه‌شب‌بازی

منابع:

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

۲- چلکوفسکی، پیتر - تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ترجمه‌ی داوود حاتمی، شرکت

انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸.

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

۴- عراقی‌زاده، منیژه (و دیگران) - خاستگاه اجتماعی هنرها، چاپ اول، تهران،

فرهنگسرای نیاوران، ۱۳۵۷.

تاریخ نمایش در جهان

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز:

هدف: آشنایی اجمالی با تاریخ نمایش در جهان

شرح درس:

- تناتر در یونان و روم باستان

- تناتر در قرون وسطی

- تناتر در عصر الیزابتین

- تناتر در دوران نئوکلاسیک و رومانتیسم

- تناتر در قرن نوزدهم و بیستم

منابع:

- براکت، اسکار - تاریخ تناتر جهان (جلد اول و دوم) - هوشنگ آزادی آور - نشر نقره

تهران، ۱۳۶۳.

- براکت، اسکار - تازیخ تناتر 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: تطابق نظریه‌های نمایش در هنر شرق و غرب

شرح درس:

- بررسی تطبیقی شخصیت و شخص‌بازی
- 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- ارسطو - فن شعر، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷.
- ۲- واعظ کاشفی، حسین - روضه‌الشهدا - به کوشش محمدرضا رمضانی.
- ۳- واعظ کاشفی، حسین - فتوت نامه‌ی سلطانی - به کوشش محمدجعفر محجوب، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰.
- ۴- فیروزان، مهدی - راز و رمز هنر دینی - سروش، تهران، ۱۳۷۸.

اصول و مبانی هنرهای تجسمی

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این واحد درسی به مولفه‌های بنیادین هنرهای تجسمی، عناصر اصلی و خصوصیات مهم آثار تجسمی پرداخته خواهد شد.

شرح درس:

- کمک به تربیت بصري دانشجو به منظور کشف ارزشهای حجم و خط و نور و سایه و رنگ طرح و ترکیب و ارتباط بین آنها که در نمایش نقش مهمی دارد.

- به نمایش گذاشتن آثار عمده هنرهای تجسمی (نقاشی - مجسمه‌سازی و معماری و...) از هر سبک و شیوه و دوره و توضیح مفاهیم و قواعدی که در آنها نهفته است.

- بررسی بیان فنی و هنری آنها

- بررسی خصوصیات و رموز آنها

منابع:

۱- هنر و ادراک بصري، روان‌شناسی چشم خلاق، رودلف آدینهایم، ترجمه مجید اخگر؛ چاپ اول، ۱۳۸۶.

۲- تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی جارلز جنسن، بتی آواکیان، چاپ اول، ۱۳۸۴.

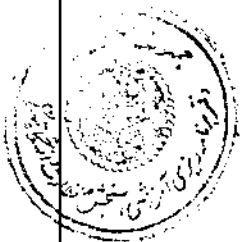
۳- مبانی رنگ و کاربرد آن، دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی، چاپ اول، ۱۳۸۱.

۴- مبانی نظری هنرهای تجسمی، دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی، چاپ ششم، ۱۳۸۵.

۵- مبادی سواد بصري، دونیس دساندیس، ترجمه مسعود سپهر، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۵.

سروش

۶- طرح و شکل، یوهانس اتین، ترجمه پرویز سیار، چاپ دوم، ۱۳۸۰، سروش.

اجرای نمایش‌های ایرانی و شناخت‌بافت‌های سنتی (۱)

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با مولفه‌های اصلی معماری ایرانی، تقسیم‌بندی‌ها و عناصر اساسی آن آشنا شده چگونگی به کارگیری آنها را در طراحی صحنه نمایش‌های ایرانی خواهند آموخت.

شرح درس:

- تعاریف - تاریخچه - اهداف و ضرورت‌ها
- بافت سنتی چیست - تقسیمات و ویژگی‌های هر یک کدام است
- تقسیم‌بندی بافت فضاهای شهری - محیطی در سنت ایرانی
- تقسیم‌بندی یک خانه سنتی ایرانی
- بافت‌های سنتی شهری در اقلیم‌های گوناگون ایرانی
- ملحقات معماری سنتی: در - پنجره - ستون - پرده و...
- انتخاب یک متن نمایشی ایرانی و طراحی صحنه آن (اسکیس‌ها)
- ترسیم نقشه‌های مربوطه
- ساخت کولازهای مختلف از فضای نمایشنامه و تعامل آن با بافت‌های سنتی
- ساخت ماکت نمایشنامه مزبور

منابع:

- ۱- پویه‌شناسی صور معماری - رودلف آرنه‌ایم - مهرداد قیومی بیدهندی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۶.
- ۲- بوطیقای معماری، آنتونی سی آنتونیوس، احمد رضا آی، انتشارات سروش، جلد ۱ و ۲، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- ۳- معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگی‌های آنها، اتوسا امیرکبیریان، اصغر محمد مرادی، انتشارات میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، ۱۳۸۲.
- ۴- هنر و معماری اسلامی، ریچارد اینتگه‌اورن، دکتر یعقوب آژند، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵.
- ۵- معماری ایران، مصالح شناسی سنتی، حسین زم‌سیدی، احمدالله یاری، نشر زمرد، چاپ اول، ۱۳۸۴.

ماسك و گريم

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري (يك واحد) - عملي (يك واحد)

پيش‌نياز: ندارد

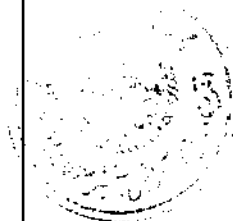
هدف: در اين درس دانشجويان با تعاريف، تاثيرات و انواع گريم در تئاتر آشنا شده، انواع و اقسام روش‌هاي متداول و رايج گريم را آموزش مي‌بينند و به صورت عملي مبادرت به فعاليت در اين حوزه خواهند كرد.

شرح درس:

- تعاريف - سبك - نوع تاثير و جلوه‌هاي گوناگون در گريم تئاتر و سينما
- روان‌شناسي و جامعه‌شناسي - نژاد - مكان و زمان در طراحي گريم
- دكور - لباس - نور و طراحي گريم و ماسك
- شيوه‌هاي طراحي گريم و پياده كردن طرح بر چهره بازيگر
- شناخت لوازم و به كارگيري لوازم گريم
- كشيدن انواع خط بر چهره - سايه زدن - روشني زدن - حجم‌سازي و فنون مختلف آن
- شناخت و بررسي عضلات و ميميك چهره
- استفاده از ماسك در تئاتر
- معرفي ابزار ساخت ماسك و انواع روش‌هاي ساخت ماسك
- رنگ‌آميزي ماسك

منابع:

- ۱- چهارمردازي براي سينما، تلويزيون، تئاتر، يوليسو هاميش، پريسا عباس‌زاده برارنده، چاپ اول، ۱۳۸۲ ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- ۲- آرايش و گريم از خانه تا صحنه، ناهيد كبيري، چاپ دوم، ۱۳۷۹، ناشر روزنه‌كار.

طراحی و نقاشی (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این واحد درسی به طراحی، تکنیک‌ها و روش‌ها، ابزار و مولفه‌های اصلی طراحی پرداخته خواهد شد. ضمن آنکه دانشجویان این روش‌ها را در قالب ترکیب‌بندی و طراحی از فضاها، داخلی و خارجی تجربه خواهند کرد.

شرح درس:

- تعریف طراحی - تاریخچه مختصر طراحی و شناخت و کاربرد ابزار طراحی

- اجزاء طراحی - انواع خط - خطوط محیطی و قدرت بصری و حساسیت

- تناسبات و اندازه‌گیری در طراحی

- روش‌های طراحی با مداد و زغال و اثرات مختلف ابزار طراحی بر روی انواع کاغذ

- روش‌های ترسیم پرسپکتیو نظری

- نور در طراحی - سایه روشن - ایجاد سایه روشن در طراحی و چگونگی اجرای آن

- انواع بافت و جنسیت در طراحی و چگونگی ایجاد آنها

- ترکیب‌بندی در طراحی

- طراحی از فضاها، داخلی و خارجی ساختمان

- طراحی از مبلمان شامل میز - صندلی - نیمکت - کتابخانه و....

منابع:

۱- تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی، چارلز جنس، بئی آواکیان. انتشارات سمت، چاپ

اول، ۱۳۸۴.

۲- مبانی رنگ و کاربرد آن، دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۱.

۳- طرح و شکل، یوهانس آتین، پیروز سیار، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۰.

۴- تصویر صحنه، اوتمار شوبرت، سعید فرهودی، انتشارات اطلاعات

حجم‌شناسی و حجم‌سازی

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این واحد درسی تمرین‌های متنوعی در زمینه حجم و حجم‌سازی ارائه و دانشجویان چگونگی بهربرداری از حجم و مولفه‌ها و کاربردهای آن را در طراحی صحنه تأثیر تجربه می‌کنند.

شرح درس:

- اجرای تمرین‌های ساده در ابعاد کوچک به منظور آشنایی با قابلیت‌های نور و سایه در ساختار

احجام گوناگون

- ترکیب‌بندی احجام ساده با اجرای نمونه‌های کوچک و بزرگ در راستای سازمان بخشی به

ساختار صحنه‌پردازی تأثیر

- کپی برخی آثار ارزنده تاریخ هنرهای تجسمی و تبدیل آنها با احجام قابل استفاده و کاربردی در

طراحی صحنه تأثیر

- استفاده از متربال گوناگون برای ساخت احجام-مختلف که به صورت کارگاهی انجام می‌شود

- به کارگیری ویژگی‌های خطوط برجسته و فرو رفته در انواع نقش برجسته

- آنالیز و واکاوی احجام گوناگون به کار رفته در صحنه‌پردازی طراحان صحنه برجسته جهان

- شناخت و بررسی‌ساز و کار ترکیب‌بندی میزانس صحنه با احجام مورد استفاده در صحنه‌پردازی

تأثیر

- شناخت آثار برگزیده تاریخ نقاشی و تبدیل آنها به حجم‌های گوناگون صحنه‌ای

- طراحی و ساخت احجام تندیس و آلمانی برای متون مختلف نمایشی

- اتخاذ یک واحد حجمی برای صحنه و کاستن حجم‌های اضافی در راستای رسیدن به طرح نهایی

صحنه

منابع:

۱- طرح و شکل، یوهانس ایتن، پیروز سیار، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۰.

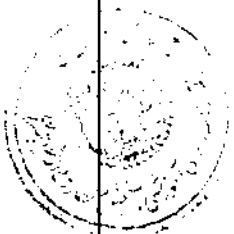
۲- طراحی صنعتی: مواد و فرایندهای تولید، جیم لسکو، کاوه مقدم، فرهود و سعید ارشادی،

شادمان خویشتیان، چاپ اول، ۱۳۸۳.

۳- Making stage props- Andy Wilson the crowood press-۲۰۰۰،

۴- Theatre Engineering and architecture- volume ۱-۳- pims-۲۰۰۴،

۵- طراحی صحنه، مهدی ارجمند، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۸۵.

تاریخ تحولات طراحی صحنه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان طراحی صحنه با مکاتب و سبک‌های طراحی صحنه و معماری آشنا شده چگونگی بهره‌برداری از مولفه‌های اصلی هر سبک معماری را در طراحی صحنه تثاتر آموزش می‌بینند.

شرح درس:

- بررسی و ارائه ویژگی‌های اصلی و اساسی سبک‌های مختلف تاریخ معماری از کلاسیک تا امروز

- ارائه تصاویر مختلف و متنوع از سبک‌های مختلف معماری به دانشجویان و بحث و بررسی براساس چگونگی استفاده از آنها در طراحی صحنه تثاتر

- بخش فیلم‌های مختلف پیرامون سبک‌ها و دیدگاه‌های مختلف معماری

- بررسی و شناخت گونه‌های مختلف طراحی صحنه از یونان تا زمان معاصر

- بررسی و شناخت تحولات طراحی صحنه در نمایش‌های اقوام دیگر

- ارائه گونه‌های مختلف صحنه در زمان معاصر و آدپتاسیون طراحی صحنه دانشجویان

بر مبنای هر یک از این نوع سאלن‌ها

- نگارش یک مقاله از سوی دانشجویان درباره انطباق یک سبک معماری یا یک شیوه تاریخی

طراحی صحنه با طراحی صحنه پیشنهادی از سوی آنه

- بررسی آراء نظریه‌پردازان عمده طراحی صحنه و آنالیز و نقد تنوری‌های آنها

- برگزاری ورک شاپ تحولات طراحی صحنه در انتهای ترم و شرکت مقالات دانشجویان

در آن به همراه نشست‌های تخصصی

منابع:

۱- تاریخ طراحی صحنه تثاتر ایران، سید محسن صائعی، انتشارات نمایش، چاپ اول،

۱۳۸۱.

۲- تثاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا بروک، جیمز روزاوندز، ترجمه مصطفی اسلامی. چاپ

چهارم، سروش، ۱۳۸۶.

۳- دایره‌المعارف معماری جهان، هنری استیرلن، نادر روزرخ، چاپ اول، بهار ۸۱، انتشارات

فرهنگیان.

۴- صحنه صفر، پیام فروتن، نشر آیسار، ۱۳۸۴

۵- Theatres and opera houses - Terri Hardin todtri pro - ۱۹۹۹,

A short history of western performance space- David wiles - ۶-

Cambridge/۲۰۰۳.

تکنیک صحنه (۱)

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: تکنیک صحنه حاوی مقولاتی چون نقشه کشی و پرسپکتیو است که دانشجویان طراحی صحنه در این ۲ واحد به صورت نظری و عملی این دو حوزه تکنیکی را آموزش دیده به کار عملی نیز می‌پردازند.

شرح درس:

- تاریخچه نقشه‌کشی، ابزار و وسایل و علامت‌های ترسیم و احجام سه‌بعدی روی کاغذ دو

بعدی

- نقشه‌کشی معماری، نقشه‌کشی چوب، نقشه‌های اجرایی دکور - طراحی و ترسیم فضاهای مختلف نمایش و تهیه نقشه‌های اجرایی صحنه‌های مختلف و

دکورهای مربوطه

- پرسپکتیو، تعریف، زاویه دید، تابلوی دید، خط افق، نقطه اصلی دید

- نقطه گریز، آسمان پرسپکتیو، زمینه پرسپکتیو، نقطه دید

- پرسپکتیو نقطه، پرسپکتیو خط، مقیاس قائم پرسپکتیو، استفاده از افطار در پرسپکتیو

- پرسپکتیو سطح، یک نقطه‌ای، دو نقطه‌ای و سه نقطه‌ای

- پرسپکتیو درها، پنجره‌ها و دیوارها

- پرسپکتیو دایره و قوس‌ها

- خطوط مایل و سطوح شیب‌دار

منابع:

۱- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی داخلی، سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش،

چاپ اول، ۱۳۸۰.

۲- راهبردهای اساسی طراحی صحنه، پیام فروتن، انتشارات سمت، زیر چاپ.

- changing stages- Richard Eyre, Nicholas Wright- Bloomsbery-

۳۲۰۰۰،

Technical theater for no technical people- Drew Campbell- ۴-

Allworth-۱۹۹۹.

- Small stage sets on tour- James hull miller- Meriwether-۲۰۰۰.

- Stage design- Gary throne- the crowood-۱۹۹۹. - ۵

اجرای نمایش‌های ایرانی و شناخت بافت‌های سنتی (۲)

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: اجرای نمایش‌های ایرانی و شناخت بافت‌های سنتی ۱

هدف: در ادامه واحد اجرای نمایش‌های ایرانی و شناخت بافت‌های سنتی (۱) در این واحد نیز دانشجویان با انواع مواد و مصالح معماری آشنا شده، ضمن انتخاب یک مثل نمایشی ایرانی، پروژه‌های را آماده و به مرحله ماکت می‌رسانند.

شرح درس:

- تعاریف - تاریخچه - اهداف و ضرورت‌ها
- بافت سنتی چیست - انواع - مصالح و تکنیک‌های گوناگون بافت سنتی
- تقسیم‌بندی اقلیمی و بافت‌های گوناگون به کار گرفته در فضاهای مختلف
- انواع آجر - خشت - گچ‌بری - ساروج - اندودها و ...
- انواع چوب و تکنیک‌های مختلف ساخت و اجرای بافت‌های گوناگون
- انواع شیشه - شیشه‌های رنگی، ارسی‌ها، گرمچینی‌ها و روش‌های ساخت
- انتخاب یک متن نمایشی ایرانی و طراحی صحنه آن (اسکیس‌ها)
- ترسیم نقشه‌های مربوطه
- ساخت کولازهای مختلف از فضای نمایشنامه و تعامل آن با بافت‌های سنتی
- ساخت ماکت نمایشنامه مزبور

منابع:

- ۱- پویه‌شناسی صور معماری - رودلف آرنه‌ایم - مهرداد قیومی بیدهندی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۶.
- ۲- بوطیقای معماری، آنتونی سی آنتونیوس، احمد رضا آبی، انتشارات سروش، جلد ۱ و ۲، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- ۳- معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگی‌های آنها، اتوسا امیرکبری‌یان، اصغر محمد مرادی، انتشارات میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، ۱۳۸۲.
- ۴- هنر و معماری اسلامی، ریچارد اینتگه‌اورن، دکتر یعقوب آژند، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵.
- ۵- معماری ایران، مصالح شناسی سنتی، حسین زمرسیدی، احمدالله یاری، نشر زمرد، چاپ اول، ۱۳۸۴.

طراحی و نقاشی (۲)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: طراحی و نقاشی ۱

هدف: در این واحد درسی ضمن ارائه تاریخچه مختصر نقاشی در ایران و جهان، دانشجویان با انواع سبک‌ها و کتاب نقاشی آشنا شده تمریناتی را در عرصه نقاشی مبلمان و اکسسوار طرح‌های رنگی تئاتر انجام می‌دهند.

شرح درس:

- تاریخچه مختصر نقاشی در جهان و ایران

- رنگ و طراحی

- آشنایی با ابزار و وسایل نقاشی

- آشنایی با انواع رنگ‌ها برای نقاشی روی سطوح مختلف

- نقاشی و حجم‌ها و سطوح به کار رفته در طراحی صحنه تئاتر و سینما

- آشنایی با سبک‌ها و مکاتب نقاشی

- تمرین‌های نقاشی در زمینه‌های معماری و معماری داخلی

- تمرین‌های نقاشی در زمینه مبلمان و اکسسوار

- تمرین طرح‌های رنگی تئاتر

- تمرین اسکیزهای تئاتری از زوایای گوناگون و لحاظ پرسپکتیو رنگ در آنها

منابع:

۱- تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی، چارلز جنس، بتی آواکیان. انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۲- مبانی رنگ و کاربرد آن، دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۱.

۳- طرح و شکل، یوهانس ایتن، پیروز سیار، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۰.

۴- تصویر صحنه، اوتمار شویرت، سعید فرهودی، انتشارات اطلاعات

تاریخ مبلمان و لوازم صحنه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با تاریخ تحول مبلمان از دوره آنتیک تا مدرن آشنا شده در پایان ترم ضمن گزینش و انتخاب یکی از این سبک‌ها، یک صندلی، میز یا میز مطابق با سبک مزبور ساخته و ارائه خواهند کرد.

شرح درس:

- سبک‌ها و شیوه‌های دوره آنتیک - اعم از گونه‌ها و تکنیک‌ها - تزئینات و موتیف‌های این دوره که از یونان - روم و ایران آغاز و تا قرن چهارم میلادی را در بر می‌گیرد.
- مکاتب طراحی مبلمان در دوره بیزانس و رومانسک
- تاریخ طراحی مبلمان مذهبی در اسلام و گوتیک اروپا
- تاریخ مبلمان کلاسیک و آنتی کلاسیک در دوران رنسانس
- بررسی تاریخ مبلمان در دوره باروک و روکوکو و مولفه‌های شاخص آن
- شناخت مبلمان گوتیک و تاریخ‌نگار واتروسکان
- بررسی تاریخ مبلمان دوره التقاطی و کارکردگرا
- شناخت تاریخ مبلمان در چین، ژاپن، هند، مصر، آفریقا
- بررسی مبلمان در قرن بیستم و معرفی سایت‌های تخصصی مبلمان
- کار عملی شامل گزینش یکی از مکاتب و دوره‌های تاریخی مبلمان از سوی دانشجویان و طراحی و اجرای یک صندلی، میز یا میز به این شیوه در پایان ترم

منابع:

- ۱- طراحی داخلی، دک چنگ، محمد احمدی‌نژاد، چاپ اول، ۱۳۷۸، انتشارات خاک.
- ۲- راهنمای درودگری، جی‌کی‌ان ساکی، محمد افضلی، چاپ اول، ۱۳۸۰، انتشارات فنی ایران.

۳- Making stage props- Andy Wilson – the crowood- ۲۰۰۳،

۴ -

- Source an internet directory of modern interior design- Fay sweet- Quadrille- ۲۰۰۰.

استفاده از رایانه در طراحی صحنه

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آموزش نرم افزار چیف آرشیوکت هدف اصلی این درس و ارائه برخی اسکیزم‌های طراحی صحنه و نورپردازی، با استفاده از این نرم‌افزار از دیگر اهداف این واحد درسی خواهد بود.

شرح درس:

- آموزش کامل نرم‌افزار چیف آرشیوکت
- انجام تمرین‌های گوناگون طراحی فضاهای مختلف به وسیله نرم‌افزار مزبور
- انجام تمرین‌های تبدیل پلان به حجم سه بعدی و بالعکس
- انجام تمرین‌های جاسازی و تعبیه آیتم‌های گوناگون معماری در طراحی صحنه که توسط نرم‌افزار مزبور صورت می‌گیرد.
- انجام تمرین‌های نورپردازی توسط نرم‌افزار چیف آرشیوکت در طرح سه بعدی صحنه
- انتخاب یک متن نمایشی از سوی دانشجویان و طراحی کلیه نقشه‌ها و اسکیزم‌های آن توسط نرم‌افزار ارائه شده
- انجام تمرین‌های رنگ در طرح سه بعدی
- انجام تمرین‌های راندو - بافت و متریال بر روی طرح صحنه انتخابی توسط نرم‌افزار
- انجام تمرین‌های مربوط به برش‌ها و مقاطع اجسام به کار رفته در طرح صحنه توسط نرم‌افزار
- انجام تمرین‌های مربوط به نقشه‌های اجرایی و فنی صحنه و در نهایت محاسبه و برآورد دکور با استفاده از نرم‌افزار چیف آرشیوکت

منابع:

- ۱- کتاب آموزشی نرم‌افزار چیف آرشیوکت.

کارگاه چوب و فلز

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: آشنایی دانشجویان با انواع چوب‌ها، چسب‌ها، روکش‌ها و فلزات به همراه دستگاه‌های مربوطه از اهداف عمده این درس است.

شرح درس:

- انواع چوب‌ها - تخته‌ها و کاربرد آنها - نگهداری و عمل آوردن چوب
- انواع ابزارهای چوب اعم از دستی و ماشینی و کاربرد آنها
- انواع چسب‌ها و روکش‌ها و اتصالات نجاری و کاربرد آنها
- کار با ابزار دستی و ماشینی و در نهایت ساخت يك لته یا يك وسیله چوبی نمایشی
- انواع فلزات ساختمانی و کاربرد آنها - چگونگی استفاده از جداول پروفیل‌ها
- انواع ابزار آهنگری اعم از دستی و ماشینی و کاربرد آنها
- انواع جوشکاری - سنگ زدن - الکترودها و اتصالات در آهنگری
- کار با دستگاه‌های آهنگری
- پوشش‌های رنگی بر روی انواع چوب و فلز
- ساخت وسیله فلزی و انجام اتصالات مربوط به آن

منابع:

- ۱- راهنمای درودگری، جی کی‌ان ساکی، محمدرضا افضلی، چاپ اول، ۱۳۸۱، شرکت انتشارات فنی ایران.
- ۲- طراحی صنعتی، مواد و فرآیندهای تولید، جیم لسکو، کاوه مقدم فرهود سعید ارشادی، شادمان خودسندیان، چاپ اول، ۱۳۸۳.
- ۳- ابزار و مواد در هنرهای تجسمی و کاربرد آنها در معماری، طراحی صنعتی و کارگاه‌های تولیدی کوچک، ویلبرت ورهلیست انتشارات کارگاه هنر، چاپ اول

سبك‌هاي طراحي صحنه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري

پيش‌نياز: ندارد

هدف: آشنائي دانشجويان طراحي صحنه با انواع سبك‌ها و نکات رايج طراحي صحنه و شناخت کاربردي آنها در طراحي صحنه امروز جهان.

شرح درس:

- دوران کلاسيک يونان و روم باستان

- نمايش‌هاي مذهبي قرون وسطي

- رناليسم

- ناتوراليسم

- سمبوليسم و نمادگرايي

- باله روسي

- امپرسیونیسم

- کلاسیسیسم

- اکسپرسیونیسم

- کنستراکتيویسم

- فوتوریسم

- پست مدرنیسم

- کانسپچوال و اینستالیشن در صحنه‌پردازي

- ميني‌ماليسم

- میکس مدیا

- صحنه‌پردازي در تئاتر شرق

منابع:

۱- دایره المعارف معماري جهان، هانري ایسترن، نادر روزرخ، انتشارات فرهنگستان، چاپ اول، بهار ۸۱.

۲- تجزيه و تحليل آثار هنرهاي تجسمي، چالز جنسن، بتي آواکيان، چاپ اول، ۱۳۸۴.

۳- تصوير صحنه، اوتمار شوبرت، سعيد فرهودي، انتشارات اطلاعات

۴- تاريخ تئاتر جهان - اسکارگروس براکت، هوشنگ آزادي‌پور جلد اول تا سوم، نشر قطره و مرواريد.

۵- A short history of western performance space- David wiles- cambridg- ۲۰۰۳

نقاشی تئاتر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: طراحی و نقاشی ۲

هدف: آشنایی با انواع مکاتب نقاشی رایج در طراحی صحنه تئاتر و چگونگی اجرای پانوراما و نقاشی صحنه در عرصه تولید تئاتر از اهداف ویژه این واحد درسی است.

شرح درس:

- آشنایی با انواع سبک‌های نقاشی از ابتدا تاکنون (به اجمال)

- آشنایی با انواع نقاشی مورد استفاده در تئاتر

- چگونگی کار بر روی سطوح بزرگ و روش‌های اجرایی آن

- چگونگی انتقال طرح‌ها بر روی سطوح بزرگ

- آشنایی با تناسبات طرح‌ها بر روی سطوح بزرگ

- تمرین‌های مختلف در راستای تغییر نسبت‌ها

- مختصات و ویژگی‌های پانوراما

- روش‌ها و تکنیک‌های نقاشی بزرگ (پانوراما) در تئاتر

- روش‌ها و تکنیک‌های نقاشی بزرگ (پانوراما) در سینما

- اجرای یک پانورامای تئاتری و سینمایی

منابع:

۱- Scene painting projects for theatre- Stephen sherwin- focal- ۲۰۰۶،

تكنيك صحنه (۲)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري (يك واحد) - عملي (يك واحد)

پيش‌نياز: تكنيك صحنه ۱

هدف: امكانات صحنه و شناخت قابليت‌ها و ويژگي‌هاي آن يكي از عمده‌ترين مهارت‌هاي طراح صحنه به شمار مي‌رود. اين درس كمك خواهد كرد، دانشجويان با امكانات صحنه و ويژگي‌هاي سالن‌هاي تئاتر استاندارد آشنا شوند و آنها را در طراحي صحنه به خدمت بگيرند.

شرح درس:

- موارد استفاده پرسپكتيو در طراحي صحنه
- روشهاي ايجاد پرسپكتيو اغراق شده در صحنه شامل شكل - رنگ - نور و صوت
- امكانات صحنه چيست
- آشنائي با معماري و امكانات صحنه‌اي تئاتر يونان - روم و دوره رنسانس
- آشنائي با معماري و امكانات صحنه‌هاي معاصر
- مشخصات و ويژگي‌هاي يك مجموعه تئاتري و فضاهاي مورد نياز آن
- انواع صحنه نمايش و امكانات صحنه‌اي هر کدام از آنها
- خطوط ديد و اندازه‌هاي استاندارد يك صحنه پروسنيوم
- بررسي امكانات صحنه‌اي تالار وحدت و تئاتر شهر
- امكانات صحنه در خدمت نمايش

منابع:

۱- مباني نظري هنرهاي تجسمي، دكتور حبيب‌الله آيت‌اللهي، چاپ ششم، ۱۳۸۵، انتشارات

سمت

۲- Theatres and opera houses – Terri Hardin- todtri- ۱۹۹۹.

۳- A short history of western performance space – David wiles- Cambridge- ۲۰۰۳.

۴- small stage sets on tour- James hull miller- Meriwether- ۲۰۰۰.

۵- theatre Engineering and architecture –volume ۱-۳- pims- ۲۰۰۴.

تاریخ و طراحی لباس (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با تاریخ پیدایش لباس و سیر تحول آن آشنا شده لباس‌های رایج و تناتری را شناسایی کرده و سبک‌ها و گونه‌های آن را بررسی کند. ضمن آنکه برای چند نمایشنامه و فیلم ایرانی و خارجی نیز طراحی لباس خواهند کرد.

شرح درس:

- تاریخ پیدایش لباس
- انواع لباس: روزمره، لباس مد، لباس تناتر و سینما
- لباس مردم ایران پس از اسلام تا زمان معاصر
- شناخت چگونگی لباس در تعزیه
- بررسی انواع جنس، بافت، رنگ، نوع پارچه و نقش آن در بیان حالات نمایشی
- مروری بر لباس‌های طراحی شده در چند نمایش و فیلم ایرانی
- مروری بر لباس‌های طراحی شده در چند نمایش و فیلم خارجی
- انواع لباس در ژانرها و سبک‌های گوناگون نمایشی و چگونگی طراحی برای آنها
- طراحی لباس برای چند نمایشنامه و فیلم ایرانی
- طراحی لباس برای چند نمایشنامه و فیلم خارجی

منابع:

- ۱- تاریخ پوشاک ایرانیان، دکتر محمدرضا چیت‌ساز، چاپ دوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
- ۲- زبان پیراهن، پویا میرچی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۶.

- ۳- ۱۹۷۴/ Costumes Designing and making stage/ motley/
- ۴- ۱۹۹۳/ Cross- dressing crossing the stage/ Lesley feris/

طراحی صحنه و ماکت‌سازی (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

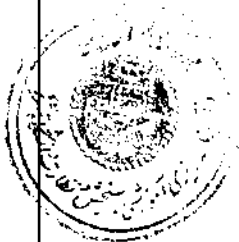
هدف: در این واحد درسی دانشجویان مبادرت به ساخت ماکت و ترسیم نقشه‌های مربوطه خواهند کرد و یک نمایشنامه از این را ضمن طراحی به مرصه ساخت و ساز ماکت خواهند رساند.

شرح درس:

- در این کارگاه صحنه‌هایی از نمایشنامه‌های ایرانی انتخاب و تحلیل خواهد شد.
- دانشجویان نسبت به تحقیق و طراحی ساخت ماکت و ترسیم نقشه‌های اجرایی زیر نظر استاد مربوطه اقدام خواهند کرد.

منابع:

- ۱- ابزار، مصالح و شیوه‌های گوناگون ماکت‌سازی، کریس ب میلز، محمد احمدی‌نژاد، نشر خاک، چاپ اول، بهار ۸۲.
- ۲- ماکت‌سازی برای طراحی صحنه تئاتر، کیت اورتون، پیام فروتن، در دست چاپ.
- ۳- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی داخلی - سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.

طراحی صحنه نمایش عروسکی (طراحی صحنه)

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان به انواع و اقسام طراحی صحنه برای نمایش عروسکی، چگونگی ایده نهایی و طراحی یک نمایشنامه عروسکی خواهد پرداخت.

شرح درس:

- ۱- بررسی اصول و قواعد طراحی صحنه نمایش عروسکی
- ۲- انواع صحنه نمایش عروسکی و ویژگی‌های خاص طراحی صحنه نمایش عروسکی
- ۳- شناخت انواع فرم و آشنایی با فرم‌های خاص صحنه نمایش عروسکی
- ۴- بررسی اصول فانتزی و تمرین تبدیل واقع‌گرایی به فانتزی
- ۵- طراحی و ساده‌سازی فرم‌های خاص نمایش عروسکی
- ۶- چگونگی کشف ایده برای طراحی صحنه نمایش عروسکی
- ۷- جستجو برای یافتن شیوه‌های مختلف نمایش عروسکی
- ۸- تکنیک‌های نمایش عروسکی در تعامل با صحنه‌پردازی
- ۹- بررسی طراحی صحنه و نمایش‌های عروسکی ایرانی و خارجی
- ۱۰- انتخاب صحنه‌هایی از یک نمایشنامه عروسکی
- ۱۱- انجام مراحل تحقیق بر روی نمایشنامه مزبور - طراحی اسکیس‌های اولیه و اسکیس نهایی
- ۱۲- کار بر روی نقشه‌های مقدماتی دکور و ترسیم و تکمیل نقشه‌های نهایی اعم از پلان‌ها - نماها برش‌ها و مقاطع و نقشه‌های اجرایی
- ۱۳- طراحی لباس شخصیت‌های نمایش
- ۱۴- طراحی پوستر و بروشور برای نمایش مزبور
- ۱۵- نگارش گزارش روند اجرایی پروژه

منابع:

- ۱- نمایش عروسکی گام به گام، بهروز غریب‌پور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۱.
- ۲- puppet and paper theatre Davis cruel crowood press. ۱۹۹۹.

معماري داخلي (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري (یک واحد) - عملي (یک واحد)

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با سازوکار معماری داخلی و مولفه‌های اصلی آن آشنا شده در پایان پروژه‌ای را ارائه خواهند کرد.

شرح درس:

- سازمان‌بندی و عوامل سازمان‌بندی در معماری و معماری داخلی

- رنگ در معماری داخلی

- نور در معماری داخلی

- شناخت فضاهای داخلی

- طراحی داخلی و روشهای آن

- شناخت عناصر طراحی داخلی

- تاسیسات محیط داخلی

- طرح اجرایی و پروژه پایانی

منابع:

۱- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری، سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.

۲- نویفرت آرشیفتک داتا.

۳- طراحی داخلی، رگ چینگ، محمد احمدی‌نژاد، چاپ اول، پاییز ۷۸، نشر خاک.

۴- راهنمای درودگری، جی‌کی‌ان ساکی، محمدرضا افضلی، شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۱.

۵- Making stage props/ Andy Wilson the crowood press/ ۲۰۰۳.

Small stage sets on tour/ James Hull miller/ meriwwther/ ۲۰۰۰. - ۶.

اسکیس و راندو

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این واحد درسی دانشجویان با تکنیک‌های مختلف اسکیس و راندو آشنا شده به بررسی رابطه نقشه‌های طراحی صحنه، راندو و اسکیس خواهند پرداخت.

شرح درس:

- شناخت انواع تکنیک‌های اسکیس
- شناخت انواع تکنیک‌های راندو
- انواع ابزار در اسکیس و راندو و کار عملی با هر یک از آنها
- شناخت خط، سطح و حجم در اسکیس و راندو و بررسی چگونگی استفاده از این عناصر در طراحی اسکیس و راندو
- بررسی روش‌های گوناگون اسکیس در رابطه با ژانر و گونه نمایشی
- انتخاب چند متن نمایشی مختلف و طراحی اسکیس برای آنها
- بررسی رابطه نقش‌های طراحی صحنه و راندو آنها
- کار بر روی راندو چند نمونه نقشه طراحی صحنه تئاتر

منابع:

- ۱- طرح و شکل، یوهانس ایتن، پیروز سیار، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۰.
- ۲- کتاب‌های متعدد اسکیس و راندو
- ۳- Scene painting projects for theatre- Stephen Sherwin- focal- ۲۰۰۶.
- ۴- Theatre Engineering and architecture- volume ۱-۳- pimd print- - ۲۰۰۴.

معماري داخلي (۲)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري (یک واحد) - عملي (یک واحد)

پیش‌نیاز: معماری داخلی ۱

هدف: در راستای واحد معماری داخلی ۱، دانشجویان با طراحی داخلی فضاهای تجاری، اداری، نمایشگاهی و مسکونی آشنا شده و به کار عملي در این زمینه خواهند پرداخت.

شرح درس:

- طراحی منازل مسکونی
- آشپزخانه و طرح‌های آشپزخانه
- ورودی و کارکردهای آن در طراحی داخلی
- هال و نشیمن
- اتاق‌های خواب
- سالن پذیرایی
- سرویس‌های بهداشتی
- اماکن تجاری و طراحی داخلی آنها
- فضاهای اداری و طراحی داخلی آنها
- فضاهای نمایشگاهی و طراحی آنها
- طراحی مبلمان
- درها، پنجره‌ها و سایر عناصر طراحی داخلی در هر یک از فضاهای یاد شده

منابع:

- ۱- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری، سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.
- ۲- نوپرت آرشیوکت داتا.
- ۳- طراحی داخلی، رگ چینگ، محمد احمدی‌نژاد، چاپ اول، پاییز ۷۸، نشر خاک.
- ۴- راهنمای درودگری، جی‌کی‌ان ساکی، محمدرضا افضلی، شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- ۵- Making stage props/ Andy Wilson the crowood press/ ۲۰۰۳.
- ۶- Small stage sets on tour/ James Hull miller/ meriwwther/ ۲۰۰۰.

تاریخ و طراحی لباس (۲)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: تاریخ و طراحی لباس ۱

هدف: تاریخ لباس مردم اروپا، آمریکا و آفریقا از پیش از قرون وسطی تا عصر حاضر، به همراه چگونگی برش و دوخت و اندازه‌گیری از مهم‌ترین اهداف این کلاس است. ضمن آنکه دانشجویان با انواع اکسسوار لباس نیز آشنا خواهند شد.

شرح درس:

- لباس مردم اروپا در قبل از قرون وسطی
- لباس مردم اروپا در قرون وسطی و رنسانس
- لباس مردم اروپا و آمریکا از رنسانس تا عصر حاضر
- لباس مردم آفریقا
- مروری بر لباس‌های طراحی شده برای چند نمایشنامه یا فیلم و سریال خارجی
- طراحی لباس برای چند نمایش و فیلم خارجی
- آشنایی با شیوه اندازه‌گیری - برش و دوخت لباس
- چگونگی پرو لباس
- بررسی انواع اکسسوار لباس و چگونگی طراحی و ساخت آنها
- نگاهی اجمالی به تاریخ کلاه، شمشیر، تاج، کمر بند، یراق و...

منابع:

- ۱- تاریخ پوشاک ایرانیان، دکتر محمدرضا چیت‌ساز، چاپ دوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
- ۲- زبان پیراهن، پویا میرچی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۶.
- ۳- Costumes Designing and making stage/ motley/ ۱۹۷۴.
- ۴- Cross- dressing crossing the stage/ Lesley feris/ ۱۹۹۳.

طراحی صحنه و ماکت‌سازی (۲)

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: طراحی صحنه و ماکت‌سازی ۱

هدف: در این کارگاه‌های آموزشی دانشجویان ضمن انتخاب يك متن نمایشی، مبادرت به طراحی اسکیز و نقشه‌های آن کرده و در پایان ماکت مزبور را خواهند ساخت.

شرح درس:

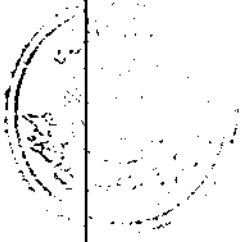
- در این کارگاه آموزشی دانشجویان ضمن انتخاب يك متن نمایشی، مبادرت به طراحی اسکیز و نقشه‌های آن کرده، در پایان ماکت مزبور را خواهند ساخت.

منابع:

۱- ابزار، مصالح و شیوه‌های گوناگون ماکت‌سازی، کریس ب میلز، محمد احمدی‌نژاد، نشر خاک، چاپ اول، بهار ۸۲.

۲- ماکت‌سازی برای طراحی صحنه تئاتر، کیت اورتون، پیام فروتن، در دست چاپ.

۳- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی داخلی - سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.

آرایش صحنه

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با انواع و اقسام آکسسوار، روش‌های ساخت آنها و چگونگی استفاده از آنها در صحنه تئاتر آشنا می‌شوند.

شرح درس:

- آرایش صحنه، مکمل طراحی صحنه
- جایگاه طراحی چیدمان در تئاتر و سینما حرفه‌ای جهان و نوع فعالیت و عملکرد او
- لوازم تزئینی آویزان در صحنه (لوسترها، چراغ‌ها و...)
- لوازم تزئینی روی صحنه (آباژورها، شمع‌ها، ظروف، روی میزی و...)
- لوازم تزئینی روی دیوارها (چراغ‌های دیواری، پرده‌ها، چوب پرده‌ها، تابلوها و...)
- لوازم تزئینی کف صحنه (فرش‌ها، زیراندازها و...)
- انواع آکسسوارهای قابل حمل توسط بازیگران
- سیک‌ها و استیل‌های گوناگون آکسسوارهای مورد استفاده در تئاتر
- طراحی ابداعی آکسسوارهای مختلف مربوط به یک نمایشنامه ایرانی و خارجی
- معرفی سایت‌های مربوط به آکسسوار

منابع:

- ۱- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری، سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.
- ۲- نویفرت آرشیوکت داتا.
- ۳- طراحی داخلی، رگ چینگ، محمد احمدی‌نژاد، چاپ اول، پاییز ۷۸، نشر خاک.
- ۴- راهنمای درودگری، جی‌کی‌ان ساکی، محمدرضا افصلی، شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- ۴- Making stage props/ Andy Wilson the crowood press/۲۰۰۳،
Small stage sets on tour/ James Hull miller/ meriwwther/۲۰۰۰، - ۵.

دوخت لباس تئاتر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: دوخت لباس از شناخت وسایل خیاطی تا انتخاب پارچه، تهیه الگو و تکنیک‌های برش و دوخت لباس روزمره و لباس تئاتر از اهداف مهم این واحد درسی است.

شرح درس:

- شناخت وسایل برش و ابزار خیاطی
- تفاوت لباس روزمره و لباس تئاتر - تلویزیون و سینما
- شیوه‌های اندازه‌گیری صحیح و چگونگی به کار بردن آن در برش و دوخت
- انتخاب پارچه
- تهیه الگو و روش‌های آن
- تکنیک‌های برش پارچه
- تکنیک‌های گوناگون دوخت لباس
- پرو لباس
- چگونگی اتو کردن لباس - خشک و بخار
- دوخت و ساخت لباس در تئاتر - تلویزیون - سینما با استفاده از ابزار و مصالح

منابع:

- ۱- تاریخ پوشاک ایرانیان، دکتر محمدرضا چیت‌ساز، چاپ دوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
- ۲- زبان پیراهن، پویا میرچی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۶.
- ۳- طراحی لباس برای صحنه، مایکل موسین، پریسا ایشاری، انتشارات صدا و سیما.
- ۴- تاریخ لباس، روت ترنر، ویل کاکس، شیرین بزرگمهر، انتشارات توس
- ۵- اروپایی‌ها و لباس ایرانیان، حسام‌الدین شریعت پناهی، نشر توس
- ۶- ۱۹۷۴/ Costumes Designing and making stage/ motley/
- ۱۹۹۳/ Cross- dressing crossing the stage/ Lesley feris/

نقد و تحلیل نمایش از منظر طراحی صحنه

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظري

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با انواع گونه‌های نقد آشنا شده آثار تئاتري را از نظر طراحی صحنه نقد خواهند کرد.

شرح درس:

- شناخت انواع گونه‌های نقد

- بررسی تکنیک‌های مختلف نگارش نقد و تحلیل

- نقد محتوایی نقد شکل‌گرایانه

- عناصر گوناگون تشکیل دهنده متن تحلیلي و انتقادي

- مطالعه و بررسی چند اثر نمایشي و نقد و تحلیل هر يك از آنها

- مطالعه و بررسی چند متن تحلیل تئاتر و ارائه راهکارهای مختلف در راستاي تغییر

زوایای نگاه منتقد مزبور به اثر منتخب

- نگارش چند نقد و تحلیل گوناگون نمایشي

منابع:

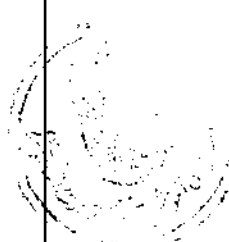
۱- تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک، جیمز روزا ونز، مصطفی اسلامی،

انتشارات سروش، چاپ چهارم، ۱۳۸۶.

۲- نظریه صحنه مدرن، اریک بنتلی، یدالله آقا عباسی، نشر فانوس، چاپ اول، ۱۳۸۱.

۳- راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ال گورین، جی لیب، زهرا فیض‌خواه، انتشارات

اطلاعات، ۱۳۸۴.

نورپردازی در تئاتر

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: تاریخچه نورپردازی و اهمیت آن در تئاتر، انواع وسایل و ابزار نورپردازی، پلان نور و طراحی نور برای يك اجرای نمایشی از مهم‌ترین اهداف این درس است.

شرح درس:

- تاریخچه نورپردازی و اهمیت نورپردازی در تئاتر، سینما و تلویزیون

- انواع پروژکتورها و لامپ‌ها، ساختمان و کاربرد آنها

- دستگاه‌های نورپردازی (میز نور، دیمرها و...)

- سبک‌ها و شیوه‌های نورپردازی

- انواع فیلترها، گویرها و کاربرد آنها، نورهای رنگی و ترکیبات آنها

- تأثیر نورهای رنگی بر احجام و سطوح رنگی

- چگونگی رسم پلان و جداول نوری

- چگونگی تنظیم پروژکتورها

- راهبري دستگاه‌های نورپردازی و وظایف تکنسین اتاق نور

- طراحی نور برای يك اجرای تئاتری

منابع:

۱- نورپردازی در تئاتر، امین شهیری، انتشارات فوق برنامه بخش فرهنگی و نشر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۶۶.

۲- راهنمای نورپردازی، شون ویلیام تاکر، شهرام نجاریان، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۶.

۳- نور در تئاتر، عبدالخالق مصدق، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳.

۴- Lighting scene design and stage/ R.Craig wolf/ ۱۹۴۵,

Of stage lighting light fantastic/ Johnson Weiss/ ۱۹۹۹. - ۵-

طراحی صحنه برای سینما و تلویزیون (۱)

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این درس دانشجویان با انواع دکورهای تلویزیونی و سینمایی، دکوپاژ، استودیوها و تکنیک‌های مختلف طراحی صحنه در سینما و تلویزیون آشنا می‌شوند.

شرح درس:

- استانداردهای اجزا دکور استودیویی
- استانداردها و ویژگی‌های استودیوهای تلویزیونی و سینمایی ایران و جهان
- انواع صحنه‌های تلویزیونی و تعامل این صحنه‌ها با زوایای دوربین
- شناخت انواع دکوپاژ تلویزیونی و سینمایی و بررسی تأثیرات متقابل دکوپاژ و نورپردازی
- نقد و بررسی انواع نورپردازی تلویزیونی و سینمایی امروز جهان
- بررسی رنگ و نور در صحنه‌پردازی تلویزیونی و سینمایی
- بازدید از چند استودیوی تلویزیونی و سینمایی و بررسی محاسن و نقایص آنها
- انتخاب یک متن نمایشی از سوی دانشجویان و طراحی صحنه تلویزیونی آن که در نهایت به صورت اسکیس، نقشه‌های ساخت و ماکت عرضه می‌شوند
- بررسی و آموزش شیوه‌های آرایش صحنه - راکوردها و انتخاب لوکیشن
- آموزش تکنیک‌های مختلف تلویزیونی و سینمایی از قبیل پرده آبی - گلاس شات، عمق میدان و بکارگیری نقاشی و ماکت و... در صحنه‌پردازی

منابع:

- ۱- فرهنگ مصور برنامه‌سازان در تلویزیون، ناهید پایمان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
- ۲- تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما، جerald میلرلن، حمید احمدی لاری و فواد نجف‌زاده انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹.
- ۳- جلوه‌های ویژه در تلویزیون، برنارد ویکلی، حمید احمدی لاری، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.
- ۴- طراحی صحنه در فیلم، ترنس سنت جان مارنر، مهدی رحیمیان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳.

کارگاه پیشرفته طراحی صحنه و ماکتسازی (۱)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: ندارد

هدف: در این واحد درسی دانشجویان با انواع مولفه‌ها، روش‌ها و تفکیک‌های ماکتسازی برای طراحی صحنه تئاتر آشنا می‌شوند و مبادرت به ساخت ماکت طراحی صحنه یک نمایش خواهند کرد.

شرح درس:

- تجهیزات، مواد و مصالح ماکتسازی، انواع ماکت
- اتصالات، برش مصالح ماکتسازی، تثبیت اجزاء ماکت
- الگو پردازی، مقیاس و ترسیمات مفهومی
- انتقال نقشه‌های اجرایی
- آماده‌سازی سطوح نهایی و تبدیل آنها به حجم
- رنگ در ماکت
- بافت در ماکت
- انتخاب یک نمایشنامه و طراحی صحنه برای آن (اسکیس‌ها)
- ترسیم پلان، نماها و نقشه‌های اجرایی دکور مربوطه
- ساخت ماکت نمایشنامه مزبور

منابع:

- ۱- ابزار، مصالح و شیوه‌های گوناگون ماکتسازی، کریس ب میلز، محمد احمدی‌نژاد، نشر خاک، چاپ اول، بهار ۸۲.
- ۲- ماکتسازی برای طراحی صحنه تئاتر، کیت اورتون، پیام فروتن، در دست چاپ.
- ۳- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی داخلی - سید محمدرضا موسویان، انتشارات آذرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.

طراحی صحنه و ماکت‌سازی اپرا

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: کارگاه پیشرفته ی طراحی صحنه و ماکت سازی ۱

هدف: در این واحد درسی دانشجویان با اپرا، تاریخ و ویژگی‌های آن آشنا می‌شوند، سپس يك اپرا را انتخاب کرده و ضمن ارائه نقشه‌ها و اسکیس‌های آن، ماکت نهایی را به مرحله اجرا در می‌آورند.

شرح درس:

- اپرا چیست، تاریخچه ضرورت‌ها و اهداف
- ویژگی‌های طراحی صحنه اپرا و اصول قواعد آن
- آشنایی با اپراهای مطرح جهان و نمایش تصویر و فیلم‌های مربوطه به همراه آنالیز و بررسی دکورهای آنها
- آشنایی با طراحان صحنه مطرح اپرای جهان
- انتخاب يك متن اپرا و تحلیل آن به صورت نقد شفاهی
- طراحی صحنه اپرای مزبور به صورت اسکیس‌های رنگی
- تهیه و ترسیم نقشه‌های اولیه و نهایی از این صحنه
- ساخت ماکت طراحی صحنه اپرای انتخابی
- عکاسی از ماکت مزبور، طراحی پوستر و بروشور برای اپرای یاد شده
- طراحی و اجرای لباس‌های اپرای انتخاب شده به صورت اسکیس‌های رنگی

منابع:

- ۱- ماکت‌سازی برای طراحی صحنه تئاتر، کیت اورتون، پیام فروتن، در دست چاپ.
- ۲- stage design- Tony Davis – Retrovizion-۲۰۰۰،
- ۳- Introduction technical theatre- Christine white- ۲۰۰۱،
- ۴- طراحی صحنه، مهدی ارجمند، نشر قطره، ۱۳۸۴، چاپ اول.
- ۵- Theatres and opera houses- Terri Hardin- todtri prosuction/۱۹۹۹،

صدا در نمایش

تعداد واحد: ۲

نوع واحد: نظری

پیش‌نیاز: ندارد.

هدف: شناخت دانشجویان با انواع صوت و افکت و کاربرد آن‌ها در نمایش.

شرح درس:

- انواع صوت.
- فیزیک صوت.
- شناخت وسایل و ابزار صوتی (ضبط و پخش)
- نقش و اهمیت صوت و چگونگی ایجاد افکت‌های مختلف برای تئاتر.
- چگونگی انتخاب صحیح افکت برای هر نمایش.
- نرم افزارهای مورد استفاده در ساخت افکت تئاتر.
- چگونگی ضبط و پخش موسیقی و افکت.
- پرسپکتیو صوت.
- صوت در خدمت نمایش.

منابع:

۱- ۲۰۰۴ - Pims - Volume ۱-۳ - Theatre Engineering & Architecture

طراحی صحنه برای سینما و تلویزیون (۲)

تعداد واحد: ۲

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

پیش‌نیاز: طراحی صحنه برای سینما و تلویزیون (۱)

هدف: در این درس دانشجویان اقدام به انتخاب يك فیلم‌نامه کرده و ضمن ارائه راکوردهای مربوطه مبادرت به اجرای بخشی از آن در استودیو می‌کنند.
شرح درس:

- انتخاب يك متن نمایشی توسط دانشجویان و بررسی بر روی راهکار مناسب جهت صحنه مناسب به منظور طراحی صحنه آن در يك استودیو تلویزیونی
- طراحی متن انتخاب شده و اجرای نقشه‌ها و اسکیس‌ها و ماکت آن
- کار در استودیو و چیدمان گوناگون آکسسوارها در مقابل دوربین و آنالیز و بررسی تصاویر ضبط شده

- بررسی راکورد در کار عملی دانشجویان و شناخت راهکارهای مناسب جهت حفظ راکورد در طراحی صحنه تلویزیونی و سینمایی

- نقد و بررسی انواع صحنه‌پردازی تلویزیونی و سینمایی امروز جهان

- ساخت و اجرای يك دکور در استودیو توسط کار گروهی دانشجویان

- نورپردازی دکور مزبور توسط دانشجویان

- چیدمان صحنه مزبور با انواع آکسسوارها و ضبط تصاویر و بررسی و آنالیز آنها

- طراحی پلاتو و اتود زدن برای گونه‌ها و اقسام مختلف پلاتوی تلویزیونی

- پیش تولید تلویزیونی و سینمایی در يك پروژه و شناخت فرایند حرفه‌ای آن

منابع:

۱- فرهنگ مصور برنامه‌سازان در تلویزیون، ناهید پاییان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.

۲- تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما، جerald میلرلون، حمید احمدی لاری و فواد نجف‌زاده انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹.

۳- جلوه‌های ویژه در تلویزیون، برنارد ویکلی، حمید احمدی لاری، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.

۴- طراحی صحنه در فیلم، ترنس سنت جان مارنر، مهدی رحیمیان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳.

کارگاه پیشرفته طراحی صحنه و ماکت‌سازی (۲)

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: عملی

پیش‌نیاز: کارگاه پیشرفته طراحی صحنه و ماکت‌سازی (۱)

هدف: این درس به شناخت قابلیت‌های گوناگون مواد مختلف با تکنیک‌های ماکت‌سازی و عکاسی از ماکت می‌پردازد، ضمن آنکه دانشجویان ماکت یک نمایشنامه را خواهند ساخت.

شرح درس:

- شناخت قابلیت‌های مواد دور ریختنی
- صفحات منحنی و پیچیده
- ساخت احجام هندسی از طریق الگوبرداری
- تکنیک‌های پیشرفته، برش و کنده‌کاری، اندود، رزین، قالب‌گیری و...
- پلاستیک و فوم، چوب، فلز، اندود کچ
- شیوه‌های اندازه‌گیری ماکت برای مشخص کردن ابعاد ترسیمات دو بعدی
- نورپردازی و عکاسی از ماکت
- انتخاب یک نمایشنامه و طراحی صحنه برای آن: (اسکیس‌ها)
- ترسیم پلان، نماها و نقشه‌های اجرایی دکور مربوطه
- ساخت ماکت نمایشنامه مزبور

منابع:

- ۱- ابزار، مصالح و شیوه‌های گوناگون ماکت‌سازی، کریس ب میلز، محمد احمدی‌نژاد، نشر خاک، چاپ اول، بهار ۸۲.
- ۲- ماکت‌سازی برای طراحی صحنه تئاتر، کیت اورتون، پیام فروتن، در دست چاپ.
- ۳- رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی داخلی - سید محمدرضا موسویان، انتشارات آدرخش، چاپ اول، ۱۳۸۰.
- ۴- راهبردهای اساسی طراحی صحنه، پیام فروتن، انتشارات سمت، زیر چاپ.

