

مبانی تئاتر

حامد امرایی

www.ketab.ir

کتابخانه کتاب

www.ketab.ir

مبانی عناصر

نویسنده حامد امیرایی
نوبت چاپ اول
سال چاپ ۱۴۰۰
ویراست اول
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه
قیمت ۱۷۶۵۰۰ تومان
شابک ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۷۲-۵۴-۶
ناشر کارنامه کتاب - تلفن: ۶۶۹۵۷۱۹۱ و ۶۶۵۶۹۳۲۹-۲۱
وبسایت www.karnamehketab.com

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست

۶۲	ادبیات داستانی در قرون وسطا	۹	مقدمه
۶۷	فصل پنجم: نمایش در دورهٔ رنسانس	۱۱	فصل اول: خاستگاه‌های تئاتر
۶۷	شکل‌گیری رنسانس	۱۵	اسطوره
۶۸	انواع نمایش در رنسانس	۱۸	حماسه
۷۱	معماری تئاتر رنسانس	۲۵	فصل دوم: تئاتر یونان باستان
۷۳	رنسانس در انگلستان	۲۵	شکل‌گیری تئاتر در یونان باستان
۹۲	تئاتر اسپانیا در رنسانس	۲۶	انواع نمایش در یونان باستان
۹۷	فصل ششم: تئاتر فرانسه در قرن هجدهم	۲۹	تراژدی نویسان مشهور یونان
۹۷	عصر طلایی نمایش در فرانسه	۳۵	کمدی در یونان
۱۰۵	فصل هفتم: تئاتر در قرن هجدهم	۴۰	موسیقی و رقص
۱۰۵	تئاتر ایتالیا در قرن هجدهم	۴۱	معماری تئاتر یونان
۱۰۷	تئاتر فرانسه در قرن هجدهم	۴۷	فصل سوم: تئاتر روم باستان
۱۰۹	تئاتر آلمان در قرن هجدهم	۴۷	ریشه‌های نمایش در روم باستان
۱۱۶	بازیگری در قرن هجدهم	۴۸	تراژدی رومی
۱۱۷	فصل هشتم: تئاتر در قرن نوزدهم	۵۰	کمدی رومی
۱۱۷	بنیادهای نظری رمانتیسم	۵۴	تماشاخانه‌های روم باستان
۱۱۸	تئاتر آلمان در قرن نوزدهم	۵۶	بازیگری در تئاتر روم
۱۲۲	تئاتر فرانسه در قرن نوزدهم	۵۸	موسیقی در تئاتر روم
۱۲۷	تئاتر روسیه در قرن نوزدهم	۵۹	فصل چهارم: تئاتر قرون وسطا
۱۳۲	تئاتر در اواخر سدهٔ نوزدهم	۵۹	نمایش و مسیحیت
۱۳۸	ناتورالیسم در نمایش	۵۹	انواع نمایش در قرون وسطا
۱۴۵	فصل نهم: تئاتر در قرن بیستم	۶۲	صحنهٔ نمایش در قرون وسطا
۱۴۶	تئاتر اکسپرسیونیسم آلمان		

۲۴۱	اصطلاحات نمایش در ایران	۱۴۸	تئاتر حماسی (اپیک)
۲۴۹	ادبیات نمایشی در ایران	۱۵۴	تئاتر شدت و خشونت (مواجهه)
۲۶۷	فصل دوازدهم: ادبیات داستانی ایران	۱۵۵	تئاتر سوررئالیستی (فراواقع گرایی)
۲۶۸	رمان تاریخی در ایران	۱۵۶	فوتوریسم در تئاتر
۲۶۸	رمان اجتماعی در ایران	۱۵۷	تئاتر گروتسک
۲۶۹	داستان نویسی مدرن در ایران	۱۵۸	تئاتر بیومکانیک (ماشینی)
۲۷۵	داستان مدرن پس از دهه ۱۳۲۰	۱۶۰	تئاتر ابزوردیسم (بوچ انگاری)
۲۸۳	فصل سیزدهم: مکاتب ادبی جهان	۱۶۵	تئاتر بی چیز (بی پیرایه)
۲۸۴	کلاسیسم	۱۶۷	تئاتر نان و عروسک
۲۸۵	رمانتیسم	۱۶۸	آگزیستانسیالیسم
۲۸۷	رنالیسم	۱۷۱	دیگر شخصیت های مطرح تئاتر تجربی
۲۸۹	رنالیسم جادویی	۱۷۵	فصل دهم: نمایش در شرق
۲۸۹	ناتورالیسم	۱۷۵	نمایش در هند
۲۹۱	سمبولیسم	۱۷۵	نمایش عروسکی در هند
۲۹۲	فوتوریسم	۱۸۱	نمایش سایه ها (وابانگ) در اندونزی
۲۹۳	اکسپرسیونیسم	۱۸۳	نمایش در چین
۲۹۳	دادائیسم	۱۸۹	نمایش در ژاپن
۲۹۴	سوررئالیسم	۱۹۹	فصل یازدهم: نمایش در ایران
۲۹۵	امپرسیونیسم	۱۹۹	انواع نمایش پیش از اسلام
۲۹۶	مدرنیسم (رمان نو)	۲۰۲	نمایش های پس از اسلام
۳۰۰	پست مدرنیسم	۲۰۴	نقالی
۳۰۵	فصل چهاردهم: ساختار درام	۲۰۷	تعزیه
۳۰۸	اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با ساختار درام	۲۱۸	نمایش عروسکی در ایران
۳۱۱	فصل پانزدهم: اصول و مبانی ماسک و گریم	۲۳۰	نمایش های شادی آور
۳۱۲	انواع چهره پردازی	۲۳۷	تئاتر به شیوه غربی

۳۱۳	مواد چهره‌پردازی
۳۱۲	تاریخچه صورتک در نمایش
۳۲۱	روان‌شناسی رنگ‌ها
۳۲۳	چهره‌پردازی تلفیقی در نمایش شرق
۳۳۲	تاریخچه چهره‌پردازی در نمایش
۳۳۴	چهره‌پردازی در سبک‌های نمایشی در غرب
۳۳۸	تاریخچه آرایش مو، ریش و سیل
۳۴۵	فصل شانزدهم: اصول و مبانی طراحی صحنه
۳۴۵	طراحی صحنه از تفکر تا اجرا
۳۴۶	انواع صحنه‌های نمایش و طراحی آن‌ها
۳۵۱	انواع طراحی صحنه
۳۵۲	ارکان طراحی صحنه
۳۶۳	اصول ترکیب‌بندی در طراحی صحنه
۳۶۹	فصل هفدهم: اصول و مبانی نمایش عروسکی
۳۷۱	انواع عروسک نمایشی
۳۸۱	فصل هجدهم: درام‌نویسان جهان
۴۰۷	فصل نوزدهم: اصطلاحات رایج در تئاتر
۴۱۳	منابع

مقدمه

دنیای نمایش و سیر تحولات آن در جهان، موضوع بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که خلاصه کردن آن در یک جلد کتاب کار بسیار دشواری است. معیار بنده برای گزینش مطالب، اهمیت سرفصل‌ها و اتفاقات مهم تاریخ نمایش در جهان بوده که به حکم سلیقه و تجربه تدریس بیست ساله‌ام اتفاق افتاده است. این کتاب تا آنجایی که شناخت و ظرفیت کار اجازه می‌داد، کلیه مطالب مهم تاریخ نمایش را در بر می‌گیرد و برای رعایت اختصار از تحلیل و تفسیر مطالب تا جایی که ممکن بود پرهیز کرده‌ام. تلاش بر این بوده که بتوانم علاقه‌مندان به هنر تئاتر را با پیدایش و تحولات نمایش در جهان، خصوصاً رویدادهای نمایش معاصر در شرق و غرب آشنا کنم.

شیوه نگارش این اثر به گونه‌ای است که مطالب و سرفصل‌های آن برای کلیه دانشجویان رشته تئاتر و سینما، همچنین داوطلبان کنکور هنر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل استفاده می‌باشد. در پایان کتاب نیز فهرست نسبتاً کاملی از منابعی که در تهیه این اثر از آن‌ها استفاده کرده‌ام آورده شده است تا اگر کسانی قصد داشتند بیشتر و بهتر درباره دنیای نمایش بدانند به آن کتاب‌ها مراجعه کنند. این نکته را هم اضافه کنم که برای علاقه‌مندان به هنر سینما، جلد دوم این مجموعه تحت عنوان مبانی سینما را تألیف کرده‌ام که با فاصله‌ای کوتاه از انتشار این کتاب به چاپ خواهد رسید و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. در آن کتاب به مهم‌ترین مطالب دنیای وسیع سینما، اعم از تاریخ سینما، فن و تکنیک‌های سینمایی، مکاتب و ژانرها و... پرداخته‌ام.

بسیار خوشحال خواهم شد که اساتید، مؤلفان، همکاران و دانشجویان عزیز، ضعف‌ها، نقص‌ها و خطاهای احتمالی این کتاب را با بنده در میان بگذارند تا بتوانم از آن‌ها برای ویرایش چاپ‌های بعدی استفاده نمایم. در پایان جا دارد از مدیریت محترم انتشارات کارنامه کتاب و کلیه همکاران و دوستان تازنینی که مرا در تألیف و آماده‌سازی این کتاب کمک کردند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. با امید به اینکه این مجموعه دوجلدی بتواند سهم کوچکی در هرچه بیشتر آگاه کردن علاقه‌مندان سینما و تئاتر داشته باشد.

حامد امرایی