

۱۰۰ ایده برای آموزش درام و نمایش

جانی یانگ

ترجمه
نور علی نوابی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

10

سرشناسه	یانگ، جانی Young, John
عنوان و نام پدیدآور	۱۰۰ ایده برای آموزش درام و نمایش / جانی یانگ: ترجمه نورعلی خواجوند.
مشخصات نشر	تهران: انتشارات آرمین، ۱۳۹۸
مشخصات ظاهری	۳۸، ص. ۱۴، ۲۱ س.
شابک	۹۷۸۰۰۸۶۰۰۱۷-۵
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا	
یادداشت	عنوان اصلی: 100 ideas for teaching drama, c2007
موضوع	نمایش و آموزش و پرورش
موضوع	نمایش‌نامه- راهنمای آموزشی (نقشه)
شناسه افزوده	خواجوند، نورعلی، ۱۳۴۴- مترجم
رده‌بندی کنگره	PN۳۱۷۱
رده‌بندی دیویی	۳۷۲/۱۳۳۲
شماره کتاب‌شناسی ملی	۵۸۱۰۶۷۶

فهرست مطالب

۱۱	سپاس‌گزاری
۱۳	مقدمه
۱۵	بخش ۱: داستان‌سرایی
۱۷	ایده ۱: داستان‌سرایی
۱۹	ایده ۲: لحظات کلیدی
۲۱	ایده ۳: روایت داستان
۲۳	ایده ۴: داستان‌سرایی به صورت گروهی
۲۵	ایده ۵: از درم تا واقعیت
۲۷	ایده ۶: سرنگود داستان را به پایان برسانیم؟
۲۸	ایده ۷: یک واقعه تاریخی
۳۰	ایده ۸: سرقت جواهرات قبی از ملک هامفورده مانور
۳۲	ایده ۹: عملیات نجات
۳۴	ایده ۱۰: داستان یک شیء
۳۷	بخش ۲: ابتکار و بداهه
۳۹	ایده ۱۱: عرض افاق
۴۱	ایده ۱۲: تشکیل زنجیره فعالیت‌ها
۴۳	ایده ۱۳: قطعات گفت‌وگو
۴۵	ایده ۱۴: داستان ملاقات با روح
۴۷	ایده ۱۵: ترکیب و تطابق بازی
۴۹	ایده ۱۶: بداهه‌گویی
۵۱	ایده ۱۷: واکنش به سر و صدا
۵۳	ایده ۱۸: اختراع شگفت‌انگیز
۵۵	ایده ۱۹: یک حیوان خطرناک

۵۷	ایده ۲۰: رؤیا
۵۹	ایده ۲۱: ترکیب موزیک و نمایش یک شیء
۶۱	ایده ۲۲: دفتر خاطرات اسرارآمیز
۶۳	ایده ۲۳: چوب‌های شگفت‌انگیز
۶۵	ایده ۲۴: یک رویداد سورئال
۶۷	ایده ۲۵: شرایط جوی
۶۸	ایده ۲۶: حالا چه کنم؟
۷۱	بخش ۳: شخصیت و زندگی
۷۳	ایده ۲۷: ایفای نقش شخصیت‌های مختلف
۷۵	ایده ۲۸: ترکیب کاراکترها
۷۷	ایده ۲۹: شهرت و ثروت
۷۹	ایده ۳۰: انعکاس زندگی من
۸۲	ایده ۳۱: هزینه سفر
۸۴	ایده ۳۲: تعطیلات - بهیمنی
۸۶	ایده ۳۳: بازرس
۸۸	ایده ۳۴: یک نامه
۹۱	ایده ۳۵: مهمانی در باغ سلطنتی
۹۳	ایده ۳۶: ژست‌های مختلف
۹۵	ایده ۳۷: چمدان
۹۷	بخش ۴: کشف جهان
۹۹	ایده ۳۸: صحن دادگاه
۱۰۲	ایده ۳۹: نمایش یک عکس
۱۰۵	ایده ۴۰: زندگی غارنشینی
۱۰۷	ایده ۴۱: کشف عجایب جهان
۱۰۹	ایده ۴۲: دنیای کار
۱۱۱	ایده ۴۳: نقطه نظرات مختلف
۱۱۴	ایده ۴۴: دوروی یک سکه
۱۱۶	ایده ۴۵: سفر به سرزمین عجایب

- ۱۱۹ ایده ۴۶: سبک‌های آموزش
- ۱۲۱ ایده ۴۷: خلیات طبیعی
- ۱۲۳ ایده ۴۸: سوپرمارکت‌های آینده
- ۱۲۵ ایده ۴۹: چالش بقا
- ۱۲۷ ایده ۵۰: دفترچه خاطرات
- ۱۲۹ ایده ۵۱: زندگی متفاوت دو خانواده
- ۱۳۱ بخش ۵: صنایع دستی
- ۱۳۳ ایده ۵۲: پیوند معانی
- ۱۳۴ ایده ۵۳: واکنش مخاطب
- ۱۳۶ ایده ۵۴: پیش‌داوری
- ۱۳۸ ایده ۵۵: ارتباط احساسات
- ۱۳۹ ایده ۵۶: حق تندیس‌های انسانی
- ۱۴۱ ایده ۵۷: دجوریت کارگردان
- ۱۴۳ ایده ۵۸: تمرکز
- ۱۴۴ ایده ۵۹: ماسک‌ها
- ۱۴۶ ایده ۶۰: اثر موسیقی بر انسان
- ۱۴۷ ایده ۶۱: نوک کوه یخ
- ۱۴۹ ایده ۶۲: سطوح برانگیختگی
- ۱۵۰ ایده ۶۳: کارت‌های نمایش
- ۱۵۲ ایده ۶۴: تنظیم صحنه بر اساس روایت رار
- ۱۵۴ ایده ۶۵: خلق صحنه با استفاده از تصویر پس‌زمینه
- ۱۵۶ ایده ۶۶: مونولوگ درونی
- ۱۵۸ ایده ۶۷: خلق صحنه با استفاده از صدا
- ۱۶۰ بخش ۶: زبان و ادبیات
- ۱۶۱ ایده ۶۸: جادوگر باستانی
- ۱۶۵ ایده ۶۹: خلق هیجان به کمک کلمات
- ۱۶۷ ایده ۷۰: غزل شکسپیر
- ۱۶۸ ایده ۷۱: شبیه‌سازی

- ایده ۷۲: سرگرمی با ضرب المثل‌ها ۱۷۰
- ایده ۷۳: تمثیل و ضرب المثل‌ها ۱۷۳
- ایده ۷۴: قهرمان زندگی من ۱۷۵
- ایده ۷۵: بازار شعر ۱۷۷
- ایده ۷۶: رومئو و ژولیت ۱۷۸
- ایده ۷۷: نمایش ببر، ویلیام بلیک ۱۸۰
- بخش ۷: رسانه‌ها ۱۸۳
- ایده ۷۸: گزارش تلویزیونی یک خیانت ۱۸۵
- ایده ۷۹: مصاحبه تخصصی ۱۸۷
- ایده ۸۰: آگهی تلویزیونی داغ ۱۹۰
- ایده ۸۱: برنامه جدید تلویزیونی ۱۹۲
- ایده ۸۲: تبلیغات رادیویی ۱۹۴
- ایده ۸۳: بیخ تلویزیونی یک کالای جدید ۱۹۶
- ایده ۸۴: گفت‌وگو با یک شخصیت مهم ۱۹۸
- ایده ۸۵: هیولای ریاضیات ۱۹۹
- ایده ۸۶: گزارش خبری ریزیونی ۲۰۱
- ایده ۸۷: مسابقه تلویزیونی به چه‌هایی علاقه‌مند هستید؟ ۲۰۳
- ایده ۸۸: قلدری ۲۰۵
- ایده ۸۹: متقاعد کردن دیگران ۲۰۸
- بخش ۸: ایده‌هایی برای اجرای مینی‌بازی‌ها ۲۱۱
- ایده ۹۰: نمایش کم‌دی ۲۱۳
- ایده ۹۱: یک نمایش رادیویی با عنوان تجدید دیدار ۲۱۶
- ایده ۹۲: یک روز در نمایشگاه ۲۱۹
- ایده ۹۳: مصاحبه رسمی ۲۲۲
- ایده ۹۴: قلم جادویی ۲۲۴
- ایده ۹۵: بازی با لغات ۲۲۶
- ایده ۹۶: غریبه ۲۲۸
- ایده ۹۷: سفر به زمان ۲۳۰

ایده ۹۸: راز گم شدن مادر بزرگ

۲۳۲

ایده ۹۹: کیسول زمان

۲۳۴

ایده ۱۰۰: یک اتفاق در اسکله

۲۳۶

www.ketab.ir

مقدمه

ایده‌های این کتاب در طی سال‌های متمادی و در موقعیت‌های مختلف ام‌حاجان به اجرا در آمده‌اند. با کمی تغییر در این ایده‌ها، آن‌ها را می‌توان با کودکان سنین مختلف اجرا کرد.

پس از سال‌ها تجربه به این نکته دست یافتیم که در آموزش درام، برای افزایش سرفه و انگیزه شاگردان، بهترین روش ارائه الگو و تشویق دانش‌آموزان به سبک و خلاقانه‌های جدید است. برای برانگیختن تخیل دانش‌آموزان، نیاز به یک پارچه و نمونه داریم. با آماده کردن این مقدمات، نتیجه را شگفت‌انگیز خواهد یافت.

در مجموع، بهتر است، ابتدا موضوع درام (شاکله و جوهره اصلی آن) مورد توجه قرار گیرد و در ادامه ضمن ارائه بازخورد و تأکید بر قسمت‌های مطلوب، به مرور پا به مراحل بعدی گذاشت. بازخورد باید توسط معلم (کسی که به دقت موقعیت را زیر نظر دارد) انجام پذیرد و منجر به تحریک انگیزه آزمایش و اکتشاف دانش‌آموزان شود.

به تجربه دریافتیم که در کلاس تئاتر پیروی و رعایت فنی اصول ذیل حیاتی است:

- معلم باید در تمام اوقات نقش کارگردان را در بین اعضای گروه بازی کند. گاهی اوقات موضوع کاملاً روشن و آشکار و گاهی به شدت نامفهوم و گنگ است. بنابراین، لازم است معلم دستورالعمل‌ها، رهنمودها و نظارت‌ها را به موقع انجام دهد.
- دستورات معلم باید قاطع و پس از ابلاغ، توسط دانش‌آموزان

به طور جدی دنبال شود.

- لازم است رفتار حضار کاملاً مؤدبانه و محترمانه باشد.
- تأمین سلامت و امنیت گروه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- اکثر فعالیت‌ها باید بدون نیاز به تماس جسمانی با دانش‌آموزان باشد.

- اگر دانش‌آموزی تلاش دیگران را به طعن و تمسخر بگیرد، با یک روش منطقی و برنامه‌ریزی شده او را از گروه کنار گذاشته و تنها در پایان برنامه به او نوبت اجرا بدهید.
- فضای نمایش باید کاملاً تمیز، مرتب و عاری از سر و صدا باشد.

- فعالیت‌ها و نحوه اجرا را از قبل تدوین و مکتوب کنید.
- هرگز کسی را مجبور به انجام کاری در حضور دیگران نکنید.
- بهرین روش، شروع با افراد داوطلب و به مرور تشویق افراد کم‌رو برای پیوستن به گروه است.

ایده‌های این کتاب طیف وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با تئاتر را شامل می‌شود. هدف هر ایده توسعه، رشد و آزمایش آن ایده است. در صورت طراحی و آماده‌سازی تئاتر ایده‌ها، آنگاه قدرت جادویی آن را به عینه مشاهده خواهید کرد. در این کار ایجاد یک موقعیت مناسب برای تجلی ایده‌های باور نکردنی دانش‌آموزان از تخیلات‌شان است.

کلام آخر: بسیاری از معلمان سعی دارند تا به طور کلی فهم و روشن با دنیای جوانان ارتباط برقرار کنند. وظیفه خطیر هر معلم ترب و موفق تئاتر این است که با آماده کردن یک چارچوب مناسب، دانش‌آموزان را در پانهادن به دنیای خیالی‌شان هدایت کند. یادگیری دانش‌آموزان از این نقطه آغاز خواهد شد. امیدوارم به کمک این ایده‌ها، بتوانید شاگردان خوبی را پرورش دهید.